

Escuela de Ciencias de la Educación (FFyH - UNC)
Seminario: Arte y tecnología (64 hs.) Ciclo de Formación Básica
Docente Responsable: Paola Roldán
Profesora Invitada: Candela Gencarelli

Fundamentación

El arte se constituye “como ámbito por excelencia para imaginar y plasmar experiencias ligadas a lo vital, a la construcción identitaria, la expresión, la producción y el conocimiento” (Augustowsky 2012:33) Esta autora, recupera de Dewey, la noción de arte como experiencia estética. En esta idea subyace la “conjunción entre sensibilidad y concepto que articulan una nueva perspectiva de arte tanto para los creadores como para los espectadores. Es necesario hacer un giro desde la experiencia sensible hacia el pensamiento. Una obra de arte requiere de un esfuerzo de interpretación, mientras que una cosa no”. (Augustowsky: 2012: 19). En este sentido, la interpretación y creación artística requiere de conocimiento y pensamiento.

Cuando pedimos una carpeta o cuaderno a nuestros alumnos que este “prolija”, que tenga algún orden, que sea legible (para él y para nosotros) como herramienta para aprender, estamos poniendo en juego categorías estéticas para ordenar el contenido. Claramente podemos construir una mirada rígida sobre esta prolijidad o podemos ayudarle al alumno a construir categorías que le permitan desde la estética (no como accesorio, sino como constitutivo) vincularse con su cuaderno o carpeta como aliado de su aprendizaje. De la misma manera que los jóvenes y niños personalizan los celulares, las notebook, y se visten con estilos particulares para “expresarse” y construirse en sus identidades, también lo hacen con los “saberes” que se apropian de la escuela.

Entonces proponerse “Concebir el arte como experiencia [estética] significa diseñar actividades - proyectos - propuestas en las que chicos, chicas y jóvenes sean incitados a ocupar la escena en un movimiento que los involucre personalmente, íntimamente, que los convoque de modo genuino a la construcción de sentidos propios para repensarse individual y colectivamente a través del arte.” (Augustowsky 2012:31).

Desde este enfoque proponemos concebir la enseñanza como acto complejo y profundo. Glodstein (2010) plantea que la obra artística ofrece la alternativa de vehicular el acceso al conocimiento a través de los sentidos. La experiencia estética no es una experiencia con el arte cualquiera, puramente placentera, sino que implica necesariamente **conmoción**.

Quizás parezca extraño o extremo hablar de conmoción. La Real Academia Española define la conmoción como “Movimiento o perturbación violenta del ánimo o del cuerpo;. Tumulto, levantamiento, alteración de un Estado, provincia o pueblo;. Movimiento sísmico muy perceptible.” En cualquiera de las acepciones, la conmoción involucra algo de extremo, profundo, disruptor, para nada sencillo ni pasajero. No se tratará por lo tanto de subrayar con colores diferentes “el sujeto y el predicado” (solamente), sino de provocar en ese acto una acción realmente creativa que involucre razón y emoción.

¿De qué manera se produce experiencia de conocimiento a partir de una experiencia estética? ¿de qué modo se puede potenciar la enseñanza a través de expresiones artísticas? ¿Qué lugar ocupan las tecnologías en esta relación?

“Debe haber una necesaria oscilación entre alienación y separación, un cierto extrañamiento. La instauración de ese otro mundo al cual nos arrastra el arte en la experiencia estética, que hace trascender el significado mismo de la obra, propone un conocimiento en ese desconocimiento, es esa esencia propia del arte que nos muestra algo que no está, algo que no es o que es diferente de la realidad que conocíamos. Y eso se produce por medio de la narratividad propia del arte, que es letra no discursiva y se manifiesta como forma de sensibilidad y conceptualidad que constituye la experiencia estética, que es metáfora y metonimia y condición de su propia poesía. (Glodstein; 2010:66). Situación que se ve potenciada por actividades que involucren al alumno y al docente no sólo como espectador de la obra, sino como creador de la misma involucrado en la integralidad de su ser, en su creación.

Aquí se esboza un sentido profundo a partir del cual se enlazan **arte y enseñanza**, porque éstas últimas provocan a los sujetos a convertirse en creadores, productores y generadores de ideas, pensamientos, opiniones. Los múltiples lenguajes que ofrecen la digitalización permiten ubicar a los sujetos no solo en consumidores de obras de arte sino también como de productores de creaciones artísticas. Grabar un vídeo con el celular y publicarlo en youtube, es una forma de crear y compartir producciones propias de este tiempo.

Entendemos el arte como una profunda necesidad humana y uno de los elementos fundamentales de la vida social. *“¿Por qué es una necesidad humana? Sobre todo porque a través del arte y con el arte los hombres crean su propio mundo, el mundo humano de las formas y de los colores, de los sonidos y de las palabras, de los acontecimientos y de los problemas, las experiencias y de las*

sensaciones, las aspiraciones personales y colectivas” (Suchodolski,1971:263) y es a partir de la capacidad creadora del arte que pensamos la integración entre la enseñanza, la lengua y el aprendizaje.

Posicionar nuestra mirada del arte como necesidad social implica sostenernos desde una óptica del deseo y una apuesta política porque no perdemos de vista que el arte, se desenvuelve y desarrolla históricamente; sus contenidos y formas se corresponden a partir de una época, implicando límites entre qué es arte y que no, y quienes pueden ser artistas.

Aquello a lo que nos referimos como arte contemporáneo parece ser una infinidad de investigaciones, propuestas, críticas, relecturas, pastiches, mosaicos, palimpsestos, fusiones, alegorías, rescates, hibridaciones, que componen una especie de régimen estético. Se trata de un régimen estético y político (...) un régimen estético tiene que ver con un régimen sensible y perceptivo, que genera unas formas específicas de experiencia, que son, ellas mismas, productoras de visibilidad y decibilidad” (Farina 2005:134)

Desde esta perspectiva, pensar la estética como forma de conocimiento, implica atrevernos a pensar nuestros contenidos de enseñanza atravesados por categorías estéticas.

Objetivo general

- Comprender la relación entre el arte, la enseñanza y la tecnología atravesada por un concepto amplio de estética que desarma los límites de lo bello para componerse como construcción social y política. La estética es una forma de conocimiento que se construye históricamente.

Objetivos específicos

- Analizar las categorías estéticas como potenciadores epistémicos y provocadores de comprensiones profundas y complejas de los contenidos.
- Reflexionar como el relato, visual, sonoro y corporal (como tecnologías) son atravesado por categorías estéticas que se expanden, se difuminan, se transforman.
- Abordar las expresiones artísticas como caminos posibles para diseñar didácticamente los contenidos de enseñanza.
- Comprender el arte como puente para provocar comprensiones profundas en la enseñanza

- Provocar comprensiones sobre la tarea de enseñar como acto creativo que implica compromiso político interpelando propuestas de inclusión social genuina.

Contenidos

Unidad 1: Relación entre el arte y enseñanza.

La estética como categoría política de comprensión del mundo. Relación entre el arte y la enseñanza como prácticas genuinas y memorables. La clase como apuesta a la inclusión y formación de competencias comunicacionales y de ciudadanía.

Unidad 2: El contenido de enseñanza y la estética como forma de conocimiento.

Abordaje epistemológico, estético y político del contenido de enseñanza. El arte como producción histórica, política y social. Las expresiones artísticas como posibilitadoras de construcciones metafóricas, complejas y profundas de los contenidos de la clase de ELSE.

Unidad 3: Relación contenido - forma; figura – fondo en el diseño de actividades didácticas y formulación de consignas.

Diseño de actividades mediadas por categorías estéticas para la clase de ELSE. Relación entre el tema de enseñanza, el recurso seleccionado (sus mediaciones) y el contexto de enseñanza. Construcción metodológica y secuencias didácticas como expresión artística.

Metodología de Enseñanza

El seminario asumirá una modalidad de dictado teórico práctico. Se propondrán situaciones de vivencia de experiencias estético-didácticas que desde su diseño transmitan el enfoque del seminario. Se trabajará en articulación con el Museo de arte contemporáneo MUMU como espacio de intervención didáctico-estético.

Un aspecto central en la formación del pedagogo lo constituye la reflexión y revisión de la propia práctica. En esta propuesta el ejercicio será revisar metodológicamente la propuesta pensada por el docente a cargo y reflexionar didácticamente sobre el sentido de las expresiones artísticas incluidas en la cada clase como propuesta de contenido.

Se provocarán instancias de reflexión de producciones artísticas y se promoverán espacios prácticos de producciones creativas de manera individual y colectiva.

Metodología de Evaluación

La evaluación será constante a lo largo del seminario y se propondrá la realización de un portafolio de autoevaluación, donde cada alumno pueda re-venir su vinculación con el campo del arte y las expresiones artísticas como sujeto social y a su vez pueda re-pensarlas como producciones culturales y políticas para la enseñanza.

La construcción de este portafolio será individual y a lo largo de todo el seminario y al finalizar deberá ser compartido a los compañeros a partir de las categorías teóricas analizadas en cada una de las unidades.

Criterios de evaluación del portafolio

- Capacidad de revisión y análisis de la propia práctica
- capacidad para revisar y reflexiones sobre los propios errores o incomprensiones
- Habilidad para articular las categorías teóricas para comprender la propia práctica

Bibliografía específica

Augustowsky, Gabriela (2012) El arte en la enseñanza. Editorial Paidós.

Arfuch (comp) (2009) Visualidades sin fin. Prometeo Libros.

Bronckart, Jean Paul (2010) Desarrollo del lenguaje y didáctica de las lenguas. Miño y Dávila.

Cavallaro, Dani (2002) Historia del Arte para principiantes. Editorial Era Naciente

Citro, Silvia (coord) (2012) Cuerpos en movimiento. Antropologías de y desde la danza. Editorial Biblos.

Duschatzky, Silvia (2013) Des-armando escuelas. Editorial Paidós.

Ferrandiz, Francisco (2011) Etnografías contemporáneas. Anclajes, métodos y claves para el futuro. Anthropos. Universidad Autónoma Metropolitana.

Ferreiro, E. (2001), "Pasado y futuro del verbo leer", en Pasado y presente de los verbos leer y escribir, México, SEP/FCE, pp. 29-44.

Morin, Edgar (1994) Introducción al pensamiento complejo. Gedisa

Navarro, Federico (comp) (2013) Escribir para aprender. Editorial Paidos.

Oliveras, Elena (coord) (2013) Estéticas de lo Extremo. Nuevos paradigmas de arte contemporáneo y sus manifestaciones latinoamericanas. Emece Arte.

Perkins, David (2009) El Aprendizaje pleno. Editorial Paidos.

Pradelli, Angela (2013) El sentido de la lectura. Paidos.

Ranciere Jacques (2011) El destino de las imagines. Prometeo Libros.

Rattero, Carina (comp) (2013) La escuela Inquieta. Explorando nuevas versiones de la enseñanza y el aprendizaje. Editorial Noveduc.

Riestra, Dora (2008) Las consignas de enseñanza de la lengua. Editorial Miño Dávila.

Roux, Hebe (2013) Desplegar la mirada. Las artes visuales en la escuela. Editorial Biblos.

Uslenghi, Alejandra (comp) (2010) Walter Benjamin: Culturas de la Imagen.

Vigotsky , L.S (2003) Imaginación y creación en la edad infantil. Editorial Nuestra América.

Vigotsky, L (2008) Psicología del Arte. Editorial Paidos

Bibliografía ampliatoria

- Abad Mielé, Begoña (2003) Tecnooperceptivas de la sonoridad electrónica en la cibercultura, *Digithum* 5 (Abril). <http://www.uoc.edu/humfil/articles/esp/abad0403/abad0403.html>
- Actas en línea del X Congreso Argentino de Antropología Social, GT 46-Antropología de la música y del sonido. Recuperado de <http://www.xcaas.org.ar/actas.php>
- Arfuch, Leonor. (2014) Tramas – Educación, imágenes y ciudadanía. <http://www.tramas.flacso.org.ar/articulos/la-imagen-poderes-y-violencias>
- Auge, Marc. (2001) Ficciones de fin de siglo. Editorial Gedisa
- Augoyard, J. F. (1989). Du lien social a entendre. Gêneve: Universidad de Gêneve.
- Augustowsky G. (2012) El arte en la enseñanza, Argentina:Paidós
- Barbero, Jesús Martín (2003) Tecnicidades, identidades, alteridades: des-ubicaciones y opacidades de la comunicación en el nuevo Tiempo. Departamento de Estudios Socioculturales. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, Guadalajara, México
- Barbero, Jesús Martín (2005) América Latina: otras visiones de la cultura, Convenio Andrés Bello, Bogotá
- Benjamin, Walter. (1990).Discursos interrumpidos I.Filosofía del arte y la historia. Ed Taurus, Madrid.

- Brea, J. (2007). Cultura Ram. Mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica. Editorial Gedisa. Pag. 156.
- Bruner, Jerome (2002), "La creación narrativa del yo", en: Bruner, J. La fábrica de historias. Derecho, literatura, vida. México: FCE.
- Cavallo, G. y R. Chartier (1998), Historia de la lectura en el mundo occidental, Madrid, Taurus.
- Corea, Cristina e Ignacio Lewkowicz (2004): Pedagogía del aburrido. Escuelas destituidas, familias perplejas, Buenos Aires, Paidós
- Di Marzo, Laura (2013) Leer Y Escribir Ficción En La Escuela - Recorridos para escritores en formación, Paidós
- Efrom Gustavo (2008) Diplomatura en Educación Imágenes y medios. FLACSO Clase N° 23
- Eisner, Elliot W (2002) La escuela que necesitamos. Ensayos personales. Ed. Amorrortu. Buenos Aires, 2002.
- Elsie Rockwell, Justa Ezpeleta, (1983) La escuela: relato de un proceso de construcción teórica
Recuperado de http://upvv.clavijero.edu.mx/cursos/observacion_practica_reflexivaIV/programa/documentos/Rockwell_y_Ezpeleta.pdf
- Farina, Cynthia (2005). Arte, cuerpo y subjetividad, estéticas de la formación y pedagogías de las afecciones. Tesis doctoral. Barcelona
- Farina, Cynthia (2005). Arte, cuerpo y subjetividad, estéticas de la formación y pedagogías de las afecciones. Tesis doctoral. Barcelona
- Ferreiro, E. (2000) Conferencia expuesta en las Sesiones Plenarias del 26 Congreso de la Unión Internacional de Editores. CINVESTAV-México
- George Yúdice. 2007. Nuevas tecnologías, música y experiencia. Ed Gedisa, Barcelona
- Gil López, Juan. (2013) La auralidad consensuada. Paisaje sonoro y redes sociales
Recuperado de http://cvc.cervantes.es/artes/paisajes_sonoros/p_sonoros01/gil/gil_01.htm
- Goldstein Gabriela (2007) La experiencia estética como experiencia de conocimiento en Frigerio G; Diker, G Educar: (sobre) impresiones estéticas. Serie Seminarios del CEM. Del estante editorial. Buenos Aires.
- Hidalgo, Antonio Dominguez (2010) La Construcción de objetos lenguaje. Estrategias de creatividad para la Clase de Español. Editorial Alfaomega. México.
- Jenkins, Henry (2008) La cultura de convergencia de los medios de comunicación. España: Editorial Paidós.
- Kandinsky, W. <http://susiegadea.com/index.php/es/citas-de-artistas/aliados-de-la-tecnica/forma> Susie Gadesa, Abstracciones de Luz y Energía, Forma 21 de julio de 2013

- Klein, Irene (2010) La ficción de la memoria (en papel), Prometeo libros
- Lankshear, C. y Knobel, M. (2008). Nuevos Alfabetismos: Su Practica Cotidiana y el Aprendizaje en el Aula. Ediciones Morata.
- Leonor Arfuch (2014) Reflexionar sobre el lugar de la imagen en el campo social. Paidos
- Malosetti Costa (2011) Clase 4. Diplomatura en Imágenes y Medio. Flacso.
- Matisse H. : La Grande Revue (Paris, 25 December 1908)
- Perkins, David (1995) . La escuela inteligente. Barcelona: Gedisa
- Picasso, P. http://es.wikiquote.org/wiki/Pintura#Pablo_Picasso, Pintura De Wikiquote, la colección libre de citas y frases célebres. 21 de julio de 2013
- Poincaré en Javier de Lorenzo (2009), "Poincaré. Matemático visionario, politécnico escéptico", "NÚMEROS, Revista de Didáctica de las Matemáticas", 72,
- RAMÍREZ, Grajeda Beatriz y Raúl E. Anzaldúa Arce (2001), Subjetividad y Relación Educativa. México, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco y Psicoanálisis y Formación Profesional.
- Rodríguez (2011) Clase 8. Diplomatura en Imágenes y Medio. Flacso
- Roig Telo (2012). "¡Esta película la hacemos entre todos! Crowdsourcing y crowdfunding como prácticas colaborativas en la producción audiovisual contemporánea". Revista ICONO. Revista de científica de Comunicación y Tecnologías emergentes, Vol 10, No 1 pp 25-40
- Saer, Juan José (1997) El concepto de ficción, publicado por Ariel, Espasa-Calpe Argentina/Ariel
- Schafer, R. Murray. Hacia una educación sonora. Arcana editions. Canadá.1992
- Schafer, R. Murray. The soundscape: our sonic environment and the tuning of the world. Rochester, Vt.: Destiny Books ; 1993, 1994. Print.
- Siqueiros, .http://www.frasesypensamientos.com.ar/frases-de-arte_8.html, Frases De Arte, 21 de julio de 2013
- Suchodolski, Bogdan (1971): Tratado de pedagogía. Barcelona: Península.
- Vandendorpe, C. (2002) Del papiro al hipertexto. Ensayo sobre las mutaciones del texto y la lectura. FCE, Buenos Aires
- Victoria Polti, Viviane Vedana, Gerardo Mora, Hugo B Partucci.(2011) Actas en línea del X Congreso Argentino de Antropología Social, GT 46-Antropología de la música y del sonido. Recuperado de <http://www.xcaas.org.ar/actas.php>