

Escenarios contemporáneos para la enseñanza de las Artes Visuales

Fundamentación

La Didáctica de las Artes Visuales ha centrado históricamente su interés en el aula/taller y ha enfocado la formación docente en los componentes del curriculum escolar. Sin embargo, en la actualidad la enseñanza de las Artes Visuales expande sus campos de acción y desborda ampliamente tanto las grillas temporales y espaciales demarcadas por la “hora de plástica” como las categorías clásicas de educación “formal” – “no formal”.

En la última década asistimos a un proceso de recuperación y creación de nuevos ámbitos para la educación artística. Esto se ha visto motorizado por varios factores: 1) las investigaciones y experiencias que dan cuenta de la importancia del arte en la formación general y en los procesos de conformación identitaria de niños/as y jóvenes; 2) las dinámicas de producción y circulación del arte contemporáneo; 3) las políticas públicas (de inclusión social, de memoria) que “emplean” las artes en sus acciones e intervenciones y 4) las prácticas de colectivos, comunidades, grupos que encuentran en las artes y su enseñanza modos potentes de comunicación y expresión.

Este seminario aborda la enseñanza de las Artes Visuales situada en condiciones y contextos contemporáneos. Propone conocer, comprender y experimentar prácticas educativas entramadas con sus procesos de diseño, investigación y sistematización teórica/conceptual. Este curso se postula, además, como un campo de formación y acreditación profesional para desempeñar la docencia en escenarios laborales emergentes.

Propósitos

Construir marcos teóricos referenciales que posibiliten comprender crítica y reflexivamente las teorías y las prácticas de enseñanza de las Artes Visuales contemporáneas.

Abordar comprensivamente las prácticas educativas en escenarios emergentes: museos, centros culturales, sitios de memoria, proyectos comunitarios, organismos internacionales para el desarrollo, entornos digitales entre otros.

Diseñar propuestas didácticas específicas para diferentes tipos de participantes, condiciones y contextos educativos.

UNIDAD 1

El taller expandido: los espacios y materiales de enseñanza

Los entornos visuales de aprendizaje. Habitar la enseñanza. Componentes del espacio escolar: usos, funciones y posibilidad. Las elecciones estilístico - didácticas, los procesos de conformación. La escuela como espacio expositivo. La Transformación del entorno, las intervenciones efímeras. Poéticas del espacio escolar. Las imágenes en la escuela: los libros, las láminas, los materiales de enseñanza. Desde una revisión crítica hacia el desarrollo de nuevos repertorios. Diseño de fondos y tesauros.

UNIDAD 2

La enseñanza de las Artes Visuales en la cultura digital

Arte y Tecnología en Argentina: regímenes de experimentación y creación. Revisión crítica de los modelos tecnicistas e instrumentalistas. La convergencia multimedial. Los entornos tecnológicos y las tecnologías de proximidad en las instituciones educativas. Criterios para la selección, evaluación e implementación de recursos tecnológicos. Los proyectos colaborativos; la creatividad re-distribuida y la creatividad re-articulada. La creación fotográfica y audiovisual en la infancia. Programas y proyectos de enseñanza audiovisual.

UNIDAD 3

Educación en Museos, Centros Culturales y sitios de Memoria

Los museos de arte y sus propuestas educativas, historia y perspectivas. Espacios de interpretación, museografías didácticas. Dispositivos, mediadores y diseños para la participación. Las configuraciones didácticas de las visitas. Lo singular y lo coral. Arte, Memoria y Derechos Humanos. Monumentos, espacios y marcas de memoria. Las tareas de observación e interpretación, tipos y enfoques; actos de ver, "sensorium", el espectador emancipado y la participación estética.

UNIDAD 4

Arte para la inclusión social y la ampliación de derechos

La “nueva agenda” de la educación artística en América Latina: arte para la inclusión social, la construcción identitaria, la ampliación de derechos. Arte y género. Nuevos campos de desarrollo y aplicación de la educación artística. Programas y proyectos culturales, comunitarios; tipos y pautas para su diseño y desarrollo. Análisis de experiencias locales, regionales, internacionales. La formación docente continua, modelos y perspectivas didácticas.

Bibliografía

- ABAD, J. y MAMPASO, A. (2004) Un jardín y 6 sentidos. Madrid: UAM.
- ARRIAGA, A.; AGIRRE I. (2010) “Discursos y práctica educativas en los museos de arte”,
Revista Iberoamericana de Educación, n° 53 (mayo-agosto).
- ALEDEROQUI, S. (2011) La educación en los museos. Buenos Aires: Paidós.
- AUGUSTOWSKY, G. (2017) La creación audiovisual en la infancia. Buenos Aires: Paidós.
- AUGUSTOWSKY, G. (2005) Las paredes del aula. Buenos Aires: Amorrortu.
- AUGUSTOWSKY, G.; ROSADOS SAUSER, V. (2013) “Tecnologías de lo sensible. Apuntes didácticos sobre arte, técnica y tecnología”. En Educación y TIC Angelo, R. I. coord. Editorial Camus. Montevideo, 2013.
- AUGUSTOWSKY, G.; GÓMEZ GIUSTO, C. (2015) Memoria, arte y derechos humanos. Chicos y chicas en el Parque de la Memoria. Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Buenos Aires: Parque de la Memoria.
- BARBOSA, A. M. (2002) “Arte, educación y reconstrucción social”. En Cuadernos de pedagogía No 312, 2002 , págs. 56-58. Barcelona
- BELTING, H. (2007) Antropología de la imagen. Buenos Aires, Katz editores.

- BUCKINGHAM, D.(2008) "Repensar el aprendizaje en la era de la cultura digital". En El Monitor de la Educación Común No 18 (pp.27-30). Ministerio de Educación, Argentina.
- FERMÁNDEZ POLANCO, A. (2012) "Ver a distancia" en Lecturas para un espectador inquieto. Madrid. Ed. Yayo Aznar y Pablo Martínez, CA2M.
- GARCÍA CANCLINI, N. y VILLORO, J. (2013) La creatividad redistribuida. México: Siglo XXI editores. Embajada de España en México.
- GIRÁLDEZ, A. y ABAD, J. (2011) "Medios, recursos y tecnologías en educación artística" En Agirre, I.; Jiménez L., Pimentel, L. (coord.) (2011) Educación artística, cultura y ciudadanía. De la teoría a la práctica (pp. 137-144). Madrid: OEI. Metas 2021.
- KOZAK, C. (ed.) (2012). Tecnopoéticas argentinas. Buenos Aires: La caja negra.
- LOPEZ FERNÁNDEZ CAO, M. (2002) "La educación artística y la equidad de géneros: un asunto pendiente" En Arte, Individuo y Sociedad. Madrid: UCM.
- LOPEZ FERNÁNDEZ CAO, M. (2012) El hilo de Ariadne.Intervenciones con migrantes a través del arte. Madrid: Eneida.
- RANCIÈRE, J. (2010) El espectador emancipado. Buenos Aires, Manantial.
- HOHEISEL, H. (2008) Entrevista realizada por WKTK, 12 de julio de 2008, Rosario, Facultad de Arquitectura. Disponible en:<www.wokitoki.org>.
- VEZZETTI, H.(2010) "Espacios y Nominaciones" en Birle, Peter y otros (Eds.) Memorias urbanas en diálogo: Berlín y Buenos Aires. Buenos Aires: Fundación Heinrich Böll Cono Sur. Buenoslibros.

Metodología de trabajo

A lo largo de las clases se implementarán distintas estrategias de enseñanza, en todos los casos se abordan los contenidos de manera situada y contextualizada socialmente. Durante el desarrollo del curso se trabajará en la interfase -espacio relacional - conformado por la teoría y la práctica propia de la Didáctica de las Artes Visuales. Para esto se llevarán a cabo las siguientes tareas:

Exposición dialogada e ilustrada de contenidos.

Análisis conceptual de prácticas de enseñanza a partir de fuentes documentales: registros de observación, materiales didácticos, entornos virtuales, registros fotográficos y videográficos de actividades.

Abordaje sistemático de la bibliografía propuesta. Lectura analítica de proyectos e informes de investigación.

Diseño de propuestas de enseñanza.