

SEMINARIO DE POSGRADO

Perspectivas en el abordaje de la educación artística

Mg. María Elsa Chapato

Cohorte 2023

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires

Facultad de Arte

Maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica

Seminario: PERSPECTIVAS EN EL ABORDAJE DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Profesor a cargo: Mg. María Elsa Chapato

Curso 2023

Carga horaria: 32 horas

Fundamentación de la propuesta:

El Seminario *Perspectivas en el abordaje de la Educación Artística* se presenta como una aproximación específica al campo de conocimiento que define a la orientación pedagógica responsable de la enseñanza de diversas prácticas artísticas a niños, jóvenes y adultos, en instancias de distinto grado de formalidad de la educación.

Asume un carácter introductorio en tanto constituye un acercamiento inicial a la actual complejidad de lo educativo en relación a la enseñanza del arte, a la difusión y ampliación de prácticas artísticas, así como respecto de las nuevas orientaciones socio-comunitarias que el campo del arte ha asumido en las últimas décadas. Esta complejidad atañe también a las distintas concepciones desde donde es posible estudiar, analizar y comprender las relaciones entre el campo artístico y el campo educativo.

Debe entonces entenderse como una instancia que focalizará la atención de los maestrandos en un campo fenoménico que muchos de ellos ya han transitado como sujetos sociales y como profesionales de la educación artística, pero al que es necesario plantear como campo problemático, más allá de las vicisitudes de las propias trayectorias artísticas y educativas de los participantes. Para aquellos que proceden de otros campos formativos o profesionales será una oportunidad para reflexionar sobre los tránsitos personales sobre este eje de la vida cultural.

Por otra parte, posibilitará generar un marco conceptual básico sobre las diversas dimensiones desde las que es posible estudiar la enseñanza del arte, poniendo en debate la circulación de supuestos y creencias en la población general y más específicamente en los ámbitos educativos sobre la naturaleza del arte, sobre los artistas y la posibilidad de enseñanza y aprendizaje de los saberes artísticos como parte de la formación de las personas.

En el presente programa nos proponemos un recorrido por los diversos enfoques que han incidido en la historia de las disciplinas artísticas, en su conformación y en los múltiples cambios que se han reflejado en las decisiones curriculares y en las propuestas didácticas para la enseñanza escolar y actualmente orientan variadas propuestas socioeducativas destinadas a públicos diferenciados. Planteamos el ejercicio de identificación de los rasgos salientes de cada enfoque, sus supuestos filosóficos,

estéticos, psicológicos y pedagógicos, buscando establecer los vínculos entre las condiciones sociohistóricas de surgimiento y las fuerzas que impulsaron su predominio. Se propone un acercamiento a referentes teóricos que permitan conocer de primera mano el orden de los debates que llevaron a establecer perspectivas definidas en relación con la articulación entre el mundo del arte y el campo pedagógico.

Se espera que el tratamiento del recorrido temático propuesto, así como las actividades de las que participarán los cursantes permitan resignificar sus saberes sobre el campo de la educación artística, facilitando aproximaciones teóricas que favorezcan la reflexión y el debate sobre las concepciones teóricas que subyacen a las prácticas educativas y de promoción cultural a través del arte.

El abordaje de los contenidos se orientará a una construcción actualizada que permita acceder a los debates en el campo disciplinar, así como a una contextualización de las temáticas que se aborden, tanto en el orden internacional como nacional, de modo que sea posible realizar un análisis crítico de las prácticas socio-educativas, con una cabal comprensión del carácter histórico social de los fenómenos estudiados.

La organización de las temáticas que se tratarán durante el seminario se nuclea en unidades didácticas que pretenden reunir e integrar aspectos conceptuales relevantes a partir de la primera de ellas (Unidad I) que se inicia con una problematización general del campo de la educación artística. Se considerarán las dimensiones en que es posible analizar el campo y sus articulaciones con las decisiones pedagógicas, desde una mirada que se sitúa en el contexto contemporáneo, pero que busca rastrear e historizar las trayectorias que este campo ha recorrido desde sus más tempranas inclusiones en la educación escolarizada hasta el presente, en el que se evidencian signos de resignificación de sus finalidades, contenidos y ámbitos de intervención. Se busca con esta primera aproximación una apertura del horizonte de comprensión y significación de las prácticas vinculadas con la enseñanza del arte, posibilitando una reflexión crítica sobre los alcances y posicionamientos que se encuentran en desarrollo. En esta primera etapa resulta especialmente de interés que los participantes puedan expresar sus puntos de vista sobre estas problemáticas y su personal lectura del campo desde sus experiencias y trayectorias personales. Se espera que puedan sistematizar estas reflexiones de modo que constituyen un aporte al debate.

En las unidades subsiguientes se procederá a la caracterización de enfoques que han dominado en el campo de la educación artística desde la antigüedad en que el campo del arte se hallaba plenamente imbricado con las actividades productivas, al servicio de los centros de poder político o religioso, hasta las perspectivas surgidas al comenzar el siglo XXI donde prevalecen miradas más ligadas a la participación ciudadana en la vida cultural, bajo el influjo de la filosofía postmoderna.

Para finalizar se espera que los estudiantes adquieran elementos teóricos para adoptar perspectivas críticas respecto de la escuela, de la transmisión del patrimonio cultural, de las políticas educativas y culturales como herramientas para impulsar el desarrollo de las comunidades y las creaciones culturales emergentes.

Objetivos:

- Promover la reflexión crítica sobre las articulaciones entre el campo del arte y de la pedagogía.
- Presentar las perspectivas y enfoques que han tenido ascendencia en el abordaje del arte y las prácticas artísticas en la educación, identificando sus supuestos y fundamentos.
- Contribuir a la resignificación de los saberes profesionales docentes en el campo de la educación artística.
- Facilitar una aproximación teórica a los aportes de las diversas disciplinas de las ciencias sociales al estudio de las prácticas artísticas y la enseñanza del arte.

Unidades temáticas:

Unidad I: La educación artística como ámbito y como campo de conocimiento.

- La educación artística en el mundo contemporáneo. Transformaciones de un campo educativo.
- El arte como campo de conocimiento: las prácticas artísticas y la producción de conocimiento académico- La reflexión sobre el arte.
- La constitución del arte como conocimiento relevante para ser enseñado: la educación artística en el mundo de la escuela.
- Condiciones actuales de la enseñanza artística: ampliación y transformación de las prácticas artísticas y de la relación arte/educación
- El arte y la cultura- Relaciones de producción y significación- Consecuencias para la educación artística- Los dilemas culturales, políticos y sociales del mundo contemporáneo.
- Las nuevas formas de comunicación y producción cultural. Participación en la distribución de bienes culturales: inclusión y exclusión. Su relación con la generación de políticas educativas.

Bibliografía:

Aguirre Arriaga, Imanol: *Modelos formativos en Educación Artística. Imaginando nuevas presencias para las artes en educación*. Universidad Pública de Navarra. Bogotá, julio de 2006.

Belver, Manuel “Artistas y modelos de enseñanza” en Acaso y otros (2011) *Didáctica de las artes y la cultura visual*. Akal, Madrid.

Chapato, María Elsa y Dimatteo, M. Cristina (2014) *Educación Artística. Horizontes, escenarios y prácticas emergentes*, Biblos, Buenos Aires. Cap. “Alcances de la educación Artísticas a comienzos de un nuevo milenio”. (Pp. 27-52)

Chapato, María Elsa (2013) “Educación Artística hoy: nuevas concepciones, nuevos sujetos, nuevas prácticas” en Seminario “*La investigación en Educación Artística: dimensiones y abordajes metodológicos*”. Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral – Roberto Usigli – México, DF, mayo 2013.

<http://www.citru.bellasartes.gob.mx/proyectos/investigacion/pt/index.html>

Jiménez, Lucina; Aguirre, Imanol; Pimentel, Lucia (2001) *Educación artística, cultura y ciudadanía*, OIE- Fundación Santillana, Madrid.

Capítulos: Diversidad cultural y educación artística, *Imanol Aguirre y Lucina Jiménez (Pp31-41)*, Arte, revolución tecnológica y educación, *Lucina Jiménez (Pp.59-68)*, Educación artística y políticas públicas: retos, procesos y perspectivas, *Lucina Jiménez (Pp. 97-99)*

Sánchez de Serdio Martín, A. (2010) “Arte y educación: diálogo y antagonismo”, en *Revista Iberoamericana de Educación*, N°52 (2010). Pp. 43-60

Unidad II: Aproximaciones a la Educación Artística

- Distintas perspectivas de análisis de la Educación Artística.
- El concepto de enfoque. Marcos teóricos de referencia de las prácticas educativas- Ubicación contextual, vigencia y debate actual sobre los rasgos salientes de cada enfoque, destacando aquellos que perduran en las prácticas de enseñanza y se fundamentan desde supuestos y creencias de los prácticos y los docentes de arte.
- La investigación en Educación Artística

Bibliografía:

Aguirre Arriaga, Imanol (2006) “Modelos formativos en Educación Artística. Imaginando nuevas presencias para las artes en educación”. Universidad Pública de Navarra. Bogotá.

Belver, Manuel (2011) “Artistas y modelos de enseñanza” en *Acaso y otros (2011) Didáctica de las artes y la cultura visual*. Akal, Madrid.

Chapato, M. E. (2005) “Las concepciones sobre el arte y la enseñanza del arte en la escuela”, en Floris, C. y Landívar, T. (Coord.) *Las disciplinas, las áreas: problemáticas de su enseñanza*”, Cuadernos de Educación y Prácticas Sociales, UNCPBA, Tandil.

Jiménez, Lucina; Aguirre, Imanol; Pimentel, Lucia (2001) *Educación artística, cultura y ciudadanía*, OIE- Fundación Santillana, Madrid.

Cap. Aproximaciones o enfoques de la educación artística, *Andrea Giráldez (Pp.69-74)*

Morales Artero, Juan J. (2001) “La disciplinarización de la Educación Artística”, Universidad Autónoma de Barcelona.

Marín Viadel, R. (2011) “Las investigaciones en educación artística y las metodologías artísticas de investigación en educación: temas, tendencias y miradas”, en Rev. Educaçao, Porto Alegre, vol. 34, N° 3, set-dic. 2011. Pp. 271-285

Bibliografía de Consulta:

Oliveras, Elena (2010) *Estética. La cuestión del arte*, Emecé, Buenos Aires. Cap. 1 (puntos seleccionados) y Cap. 9

Unidad III: La transmisión de la técnica.

- Enseñanza técnica. Rasgos generales del enfoque Técnico.
- La actividad artística en la antigüedad. Los conceptos de Techné, Poiesis y Mimesis- El artesanado como categoría social. El devenir de las técnicas en la edad media- Antecedentes europeos de la transmisión de la técnica: desde el Renacimiento y el taller artesanal a las propuestas educativas formales y no formales. La modernidad y la creación de las academias. El arte académico y el aprendizaje sistemático. La copia de obras de grandes artistas. La enseñanza del arte en el siglo XIX- la entrada de actividades artísticas a los sistemas educativos.
- Enseñanza por modelaje. Aprendizaje por observación e imitación. El valor de la copia. Reproducción de las técnicas. Imitación y progresión en la dificultad. El arte como acervo y tradición. El taller como ámbito físico de transmisión y aprendizaje. Modelo pedagógico de tipo transmisivo y unidireccional.
- Discusión sobre la necesidad de la enseñanza de técnicas: el destinatario, la función educativa, el lugar de la creatividad.

Bibliografía

Chapato, María Elsa y Dimatteo, María Cristina (1996) *Producción artística y arte como conocimiento escolar en La Escalera*. N° 6. –UNCPBA- Tandil.

Efland, A. (2002) *Una historia de la educación del arte*, Paidós, Buenos Aires. Cap. 1, 2 y 4.

Freedman, Kerry (1989) “Igualdad, individualismo y cultura general en la educación artística” en Revista de Educación, N° 289, mayo-agosto. Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid.

Bibliografía de consulta:

Abbagnano, N. (1982) *Historia de la filosofía*. Tomo I, Hora, Barcelona. 3ª reedición.

Abbagnano, N. y Visalberghi, N. (2012) *Historia de la pedagogía*, Fondo de Cultura Económica, México.

Eco, U. (1999) *Arte y belleza en la estética medieval*, Lumen, Barcelona.

Tatarkiewicz, W. (1987) *Historia de la estética I: la estética antigua*, Akal, Madrid.

Unidad IV: El Enfoque expresivista.

- La expresión individual como fundamento y paradigma- Características generales del enfoque expresivista- Dos momentos en su despliegue: del movimiento de escuela nueva a los aportes de la psicología de la creatividad.
- La escuela nueva como reacción al academicismo. Principios generales de las corrientes de Escuela Nueva- Libertar y actividad. Principales representantes.
- Expresión y autoexpresión. Libre expresión. La importancia de lo emotivo y lo sensorial. Influencia del Romanticismo y subjetivismo en la explicación de la producción artística. El artista romántico: la idea de artista – genio.
- El niño como centro en el proceso educativo. La psicología del desarrollo. La atención al desarrollo psicoinfantil. Influencias en la enseñanza de la Plástica. Las teorías de la creatividad: aportes y desvíos. Educación por el arte y educación para el arte.
- El lugar de la expresión en la producción artística- Debates actuales.

Bibliografía

Azar, Salomón (2009) *El arte en la educación: antecedentes y proyección* en Revista Quehacer Educativo, Año XIX- N° 93- Febrero 2009- FUM TEP- Montevideo, Uruguay

Chapato, María Elsa y Dimatteo, María Cristina (1996) *Producción artística y arte como conocimiento escolar* en La Escalera. N° 6. –UNCPBA- Tandil.

Efland, A. (2002) *Una historia de la educación del arte*, Paidós, Buenos Aires. Cap. 8.

Marín, Ricardo (1972) *Principios de la educación contemporánea*, Cap.3 El principio de la actividad, Pp. 93-111, Cap. 5, Pp. 167-194, RIALP, Madrid.

Read, Herbert (1955). *Educación por el arte*, Paidós, Buenos Aires, Cap. 5 El arte de los niños, Cap. 5, pp.134 a 143 y Cap. 7, pp.230 a 245Pp.

Gombrich, Ernst (2015) *Variaciones sobre la historia del arte*, Edehasa, Buenos Aires. Cap. “El arte en la educación: algunas tendencias y experimentos en el extranjero” (pp.37 a 419-

Lowenfeld, Victor (1972) *Desarrollo de la capacidad creadora*, Kapelusz, Buenos Aires, Pp. 1 a 56.

Bibliografía de consulta:

Abbagnano, N. (1964) *Historia de la pedagogía*, FCE, México. Cap. El romanticismo, pp. 433 a 451 y Cap. XVIII La nueva educación, Pp.655 a 688

Gombrich, Ernst ((1950) (1997) *La historia del arte*, Phaidon Press, N. Y. Cap. 26, 27 y 28

Unidad V: El Enfoque cognitivista

- La psicología cognitivista: representantes y aportes. Aportes de la psicología de la percepción, del constructivismo, del cognitivismo americano y de la reorientación culturalista en Vygostky y Bruner.
- La importancia de los procesos cognitivos en la Educación Artística- Características generales del enfoque cognitivista.
- Desarrollo natural, educación formal, educación no formal. Desarrollo humano y aprendizaje artístico.
- Aprendizaje artístico como actividad cognitivo – perceptiva. Aspectos crítico, productivo y cultural. Principales componentes de la Educación Artística: producción, percepción y reflexión. El arte como factor que estructura la mente.

Bibliografía

Arnheim, Rudolph (1974) *Arte y percepción visual. Psicología de la visión creadora*. Alianza Editorial, Madrid. Introducción.

Agirre, Imanol (2005) *Teorías y prácticas en educación artística. Ideas para una revisión pragmática de la experiencia estética*, Octaedro-EUB, Universidad de Navarra, Cap. “Nuevas ideas sobre la inteligencia y el desarrollo cognitivo. Implicaciones para la Educación Artística “

Chapato, María Elsa y Dimatteo, María Cristina (1996) “Producción artística y arte como conocimiento escolar” en *La Escalera*. N° 6. –UNCPBA- Tandil.

Eisner, E. (1995) *Educación la visión artística*, Buenos Aires, Paidós. Cap. 4 y 8

Gardner, H. (1994) *Educación Artística y desarrollo humano*, Buenos Aires, Paidós.

Unidad VI: Los enfoques estructuralistas y su influencia.

- El arte como sistema simbólico y como modo de significar el mundo.
- Enfoque estructuralista: las teorías estructuralistas y la comprensión de los contextos artísticos. Los lenguajes artísticos. Análisis de la obra como texto. Procesos comunicativos en la obra.
- Conceptos de lenguaje, código, procedimientos constructivos, interpretación.
- Los enfoques estructuralistas en los diseños curriculares de los '90 en Argentina.

Bibliografía

Agirre, Imanol (2005) *Teorías y prácticas en educación artística. Ideas para una revisión pragmática de la experiencia estética*, Octaedro-EUB, Universidad de Navarra. Apartado “El arte como lenguaje. La educación plástica y visual como alfabetización para la interpretación de imágenes” (pp. 254 a 262).

Lorman, Yuri (1988) *La estructura del texto artístico*, Itsmo, Madrid. Introd. y Cap. 1.

Muñoz Gutiérrez, Carlos “Nelson Goodman: símbolo y mundo; Arte y ciencia. La pérdida de un filósofo que me gustaba” en A parte Rei Revista de Filosofía, N°3, 1999.

Bibliografía de consulta:

Goodman, Nelson (2010) *Los lenguajes del arte*. Paidós, Buenos Aires. Introducción y Cap. 1.

Lotman, Yuri (2005) “El arte como lenguaje”, Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, Guatemala. Traducción de Antón Toursinov.

Unidad VII: Tendencias posmodernas en Educación Artística

- Condiciones sociales y culturales que identifican a la posmodernidad. Crítica a la razón moderna.
- La construcción de los mundos y sus significados. El arte como acontecimiento simbólico.
- Corrientes posmodernas y del desarrollo socio cultural de la enseñanza del arte. El arte como sistema cultural. La perspectiva reconstruccionista en Educación Artística.
- Los desbordes del arte en la actualidad. El “desvanecimiento de los límites del arte” y su incidencia en la enseñanza del arte en la escuela.

Bibliografía

Agirre, Imanol (2005) *Teorías y prácticas en Educación Artística*, Octaedro-EUB, Navarra. Cap. El arte como sistema cultural (Pp. 289-305)

Efland, Arthur, Freedman, Kerry, Stuhr, Patricia (2003) *La educación en el arte postmoderno*. Paidós, Barcelona. Cap. 2 (Pp. 39 -92) y Cap. 4 (Pp. 131- 155)

Jiménez, L; Aguirre, I. y Pimentel, L. (Coord.): *Educación artística, cultura y ciudadanía*, OEI – Fundación Santillana.

-Cap. Nuevos campos de desarrollo y aplicación de la educación artística, *Ivana de Siqueira* (Pp. 145- 154)

-Cap. La educación artística: itinerario de la agenda internacional, *Clarisa Ruiz* (Pp. 155- 162)

-Cap. Usos y funciones de las artes en la educación y el desarrollo humano, *Javier Abad* (Pp. 17-249)

-Cap. Construcción ciudadana y educación artística, *Florisabel Rodríguez* (Pp. 25-30)

-Cap. Diversidad cultural y educación artística, *Imanol Aguirre y Lucina Jiménez* (Pp. 31-44)

García Morales, Celia (2013) “¿Qué puede aportar el arte a la educación? El arte como estrategia para una educación inclusiva” en *Arte y Sociedad*, ASRI, Revista de Investigación, Universidad de Málaga, N° 5, set 2013, Málaga.

Bibliografía de consulta:

Díaz, Ester (2009) *Postmodernidad*, Biblos, Buenos Aires.

Heller, Agnes/ Feher, Ferenc (1998) *Políticas de la postmodernidad*; Península, Barcelona.

Modalidad de trabajo presencial

La concepción didáctica con que se aborda la asignatura considera, en primer lugar, que los alumnos cuentan con un recorrido profesional por lo que disponen de habilidades y conocimientos que permiten una aproximación a los contenidos sostenida en sus saberes previos. Se entiende que participarán activamente en la elaboración de los aspectos conceptuales que irán problematizándose, aportando desde su experiencia y con disponibilidad para reflexionar y poner en debate nuevas perspectivas de tratamiento del campo disciplinar.

No obstante, se considera necesario alcanzar un cierto grado de manejo de lo que se consideran habilidades académicas que incluyen el trato con textos especializados, el análisis reflexivo de los mismos, el uso de categorías conceptuales definidas para analizar situaciones y prácticas, la comunicación sostenida y fundamentada en los marcos teóricos provistos y la apropiación de procedimientos de escritura académica.

Para ello se implementarán estrategias de trabajo que incluyan instancias de elaboración personal y otras de trabajo colaborativo. Así se espera un progresivo tratamiento de los temas, que incluirá la lectura y elaboración de síntesis parciales a partir de los textos recomendados, la definición de problemas y dimensiones de análisis, la elaboración de conclusiones, el planteamiento de nuevos interrogantes, etc.

El seguimiento de los procesos de trabajo individual y grupal constituirá instancias de evaluación sobre las que se implementarán recomendaciones u orientaciones definidas.

Trabajo desde la virtualidad

Dado que se ha previsto el dictado del seminario con la modalidad híbrida, los cursantes que no se encuentren presentes podrán seguir las clases de modo virtual, dispondrán de los materiales necesarios para el trabajo individual, coordinarán actividades en pequeños grupos con otros cursantes virtuales y podrán acercar y compartir sus producciones ante el grupo total.

Condiciones de aprobación

Para la aprobación del Seminario se deberá cumplimentar con:

- Participación activa durante las actividades que se realicen en cada clase.
- Entrega y aprobación de los trabajos prácticos que se soliciten.
- Elaboración de un trabajo monográfico sobre uno de los temas centrales del programa considerando la bibliografía recomendada, la que podrá ser ampliada con otros materiales, o la elaboración de una problemática vinculada con los temas del Seminario. Para ambas posibilidades se deberá evidenciar un adecuado manejo de los textos, así como una reflexión personal a partir de los mismos.

