

PROGRAMA DE DOCTORADO *Artes Visuales y educación: un enfoque construccionista*

Curso de doctorado

CULTURAS DE LO VISUAL EN ENTORNOS EDUCATIVOS

PROFESOR: Imanol Agirre Arriaga

Universidad Pública de Navarra

(Este curso es una contribución específica al programa)

Contenidos

- Teorías sobre la iconicidad. Ensayos para una teoría general de la representación artística.
- El problema de la narratividad y las formas narrativas de la representación visual:
- Naturalismo literalizante y Allegoresis
- Estéticas de la interpretación y tendencias en Educación Artística responsiva
- Educación artística postmoderna
- Revisión (pragmatista) de las bases de la Educación Artística postmoderna

Metodología

- Exposiciones por parte del profesor para situar los temas y las actividades de aprendizaje.
- Discusión y debate entre los y las participantes en torno de las problemáticas relacionadas con los temas del curso.
- Análisis de casos educativos, ejemplos de materiales educativos, proyectos y experiencias educativas

Evaluación

- Participación colaborativa en la actividades que se proponen en el curso
- Elaboración de un texto de investigación en torno a uno de los temas de interés relacionado con los contenidos del curso

Bibliografía

- AA.VV. (1996) *Deconstrucción y pragmatismo*, Buenos Aires: Paidós (1998).
- AA.VV. *Educación artística: Nuevas tendencias y propuestas*. Cuadernos de Pedagogía nº 312. 47-74. Abril 2002.
- Agirre, I. (1998) *La educación artística como reconstrucción identitaria del sujeto*. Arte y sentimiento en la crisis del Academicismo en III Jornades d'història de l'educació Artística. Universitat de Barcelona.
- Agirre, I. (2000) *Teorías y prácticas en educación artística: Ideas para una revisión pragmatista de la experiencia estética*. Pamplona. Universidad Pública de Navarra.
- Agirre, I. (2000) *Más allá de la comprensión de la cultura visual: Una aproximación pragmatista a la educación estética*. Manuscrito.
- Agirre, I. (2000), *Bases estéticas del programa expresionista para la educación Artística*. en IV Jornades d'història de l'educació Artística. Universitat de Barcelona.
- Alpers, S. (1983) *El arte de describir*. Barcelona: Blume (1987).
- Azurmendí, M. (1994) *Narrativa y ciencias sociales*, Bitarte, 2 39-49. San Sebastián.
- Banks, J.A. & McGee Banks, C.A. (1989, *Multicultural Education: Issues and Perspectives* (2ª Ed.), Boston: Allyn & Bacon (1993)
- Banks, J.A. & McGee Banks, C.A.(Ed), (1995), *El debate canónico, la construcción del conocimiento y la educación multicultural*, Kikiriki, 41, pp. 4-16, (1996).
- Baxandall, M. (1972) *Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento*. Barcelona. Gustavo Gili (1984).

- Barbosa, Ana. M. (1998), *Tópicos utópicos*, Belo Horizonte, C/Arte.
- Baudrillard, J. (1983) *Cultura y simulacro*, Barcelona: Kairós, (1993)
- Cary, R. (1998) *Critical Art Pedagogy: Foundations for Postmodern Art education*, New York: Garland Pub.
- Clark, R. (1996) *Art Education: Issues in Postmodern Pedagogy*, Reston-Virginia: NAEA.
- Cortazar, J. (1970) *Historias de cronopios y de famas*, Barcelona. Edhasa
- Dewey, J., (1949), *El arte como experiencia*, México: F.C.E.
- Duncum, P. (1997), *Art Education for new times*, *Studies in Art Education*, 39 (3), 110-118.
- Duncum, Paul (2001), *Visual Culture: Developments and Directions for Art Education*, *Studies in Art Education*, 42 (2), 101-102.
- Eco, U. et al., (1992), *Interpretación y sobreinterpretación*, New York: Cambridge University Press.
- Eisner, E., (2001) *Should we create new aims for art education?* *Studies in Art Education*, 54 (5), 6-10.
- Efland, A.D.; Freedman, K. & Stuhr, P., (1996), *Postmodern Art Education: An approach to curriculum*, Reston: NAEA.
- Foucault, M. *Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte*. Anagrama, Barcelona: 1981.
- Foucault, M. *Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas*. Siglo XXI. Madrid, 1993 (22. Ed)
- Freedberg, D. (1989) *El poder de las imágenes: estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta*. Madrid, Cátedra (1992).
- Freedman, K., (1997), *Cultural Associations and Communications: Students Construction of Meaning in Response to Visual Images*, *Journal of Art & Design Education*, 16, 3.
- Freedman, K., (1999) , *How Do We Understand Art? Aesthetics and the Problem of Meaning in Curriculum*, (Sin publicar).
- Geertz, C. (1983) *El arte como sistema cultural*, en *Conocimiento Local*, Barcelona: Paidós.
- Giddens, A. (1991) *Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea*. Barcelona: Península.
- Gombrich, E.H. (1959), *Arte e ilusión*. Barcelona, Gustavo Gili (1979).
- Gombrich et al., (1973) *Arte, percepción y realidad* (2ª Ed) , Paidós, Barcelona: Paidós(1993)
- Goodman, N., (1978), *Maneras de hacer mundos*, Madrid: Visor (1990).
- Goodman, N., (1968), *Los lenguajes del arte*, Barcelona: Seix Barral (1976).
- Hargreaves, A. et al., (1996), *Una educación para el cambio*, Barcelona: Octaedro (1998).
- Hernández Hernández, F., (1997b), *Educación y Cultura Visual* , Barcelona: Octaedro (2000).
- Heywood & Sandywell, B. (Ed.) (1999) *Interpreting visual culture: Explorations in the Hermeneutics of the visual*. New York: Routledge.
- Hutchens, J. & Suggs, M. (DE.), (1997), *Art Education: Content and Practice in a Postmodern Era*, Reston, VA: NAEA.
- Lakoff, G & Johnson, M. (1980) *Metáforas de la vida cotidiana*. Madrid, Cátedra.
- Lyotard, J. (1984), *La condición postmoderna*. Madrid: Cátedra, (1989, 4ª Ed.).
- Mirzoeff, N. (1999) *An introduction to Visual Culture*. New York: Routledge.
- Rorty, R., (1982), *Consecuencias del pragmatismo*, Tecnos (1996).
- Rorty, R., (1991), *Objetividad, relativismo y verdad : escritos filosóficos*, Barcelona: Paidós (1996).
- Rorty, R., (1989) *Contingencia, ironía y solidaridad*, Barcelona: Paidós (1991).
- Rorty, R., (1994), *¿Esperanza o conocimiento? Una introducción al pragmatismo*, México: F.C.E. (1997).
- Shusterman, R. (1992), *Pragmatist aesthetics: Living beauty, rethinking art*, Oxford: Blackwell.
- Steinberg, Sh. & Kincheloe, J.L. (2000), *Cultura infantil y multinacionales*, Madrid: Morata.
- Stout, C. J., (1997), *Multicultural Reasoning and the Appreciation of Art*, *Studies in Art Education*, 38 (2),96-111.
- Stuhr, P.L. (1994) *Multicultural Art Education and Social Reconstruction*, *Studies in Art Education*, 35 (3), 171-178.
- Taylor, Ch., (1992), *El multiculturalismo y la política del reconocimiento*, México: FCE (1993).
- White, H., (1987), *El contenido de la forma*, Barcelona: Paidós (1992).