

fotograma de @ritosdepaso

Diplomatura Universitaria en **Estéticas Contemporáneas** (DEC)

MODALIDAD VIRTUAL

Resolución de Superior N° 7940/21

Inicio de cursada:

septiembre 2021

Inscripciones abiertas

diplomaturas@arte.unicen.edu.ar

Facultad de Arte UNICEN

Secretaría de Investigación y Posgrado

www.arte.unicen.edu.ar

UNICEN
Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires

UNICEN

FACULTAD DE ARTE

DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS

CICLO LECTIVO 2021

PERSPECTIVAS CRÍTICAS ORIENTADAS A LA PRODUCCIÓN, FORMACIÓN Y ENSEÑANZA ARTÍSTICA

EQUIPO RESPONSABLE: Bertoldi, María Marcela- De Vanna, Araceli- Dimatteo, Maria Cristina
DOCENTE TUTORA: Montagna, Jesica

FUNDAMENTACIÓN

Este seminario de análisis teórico constituye un espacio curricular en el que se abordan marcos conceptuales para entender e interpretar las prácticas artísticas, culturales y educativas desde una perspectiva interdisciplinar, post disciplinar y situada atendiendo a los propósitos de la diplomatura. Esta propuesta contribuirá a la conformación de un ámbito de formación y reflexión en el que los profesionales del campo artístico, cultural y educativo puedan ubicar su quehacer en torno a las singularidades que adquieren las prácticas artísticas contemporáneas y enriquecerán la formación continua de quienes llevan a cabo la enseñanza del arte en distintos contextos.

El Seminario **Perspectivas críticas orientadas a la producción, formación y enseñanza artística**, ubicado en tercer lugar en el Plan de estudios, sucede a los seminarios *Debates artísticos contemporáneos*, espacio de análisis teórico donde se abordan marcos conceptuales para entender “lo contemporáneo como problema” desde una perspectiva histórica en torno a la construcción de lo contemporáneo artístico en sus contextos y localías. Estos aportes se enriquecen con los debates recientes desarrollados en las áreas de la producción, la historia, la teoría, la curaduría y la crítica de las artes.

Por su parte, el seminario *Técnicas, soportes y materialidades del arte contemporáneo*, con la modalidad de taller teórico-práctico de realización y análisis de obra, propone introducir a los cursantes en los desplazamientos y tensiones sobre la tradición artística a través de las técnicas, soportes y materialidades y sus herramientas específicas de trabajo, tanto en la forma de producción escrita, los procedimientos de sus referentes, la visualidad de la obra y el lugar del espectador y la diversidad de prácticas museográficas, de montaje y diseño escénico. En forma paralela, se desarrolla un *Espacio de acompañamiento de trayectorias para el diseño y realización del trabajo integrador final*, que de manera transversal recogerá conceptos, fundamentos y experiencias en vistas a la producción final de la Diplomatura.

El presente seminario aborda tres ejes temáticos centrales de discusión acerca de contenidos que sustentan esta propuesta. Atiende a una perspectiva crítica y decolonial que pretende dar marco a una educación artística latinoamericana a partir de la sistematización de los supuestos que han tenido mayor influencia en nuestro país. Dichos supuestos han sido la base de gran parte de las propuestas de enseñanza en los distintos ámbitos educativos, en todos los grados de formalización de la educación y se han transmitido con un escaso proceso de reflexión, llegando a sus destinatarios de un modo reduccionista y parcializado. Con igual interés presentamos algunos abordajes contemporáneos que han tenido fuerte incidencia en la enseñanza artística en las últimas décadas, en debate, en contextos cercanos como Argentina, Brasil y Uruguay o un tanto más lejano como algunos países europeos.

En Argentina, y en América Latina en general, es necesario inscribir la emergencia de algunos ámbitos de educación no escolar en procesos de distintos signos, por un lado, con relación a la proliferación de ofertas de producción y circulación cultural dirigidas a distintos sectores sociales, en cuya base encontramos diversas figuras de infancias y juventudes como destinatarios, y por otro, al entramado de luchas y demandas de ampliación de derechos, de reivindicaciones de movimientos sociales y a las necesidades de las poblaciones más postergadas (Frigerio, Diker; 2004; Dussel, 2016; Diker, 2009). Es importante señalar que la ampliación de las acciones educativas y su mayor desarrollo

en otro tipo de instituciones constituye un fenómeno que en las últimas décadas también evidenció la creciente demanda de saberes artísticos por parte de amplios sectores de la población, en parte debido a las limitaciones de la propia formación escolar. Asimismo, la extendida demanda de formación artística especializada se vio manifestada en la expansión de la matrícula de las escuelas de formación artística profesional, y en la multiplicación de espacios para brindar tal formación, tanto dentro del ámbito estatal como privado.

Otro eje de discusión lo constituye el potencial transformador del arte y su valor como instrumento de intervención pedagógica y política.

La vinculación entre arte y sociedad plantea, también, la necesidad contemporánea de expandir los ámbitos de enseñanza y de conocer, desde cada espacio en particular, a todos los otros donde esto sucede. Se trata de ampliar los escenarios y fortalecer la trama – incipiente – entre diferentes ámbitos e instituciones para la educación artística entendida como un derecho y no como un componente de formación elitista. La escuela, los museos y otros espacios de exhibición y producción, los entornos virtuales, los espacios públicos, los medios de comunicación masiva, los ámbitos de educación con distintos grados de formalidad comienzan a ser aliados en esta tarea.

Por último, considerar en estas reflexiones el papel asumido por las prácticas educativas hegemónicas y los procesos educativos emancipadores, que no pueden reducirse a una mera transmisión de saberes, ya que implica una puesta en escena que supone el encuentro entre sujetos interlocutores y, por tanto, se trata de un acto liberador/emancipador que implica comunicación y diálogo. La posibilidad de liberación a través de la práctica educativa supone la movilización de la conciencia a partir de un sentido crítico que conduce a la desnaturalización de las formas canónicas de aprender y de considerar al arte.

Esta propuesta formativa tiene como propósito generar un espacio de discusión, actualización, planteo de problemas o complementar perspectivas teóricas de propuestas, proyectos que abordan las prácticas artísticas y culturales en contextos situados.

OBJETIVO DEL CURSO

Este seminario tiene como objetivo que los cursantes aborden/problematen marcos conceptuales para entender e interpretar las prácticas artísticas, culturales y educativas situadas.

Objetivos específicos

- Reconocer los supuestos de los distintos enfoques de enseñanza de la Educación Artística en propuestas artístico/ educativas vigentes
- Distinguir el carácter alienante o emancipador en las propuestas artístico educativas abordadas en el seminario.
- Identificar los aspectos críticos y decoloniales presentes en la diversidad de propuestas artístico educativas en distintos espacios de intervención.

EJES TEMÁTICOS

EJE TEMÁTICO I: APROXIMACIONES TEÓRICAS ACERCA DE ENFOQUES DE LA ENSEÑANZA DEL ARTE

En este eje se pretende realizar una aproximación a los enfoques y modelos vigentes acerca de la enseñanza del arte tanto a nivel mundial como en las perspectivas latinoamericanas y acercarse a las redes latinoamericanas de trabajo educativo con el arte.

TEMARIO

Vinculaciones entre arte y educación. Enfoques de la educación artística. Educación por el arte. Educación para el arte. Modelos internacionales de educación artística. El arte como conocimiento desde una perspectiva cognitiva. Enfoques socio- culturales de la Educación Artística.

BIBLIOGRAFÍA

Bamford, Anne (2009) “Contexto social, político e histórico para la reflexión acerca de la educación artística” en Bamford, Anne El factor ¡Wuuu!. El papel de las artes en la educación. Un estudio internacional sobre el impacto de las artes en la educación. Ediciones Octaedro, Barcelona, España.

Torres Pellicer, Sara (2020): “Los enfoques pedagógicos presentes en la Educación Artística” en Revista Trayectoria. Práctica docente en Educación Artística N°7, 2020.

Hernández Belver, Manuel (2011): “Artistas y modelos (de enseñanza)” en Hernandez Belver, Manuel (comp.) Didáctica de las artes y la cultura visual. Artistas y modelos (de enseñanza). AKAL, España.

PRODUCCIÓN DE CIERRE: Con la herramienta Padlet se propone realizar una producción colaborativa recuperando uno de los enfoques sobre la enseñanza del arte. Mencionar algunas características, los referentes y justificar brevemente su elección.

EJE TEMÁTICO II: REFLEXIONES ACERCA DEL PENSAMIENTO PEDAGÓGICO LATINOAMERICANO

En este eje se propone presentar algunas líneas teóricas de la educación y del arte desde una perspectiva crítica y decolonial propias del pensamiento pedagógico latinoamericano.

TEMARIO

Pensamiento crítico latinoamericano: ideas pedagógicas y desafíos para la educación y el arte. Dos perspectivas del pensamiento situado: las culturas híbridas y la práctica de la libertad y reconocimiento de la diferencia. Epistemologías del sur e ideas pedagógicas. Lo común del pensamiento crítico desde el sur. Prácticas educativas hegemónicas y procesos educativos emancipadores.

BIBLIOGRAFÍA

Boaventura de Sousa Santos: Introducción a las Epistemologías del sur, en Meneses, Maria Paula y Bidaseca, Karina (2018) Epistemologías del sur. CLACSO, CABA – Centro de estudios Sociales, Coimbra.

García Canclini, Nestor: Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad. 9 de octubre de 2020. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=y-GZ19e1eBY>

Martínez Pineda, María Cristina y Guachetá Gutiérrez, Emilio (2009) Cap. 4 “Pensamiento Crítico latinoamericano. Ideas pedagógicas y desafíos para la educación” y Cap. 6 “Pensar actuando. Una apuesta desde el Sur y desde abajo” en Martínez Pineda, María Cristina y Guachetá Gutiérrez, Emilio (2009) Educar para la emancipación. Hacia una praxis crítica desde el sur. CLACSO, Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, Bogotá. Disponible en <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20201006122520/educar-emancipacion.pdf>

Ledesma, Patricia: “Educación artística para la Emancipación” METAL; año 2, no. 2 Facultad de Bellas Artes, 2016. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/55262>

Camnitzer, Luis. Pedagogía artística crítica. <https://ladiaria.com.uy/articulo/2016/5/la-obligacion-de-imaginar/>

Camnitzer, Luis (2019): «El museo NO es una escuela” <https://mariaacaso.es/general/el-museo-no-es-una-escuela/29> ABRIL, 2019.

Luis Camnitzer (2018) en conversación con María Acaso y Selina Blasco: Hacia un socialismo de la creatividad. 17 de octubre de 2018.

https://www.museoreinasofia.es/multimedia/encuentro_camnitzer

PRODUCCIÓN DE CIERRE: como cierre de esta unidad se propone, en forma grupal (hasta cuatro integrantes), rastrear y registrar aquellos enunciados que puedan considerarse emancipatorios y /o hegemónicos en las propuestas de enseñanza y en documentos curriculares de distintos niveles educativos. Fundamentar lo registrado desde las lecturas sugeridas. Esta producción será entregada en documento de Word de hasta 10 páginas.

EJE TEMÁTICO III: LA DIMENSIÓN ÉTICO POLÍTICA DEL ARTE.

En este tercer y último eje se pretende reflexionar acerca de la dimensión ético política del arte y sus posibilidades transformadoras como herramienta de intervención socio cultural y educativa en el siglo XXI.

TEMARIO

El potencial transformador del arte desde su dimensión ético política. Resignificación de las potencialidades políticas del arte en el siglo XXI. Propuestas artístico educativas basadas en el arte como instrumento de intervención pedagógica y política.

La politicidad en el contexto: los usos sociales y políticos del arte. Lo artístico como derecho.

PRODUCCIÓN DE CIERRE: En este tercer y último eje se pretende reflexionar acerca de la dimensión ético política del arte y sus posibilidades transformadoras como herramienta de intervención socio cultural y educativa en el siglo XXI.

BIBLIOGRAFÍA

De Alba, Alicia (2020) Currículum y operación pedagógica en tiempos de covid 19. Futuro incierto. Universidad Nacional de México Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación
http://132.248.192.241:8080/jspui/bitstream/IISUE_UNAM/565/3/DeAlbaA_2020_Curriculo_y_operacion.pdf

Infantino, Julieta: Sentidos de la potencialidad crítica, política y transformadora de las artes», Cuadernos de Arte y Antropología [Online], Vol. 9, No 1 | 2020. Consultado el 19 de julio de 2021. URL: <http://journals.openedition.org/cadernosaa/2581>; DOI: <https://doi.org/10.4000/cadernosaa.2581>

Richard, Nelly. (2011). “Lo político en el arte: arte, política e instituciones”. ARCIS University, Santiago de Chile [En línea] Disponible en: <https://hemi.nyu.edu/hemi/en/emisferica-62/richard>

García Canclini, Néstor (2010) Apertura: El arte fuera de sí en García Canclini, Néstor La sociedad sin relato. Katz, Madrid.

García Canclini, Néstor Conferencia magistral titulada ¿Existe hoy un Arte latinoamericano? Debate en la crítica, las instituciones y el mercado. Maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica, 21 de agosto de 2018. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=E3BqU69RrZQ>

Corvalán, Kekena: Charla “Prácticas artísticas, prácticas políticas y comunidades. Arte y transformación social” en el Ciclo Yo no quiero volverme tan loex, abril 2020, Organizado por la Secretaría Académica y la Secretaría de Investigación y Posgrado de Facultad de Arte. (Minuto 53 a 59).

ENCUADRE METODOLÓGICO

El programa se estructura en base a tres ejes temáticos cuyo desarrollo está previsto durante cinco semanas, contemplando actividades sincrónicas y asincrónicas. Las producciones parciales planteadas como cierres de cada bloque temático, favorecen la comprensión y relación de los conceptos abordados, con una complejidad creciente e integradora.

El abordaje de las temáticas específicas de cada uno de los núcleos que se abordan en esta propuesta prevé elementos para analizar, entender e interpretar las prácticas artísticas, culturales y educativas situadas, proporcionándoles herramientas teóricas que les permitan a los cursantes la elaboración progresiva en dirección a la concreción de los trabajos integradores, mediante la participación, el intercambio grupal, la socialización de las producciones, que siempre adoptan un carácter evolutivo y sistemático, tanto en lo individual como en la construcción grupal. Sin embargo, no se busca solamente la comprensión de textos académicos, sino que se procura además el análisis de situaciones, de casos y la revisión de experiencias personales.

En la propuesta metodológica de los encuentros sincrónicos se pretende generar instancias de trabajo que favorezcan la participación, el intercambio grupal, la socialización de las producciones y el análisis de las prácticas, serán de carácter reflexivo y con la intención de poder realizar un espacio integrador de los diferentes ejes temáticos. En este sentido se planificó un encuentro sincrónico por eje para poder realizar una síntesis integradora y resolver dudas de los cursantes. La puesta en común, desde un proceso colectivo de trabajo, intenta propiciar espacios de construcción compartida de conocimientos.

Los diferentes ejes temáticos serán orientados con guías para la exploración, lectura, problematización y visionado de los materiales bibliográficos y audiovisuales (videos, imágenes, audios, etc.).

Se desarrollará un foro temático por unidad de trabajo con el fin de establecer criterios y alcances comunes respecto a las temáticas abordadas, la bibliografía propuesta, y a los encuentros sincrónicos y en las clases escritas del seminario.

Entre las actividades obligatorias encontrarán la realización de un trabajo integrador por eje temático, de carácter grupal.

RECURSOS

Los entornos virtuales de enseñanza y de aprendizaje presentan diferentes recursos que facilitan la interacción con los cursantes. algunos recursos son asincrónicos y otros son sincrónicos. Los recursos previstos para el desarrollo de este seminario serán, entre otros, clases escritas por el equipo responsable donde se incluirán comentarios sobre la selección bibliográfica que se propone.

En el marco de la plataforma virtual moodle se utilizarán herramientas como; padlet, foros, tarea, carpeta para acceder a los materiales propuestos y otras herramientas que puedan resultar de interés en el desarrollo de la cursada.

EVALUACIÓN

En esta propuesta la evaluación es entendida como herramienta que permite un continuo proceso de reflexión acerca de la construcción de los aprendizajes y la enseñanza. Se la concibe como proceso de diálogo, comprensión y mejora de las situaciones de enseñanza y de aprendizaje, requiere del planteo de criterios que contemplen no sólo la apropiación de temas, sino también los vínculos que se dan entre las/los responsables del seminario y las/los cursantes entre sí.

La evaluación en esta propuesta incluye y considera los procesos de pensamiento, análisis, interpretación, investigación, comprensión y solución de problemas; asume los efectos imprevistos, captando la singularidad de las situaciones.

Por lo antes dicho, la evaluación es formativa a lo largo de todo el seminario como una actividad más de la enseñanza ya que conlleva a una retroalimentación permanente.

Se tomará en consideración la resolución de producciones parciales en las cuales se visualice la apropiación conceptual y las relaciones entre los temas propuestos, además de la presentación en tiempo y forma de las producciones parciales solicitadas. Entre los instrumentos previstos se encuentran los:

- sincrónicos: chat, audioconferencia, videoconferencia
- asincrónicos: foros de discusión, correo electrónico y otros.

Acreditación

El seminario se acreditará con el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- la entrega de las producciones parciales propuestas para cada eje temático.
- La asistencia al menos a 2 encuentros sincrónicos.
- La participación de al menos una intervención en cada foro propuesto.
- La entrega de los trabajos de cierre de cada uno de los ejes temáticos.
- La entrega de la producción final propuesta

PRODUCCIÓN FINAL DEL SEMINARIO:

Elaborar un escrito donde se planteen los fundamentos teóricos que den cuenta del abordaje de cada uno de los ejes temáticos para confeccionar un proyecto artístico - educativo o fundamentar una propuesta en curso. Este trabajo se realizará de manera grupal (no más de 4 integrantes).

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

La función asumida por el equipo de trabajo será la de guiar, orientar, acompañar a los participantes de este seminario para que desarrollen su propio proceso de aprendizaje. También un mediador, un facilitador del aprendizaje, en palabras de Prieto Castillo (2017) “el acompañamiento del aprendizaje es un juego de cercanía sin invadir y una distancia sin abandonar (...) que es un espacio de mediación pedagógica” (p 26).

La tutora acompañará al equipo responsable en el seguimiento y asesoramiento a estudiantes respondiendo dudas o consultas que pudiesen surgir de la dinámica de cursada y de las actividades propuestas.

FECHA DE ENCUENTRO	MODALIDAD DEL ENCUENTRO	TEMA
19-11-2021	Sincrónico enlace:	Presentación -Eje temático 1
26-11-2021	Asincrónico	Eje temático 2 y tareas de aprendizaje por plataforma
3-12-21	Sincrónico enlace:	Reflexión y síntesis de eje temático 1 y 2 Consigna final
10-12-2021	Asincrónico	Eje temático 3 y tareas en la plataforma
17-12-2021	Sincrónico enlace:	Cierre del seminario