

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:** 2017

**Docentes:**

Claudia Loyola

Stella Kuguell

Susana Martelli

Mariana Spravkin

**FUNDAMENTACIÓN**

La Carrera de Especialización con orientación diversificada en el área de Educación, Lenguajes y Comunicación (Área 3) reconoce tanto a la comunicación como al arte como campos de conocimiento por ser considerados generadores de transformaciones sociales, educativas y culturales en el contexto de los cambios epocales en América Latina y en la coyuntura histórica nacional. La instancia formativa del área, atiende 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, la educación artística en esta propuesta busca avanzar en la producción de dichos bienes y superar paradigmas tradicionales y concepciones del sujeto

En relación con el sentido del arte, ciertas posiciones teóricas que sustentaron las concepciones de una educación artística enraizada en la escuela de la modernidad, impulsaron la asimilación entre el concepto de igualdad y el de homogenización. Sin embargo, las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales de nuestro presente, plantean un contexto ampliamente distinto del escenario moderno que les diera origen. Es por eso que hoy, aquellos sentidos y finalidades resultan limitados para dar cuenta de la particularidad e importancia de la enseñanza del arte. Así el área centrará su objetivo en 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 y de interpretación de los diversos lenguajes, 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.

**OBJETIVOS**

- Lograr la apropiación crítica de las categorías teóricas de análisis para la reflexión sobre los problemas y la práctica artística y construir el objeto de estudio en las diversas disciplinas artísticas.

- Analizar categorías conceptuales para el estudio de la constitución de dispositivo pedagógico frente a las transformaciones actuales a fin de generar propuestas alternativas y transformadoras.

- Analizar el espacio otorgado a la educación artística en los Sistemas Educativos, en distintas instituciones, en diversas ONGs, y otras formas en relación con el contexto en el que están insertas y las relaciones que establecen desde una perspectiva histórica.

- Reconocer, observar y analizar situaciones de enseñanza de las artes considerando las posibilidades de los sujetos, su capacidad comunicativa, sensible, perceptiva, abierta y expresiva.

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

**CONTENIDOS**

1-Interpretaciones dialécticas y críticas de la relación arte-sociedad. El concepto de arte considerado no como idéntico e invariable en el tiempo sino en constante producción y en relación con los contextos y sentidos históricos y socioculturales. La producción artística para acceder a la comprensión de la sociedad, conflictos, creaciones relaciones con el conocimiento.

2-El derecho al disfrute, la apropiación y la producción de los bienes artísticos y culturales y la democratización de los mismos. Arte y ciudadanía: derecho al arte y a la cultura como disputa vigente en la sociedad contemporánea.

El arte en los diversos contextos institucionales y socioeducativos orientado hacia la promoción de las igualdades sociales. Proyectos relacionados con la diversidad canalizando la posibilidad de la comunicación y la expresión de los diversos lenguajes. Enfoques preventivos vs Enfoques pedagógicos

3- El arte como campo de producción de conocimiento.

1. Mímesis – Representación – Metáfora.
2. Los objetos y la desnaturalización de sus sentidos ordinarios. Recuperación de la forma, distanciamiento de su función. Objeto artístico: dimensiones retóricas y poéticas.
3. El arte como invención de mundos imaginarios- La ficción y sus reglas - El arte como juego y como fiesta.
4. Artes visuales. Artes audiovisuales y multimediales y Artes evenciales (Teatro, ópera, danza, performance)
5. El arte como lenguaje. Su vínculo con otros campos: arte y ciencias

4- Arte y educación- Arte y escuela - El lugar periférico de las artes en la educación común- El rol del docente. Pedagogos latinoamericanos que ponderaron el aporte de las artes a sus proyectos educativos

Tendencias curriculares de arte-educación desde la primera mitad del siglo XX hasta la actualidad. Enfoques y orientaciones. La dimensión representativa y comunicacional. Posiciones pragmáticas y cientificistas. Revalorización de los procesos cognitivos. Superación de la polaridad cartesiana razón/sensibilidad. Superación de la dicotomía proceso/producto. Valoración de la experiencia. El “aprender haciendo”.

5- Enfoques de la Enseñanza del arte El aporte de los análisis históricos sobre la “estética escolar” La herencia de la Escuela Bauhaus. Peculiaridad de la mirada del arte como “lenguaje”. Las advertencias sobre la consideración del “arte como herramienta”. El aporte de los regímenes estéticos en Rancière

METODOLOGÍA

Las actividades en el transcurso del seminario se impartirán – en una primera instancia- dentro del formato clásico propio del nivel posgrado: clases expositivas desarrolladas por los especialistas teniendo en cuenta la diversidad de las temáticas . En un segundo momento, las actividades giran hacia la modalidad propia de la metodología de taller participativo teniendo en cuenta que en este nivel de posgrado, quien enseña y quien aprende vive una relación en la que se está “con otros” dentro de una situación sociocultural. En consecuencia hay una multiplicidad de factores que deben ser considerados a fin de determinar un abordaje que se plantee como una propuesta abierta susceptible de correcciones, participaciones, contribuciones, miradas, criterios. Además de estos formatos, en cierta medida clásicos, se propondrá la realización de mesas redondas sobre temas específicos que tienen relación con los tratados en el desarrollo del seminario. También, en tanto metodología de trabajo y uso de los recursos se implementará el denominado cineforum en el que participarán tanto un especialista en el lenguaje audiovisual en tanto moderador, como el grupo de cursantes del seminario en la orientación y/u otras orientaciones teniendo en cuenta la mirada como creadora no solo contemplativa/pasiva.

EVALUACIÓN

La evaluación de seminario tendrá en cuenta los requerimientos de apoyatura que requieran las actividades y observaciones cumplidas en las pasantías, proyectos presentados por los estudiantes ya sea en propuestas individuales o grupales en experiencias directas como en la gestación y concreción de propuestas. Estas experiencias se organizarán en los momentos de la cursada a fin de consolidar la maduración y el afianzamiento de los contenidos impartidos. Será

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**
* **CARGA PRÁCTICA : 14**
* **TOTAL: 44 HS**

**BIBLIOGRAFÍA GENERAL**

* Acha J. (1979): *Arte y sociedad en Latinoamérica*, México, FCE.
* Agamben, G. (2008), ¿Qué es lo contemporáneo? En: <http://salonkritik.net/>
* Aguirre, I. (2000), *Teorías y Prácticas en educación artística*, Universidad Pública de Navarra.
* Alonso, R. (2005), “La (eterna) juventud del arte” en Revista Todavía, Nº 10, Buenos Aires, Fundación OSDE.
* Bachelard, G. (2000), *Poética del espacio*, Buenos Aires, Breviarios, FCE, Cuarta reimpresión.
* Barragan, J.M (1997), “Educación artística, objeto de estudio, ámbitos disciplinares y tendencias”, en *Encuentros del arte con la antropología, la psicología y pedagogía,* Mantesa, Angle
* Berger, J. (2000), *Modos de ver*, Editorial Gustavo Gili, Barcelona

-Bourriaud, Nicolás (2008) Estética Relacional. 2° edición. Los sentidos/artes visuales.

Adriana Hidalgo editora. Bs. As. (Cap- La forma relacional – El arte de los años 90´-

* Burucúa, J.E. (2010), *Nueva Historia Argentina. Arte, Sociedad y Política,* Volumen I y II, Buenos Aires, Editorial Sudamericana.
* 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.
* Coccia, E. (2011), *La vida sensible,* Buenos Aires, Marea Editorial.

- Danto, Arthur (1999) Después del fin del Arte, arte contemporáneo y el linde de la historia Barcelona, Paidós (Cap I – II – III –V-VI)

- Danto, Arthur (2004) La Transfiguración del Lugar común. Una filosofía del Arte. PaidosEstética 31. Bs. As. (Cap 1-2 -5)

- Danto, Arthur (2005) El Abuso de la Belleza. Estética y concepto de Arte. Paidós estética.Bs. As. (Cap 1 – 2 – 3)

-Eisner, E. (1998), *El ojo ilustrado. Indagación cualitativa y mejora de la práctica de la enseñanza,* Buenos Aires, Paidós.

* Eisner, E (2002) La escuela que necesitamos, Buenos Aires Amorrortu
* Francastel, P. (1960) *Pintura y Sociedad,* Buenos Aires, Emecé editores
* Frigerio, Graciela Diker, Gabriela (Comps) (2007) Educar: (sobre) impresiones estéticas, Buenos Aires, Del estante editorial
* Gadamer, Hans (2003) La actualidad de lo bello. Barcelona, Buenos Aires, México, Paidós
* Goodman, N (1978 1° Ed -2013) Maneras de hacer mundos, Barcelona, Antonio Machado
* Jameson, F. (2002), *El giro cultural: escritos seleccionados sobre el posmodernismo 1983- 1998,* Buenos Aires, Manantial.
* Jimenez, José (2006) Teoría del Arte. Tecnos/Alianza.
* Kosak,C. (2004) *Contra la pared,* Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires.

- Marchán Fritz, Simón (2006) Real/Virtual en la estética y la teoría de las artes. Barcelona- España (Ponencia N°1 De la estética de la recepción a la de la participación

-Oliveras, Elena (2007) La Metáfora en el Arte, retórica y filosofía de la imagen

- Ranciere, J. (2013) Aisthesis. Escenas del régimen estético del arte. Buenos Aires Bordes Manantial

- Ranciere, J. (2010) El espectador emancipado, Buenos Aires, Bordes Manantial

-Read, H (1982) *Educación por el arte*. Barcelona; Ediciones Paidos Ibérica, colección: Paidos Educador Traducción de Luis Fabricant,

- Terigi, F. (1998), Artes y Escuela aspectos curriculares y didácticos de la educación artística, Buenos Aires México Barcelon