

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

Curso de doctorado

**HISTORIA CRÍTICA, ARTE E INTERPRETACIÓN.
NARRATIVAS DE LA CULTURA VISUAL EN LA EDUCACIÓN
ARTISTICA**

PROFESORA: Laura Trafí i Prats

Universidad Autónoma de Barcelona

(este curso es una contribución específica para el programa)

Objetivos

- Introducir los autores, discursos y teorías historiográficas más destacadas dentro de la historia crítica del arte.
- Analizar las relaciones que la historia crítica del arte ha mantenido con la educación artística.
- Interpretar a partir de diferentes textos de historiadores y de educadores artísticos el sentido que la historia crítica del arte puede tener dentro de los estudios de la cultura visual.
- Fundamentar y construir narrativas históricas en torno a los temas/problemas de la cultura visual.
- Desarrollar proyectos de investigación en los que se estudie la construcción de narrativas históricas para la comprensión del arte y la cultura visual en la formación del profesorado de educación primaria e infantil.

Metodología

La profesora preparará un dossier de lecturas básicas que serán presentadas y debatidas con los estudiantes en el curso.

Evaluación

Además de la participación activa en el desarrollo del curso, cada estudiante ha de realizar un trabajo, en el que se desarrolle un aspecto de las temáticas presentadas en el seminario.

Bibliografía

Bal, M.; Bryson, N. "Semiotics and Art History", en *The Art Bulletin*, vol. LXXIII, nº 2, junio 1991, pp. 174-208.

- Bal, M. "Visual Rhetoric: The Semiotics of Rape", en Reading Rembrandt. Beyond the Word-Image Opposition, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp. 60-93.
- Bal, M., Double Exposures. The Subject of Cultural Analysis, Londres y Nueva York, Routledge, 1996.
- Bal, M. Quoting Caravaggio. Contemporary Art, Preposterous History, Chicago y Londres, University of Chicago Press, 1999.
- Ballengee-Morris, C.; Sthur L. P., "Multicultural Art and Visual Cultural Education in a Changing World", Art Education, juliol 2001, pp. 6-13.
- Bloom, L. (ed.). With Other Eyes. Looking at Race and Gender in Visual Culture, Minneapolis y Londres, University of Minnesota Press, 1999.
- Bryson, N. Vision y pintura. La lógica de la mirada. Madrid: Alianza, 1991 (1ª ed. 1983).
- Bryson, N. Holly, M. A.; y Moxey, K. Visual culture: images and interpretations. Hanover, Wesleyan University Press.
- Clark, T.J. The Painting of Modern Life. Londres, Thames and Hudson, 1999 (edició revisada).
- Chanda, J. "Art History Methods: Three Options for Art Education Practice", Art Education, vol. 51, nº 5, 1998, pp. 17-24.
- Chanda, J., "Understanding the Cultural Meaning of Selected African Ndop Statues: The Use of Art History Constructivist Inquiry Methods". Studies in Art Education, vol. 42, nº 1, 2000, pp. 67-82.
- Clayson, H. "Materialist Art History and Its Points of Difficulty". Art Bulletin, vol. LXXVII, nº3, setiembre 1995, pp. 367-371.
- Duncum, P. "Visual Culture: Developments, Definitions, and Directions for Art Education", Studies in Art Education, vol. 42, nº 2, 2001, pp. 101-112
- Duncum, P. "Visual culture Art Education. Why, What and How?", The International Journal of Art and Design Education, vol 21, nº 1, 2002, pp. 14-23.
- Drucker, J., Theorizing Modernism. Visual Art and the Critical Tradition, Nueva York, Columbia University Press, 1994.
- Efland, A.; Freedman, K.; Stuhr, P. Postmodern Art Education: An Approach to Curriculum. Reston (Vir): The National Art Education Association, 1996
- Foster, H. (ed.) Vision and visibility, Seattle, Bay Press, 1988.
- Foster, H. El retorno de lo real, Madrid: Akal, 2001 (1ª ed. 1996).
- Foster, H. Design and Crime. (And Other Diatribes). Londres y Nueva York, Verso, 2002,
- Freedman, K. "Social Perspectives on Art Education in the U.S.: Teaching Visual Culture in a Democracy", Studies in Art Education, vol. 41, nº 4, 2000, pp. 314-329
- Freedman, K. "Interpreting Gender and Visual Culture in Art Classrooms", Studies in Art Education, 1994, vol. 35, nº 3, pp. 157-170.
- Gooding-Brown, J., "Conversations About Art: A Disruptive Model of Interpretation", Studies in Art Education, 2000, vol. 42, nº, 1, pp. 36-50.
- Harris, J., The New Art History. A Critical Introduction, Londres y Nueva York, Routledge, 2001.
- Hernández, F. Educación y cultura visual. Barcelona, Octaedro, 2000.
- Hernández, F. "La revisió de la historia de l'art en l'educació". Perspectiva escolar, nº 269, novembre 2002
- Pollock, G. Vision and Difference. Femininity, Feminism, and the Histories of Art. Londres y Nueva York, Routledge, 1988.

- Pollock, G. *Differencing the Canon. Feminist Desire and the Writing of Art's Histories*, Londres y Nueva York, 1999.
- Pollock, G. *Looking Back to the Future. Essays on Art, Life and Death*, Amsterdam, G+B, 2001.
- Orton, F.; Pollock, G., "Memories still to come ... An Introduction", en *Avantgardes and Partisans Reviewed*, Manchester y Nueva York, Manchester University Press, 1996, pp. i-xxi.
- Rifà, M. "Una alternativa para la formación de las educadoras de arte: la comprensión de las obras de arte desde un discurso intercultural y de género en la etapa de infantil", *Aula*, noviembre 2002.
- Trafí, L. "Comprendre críticament les obres d'art. Més enllà d'un model modernista d'interpretació". *Perspectiva escolar*, nº 269, noviembre 2002, pp. 12-20.