

PROGRAMA

SEMINARIO DE POSGRADO

UNIDAD ACADÉMICA: Área Transdepartamental de Formación Docente

SEMINARIO: Las artes en la enseñanza

RÉGIMEN DEL SEMINARIO: Bimestral

AÑO ACADÉMICO: 2025

DÍA Y HORARIO DE CURSADA: martes de 18 a 21hs

MODALIDAD DE CURSADA: presencial / sincrónica

CARGA HORARIA TOTAL: 50 horas (40hs teóricas y 10hs prácticas)

DOCENTE: Dra. Gabriela Augustowsky

Correo electrónico: gabrielaug@yahoo.com

FUNDAMENTACIÓN

Las enseñanzas artísticas y sus didácticas cuentan con una amplia tradición y con varias décadas de afianzamiento curricular en el marco de la educación formal. Se trata de un área que hoy, ante la variedad de los lenguajes artísticos, las innovadoras estrategias de producción, las nuevas perspectivas pedagógicas y las discusiones acerca de las funciones que nuestra sociedad le asigna a las artes afrontan el desafío de repensar las prácticas, conocer y experimentar otras propuestas formativas. Pero las artes en la escuela desbordan, rebasan el encuadre trazado por su carga horaria, las clases o talleres específicos, su presencia en el cotidiano escolar va más allá, atravesando numerosas áreas curriculares y permeando otras prácticas y escenarios.

El presente seminario aborda de manera teórica y experiencial las artes en la enseñanza desde una perspectiva ampliada que recupera sus prácticas y lógicas curriculares pero

también los espacios, tareas, saberes, recursos, mediaciones y posibilidades menos exploradas desde la sistematización académica.

OBJETIVOS

Objetivos generales:

- Construir marcos teóricos referenciales que posibiliten comprender crítica y reflexivamente las teorías y las prácticas de Educación Artística y el rol de las artes en la enseñanza de manera situada histórica, social, cultural y políticamente.
- Abordar teórica y experiencialmente las artes en la enseñanza para profundizar su legitimación y expansión fundamentada en todos niveles educativos.

Objetivos específicos:

- Recuperar y abordar los orígenes filosóficos, fundamentos y perspectivas de las artes en la enseñanza desde la conformación del Sistema educativo hasta los debates teóricos y prácticas contemporáneas.
- Analizar reflexivamente la educación artística en la educación formal desde los diseños curriculares nacionales hasta los niveles de puesta en acción situada en las instituciones.
- Reconocer y abordar sistemáticamente las prácticas y espacios para las artes y los procesos creativos en la vida cotidiana de las instituciones educativas.
- Construir criterios fundamentados para seleccionar y producir materiales y recursos artísticos que promuevan buenas prácticas de enseñanza.

CONTENIDOS

Unidad 1. La Educación artística: Orígenes, hitos y legados.

La educación estética y artística en la conformación de los Sistemas Nacionales de Enseñanza. Orígenes filosóficos y fundamentos pedagógicos. Las enseñanzas obligatorias. El modelo academicista. Perspectivas y enfoques de la educación artística en el siglo XX. Nuevos marcos interpretativos para el análisis de la enseñanza, abordajes multi-disciplinarios. Herencias y legados; los debates teóricos y las prácticas contemporáneas.

Unidad 2. Las artes en la Educación Formal

Los diseños curriculares. Los contenidos específicos y las prácticas trans-disciplinares en todos los niveles educativos. Las perspectivas didácticas contemporáneas, las didácticas no prescriptivas. De la prescripción al currículum en acción; el planeamiento de la enseñanza en y con artes. Propuestas triangulares y proyectos. La clase imaginada: variaciones visuales, sonoras y performáticas. La formación de docentes en artes, el rol de las universidades.

Unidad 3. Las enseñanzas expandidas y las artes como experiencia

Creatividad redistribuida y rearticulada. La creación artística en la posdigitalidad; del individuo al colectivo creador. El docente creador. Las artes en la vida cotidiana de las instituciones educativas. Las artes en el espacio escolar. El taller expandido, la escuela como espacio expositivo. La exhibición de producciones y procesos. Las celebraciones. Las aulas y la escuela como espacio para la transformación y la intervención artística de los niños/as/ es y jóvenes. De la escuela al espacio público.

Unidad 4. Los materiales y recursos para la enseñanza

La comunicación didáctica. Las formas de representación y la multiplicidad de lenguajes en la enseñanza. Los materiales y recursos, tradiciones e innovaciones en disputa. Tipos, los componentes implícitos e implícitos, transparencia y meta-análisis. Destinatarios, contenidos, actividades. La unidad forma- contenido. Análisis y criterios para la evaluación y selección. La imagen fotográfica y el Lenguaje audiovisual. El docente curador; las etiquetas didácticas.

METODOLOGÍA

La propuesta metodológica del seminario se sitúa en la interfase -espacio relacional- conformado por la teoría y la práctica propia del campo de la Educación Artística. A lo largo de las clases se implementan distintas estrategias de enseñanza, en todos los casos los contenidos se abordan de manera situada y contextualizada socialmente. Así, se aborda -conjuntamente con bibliografía- una serie de recursos, actividades y materiales documentales

(sitios web, producciones, exposiciones) que propician la empatía y la comprensión significativa de las complejas dimensiones involucradas en la educación artística.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

- Abordaje sistemático, analítico y comprensivo de la bibliografía propuesta.
- Análisis conceptual de prácticas de enseñanza a partir de fuentes documentales: registros de observación de clases, materiales didácticos, planificaciones, entornos virtuales, registros fotográficos y videográficos de actividades.
- Análisis sistemático de producciones de niños, niñas, jóvenes (dibujos, fotografías, audiovisuales, prácticas sonoras, performáticas, entre otras).
- Visualización y trabajo con fondos documentales y entornos dedicados a la educación artística.
- Desarrollo de experiencias en la clase e implementación de tareas meta-analíticas.
- Diseño y planificación de propuestas de enseñanza.
- Desarrollo de materiales para la enseñanza.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Para la aprobación del Seminario, los/las/les estudiantes deberán elaborar un trabajo de integración final que consiste en: Opción A) El relevamiento en terreno (o documental) de una práctica de educación artística y su posterior análisis atendiendo a los contenidos abordados; Opción B) La elaboración de un material para la enseñanza.

BIBLIOGRAFÍA

Unidad 1. La Educación artística: Orígenes, hitos y legados.

Obligatoria

GENARI, Mario (1997) *La educación estética*. Barcelona: Paidós.

AUGUSTOWSKY, G. (2012) *El arte en la enseñanza*. Buenos Aires, Paidós.

Complementaria

BÁRCENA ORBE, F. (2012) "Una pedagogía de la presencia. Crítica filosófica de la impostura pedagógica". *Teoría de la Educación*. V. 24, nº 2. Salamanca (pp. 25-57).

CAMNITZER, L. (2017) en AA.VV. *Ni arte ni educación. Una experiencia en la que lo pedagógico vertebra lo artístico*. Madrid, Grupo de Educación de Matadero Madrid, Catarata. (pp.19-24)

LITWIN, E. (2008) *El oficio de enseñar. Condiciones y contextos*. Buenos Aires, Paidós.

Unidad 2. Las artes en la Educación Formal

Obligatoria

AGUIRRE, I. (2005) *Teorías y prácticas en educación artística*. Pamplona, Octaedro EUB.

BARBOSA, A. M. (2022) *Arte/ Educación Textos seleccionados*. Buenos Aires, CLACSO – UNA.

BREA, J. L. (2008) *El tercer umbral. Estudio de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural*. Murcia, CENDEAC.

Complementaria

AUGUSTOWSKY, G. (2020) "Arte latiendo en las pantallas. Transposiciones materiales para la enseñanza". Monográfico 1: Humanidades Digitales y Pedagogías Culturales. *ArtyHum Revista Digital de Artes y Humanidades*. pp. 353-363.

AGRA, M. (2012) *Historias en torno al arte y a la educación artística: Notas para un posible diario*. Santiago de Compostela, Caleidoscopio.

WELTI, E. (2019) "La primera renovación metodológica en la enseñanza escolar del dibujo (Argentina, 1904 – 1909)" En FERREIRA DE LIMA, S. y AUGUSTOWSKY, G. (2019) *Instantes-já da formação docente em Artes*. São Paulo, Terracota. pp. 26-42.

Unidad 3. Las enseñanzas expandidas y las artes como experiencia.

Obligatoria

AA. VV. (2020) *Reflexiones desde la educación y las artes en la era COVID-19*. Communiars. Revista de Imagen, Artes y Educación Crítica y Social, 4.

GARCÍA CANCLINI, N.; VILLORO, J. (2013) *La creatividad redistribuida*. México, Siglo XXI editores, Embajada de España en México, aacid.

AUGUSTOWSKY, G. (2005) "Las paredes del aula. Un estudio del espacio dispuesto por docentes y alumnos/as en la escuela primaria". En Revista AIS, UCM N° 15. pp. 39-59.

Complementaria

AUGUSTOWSKY, G. (2017) "El registro fotográfico para el estudio de las prácticas de enseñanza en la universidad. De la ilustración al descubrimiento". En Revista AREA N° 23. pp.147-156.

CROPLEY, A. J. (2004) "Creativity as a social phenomenon" In M. Fryer Ed. *Creativity and cultural diversity*. Leeds, Creative Centre Educational Trust. (pp.13-24)

HUERTA, R Y ROMÁ DE LA CALLE EDS. (2013) *Patrimonios migrantes*. Valencia, PUV.

PAZ, M., AGUIRRE, V. y MARTÍNEZ, C. (2017). "Escenarios de arte para el juego en la primera infancia. Instalaciones artísticas para jugar". En Ponencias del I Congreso de Educación Artística. Rosario, nov. 2016. pp. 211-220.

Unidad 4. Los materiales y recursos para la enseñanza

Obligatoria

AUGUSTOWSKY, G. (2022) "Pensar la imagen, Pensar la enseñanza". En *Conversaciones entre la enseñanza y el campo didáctico*, Julia Bernik [et al.] Santa Fe, Ediciones UNL.

GREEN, Maxine (2005) *Liberar la imaginación. Ensayos sobre arte, educación y cambio social*. Barcelona: Grao.

Complementaria

CAMNITZER, L. (2014) *Guía para maestros*. New York; Guggenheim Found.

KOZAC, C. eds. (2012) *Tecnopoéticas argentinas Archivo blando de arte y tecnología*. Buenos Aires, Caja Negra.

LARRAÑAGA, J. (2016) "La nueva condición transitiva de la imagen". Barcelona, Research, Art, Creation, 4(2), 121-136. doi: 10.17583/ brac.2016.1813

RANCIÈRE, J. (2010) *El espectador emancipado*. Buenos Aires, Manantial.

STEYERL, H. (2014) *Los condenados de la pantalla*. Buenos Aires, Caja Negra.