

Universidad de Buenos Aires Facultad de Filosofía y Letras Secretaría de Posgrado

Carrera de Especialización en Educación: Pedagogías para la igualdad en contextos socioeducativos diversos

Seminario de profundización en el ÁREA 3 Educación, lenguajes y comunicación

Año Lectivo: 2018

Docentes:

Claudia Loyola Stella Kuguell Susana Martelli Mariana Spravkin FUNDAMENTACIÓN

Las transformaciones culturales en la sociedad contemporánea, requieren una actualización de los marcos de abordaje de la relación entre cultura y educación. A su vez uno de los espacios más dinámicos y polifacéticos de la cultura contemporánea como lo es el campo de las artes propicia la reflexión y el desarrollo de prácticas que permean diversos ámbitos de la actividad social y cultural, de modos novedosos, transgrediendo límites disciplinares y multiplicando formatos y materialidades. La pedagogía en tanto campo de producción de conocimientos y prácticas, en la actualidad ha diversificado su mirada y enriquecido diálogos con interlocutores y ámbitos diversos nutriéndose de los aconteceres que trascienden la especificidad de las instituciones educativas. En esta especie de desplazamiento interactivo en el cual nuevos actores y ámbitos convocan a la pedagogía a la vez que la pedagogía amplía su espectro de intereses y preocupaciones, las artes actualizan un diálogo que requiere la construcción de una nueva agenda de preocupaciones. Esto es así dado que la potencia y las tensiones de la relación entre el campo del arte y el campo de la educación se va desplegando en diversas posibilidades de articulación En ellas se imbrican dimensiones éticas, estéticas

y políticas. Ya que hay una interpelación situada a un otro, que es concebido bajo ciertos supuestos, actuando sobre la producción de sensibilidades que lo posicionan de modo activo en su aquí y ahora.

Apropiación cultural y despliegue subjetivo son dos caras de este proceso de activación social que convoca a superar obstáculos, dar cauce a lo propio a la vez que tramar vínculos gestando identificaciones compartidas. He aquí la relación arte —cultura que desafiando las posiciones tradicionales que entronan lo canónico y gestan distinciones de im/posibilidad ante este campo, promueve la ampliación del acceso a los bienes culturales y específicamente artísticos enriqueciendo horizontes de posibilidad singulares y colectivos.

El derecho a la participación y disfrute de los bienes culturales y artísticos, es una construcción que requiere decisiones de índole política para su concreción. Que la agenda del Estado y de los grupos sociales subalternizados incluya esa preocupación depende de la ponderación de sus efectos en la vida cotidiana de los sujetos.

Identificaremos los rasgos de los objetos, prácticas y manifestaciones artísticas en la sociedad contemporánea que potencian el despliegue de posibilidades subjetivas y comunitarias en múltiples ámbitos de inserción.

CONTENIDOS

1-El arte en tanto experiencia sensible y modo de acceso al conocimiento. Experiencia estética. Artisticidad y esteticidad. Distinciones y sentidos compartidos.

El sentido formativo de las experiencias de expectación y producción artística. Trascendencia del "sentido del límite". Identificación de procesos de autoexclusión. Legitimación y reconocimiento del bagaje cultural de los sujetos. Ampliación de horizontes culturales.

2-La educación artística en el S.E público y no público, diferentes ONGs, diversas organizaciones o movimientos sociales: teorías, modelos y prácticas. El arte como "herramienta" educativa Tensiones y posibilidades para trabajar con colectivos en

situación de vulnerabilidad o exclusión social y como impulso de la autonomía personal, respeto a la subjetividad, y los procesos de inserción social a través de la intervención educativa y la mediación docente.

3- La relación arte – cultura en las manifestaciones contemporáneas (arte relacional, interactivo, performance, etc.) Aproximaciones a las tendencias actuales en el campo de las artes. El énfasis de "lo visual". La ambigüedad de los límites disciplinares. Artes combinadas y artes en cruce. Experiencias estéticas multidisciplinares. Poéticas contemporáneas. El espectador interactivo.

Las propuestas formativas de contextos especializados de producción artística Estrategias educativas en espacios culturales El arte como pedagogía: Luis Camitzer "Didáctica de la Liberación" Los aportes descoloniales.

METODOLOGÍA

El seminario prevé una variedad de dinámicas de trabajo para promover abordajes diversificados de los contenidos propuestos. Se prevé por un lado el desarrollo de clases expositivas llevadas a cabo por los docentes a cargo, interrumpidas por conversaciones abiertas en torno a temas planteados como disparadores de reflexión y debate. También se promoverán presentaciones grupales a cargo de los estudiantes para el abordaje de algunos contenidos específicos. A su vez se desarrollaran dinámicas grupales coordinadas por los docentes para el abordaje de análisis de casos y gestar el desarrollo de argumentos en relación a ciertas situaciones problemáticas. promoverá entonces que los conceptos expuestos sirvan como claves de situaciones extraídas de la descripción sistemática de experiencias, a partir de registros escritos o fílmicos de las mismas así como del testimonio de actores significativos en su puesta en marcha. Se impulsará de este modo el trabajo grupal para el análisis razonado, adopción de posiciones y desarrollo de fundamentaciones. Para esto, se organizarán paneles de invitados que posibiliten construir una panorámica de situaciones en las cuales arte y educación potencien horizontes de igualdad. Dichos espacios constituirán instancias de socialización que posibilitarán crear lazos y redes con los "arte educadores" y un entorno colaborativo y proactivo para el desarrollo de propuestas como las que deberán expresar en sus proyectos en los que se espera plasmen concepciones y prácticas significativas en el cruce de estos campos.

EVALUACION

La evaluación del seminario tendrá en cuenta la construcción de propuestas de intervención

solicitadas a los estudiantes, podrá considerar escenarios concretos postulados por los/as

cursantes, u otros promovidos desde este espacio formador, que constituyan intervenciones

específicas en convocatorias realizadas en espacios públicos para el desarrollo de experiencias

situadas. Será fundamental prever el registro visual y narrativo de las mismas para su socialización

en ateneos entre pares que posibiliten discutir las alternativas plasmadas en su concreción.

Buscará articularse fluidamente con las producciones a desarrollar en el taller de pasantía y el de

desarrollo de proyectos.

Consideramos fundamental una contextualización de los aportes del equipo de formación a partir

de poner en diálogo las intervenciones y saberes con las demandas concretas de los cursantes.

CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN

cumplimentar con los requisitos propios del posgrado: regularidad y asistencia

según lo establecido por la facultad

• aprobación de trabajos parciales

• presentación de un trabajo monográfico final

CARGAS HORARIAS RELACIONADAS AL DICTADO DE LA ACTIVIDAD

EN HORAS RELOJ.

MODALIDAD PRESENCIAL

CARGA TEÓRICA: 30 HS

CARGA PRÁCTICA: 14 HS

TOTAL: 44 HS

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

-Abad Molina (s/f) Experiencia estética y arte de participación. Juego, símbolo y

celebración. http://www.oei.es/artistica/experiencia_estetica_artistica.pdf.

-Alderoqui, Silvia y Pedersoli, Constanza (2011) La educación en los museos. Buenos

Aires, Paidós

- Augustowsky, G (2012) El arte en la enseñanza. Buenos Aires, Paidós
- Aumont, J. (1992) La imagen, Barcelona, Buenos Aires, México, Ediciones Paidós.
- Arfuch, L. (2006), Las subjetividades en la era de la imagen: de la responsabilidad de la mirada, en DUSSEL, I y Gutierrez, D. (comp) *Educar la mirada. Políticas y Pedagogías de la imagen*, Buenos Aires, Manantial FLACSO OSDE.
- -Barthes, R. (2003) La cámara lúcida., Buenos Aires, Paidós comunicación.
- Berger, J. (2000), *Modos de ver*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona
- -Bourriaud Nicolás (1998) Estética relacional, Adriana Hidalgo Editora.
- -Bourdieu, Pierre (2010) El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura . Buenos Aires, Siglo XXI editores
- -Camnitzer, Luis.(2000) *Arte y Enseñanza: La Ética del Poder*. Madrid: Casa de América.
- -Dewey (1934- Ed. 2008) El arte como experiencia. Barcelona. Paidós.
- -Dussel, I y Gutierrez D. (comp.), Educar la mirada. Políticas y Pedagogías de la imagen, Buenos Aires, Manantial FLACSO OSDE.
- Eisner, E. (1995), Educar la visión artística, Barcelona, Paidós.
- Efland, A.D. (2002) Una historia de la educación del Arte; Barcelona, Paidós.
- Efland, A. Freedman, K. y Stuhr, P. (2003), *La educación en el arte posmoderno*, Buenos Aires, Barcelona, México, Paidós Arte y Educación. Gardner, H. (1994), *Educación artística y desarrollo humano*. Paidós, Barcelona.
- Graeme Chalmers, F (2003) *Arte, educación y diversidad cultural* Paidós Ibérica Arte y Educación.
- -Gómez, Pedro (comp) |(2014) Arte y estética en la encrucijada descolonial II, Buenos Aires, Ediciones del Signo
- -Guiráldez, Andrea Aproximaciones o enfoques de la educación artística (69-73) en http://www.es/metas2021_EDART_pdf

- -Guiráldez, Andrea y Aguirre, Imanol_Fundamentos curriculares de la educación artística en OEI (74-87) http://www.es/metas2021 EDART pdf
- Hernández, F. (2005), La investigación sobre la cultura visual: una propuesta para repensar la educación en las artes visuales, en Viadel, R. M. *Investigación en Educación Artística: temas, métodos y técnicas de indagación sobre el aprendizaje de las artes y las culturas visuales. Universidad de Granada Universidad de Sevilla.*
- -Kantor, Débora (2012) Proyectos en Arte y Cultura, CEDES
- Lowenfeld, V. (1973), El niño y su arte, Buenos Aires, Kapelusz.
- Lowenfeld, V. y Lambert Brittain, W. (1972), Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires, Kapelusz.
- -Lopez Bargados, A et alt (1997), Encuentros del Arte con la Antropología, la Psicología y la Pedagogía. Manresa, Angle.
- Malosetti Costa, L. (2006), Algunas reflexiones sobre el lugar de las imágenes en el ámbito escolar, en Dussel, I y Gutierrez, D.(comp.) Educar la mirada. Políticas y Pedagogías de la imagen. Manantial FLACSO OSDE Buenos Aires.
- -Martelli, Susana (2011) Educación artística: al calor de las expectativas y los debates sobre este campo en el que es ineludible operar, en Espacios Revista de la Facultad de Filosofía y Letras UBA Nº 46 2011
- Novaes, M.H. (1973) Psicología de la aptitud creadora, Buenos Aires, Editorial
 Kapelusz
- -OEI Educación artística, cultura y ciudadanía http://www.oei.es/metas2021/EDART2.pdf
- -Oliveras, Elena (2008) Cuestiones de arte contemporáneo. Hacia un nuevo espectador en el siglo XXI. Buenos Aires, Emecé
- Paladino, D. (2006), Qué hacemos con el cine en la escuela, en DUSSEL, I y Gutierrez D. (comp) Educar la mirada. Políticas y Pedagogías de la imagen. Manantial OSDE Bs As.
- -Palermo, Zulma (comp) et al |(2014) Arte y estética en la encrucijada descolonial I, Buenos Aires, Ediciones del Signo

- -Santana, Carina (2012) Arte contemporáneo con actividades didácticas. Buenos Aires, Ediciones Novedades Educativas
- Sontag, S. (2006), Sobre la fotografía, Buenos Aires, Alfaguara.
- -Popper Frank (1989) Arte, acción y participación. Editorial Akal.
- -Ranciére, Jacques (2010) El espectador emancipado. Buenos Aires, Ediciones Manantial
- -Ranciére, Jacques (2011) El malestar en la estética. Buenos Aires, Editorial Capital Intelectual
- -Ranciére, Jacques (2014) El reparto de lo sensible. Buenos Aires, Prometeo Libros
- -Ranciére, Jacques (2014) El método de la igualdad. Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión
- Terigi, F. (1998), Artes y Escuela aspectos curriculares y didácticos de la educación artística, Buenos Aires México Barcelona Piidos.
- -Quevedo, Luis Alberto comp (2015) La cultura argentina hoy. Tendencias, Buenos Aires. Siglo XXI editores