

PROGRAMA

SEMINARIO DE POSGRADO

UNIDAD ACADÉMICA: Área Transdepartamental de Formación Docente

SEMINARIO: Desafíos de la educación en artes en la contemporaneidad

RÉGIMEN DEL SEMINARIO: Bimestral

DÍAS Y HORARIO DE CURSADA: Jueves de 18 a 21 hs

MODALIDAD DE CURSADA: Presencial / sincrónica

AÑO ACADÉMICO: 2025

CARGA HORARIA TOTAL: 50 (40 hs teóricas/ 10 hs. Prácticas)

DOCENTES: Mg. Victoria Orce y Mg. Alejandra Mare

FUNDAMENTACIÓN

Este seminario se propone aportar categorías conceptuales y prácticas acerca de los diversos territorios en los que acontecen las artes y su enseñanza en la contemporaneidad. Ante las variadas y, muchas veces, contradictorias funciones que la sociedad le asigna al arte, nos vemos ante el desafío de repensar las prácticas, revisar las teorías y elaborar propuestas formativas que incluyan otras miradas superadoras de las tradicionales y den lugar a otras expresiones artísticas novedosas.

Lo contemporáneo presenta nuevos problemas y desafíos que abordar y requiere de otros enfoques atentos a las coyunturas sociales, culturales y políticas. En esta línea, los abordajes interseccionales representan un aporte fundamental que supera ampliamente el análisis lineal y unívoco, para proponer un diálogo de saberes, miradas y perspectivas. Las artes y las pedagogías críticas tienen mucho para decir y proponer en este sentido, en tanto metodologías teórico-prácticas que habilitan la experiencia y la reflexión creativa y rupturista.

Los contenidos del seminario parten de un breve recorrido por el lugar tradicional asignado a las artes en la educación desde una mirada genealógica, -que aporta a la comprensión de continuidades y tradiciones aún vigentes en la actualidad- para ir avanzando hacia una lectura de las coyunturas contemporáneas haciendo foco en el campo artístico y finalizar con una

propuesta de análisis de algunos de los desafíos que se les presenta a las pedagogías artísticas.

Los contenidos del seminario se encuentran organizados en cuatro unidades temáticas. En la unidad 1 proponemos una entrada conceptual para acercarnos a las categorías de arte, contemporaneidad y pedagogía, a partir de la lectura de algunos autores que nos convocan a revisar la complejidad de dichas nociones. En la unidad 2 planteamos un recorrido genealógico por la historia de la educación artística y sus elementos fundantes, para reflexionar acerca de sus continuidades y rupturas. En la unidad 3, pondremos el foco en la actualidad para revisar el lugar de las artes en el marco de las disputas y tensiones del contexto social, político y cultural. En continuidad, la unidad 4 presentamos algunos desafíos contemporáneos para la educación artística, vinculados con las perspectivas que aportan las pedagogías feministas, la educación ambiental y la memoria entre otras cuestiones.

OBJETIVOS

Objetivos generales:

- Aportar categorías conceptuales para analizar los desafíos de las pedagogías artísticas en la actualidad.

Objetivos específicos:

- Reconstruir algunos elementos históricos del lugar de las artes en los currículums escolares, en la etapa fundacional del sistema educativo argentino, para reconocer sus presencias actuales
- Elaborar nuevos marcos conceptuales y prácticos para analizar la coyuntura socio-político-cultural actual y los desafíos que representan para la pedagogía de las artes.
- Proponer nuevas visiones desde la mirada interseccional que habiliten nuevos proyectos y acciones artístico-pedagógicas alternativas.

CONTENIDOS

Unidad 1. Entrada conceptual

La contemporaneidad como categoría teórica. Temporalidad y actualidad. Las pedagogías críticas contemporáneas en la tensión entre continuidad y transformación en América Latina. El arte contemporáneo o ¿lo contemporáneo en el arte?: entre la incomodidad y la disrupción.

Unidad 2. Panorama histórico de la educación artística

La educación artística: una mirada genealógica. Educación estética y educación artística: cambios y continuidades en la historia. La enseñanza de las artes en la escuela común/magisterio y escuela secundaria en la historia.

Unidad 3. Artes como productoras de conocimiento

Las artes en la contemporaneidad socio-política-cultural: tensiones y disputas. Las artes performáticas y los espacios de acción micropolítica. Las artes como productoras de conocimiento. Debates en las políticas curriculares de educación artística.

Unidad 4. Los sentidos y desafíos de la educación en artes

La educación en artes como campo dinámico e interseccional. Los territorios expandidos de la educación artística. Arte y formación de subjetividad política, arte y memoria, arte, pedagogías feministas y diversidades, arte y cuidado del ambiente. Miradas y perspectivas desde el sur global.

METODOLOGÍA

Se trabajará con modalidad de taller alternado con espacios de exposición y presentación de los aspectos teóricos conceptuales aportados por el material bibliográfico. En las clases se dará una consigna o se propondrá una dinámica grupal que apunte a rescatar las trayectorias y experiencias de los cursantes y los aspectos prácticos de las propuestas y acciones artístico-pedagógicas.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS

A lo largo de la cursada, se propondrán actividades grupales, para analizar y producir a partir de lo trabajado en las clases, por ejemplo: análisis de casos y de producciones artísticas y pedagógicas que posibiliten el juego entre lo conceptual y lo práctico.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Como trabajo final de aprobación del seminario se solicitará la elaboración de un abstract ampliado de una ponencia o artículo que integre lo trabajado durante la cursada.

BIBLIOGRAFÍA

Unidad 1

Bibliografía obligatoria

Agamben, Giorgio (2008). ¿Qué es lo contemporáneo? En *Revista Otra Parte* n° 20
<https://www.revistaotraparte.com/op/cuaderno/que-es-lo-contemporaneo/>

Cabaluz Ducase, Fabián. (2015) *Entramando Pedagogías Críticas Latinoamericanas. Notas teóricas para potenciar el trabajo político-pedagógico comunitario*. Editorial Quimantú, Santiago de Chile. NOTAS PRELIMINARES Y CAP. 1 <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/16489/1/Entramando.pdf>

Steinberg, Leo (2004). El arte contemporáneo y la incomodidad del público. En *Revista Otra Parte*, N° 2. <https://assets.una.edu.ar/files/file/steinberg-el-arte-contemporaneo-y-la-incomodidad.pdf>

Bibliografía complementaria

Niglio, Olimpia (2020). El tiempo de la contemporaneidad. *Culturas. Revista De Gestión Cultural*, 7(1), 67–89. <https://doi.org/10.4995/cs.2020.13695>

Unidad 2

Bibliografía obligatoria

Mare, Alejandra (27, 28 y 29 de noviembre 2024). “Las formas de enseñar artes en las escuelas normales, 1870-1920”, En *Actas III Encuentro Internacional de Educación. La democracia desafiada: avances y retrocesos en la educación pública a 40 años de la recuperación democrática*. PBA, Tandil, UNICEN, pp. 3025-3044.
<https://drive.google.com/file/d/1AIBR5RsO2KwkNks7lqeX1LJJfDjXeet-/view?usp=sharing>

Mare, Alejandra y Aisenstein, Ángela (2023). La enseñanza de las artes entre la formación del magisterio y la escuela común. Ponencia presentada en: XXII Jornadas Argentinas De Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana. A 40 años de la recuperación democrática: legados, debates y desafíos en la historia de la educación. 30 y 31 de agosto - 1 y 2 de septiembre Facultad de Humanidades y Artes - UNR.

Ormezzano, Graciela (2005). Educación estética: una nueva cosmovisión en la escuela. *Revista Espaço Pedagógico*, 12(1), pp. 110-118
<https://seer.upf.br/index.php/rep/article/view/8759/114114292>

Sánchez, Galo (2010). Educación estética y educación artística. Reflexiones para una enseñanza creativa Universidad de Salamanca, Aula n.º 16; 21-32.

Welti, Elisa (2022). Historias De La Educación Artística en Argentina: Una Actualización en *Arteriais*, 8 (14). <https://periodicos.ufpa.br/index.php/ppgartes/article/view/14755>

Bibliografía complementaria

Southwell, Myriam (2018). La formación del carácter: metáforas, experimentación pedagógica y trabajo docente en las primeras décadas del siglo XX. en *La educación de las sensibilidades en la Argentina moderna. Estudios sobre la estética escolar II*, CABA, Biblos, pp.79-94

Zarlenga, Matías (2014). La nacionalización de la Academia de Bellas Artes de Buenos Aires (1905-1907) *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 76, núm.3, pp.383-411. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=321/32131057002>

Unidad 3

Bibliografía obligatoria

Hang, Bárbara y Muñoz, Agustina (2019). *El tiempo es lo único que tenemos. Actualidad de las artes performativas*. Buenos Aires, Caja Negra.

Orce, Victoria y Hillert, Flora (2021). Arte, conocimiento y ciudadanía en la formación docente, en *FILIA* Na 3, Guayaquil, Ecuador, pp.103-116. <http://ilia.uartes.edu.ec/ilia/publicaciones/f-ilia-2/>

Orce, Victoria (2024). Las formas de la memoria. Una mirada desde las artes y la formación docente. en *Revista ARTEDOC* - N° 2. Universidad Nacional de las Artes.

Orce, Victoria y Tarrío, Laura (2018). El arte como frontera. Acerca de la articulación entre arte, formación docente e investigación. En: *Revista Trayectorias*. UNICEN-Dic. 2018.

Orce, Victoria, Mare, Alejandra y Burre, Marina (2017) Políticas curriculares y formación docente. Lxs docentes de arte entre la intención y la realidad. XI SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RED ESTRADO. Movimientos Pedagógicos y Trabajo Docente en tiempos de estandarización. https://redeestrado.org/xi_seminario/pdfs/eixo4/359.pdf

Rolnik, Suely (2001). ¿El arte cura? Barcelona, MACBA https://img.macba.cat/wp-content/uploads/2024/03/QP_02_Rolnik.pdf

Bibliografía complementaria

Gabriel, Markus (2019). *El poder del arte*. Santiago de Chile, Roneo.

Hillert, Flora (2023). Arte y educación, y otros modos de conocer. *Revista Del IICE*, (54). <http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/iice/article/view/14046/12915>

Unidad 4

Bibliografía obligatoria

Baez, Jesica y Sardi, Valeria (2024). *Pedagogías feministas. Propuestas para imaginar y sentir las aulas*. Buenos Aires. Paidós.

Orce, Victoria y Tarrío, Laura (2024) *La potencia de las prácticas artísticas y la memoria en la formación docente. La subjetividad política en el escenario actual*.

Svampa, Maristella (2019). *Antropoceno, perspectivas críticas y alternativas desde el sur global*. en: Speranza, G. (comp) *Futuro Presente. Perspectivas desde el arte y la política sobre la crisis ecológica y el mundo digital*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Bibliografía complementaria

Jelín, E. (2021). *Los trabajos de la memoria*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

López Louro, Guacira (2019). *Currículo, género y sexualidad. Lo “normal”, lo “diferente” y lo “excéntrico”*. En: *Descentrada*, Vol. 3, nº 1. Universidad Nacional de La Plata.