

UNIVERSIDAD DE SEVILLA
PROGRAMA DE DOCTORADO EN
ARTES VISUALES Y EDUCACIÓN: UN ENFOQUE CONSTRUCCIONISTA

ARTE/EDUCACIÓN CONTEMPORÁNEA: UNA APROXIMACIÓN A LA PROPOSTA
TRIANGULAR

CRITERIOS PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA:

En los últimos años se están configurando otros enfoques que objetivan entender el Arte/Educación o Educación Artística en relación a su ubicación cultural teniendo en las aportaciones de John Dewey y su concepto del arte como experiencia el punto de partida. Estos enfoques implicados en el terreno de la postmodernidad y del postmodernismo además de rescataren a Dewey también reconocen el pensamiento de Paulo Freire y sus proposiciones a favor del dialogo como mediación para la concienciación social. Sumándose a Dewey y Freire nos encontramos con las aportaciones de Eisner que considera la cognición como el proceso por el cual los sentidos son refinados y alargados por medio del arte.

Para Freire y Eisner la “educación es mediatizada por el mundo en que se vive, formateada por la cultura, influenciada por lenguajes, impactada por creencias, clarificada por necesidades, afectada por valores y moderada por la individualidad” (Barbosa, 2005, p. 12).

Partiendo de los planteamientos de estos filósofos de la educación que nos alertan para la importancia del arte que nos permite convivir de forma más tolerante con la ambigüedad y con la exploración de múltiples sentidos y significados.

En la actualidad brasileña el enfoque predominante en Arte/Educación está asociado al desarrollo cognitivo siendo la Proposta Triangular que mejor acoge este enfoque.

A partir de estas consideraciones, el curso se interesa por la comprensión del Arte para el desarrollo del pensar, diferenciar, comparar, generalizar, interpretar, concebir posibilidades, construir, plantear hipótesis y descifrar metáforas (Barbosa, 2005).

Es a partir de esta comprensión que la Proposta Triangular viene desarrollando en Brasil como resultado del dialogo con el postmodernismo e inspirada en múltiples experiencias de diferentes lugares.

OBJETIVOS DEL CURSO

- Aproximar a otros enfoques y proposiciones para la Educación Artística a partir del dialogo con otros contextos culturales.
- Conocer las bases conceptuales de la Proposta Triangular y sus componentes cognitivos: hacer artístico, lectura de la obra de arte/imágenes de la cultura visual y contextualización.
- Adquirir estrategias de búsqueda e indagación que favorezcan el desarrollo de otras perspectivas desde la que se organiza el conocimiento sobre el Arte y la Educación Artística.
- Comprender que la realidad puede ser diferente para cada persona, según el modo en que ordene, detecte e interprete los fenómenos que se estudian.
- Desarrollar estrategias para la comprensión y reflexión crítica sobre las representaciones personales y ajenas, asumiendo el carácter mediador de éstas en los significados que construimos en relación a las obras, temas y problemas tanto del Arte como de la Cultura Visual.
- Desarrollar una actitud crítica y consciente sobre el discurso que se construye a través de la propia obra, conceptualizando la posición personal y la del sujeto que crea su discurso por medio de la mediación cultural.

METODOLOGÍA DOCENTE

Las secciones constaran de una presentación detallada del objeto de estudio que se propone el curso y tendrá apoyo en la bibliografía sugerida por el docente y puesta a la disposición de los estudiantes. A lo largo de las secciones la dinámica será mediatizada por el diálogo sobre cuestiones emergidas tanto de la exposición de los temas como de las que plantean los alumnos con la intención de aclarar y consolidar las informaciones con la perspectiva de profundizar y consolidar los presupuestos teóricos y metodológicos.

EVALUACION

La evaluación como un proceso continuo del proceso de aprendizaje de los estudiantes en este curso considerara los siguientes criterios:

- El conocimiento previo de los alumnos acerca de los temas de la Educación Artística con especial atención a los planteamientos educativos y formativos para la escuela como para los lugares de recepción y promoción del arte;
- La capacidad de Sistematización, Dominio de Contenidos y Organización de Ideas tanto en la exposición oral como a partir de la elaboración del trabajo de conclusión del curso;
- Los alumnos deberán elaborar un trabajo a partir de la elección de un tema relacionado con las reflexiones que tuvieron lugar en el curso. Para evaluar esta producción serán considerados los siguientes criterios: referencia a la bibliografía consultada, comenta las fuentes de que se ha servido, expresa las conclusiones con claridad y precisión, emplea un léxico propio del área, no hay contradicciones en las ideas expuestas, se centra en el tema propuesto, extrapola y compara contenidos, plantea y sugiere posibles hipótesis de trabajo, valora con argumentos propios los contenidos.

BIBLIOGRAFIA

AGIRRE ARRIAGA, Imanol (2005): **Teorías y Prácticas en Educación Artística**, Barcelona: Octaedro, S. L.

ARAÑÓ GISBERT, Juan Carlos (1989): "La enseñanza de las Bellas Artes como forma de ideología cultural", **Arte, Individuo y Sociedad**, 2, pp. 9-30.

ARAÑÓ GISBERT, Juan Carlos (1993a): "Identificando el núcleo de la civilización: el significado de las Artes en la Educación", En: MONTERO M., y VERZ J., José Manuel (eds.). **Actas del Congreso Internacional Las Didácticas Específicas en la Formación del Profesorado**, Santiago de Compostela: Tórculo, S. A. L, pp. 417-440.

- ARAÑÓ GISBERT, Juan Carlos (1993b): "La nueva educación artística significativa: definiendo la educación artística en un periodo de cambio", **Arte, Individuo y Sociedad**, 5, pp. 9-20.
- ARAÑÓ GISBERT, Juan Carlos (1994): "Arte, Educación y Creatividad", **PIXEL-BIT. Revista de Medios y Educación**, 2. <http://www.sav.us.es/pixelbit/pixelbit.htm>
- ARAÑÓ GISBERT, Juan Carlos (1997): "Ideology in Art Education and Culture", En: ANDERSON, Albert A. Jr. y BOLIN, Paul (eds.): **History of Art Education: proceedings of the third Penn State International Symposium**, pp. 3-15.
- ARAÑÓ GISBERT, Juan Carlos (2001): "Estatus científico de la Educación Artística: el saber humano en la época Nasdaq", **Actas del Congreso Nacional de Didácticas Específicas: las Didácticas de las Áreas Curriculares en el siglo XXI**, Granada: Grupo Editorial Universitario, pp. 95-100.
- ARAÑÓ GISBERT, Juan Carlos (2002): "Cibermodernidad o la educación artística de Pokemon", **Arte, Individuo y Sociedad**, Anejo, pp. 187-194.
- ARAÑÓ GISBERT, Juan Carlos (2003): "Al Principio fue la Imagen y no la Palabra", **Red Digital, Revista de Tecnologías de la Información y Comunicación Educativas**.
http://reddigital.cnice.mecd.es/3/firmas/firmas_arano_ind.html
- ARAÑÓ GISBERT, Juan Carlos (2004): "Historias de la educación artística.net, primeras lecturas", **Actas de la V Jornades d'història de l'educació artística**, Barcelona: Facultat de Belles Arts.
- ARNHEIM, Rudolf (1999a): **Consideraciones sobre la educación artística**, Barcelona: Paidós Ibérica, S. A.
- ARNHEIM, Rudolf (2006b): **Arte y percepción visual**, Madrid: Alianza, S. A.
- BARBOSA, Ana Mae (1988): **arte-educação: conflitos/acertos**, São Paulo: Max Limonad.
- BARBOSA, Ana Mae (1995): **Arte-Educação no Brasil**, São Paulo: Perspectiva.
- BARBOSA, Ana Mae (1997): **Arte-Educação: leitura no subsolo**, São Paulo: Cortez.
- BARBOSA, Ana Mae (1998): **Tópicos Utópicos**, Belo Horizonte: C/Arte.
- BARBOSA, Ana Mae (2001a): **A imagem no ensino da arte**, São Paulo: Perspectiva.
- BARBOSA, Ana Mae (2001b): **John Dewey e o Ensino da Arte no Brasil**, São Paulo: Cortez.
- BARBOSA, Ana Mae (2002): **Inquietações e Mudanças no Ensino da Arte**, São Paulo: Cortez.

- BARBOSA, Ana Mae (2005): **Arte/Educação Contemporânea: consonâncias internacionais**, São Paulo: Cortez.
- BARBOSA, Ana Mae y GUINSBURG, J. (2005b): **O Pós-modernismo**, São Paulo: Perspectiva.
- DEWEY, John (2004a): **Democracia y educación**, Madrid: Morata, S. L.
- DEWEY, John (2004b): **Experiencia y educación**, Madrid: Biblioteca Nueva, S. L.
- DEWEY, John (2005): **Art as Experience**, New York: The Berkey Publishing Group.
- EFLAND, Arthur D. (2002): **Una historia de la educación del arte**, Barcelona: Editorial Paidós Ibérica S.A.
- EFLAND, Arthur D. (2003): **La educación en el arte posmoderno**, Barcelona: Paidós Ibérica, S. A.
- EFLAND, Arthur D. (2004): **Arte y Cognición: la integración de las artes visuales en el curriculum**, Barcelona: Octaedro, S. L.
- EFLAND, Arthur D (2005a): "Cultura, Sociedade, Arte e Educação num Mundo Pós-Moderno". Em: BARBOSA, Ana Mae. e GUINSBURG, J. (orgs.): **O Pós-modernismo**, São Paulo: Perspectiva.
- EFLAND, Arthur D. (2005b): "Infancia y Cultura Visual". En: Belver, M. H; Acaso, M. y Merodio, I. (eds.): **Arte Infantil y Cultura Visual**, Madrid: Eneida.
- EISNER, Elliot (1997): "Estrutura e mágica no ensino da arte". En: BARBOSA, Ana Mae (org.): **Arte-Educação: leitura no subsolo**, São Paulo: Cortez.
- EISNER, Elliot W. (1992): "Reflexiones acerca de la alfabetización", **Arte, Individuo y Sociedad**, 4, pp. 9-22.
- EISNER, Elliot W. (1998a): **Cognición y curriculum: una visión nueva**, Buenos Aires: Amorrortu, S. A.
- EISNER, Elliot W. (1998b): **Educación la visión artística**, Barcelona: Paidós Ibérica, S. A.
- EISNER, Elliot W. (1998c): **El ojo ilustrado**, Barcelona: Paidós Ibérica, S. A.
- EISNER, Elliot W. (2004): **El arte y la creación de la mente: el papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia**, Barcelona: Paidós Ibérica, S. A.
- FISCHER, Ernst (2001): **La necesidad del arte**, Barcelona: Península, S. A.
- FREEDMAN, Kerry (2006): **Enseñar la cultura visual: currículum, estética y la vida social del arte**, Barcelona: Octaedro, S. L.

- FREEDMAN, Kerry (2007): **Enseñando Cultura Visual: Educación Artística y la formación de identidad.**
<http://www.ub.es/boletineducart/boletineducart/info/freedman.htm>
- FREIRE, Paulo (2001a): **Pedagogía de la indignación**, Madrid: Morata, S. L.
- FREIRE, Paulo (2003): **Pedagogía del Oprimido**, Madrid: Siglo Veintiuno de España, S. A.
- FREIRE, Paulo (2006): **Pedagogía de la Esperanza: un reencuentro con la "Pedagogía del oprimido"**, Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, S. A.
- GADAMER, Hans-Georg (2006): **Estética y hermenéutica**, Madrid: Tecnos, S. A.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor (2001): **Culturas híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad**, Barcelona: Paidós Ibérica, S. A.
- GARDNER, Howard (1997): **La mente no escolarizada: Cómo piensan los niños y cómo deberían enseñar las escuelas**, Barcelona: Paidós Ibérica, S. A.
- GARDNER, Howard (1999): **Educación Artística y desarrollo humano**, Barcelona: Paidós Ibérica, S. A.
- GARDNER, Howard (2004): **La Educación de la Mente y el Conocimiento de las Disciplinas: Lo que todos los estudiantes deberían comprender**, Barcelona: Paidós Ibérica, S. A.
- GEERTZ, Clifford (1994): **Conocimiento local: Ensayos sobre la interpretación de las culturas**, Barcelona: Paidós Ibérica, S. A.
- GEERTZ, Clifford (2000): **La interpretación de las culturas**, Barcelona: Gedisa, S. A.
- GIROUX, Henry A. (1997): **Cruzando límites: trabajadores culturales y políticas educativas**, Barcelona: Paidós Ibérica, S. A.
- GIROUX, Henry A. (1999): **Cruzando as Fronteiras do Discurso Educacional**, Porto Alegre: ArtMed.
- GIROUX, Henry (2000): "Democracia y el discurso de la diferencia cultural: hacia una política pedagógica de los límites", **Kikirikí**, 31-32.
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizarticuloIU.visualiza&articulo_id=1055
- GOMBRICH, E. H. (2002): **Temas de nuestro tiempo: propuestas del siglo XX acerca del saber y del arte**, Madrid: Debate, S. A.
- GOMBRICH, E. H. (2003): **Los usos de las imágenes: estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual**, Madrid: Debate, S. A.
- GOODMAN, Nelson (1976): **Los lenguajes del arte**, Barcelona: Seix Barral, S. A.

- HARGREAVES, A. (1998): **Profesorado, cultura y postmodernidad: cambian los tiempos, cambia el profesorado**, Madrid: Ediciones Morata, S. L.
- HARGREAVES, A. (2006): "Paradojas del Cambio: la renovación de la escuela en la era postmoderna", **Kikirikí**, 49.
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloU.visualiza&articulo_id=9352
- HERNÁNDEZ, Fernando (2000): **Educación y cultura visual**, Barcelona: Octaedro, S. L.
- LYOTARD, Jean-François (2003): **La posmodernidad (Explicada a los niños)**, Barcelona: Gedisa, S. A.
- LYOTARD, Jean-François (2004): **La Condición Postmoderna**, Madrid: Cátedra, S. L.
- MASON, Rachel (2001): **Por uma arte-educação multicultural**, Campinas, SP: Mercado de Letras.
- PARSONS, Michael (2002): **Como entendemos el arte: una perspectiva cognitivo-educativa de la experiencia estética**, Barcelona: Paidós Ibérica, S. A.
- READ, Herbert (2003): **Educación por el arte**, Barcelona: Paidós Ibérica, S. A.
- THISTLEWOOD, David (1989): **Critical Studies in Art Education**, Longman Group UK Limited.
- WILSON, Brent; HURWITZ, Al y WILSON, Marjorie (2004): **La enseñanza del dibujo a partir del arte**, Barcelona: Paidós Ibérica, S. A.