PROGRAMA SEMINARIO I

* **EQUIPO DOCENTE:**

Stella Kuguel- Claudia Loyola – Susana Martelli – Mariana Spravkin

* **FUNDAMENTACIÓN**

La Carrera de Especialización Pedagogías para la Igualdad en contextos socioeducativos diversos, con orientación en el área de Educación, Lenguajes y Comunicación (Área 3) recupera la potencia del arte como campo de conocimiento en el contexto de los cambios epocales en América Latina y en la coyuntura histórica nacional. Las instancias formativas del área, atienden a la construcción de conocimientos y a la práctica de los lenguajes estético–artísticos, su distribución y circulación, a fin de asegurar el derecho y acceso a los bienes culturales y simbólicos. En ese sentido, buscarán profundizar las articulaciones posibles entre el campo del arte y la educación atendiendo a la complejidad de la sociedad contemporánea. Interesa abordar las temáticas de la inclusión/exclusión, la producción y distribución democrática de bienes materiales y simbólicos así como las formas democratizadoras de la enseñanza del arte que son parte de la formación del ciudadano

En esta línea, el valor del arte permite poner de manifiesto la igualdad en tanto derecho, sin dejar de tener en cuenta la diversidad, la divergencia y la subjetividad en la producción y en la interpretación que son propias del campo artístico así como en la convivencia de las diversas manifestaciones tanto de los individuos como de los grupos. En la misma dirección una educación que centre su atención en los procesos de comunicación de interpretación y producción a través de diversas forma de representación, incluye saberes vinculados al desarrollo de las capacidades comunicacionales y artísticas en el tiempo y el espacio atendiendo a las diversas materialidades: visual, sonora, audiovisual, corporal, temporal y sus cruces para la producción y apreciación democrática, poética y metafórica. Se considera aquí que desarrollar estas posibilidades desde la articulación entre praxis artísticas y pedagógicas potencia la praxis social y política de los sujetos.

Este seminario se centrará fundamentalmente en dos ejes de desarrollo. Por un lado el abordaje de la problemática del arte, aportando claves conceptuales que permitan comprender y analizar el campo construyendo un universo discursivo compartido entre los participantes para poder anclar el análisis de los objetos, hechos y manifestaciones artísticas desde perspectivas multidimensionales y por el otro, situar las relaciones entre el campo del arte y la educación, sus tensiones y articulaciones posibles en espacios vinculados al sistema educativo. Esta panorámica permitirá contextualizar enfoques de la enseñanza del arte que se han ido desarrollando en la historia pero que constituyen los sedimentos presentes y actuantes en los abordajes actuales.

Consideramos que estos desarrollos permitirán construir anclajes para producir análisis fundamentados y delinear proyectos de intervención en los que los cursantes avanzarán a lo largo de la carrera

* **OBJETIVOS**

- Desnaturalizar pre-nociones acerca del fenómeno del arte avanzando en su problematización, historización y capturas ideológicas.

- Lograr la apropiación crítica de ciertas categorías teóricas sobre la problemática de los objetos y prácticas artísticas como herramientas de análisis que permitan complejizar su abordaje.

- Ampliar el repertorio de contactos con artistas y docentes de arte que permitan identificar problemáticas y propuestas vigentes entre el campo del arte y la educación en nuestro país y en América Latina.

- Analizar desde una perspectiva histórica el espacio del arte en los Sistemas Educativos

- Identificar las diversas configuraciones institucionales y abordajes producidos en las relaciones entre el campo del arte y la educación en nuestros contextos.

- Comprender críticamente los supuestos que sustentan los procesos formativos que tienden a la democratización del acceso al arte desde distinto ámbitos y a partir de diferentes propuestas vinculadas o lindantes al sistema educativo.

- Revisar crítica y constructivamente productos y proyectos individuales y grupales.

- Aproximarse a la construcción de intervenciones y propuestas en las que se articulen arte y educación con un sentido democratizador e igualitario.

* **CONTENIDOS**

PRESENTACIÓN DEL CAMPO DE ESTUDIO DEL SEMINARIO

Articulación entre el campo del arte y el de la educación.

El campo educativo como ámbito de producción de conocimientos, reflexiones y prácticas institucionales y socieducativas diversas.

El arte como campo de conocimiento en el marco del debate por las pedagogías de la igualdad

Bibliografía

* CAMNITZER, L **(2007)** Es posible la enseñanza del arte en Camnitzer Antología de textos críticos 1979-2006. Bogotá, Maria Clara Bernal y Felipe González editores
* EISNER, E ¿Què puede aprender la educación de las artes? En Eisner, E y otros (2003) Miradas al arte desde la educación Secretaría de Educación Pública, México
* LOYOLA, SPRAVKIN (2019)*Mas allá del texto escrito. La formación docente y la interacción con los bienes culturale*s. En Hillert, Kuguel. Loyola, Spravkin Travesías entre el arte, la formación docente y la investigación. Universidad y trabajo en Red, CABA, Novedades Educativas
* Manifiesto por el derecho a las artes en la Educación Guayaquil (Ecuador) 24 de mayo de 2018 II Encuentro Internacional para la Educación Superior en Artes
* MEN (2011) Experiencias de educación artística, cultura y ciudadanía
* RINESI (2015) La educación como derecho. Notas sobre inclusión y calidad en Brener y Galli Inclusión y calidad como políticas educativas del Estado o el mérito como opción única del mercado. Cdad de Buenos Aires, Crujía Stella y La Salle

EL ARTE Y SUS TRANSFORMACIONES

1. **La noción del arte como problema**

¿Qué es el arte? Diferentes perspectivas y problematizaciones

Categorías históricas y estéticas ligadas a la noción de arte.

El problema de la representación y la referencialidad.

b. El fenómeno del arte

El arte como fenómeno fechado. El arte como institución y como mercado en el contexto de la modernidad.

Rupturas y la construcción de nuevos paradigmas del concepto de arte: de las vanguardias a la contemporaneidad. La autonomía en debate.

La ampliación del campo artístico en la contemporaneidad

El arte como lenguaje y como conocimiento. La metáfora.

Bibliografía

* RODRÍGUEZ, Alejandra y VARELA, Gustavo (2011) **CAP 1 Arte** en *Arte, cultura y derechos humanos*, Ministerio de Educación, CABA
* OLIVERAS, Elena (2005) Estética*.* **CAP II El concepto de arte: 1: El concepto de arte y 2: Algunos rasgos definitorios.** (pág. 63 a 70) en *La cuestión del arte,* Planeta, Buenos Aires
* OLIVERAS; Elena (2009), **CAP III La identificación**: (pág. 35 a 42) **en** *La metáfora en el arte. Retórica y filosofía de la imagen*, Emecé, Buenos Aires, 2009
* MAQUET (1986) **CAP 2: El arte en la realidad cotidiana,** en *Experiencia estética. La mirada de un antropólogo sobre el arte*. Celeste Ediciones, Madrid, 1999
* SCHINNER, Larry (2004), **Introducción** (pág. 21 a 30) en *La invención del arte. Una historia cultural*, 2016, Paidós, Barcelona
* GARCÍA CANCLINI, NÉSTOR (1977) Punto 4: **Participación en la producción artística y clases sociales: arte de élites, arte para masas y arte popular**, en Arte *popular y sociedad en América Latina,* Grijalbo, México
* KUGUEL, STELLA (2014) **Extracto: Una aproximación al conocimiento sobre el arte** en “El arte desde la visión de las vanguardias” en Hillert y otras (2014) *Lenguajes artísticos y formación docente. Historia de una experiencia,* Buenos Aires, Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras
* KUGUEL, STELLA (2018), *Un viaje entre libros, lápices y guardapolvos. Metáfora y arte en el contexto educativo. el valor de lo im-pertinente*

Bibliografía ampliatoria

* ACHA, J (1993*) Las culturas estéticas de América Latina,* Universidad Nacional Autónoma de México
* BENJAMIN*, La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica,* en Discursos interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires
* GRUNER, E *“Una política de la interpretación”*Prólogo de Foucault, (1955) *Nietzsche, Freud, Marx,* El cielo por asalto, Buenos Aires, 1995
* JIMENEZ, J (2204) *Arte es todo lo que los hombres llaman arte,* en *Teoría del arte*, Tecnos-Alianza, España
* OCAMPO, ESTELA (1982), *Introducción* en *Apolo y la máscara. La estética occidental frente a las prácticas artísticas de otras culturas,* Anagrama, Madrid
* RICOEUR, P (2001), *La metáfora viva*, Editorial Trotta, Madrid

PERSPECTIVAS SOBRE LOS PROCESOS CREADORES

- Distintos enfoques del concepto de creatividad: Debate entre la teoría del don / genio vs como proceso educable.

- El arte como experiencia. Aspectos rituales y lúdicos del arte.

- Claves de comprensión de los procesos creativos:

El espacio transicional y la construcción de mundos imaginarios-

Versiones de mundos. Procesos imaginarios

Pensamiento paradigmático y pensamiento narrativo.

Ruptura de límites.

Procesos de desterritorialización. Procesos de Montaje.

Bibliografía

* BRUNER, J. (1988) Dos modalidades de pensamiento en Realidad mental y mundos posibles .Los actos de imaginación que dan sentido a la experiencia, Barcelona, Gedisa
* EISNER, E (1972) Evaluación de los tipos de creatividad en Educar la visión artística, Barcelona, Paidós educador pp 198-203
* GOODMAN, N (1978 1° Ed -2013) Maneras de hacer mundos, Barcelona, Antonio Machado (selección) Ficha de cátedra
* GADAMER, H. (2003) El elemento lúdico del arte. En La actualidad de lo bello. Barcelona, Buenos Aires, México, Paidós. Disponible en: <http://www.ddooss.org/libros/Gadamer.pdf>
* GENTILETTI, G (2017) El pensamiento creador en la enseñanza, Rosario, Homo Sapiens Cap I y II
* GUIDO, R (2016) Proceso creador y dimensión lúdica en el arte en *Reflexiones sobre el danzar. De la percepción del propio cuerpo al despliegue imaginario de la Danza*. Buenos Aires, Miño y Dávila
* MONTES, G. (1999) *Juegos para la lectura* en La frontera indómita. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica Disponible en: literaturageneralppd.blogspot.com.ar/2012/12/juegos-para-la-lectura-por-graciela.html, consultado en abril 2016.
* PETIT, M (2016) Te presento el mundo en Leer el mundo. Experiencias actuales de transmisión cultural. Ciudad de Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
* PETIT, M (2016) Celebración de lo imaginario en Leer el mundo. Experiencias actuales de transmisión cultural. Ciudad de Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
* RODARI, G. (1987) Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias, México, Ediciones Comamex. Disponible en:

<https://uacmtalleresliterarios.files.wordpress.com/2011/03/rodari-gianni-la-gramatica-de-la-fantasia1.pdf> consultado en abril de 2016

* VIGOSTKI, L. (1997). La imaginación y el arte en la infancia. Ensayo psicólogico, México: Distribuciones Fontamara, Segunda Edición Cap 1 y 2
* WINNICOTT, D. (1996) *La ubicación de la experiencia cultural* en Realidad y juego, Barcelona, Gedisa pp 135 -138

EDUCACIÓN Y ARTE

- El derecho al acceso al arte. Arte y ciudadanía. Procesos de autoexclusión. Sentido del límite.

- Genealogía de conceptos y autores de referencia de articulación entre arte y educación. experiencias históricas. Modelos, teorías y prácticas.

- Tensiones y articulaciones arte – educación

- El rol de la escuela en la interacción con el patrimonio cultural y artístico.

Bibliografía

* BOURDIEU, P (2010) *Los museos y su público* –Cap. 2- en El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura. Argentina, Siglo XXI editores
* DEWEY, J. (2008) El arte como experiencia, Paidós Ibérica
* EISNER, E (2002) La escuela que necesitamos, Buenos Aires Amorrortu Cap seleccionados
* KANTOR, Débora (2015) Tiempo de Fragua La responsabilidad de educar adolescentes y jóvenes
* READ, H (1982) *Educación por el arte*. Barcelona; Ediciones Paidos Ibérica, colección: Paidos Educador Traducción de Luis Fabricant,
* PETIT, MICHÉLE (2018) Los europeos tenemos muchos que aprende de los latinoamericanos Recuperado de <https://www.pagina12.com.ar/123791-los-europeos-tenemos-mucho-que-aprender-de-los-latinoamerica> [Consulta: 25/06/2018)
* PETIT, M (2016) La educación artística y cultural. En Leer el mundo. Experiencias actuales de transmisión cultural. Ciudad de Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
* TERIGI, Flavia “Reflexiones sobre el lugar de las artes en el currículum escolar” en Akoschky y otras (1998) Artes y escuela. Aspectos curriculares y didácticos de la educación artística, Buenos Aires, Paidós
* TERIGI, FLAVIA (2007) “*Nuevas reflexiones sobre el lugar de las artes en el currículum escolar*” en Frigerio, G y Diker, G (comps) Educar (sobre)impresiones estéticas. Buenos Aires, Del estante editorial
* Entrevista a Maria Acaso <http://www.eldiario.es/sociedad/busca-PP-salir-representado-PISA_0_329317279.html>
* SACRISTÁN, Gimeno *“La construcción del discurso y de la práctica de la educación artística*” Revista Docencia Nº 36 Diciembre 2008 Santiago de Chile

Bibliografía sobre experiencias de arte y educación

* PETIT, M (2016) Te presento el mundo en Leer el mundo. Experiencias actuales de transmisión cultural. Ciudad de Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
* LARROSA, J y VENCESLAO, M (2018) Un pueblo capaz de Scholé. Elogio de las misiones pedagógicas de la II República española. En LARROSA BONDÍA, J editor Elogio de la escuela. Ciudad de Buenos Aires, Miño y Dávila
* La música es el motivo y la inclusión la meta. En Venezuela ahora. Versión latinoamericana. Publicación de la República Bolivariana de Venezuela en la República Argentina Año 2 Número 2 Enero Marzo 2008
* COLANGELO, Mirta (Agosto, 2004) Arte Correo. Un juego de “palomares” Revista Punto de Partida Año I N°6
* Proyecto Secundario Liliana Maresca. Herramientas relacionales, de cariño y proyección. Entrevista por Renata Cervetto y Miguel A López. En Agitese antes de usar. Desplazamientos educativos, sociales y artísticos en América Latina (diciembre 2016) San José, Costa Rica,
* El trabajo de la Fundación PH 15 Extraido de <http://www.teaydeportea.edu.ar/trabajos-alumnos/el-trabajo-de-la-fundacion-ph-15/> (consulta: 31/07/2018)
* JIMENEZ, L, AGUIRRE, I y PIMENTEL, (coord.)(S/F) Educación artística, cultura y ciudadanía OEI y Ediciones Santillana

Bibliografía ampliatoria

* KANTOR, Débora(2012) Proyectos en arte y cultura. Aportes para la discusión desde una perspectiva educativa. Área Sociedad Civil, cultura y desarrollo CEDES
* SARLÉ, P. y otras (2014) Arte, educación y primera infancia. Sentidos y experiencias. España, OEI
* SCHILLER, F (1795) Cartas para la educación estética del hombre
* <https://clasesparticularesenlima.files.wordpress.com/2015/10/schiller-cartas-sobre-la-educacic3b3n-estc3a9tica-del-hombre-1795.pdf>
* CARLI, S. (2004) “Imágenes de una transmisión: Lino Spilimbergo y Carlos Alonso, en Frigerio, G. y Diker, G (2004), *La transmisión en las sociedades, las instituciones.*

y los sujetos. Un concepto de la educación en acción, Buenos Aires, Noveduc, CEM.

* **METODOLOGÍA**

Este cuatrimestre, la cursada del Seminario I tiene la particularidad de desarrollarse en forma virtual. Las actividades que se plantearán a lo largo de las clases se adecuarán a esta particularidad, con diversas dinámicas y modalidades de trabajo, alternando actividades sincrónicas y asincrónicas.

Propondremos algunos tramos expositivos a través de la plataforma virtual, abiertos al intercambio, al debate y al diálogo virtual. Se plantearán situaciones de análisis e intercambio en torno a diversos materiales bibliográficos, fílmicos y/o videográficos y también se incluirán experiencias de taller participativo.

Asimismo se sumará la participación de algún invitad@ y/o panel de invitad@s, vinculad@s a la actividad artística, cultural y/o a la educación artística. Se propondrán distintas visitas virtuales a sitios de interés tales como museos, centros culturales, instituciones y/o experiencias, particularmente en el ámbito de nuestro país y de Latinoamérica, construyendo así un repertorio de recursos virtuales.

Se implementará el uso de una Bitácora, en tanto dispositivo de escritura que posibilite a l@s estudiantes ir llevando un registro de sus procesos formativos y metacognitivos, así como de las reflexiones que surjan a partir de los distintos contenidos abordados en el Seminario.

* **EVALUACIÓN**

La evaluación del Seminario tendrá como material de base el desarrollo de los diferentes materiales elaborados para la Bitácora. Se propondrá, para la instancia evaluativa, la reelaboración y profundización de los escritos personales que han sido realizados a lo largo de las clases y así como el diseño visual/audiovisual de la misma, con el objetivo de socializarla y compartirla con las docentes y el grupo de pares, con las herramientas que ofrece la plataforma virtual.

* **CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN**
* Cumplimentar con los requisitos de regularidad: 75% de asistencia según lo establecido por la Facultad y según los requerimientos de la cursada virtual.
* Participación activa en la propuesta
* Presentación de un trabajo final en formatos y contenidos vinculados a las temáticas, problemáticas y actividades planteadas en el seminario.

Las clases asincrónicas estarán disponibles los días **lunes** y las clases

sincrónicas tendrán lugar los días **sábados***.*