

Cómo vincular y habitar el arte contemporáneo en los espacios educativos

Docente: Paula Waimberg

Fundamentación

En las últimas décadas la idea del arte como proceso pedagógico comienza a tomar fuerza en diversos espacios provenientes del campo artístico: bienales, exposiciones, museos, propuestas curatoriales y en los mismos artistas. Algunos autores y especialistas denominan giro educativo a este movimiento de reconversión en el campo artístico. Pero, ¿qué impacto real tiene este giro en la educación artística que impartimos en el presente? Si es posible identificar un cambio de perspectiva, ¿estamos en presencia de una nueva metodología?

Estas cuestiones concomitantes a los debates actuales en materia de arte y educación nos convocan a poner en tensión y redefinir conceptos, intenciones, prácticas y marcos de acción en la educación artística de nuestro presente.

Al mismo tiempo, la estetización de la vida cotidiana ha alcanzado su punto máximo en las sociedades contemporáneas a través del constante acecho de imágenes instantáneas, superpuestas, fácilmente digeribles en todos los ámbitos de la vida cotidiana. En la actualidad asistimos a una progresiva colonización de las experiencias estéticas (Prada: 2012), por lo tanto la función que debemos exigirle al arte en relación a las imágenes en el presente, está basada en un ejercicio interpretativo. Esta coyuntura nos obliga a repensar las visualidades que circulan en los diversos ámbitos educativos; nivel inicial, primaria y nivel medio. Cabe preguntarse ¿en qué medida las imágenes se transforman en conocimiento?, ¿es éste un horizonte posible para arribar desde las prácticas contemporáneas en la educación?

En este contexto, ¿cómo se caracteriza la práctica y la tarea docente?, ¿qué rol es posible asumir en un escenario dinámico que se renueva constantemente? ¿cómo se inscribe el arte contemporáneo en los diversos espacios educativos? El presente curso pretende ofrecer un espacio de investigación y reflexión sobre nuevas líneas de acción en el terreno del arte contemporáneo y sus derivas en los diversos espacios educativos. A partir de los cuatro ejes que configuran la propuesta trabajaremos en el abordaje de proyectos y actividades que habiliten un puente entre la nueva función pedagógica del arte en la contemporaneidad y el contexto de la práctica docente.

Habitar una práctica contemporánea puede ser una oportunidad para proponer nuevas agendas y discursos sobre la mirada, crear una plataforma que incluya debates y posicionamientos sobre las producciones de otras épocas históricas, reelaborar lecturas y significados sobre el pasado situándonos en el presente. Poner en evidencia las ausencias, las imágenes que faltan, tomar distancia y escribir nuevos relatos como un ejercicio curatorial. Convocar otros dispositivos para la presentación de obras conocidas y por ende abrir la experiencia estética hacia lugares afines, personales, únicos. Por otro lado, la nueva figura de los/as artistas y sus obras, muchas veces atravesadas por formaciones y/o profesiones de otros campos provenientes de la ciencia, ingeniería, medicina, la tecnología, entre otros; provee un terreno sumamente fértil para abordar proyectos y propuestas de enseñanza desde abordajes interdisciplinarios y transdisciplinarios en la práctica docente. Esto supone una tarea investigativa que convoca el armado de redes de trabajo docente entre pares a partir de una serie de reflexiones didácticas que suscitan las producciones artísticas contemporáneas y sus formatos novedosos y heterogéneos.

Esta formación tiene por objeto el desarrollo de metodologías y estrategias educativas en clave contemporánea a partir del análisis y ampliación de repertorios visuales junto con la articulación de herramientas conceptuales provenientes del campo del arte y la curaduría educativa. El aporte sustancial que provee esta propuesta académica se inscribe en la conformación de un perfil profesional emergente capaz de dialogar con los debates y problemáticas actuales suscitados en los principales espacios expositivos como bienales y museos de arte de la última década desde América Latina. Partimos del caso de la XXIV Bienal de São Paulo (1998) como un proyecto inaugural que asume y configura un fenómeno programático sin precedentes a escala regional y desde allí trazar nuevos recorridos que sirvan como guías y mapas donde el arte contemporáneo logre potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje de todos los niveles educativos.

- Prada, M. (2012) Otro tiempo para el arte. Cuestiones y comentarios sobre el arte actual. Valencia, Sendema.

Objetivos

- Propiciar diálogos y espacios de reflexión sobre las nuevas metodologías que habilita el arte contemporáneo en la práctica educativa.
- Analizar la nueva función pedagógica que propone el arte contemporáneo para pensar desplazamientos hacia las propuestas de enseñanza de los distintos niveles educativos.
- Diseñar y construir herramientas didácticas innovadoras que articulen el trabajo interdisciplinario entre el campo del arte y otros campos de conocimiento que forman parte de los contenidos de cada nivel.
- Caracterizar la relación entre arte, educación y curaduría en la contemporaneidad y la potencialidad de sus efectos discursivos en la práctica educativa.
- Desarrollar nuevos abordajes y aproximaciones a las obras y artistas de la historia del arte desde una mirada contemporánea para democratizar el acceso a la cultura y las producciones artísticas
- Incorporar prácticas artísticas contemporáneas como la performance, el archivo, la instalación y la figura del artista como etnógrafo en la planificación de proyectos y actividades
- Asumir una posición curatorial del rol docente para generar proyectos y propuestas educativas donde las producciones contemporáneas potencien los procesos de enseñanza y aprendizaje de todos los niveles educativos a partir de la frecuentación de experiencias estéticas variadas
- Construir repertorios visuales diversos a partir de procesos de selección e investigación críticos sobre las imágenes que forman parte del arte contemporáneo

Programa

- **Unidad 1: El giro educativo. Recorrido por una breve cronología a partir del caso de la Bienal de Sao Paulo (1998).**
 - El giro educativo en el campo del arte y sus posibles desplazamientos hacia la educación artística a partir del caso de la XXIV Bienal de Sao Paulo y su posición inaugural como una bienal pedagógica.
 - La relación entre arte, educación y curaduría en la contemporaneidad.
- **Unidad 2: Hacia una relación entre el arte contemporáneo y la educación: tender un puente**
 - Las prácticas artísticas en el arte contemporáneo: cómo es posible potenciar las propuestas de enseñanza de cada nivel a partir del cruce con los formatos y prácticas que circulan en el arte contemporáneo

- La nueva figura del artista: el cruce entre el campo del arte y otros campos del conocimiento que promueven proyectos interdisciplinarios entre diversas áreas educativas según el nivel
- Nuevas lógicas de aproximación a las obras en el arte contemporáneo: desenredar los significados a través de una experiencia estética crítica y reflexiva para desarticular la incomodidad y el extrañamiento frente a la obra
- **Unidad 3: Un horizonte metodológico: nuevas coordenadas para orientar la práctica**
 - La curaduría pedagógica como dispositivo de enseñanza-aprendizaje del arte capaz de potenciar nuevas perspectivas metodológicas en la educación
 - Lo efímero como rasgo del arte contemporáneo y como forma de producción/registro de propuestas y actividades educativas
- **Unidad 4: Caja de herramientas: pensar en clave de procesos**
 - Desplazar el objeto para pensar en clave de procesos: la ponderación del eje de la producción por sobre la lectura y contextualización del arte en el ámbito educativo
 - La propuesta triangular de Ana Mae Barbosa: ver/lectura de la obra, contextualización y creación/hacer artístico

Duración: Bimestral

Opción a distancia

Requisitos de asistencia y regularidad:

- 80% de asistencia a los encuentros sincrónicos.
- 80% de cumplimiento de los foros y actividades propuestas.
- Se evaluará de manera progresiva a partir de la pertinencia y desarrollo de las actividades propuestas en los foros de cada módulo. La aprobación del trabajo final será con un mínimo de cuatro puntos. Se prioriza la redacción clara, coherente y articulada con las principales nociones trabajadas en el curso. Se tendrá en cuenta los aportes y participación en los encuentros virtuales sincrónicos.
- Cumplir con la entrega del trabajo práctico final en la fecha estipulada

Bibliografía

Acaso, M. y Megías, C. (2017) Art Thinking: cómo el arte puede transformar la educación. España: Paidós Educación.

Blondet, L. (2017) Maleducados. En Cervetto, R. y López, M. Á. (2017) (coords.). Agítese antes de usar. Desplazamientos educativos, sociales y artísticos en América Latina. Buenos Aires, Malba + TEOR/ÉTICA.

Camnitzer, L. (2014) Guía para maestros. Publicado en el marco de la exposición Bajo el mismo sol: Arte de América Latina hoy. [documento en línea] recuperado de: <https://www.guggenheim.org/wp-content/uploads/2016/03/guggenheim-map-bajo-el-mismo-solguia-para-maestros-espanol-luis-camnitzer-museo-jumex.pdf>

Fundação Bienal de São Paulo (1998). A educação pública e a 24ª Bienal de São Paulo. Núcleo Educação. <http://imgs.fbsp.org.br/files/08ecd03942e51c64e771f59d5ce9b3b0.pdf>

Giunta, A. (2011) Escribir las imágenes: ensayos sobre arte argentino y latinoamericano - 1ºed. Buenos Aires: Siglo XXI Editores

Hernández, F. (2001) Repensar la Educación de las Artes Visuales desde los estudios de Cultura Visual [documento en línea] recuperado de: <http://web.archive.org/web/20050107232422/http://www.ub.es:80/boletineducart/boletineducart/info/model.htm> ubicación original: Boletín de Educación Artística, Universidad de Barcelona, recuperado de: <http://www.ub.es:80/boletineducart/boletineducart/info/model.htm>

Hoff, M. (2011) Curaduría pedagógica, metodologías artísticas, formación y permanencia: el giro educativo de la Bienal del Mercosur. Errata nro. 4. [documento en línea] recuperado de: https://issuu.com/revistaerrata/docs/errata_4_pedagogia_educacion_artistica

Marino, L. (2019) Un libro de actividades: experiencias en primera persona sobre la educación en el arte. 1era. ed. Ciudad de Buenos Aires, Argentina: Luciana Inés Marino.

Millet, C. (2006) El arte contemporáneo. Buenos Aires, Argentina: la marca editora.

Oybin, M. (2015) Sur Polar VI, Arte + Ciencia en La Antártida. Encuentros en el fin del mundo. Radar - Página 12. [documento en línea] recuperado de: <http://www.ramona.org.ar/node/57038>

Prada, M. (2012) Otro tiempo para el arte. Cuestiones y comentarios sobre el arte actual. Valencia, Sendema.

Rolnik, S. (2010) Furor de archivo. Errata nro.1. [documento en línea] recuperado de:

https://issuu.com/revistaerrata/docs/revista_de_artes_visuales_errata_1_issuu

Villa, M. (2017) Un puente no es un puente hasta que alguien lo cruza. Reflexiones sobre arte contemporáneo y diálogos significativos. En Cervetto, R. y López, M. Á. (2017) (coords.). Agítese antes de usar. Desplazamientos educativos, sociales y artísticos en América Latina. Buenos Aires, Malba + TEOR/ÉTICA.

Bimestral

Opción a distancia Requisitos de asistencia y regularidad: 80% de asistencia a los encuentros sincrónicos / 80% de cumplimiento de los foros y actividades propuestas. Cumplir con la entrega del trabajo práctico final en la fecha estipulada.

EVALUACIÓN

Se evaluará de manera progresiva a partir de la pertinencia y desarrollo de las actividades propuestas en los foros de cada módulo.

La aprobación del trabajo final será con un mínimo de cuatro puntos. Se prioriza la redacción clara, coherente y articulada con las principales nociones trabajadas en el curso.

Se tendrá en cuenta los aportes y participación en los encuentros virtuales sincrónicos.

Consigna del Trabajo final: "Cómo vincular y habitar el arte contemporáneo en los espacios educativos"

Desarrollo de una propuesta de enseñanza que incorpore de manera articulada las principales nociones abordadas en el presente curso a partir de la noción de prácticas contemporáneas y el abordaje de una curaduría educativa en la planificación.

Fundamentar retomando dos o tres autores que se encuentran en la bibliografía de las Unidades previstas.

La propuesta de enseñanza debe incluir los siguientes ítems:

-El abordaje de una práctica contemporánea, puede ser un: archivo, performance, instalación con objetos o sonora, y otros ejemplos visionados en las clases.

-La articulación con la propuesta triangular de Ana Mae Barbosa: ver/lectura de la obra, contextualización y producción artística.

-Destinatarios/as.

-Fundamentación.

-Detalle de las instancias a realizar: encuentro con las obras, consigna de producción, proceso de socialización de la experiencia (montaje, exposición, etc).

Docente: Paula Waimberg

Paula Waimberg es profesora de Artes Visuales egresada del ESEA Manuel Belgrano, Licenciada en Artes por la UNSAM, diplomada en Educación, Infancia y Pedagogía en FLACSO y Maestranda en Historia del Arte Moderno y Contemporáneo en la UNA.

Desde el año 2012, se desempeña como docente en instituciones educativas de nivel inicial, primario y espacios no formales de educación artística.

Ha participado en congresos y encuentros nacionales e internacionales en materia de arte y educación, y publicado su primer artículo en la revista Trayectoria de la UNICEN (2020).

Obtuvo la Beca Formación (2019) del FNA para continuar sus estudios sobre experiencias de aprendizaje en museos. Realizó numerosos seminarios y cursos en instituciones como Proa, Malba, MAMBA, MoMa.