

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

Curso de doctorado

UTOPIAS EDUCATIVAS Y VANGUARDIAS ARTÍSTICAS:

de William Morris a Joseph Kostuh. 107 años de propuestas educativas para crear el nuevo arte que transforme la sociedad.

PROFESOR: Ricardo Marín Viadel.

Universidad de Granada.

Introducción y objetivos

El curso se propone explorar y debatir tres ideas básicas: a) una de las fuentes, canteras o yacimientos documentales de mayor interés para obtener nuevas ideas en Educación Artística son las teorías y proyectos educativos ideados por los principales artistas; b) las teorías sobre Educación Artística elaboradas por los principales artistas no son un aspecto anecdótico o una curiosidad biográfica, sino que merecen una atención, análisis e interpretación minucioso y elaborado; c) cualquier proyecto de Educación Artística, y así lo han hecho los principales artistas en sus propuestas educativas, debe relacionar cinco conceptos fundamentales, estos son: Arte, Educación, Persona, Sociedad y Vida, con cinco cualidades imprescindibles, que son: Libertad, Totalidad, Universalidad, Deseo y Perfección.

El propósito de este curso es ofrecer un panorama de ideas, documentos y unos instrumentos de trabajo que faciliten explorar este territorio de la Educación Artística a cada participante, según sus deseos y necesidades personales de investigación.

Contenidos

El curso explora las ideas, teorías, propuestas y experiencias en educación artística, de algunos de los principales artistas y movimientos de vanguardia del siglo XX.

Las preguntas fundamentales son: ¿qué arte?, ¿para qué persona?, ¿para qué sociedad?, y, por consiguiente: ¿qué Educación Artística?. Como podremos comprobar estas cuatro preguntas aparecen indisociablemente unidas en un formato que responde claramente a los modos característicos del pensamiento utópico. Esta es la tesis o idea central que intenta demostrar este curso.

Los tres criterios fundamentales que se han tenido en cuenta a la hora de seleccionar los autores, han sido: a) el interés intrínseco de sus propuestas sobre Educación Artística, su grado de coherencia, de elaboración y de innovación; b) la disponibilidad de la documentación original; c) la amplitud y diversidad del conjunto, que permitiera recorrer la variedad de proyectos que se alumbraron en el siglo XX.

Tema Uno: Conceptos, temas e hipótesis fundamentales: Utopía, Arte y Educación.

Tema Dos: León Tolstoy: El derecho a la Educación Artística del conjunto de la población.

Tema Tres: William Morris: Arte, Sociedad y Vida Cotidiana.

Tema Cuatro: Vassily Kandinsky: La Ciencia de la Pintura y su Enseñanza.

Tema Cinco: Herbert Read: El Arte es la Base de la Educación.

Tema Seis: Viktor Lowenfeld: el Desarrollo de la Capacidad Creadora.

Tema Siete: Salvador Dalí: 50 Secretos Mágicos para Pintar.

Tema Ocho: Ad Reinhardt: Doce Reglas para una Nueva Academia.

Tema Nueve: Allan Kaprow: La Educación del IN-artista.

Tema Diez: Joseph Kosuth: La Enseñanza del Arte como Definición del Arte.

Metodología

Se desarrollará una estrategia de diálogo interpretativo sobre los textos originales escritos por los artistas. Se

sugiere el siguiente esquema de preguntas sobre cada texto:

A. Descripción: ¿Qué dice ese texto sobre Educación Artística? ¿Qué conceptos, términos o ideas fundamentales expone? ¿En qué debe consistir la Educación Artística? ¿En qué no consiste la Educación Artística? ¿Cómo define el Arte? ¿A qué necesidades humanas personales responde el Arte y la Educación Artística? ¿Qué necesidades o funciones sociales cumple el Arte? ¿Cómo está o debería estar relacionado el Arte y la Sociedad? ¿Qué función puede desempeñar la Educación Artística en el desarrollo personal y en la transformación social?

B. Contextualización: ¿Cómo se relaciona lo que dice el autor sobre Educación Artística con el conjunto de su obra teórica? ¿Cómo se relaciona lo que dice sobre Educación Artística con el conjunto de su obra artística? ¿Cómo se relaciona el texto con las ideas artísticas, educativas, científicas y sociales de su época?

C. Valoración: ¿Cuál es la originalidad, validez y coherencia del texto? ¿Qué interés, aplicación o repercusión tienen esas ideas actualmente en Educación Artística?

D. Interpretación: En fin, ¿por qué ese autor defendió esas ideas?

Evaluación

Cada alumno, individualmente, deberá desarrollar dos trabajos.

Uno: el alumnado que pueda asistir regularmente a las clases presenciales: la participación activa en las lecturas y debates de los textos propuestos en cada una de las sesiones. El alumnado que no pueda que no pueda asistir regularmente a las clases presenciales: una resumen y comentario personal de los textos de cada autor.

Dos: Escribir un ensayo sobre las ideas sobre Educación Artística de un artista o movimiento artístico de relevancia del siglo XX. El ensayo deberá ajustarse a la extensión, características, y nivel de calidad habitual de un artículo publicable en alguna de las revistas específicas de investigación en el ámbito de la Educación Artística, de difusión nacional o internacional.

Bibliografía

- CHIPP, Herschel B.: (1995) Teorías del arte contemporáneo. Akal, Madrid.
- EGBERT, Donal Drew : (1981) El arte y la izquierda en Europa. De la Revolución Francesa a Mayo de 1968. Gustavo Gili, Barcelona.
- HARRISON, Charles; WOOD, Paul. (Eds.): (1992) Art in Theory. 1900-1990. An Anthology of Changing Ideas. Blackwell, Oxford.
- KANDISNKY, Vassily : (1972) Punto y línea sobre el plano. Contribución al análisis de los elementos pictóricos. Barral, Barcelona.
- (1973) De lo espiritual en el arte. Barral, Barcelona.
 - (1987) La gramática de la creación. El futuro de la forma. Paidós, Barcelona.
- KAPROW, Allan: (1965): Environements, Assemblages and Happenings. Harry N. Abrams, New York.
- (1993) Essays on the blurring of art and life. University of California, Berkeley, Los Angeles.
- KOSUTH, Joseph: (1991) Art after philosophy and after. Collected writings, 1966-1990. MIT, Cambridge, Massachusetts.
- LOWENFELD, Viktor: (1939) The nature of creative activity. Experimental and comparative Studies of Visual and Non -Visual Sources. Kegan Paul, Trench and Trubner, London.
- LOWENFELD, Viktor; BRITTAIN, W. Lambert : (1988) Desarrollo de la capacidad creadora. Kapelusz, Buenos Aires. (Traducción española de la 6ª edición norteamericana de 1975, traducida por Iris Ucha de Davie y María Celia Eguibar).
- MORRIS, William: (1977) Arte y sociedad industrial. Fernando Torres, Valencia.
- POULSON, Ch. (ed.): (1996) William Morris on Art & Design. Academic Press, Seffield.
- ROSE, Barbara: (1975) Art as Art. The selected writings of Ad Reinhardt. [Arte como Arte. Escritos escogidos de Ad Reinhardt], University of California, Berkeley, Los Angeles.
- STILES, Kristine; SELZ, Peter: (1996) Theories and documents of contemporary art. A sourcebook of artists' writings. University of California Press, Berkeley
- TOLSTOY, L.: (1978) La escuela de Yasnaia Poliana. José J. de Olañeta, Barcelona.
- TOLSTOY, L.: (1982) ¿Qué es el arte?. Mascarón, Barcelona.
- WICK, Rainer: (1986) La pedagogía de la Bauhaus. Alianza, Madrid.