

Curso: Pedagogía y Didáctica de los Lenguajes Artísticos 2023

Prof. Graciana Pérez Lus
Prof. Leopoldo Dameno

CONTACTO: a través de mensajería interna de Aulasweb.

CONTENIDOS DEL CURSO

Pedagogía tradicional. El conocimiento y la educación en el largo camino desde el principio de autoridad religioso a la hegemonía de la ciencia y el tecnicismo. ¿Y la escuela pública?

- Las Bellas Artes. Racionalismo, empirismo e Innatismo: el artista genio. La clase expositiva y el aprendizaje por repetición. El arte en la escuela tradicional.
- La escuela pública latinoamericana. Simón Rodríguez, o la escuela que no fue. Argentina, civilización o barbarie: del normalismo al neoliberalismo del S.XXI. El folclore y la naturaleza de lo nacional en la escuela.
- El tecnicismo pedagógico. Los tests de inteligencia y las pruebas estandarizadas. La confianza en el método científico y la planificación. La fantasía del control total. Aprendizaje por objetivos.

El movimiento de Escuela Nueva y la educación artística. El principio de naturaleza y la infancia.

- Crítica a la escuela tradicional. Naturalismo. Los intereses del niño en el centro. Experimentalismo y reconsideración de la subjetividad.
- Antipositivismo reformista en América Latina. Yrigoyenismo y peronismo en Argentina.
- Dewey: el arte en la escuela y la democratización de la experiencia estética.
- Modelos expresivistas en educación artística. Creatividad, sensibilidad, libertad.
- Vigotsky, el desarrollo humano en clave histórico-cultural. La zona de desarrollo próximo.
- Pérdida de identidad de los contenidos de la enseñanza del arte. La clase de arte como hora libre. La tensión entre el placer y el esfuerzo ¿Qué enseñar?

Las teorías críticas, la pedagogía y el arte desde el sur.

- Crítica a la racionalidad instrumental positivista. La ciencia social crítica, las vanguardias y la educación artística.
- Corrientes socioeducativas marxistas. De las teorías de la reproducción a las teorías de la resistencia. La relevancia del contexto y los contenidos del arte.
- Praxis y enseñanza. La reflexión sobre la propia práctica. Educación y emancipación.
- Pensamiento pedagógico latinoamericano. El legado de Simón Rodríguez, una pedagogía mestiza para la emancipación. Las alternativas pedagógicas antipositivistas y democráticas del S. XX. La pedagogía de la liberación de Paulo Freire.

Bibliografía

AGUIRRE ARRIAGA, Imanol: *Modelos formativos en educación artística: Imaginando nuevas presencias para las artes en educación*. España, Universidad Pública de Navarra, 2006.

ALLIAUD, Andrea y ANTELO, Estanislao: *Iniciarse a la docencia. Los gajes del oficio de enseñar*. Revista de currículum y formación del profesorado, Vol.13, Nro 1, 2009.

AUGUSTOWSKY, Gabriela: *El arte en la enseñanza*. Buenos Aires, Paidós, 2012.

BAQUERO, Ricardo: *Vigotsky y el aprendizaje escolar*. Buenos Aires, AIQUE, 1996.

BELINCHE, Daniel y LARRÉGLE, María Elena: *Apuntes sobre apreciación musical*, La Plata, Edulp, 2007.

BELINCHE, Daniel: *Arte, poética y educación*, Secretaría de Publicaciones y Posgrado, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, 2011.

BELINCHE MONTEQUIN, M., DAMENO, L. *De la hora libre a la hora de arte. Experiencia artística y construcción pedagógica*, Revista Metal (N.º 3), Pág. 125-134. ISSN 2451-6643 <http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/metal> Facultad de Artes (UNLP). Universidad Nacional de La Plata, 2017.

BOURDIEU, Pierre. *El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la cultura*. Introducción y Cap. 1. Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2012.

CAMILLONI, Alicia. Una buena clase. En *Revista 12(ntes), papel y tinta para el día a día en la escuela*. 16 (16), 10-11, 2007. Recuperado de https://www.dgeip.edu.uy/documentos/2018/ifs/dapg/materiales/que_es_una_buena_clase.pdf

CAMNITZER, Luis. (2008). *Didáctica de la liberación*. Cap. 5 "Simón Rodríguez". Montevideo (Uruguay), Editorial HUM.

CARR, Wilfred y KEMMIS, Stephen: (1988) *Teoría crítica de la enseñanza*. Barcelona, Martínez Roca. 1992.

CIAFARDO, Mariel: *¿Cuáles son nuestras sirenas? Aportes para enseñanza del lenguaje visual*. Revista Iberoamericana de Educación, OEI, 2010.

CIAFARDO, Mariel (comp.): *La enseñanza del lenguaje visual. Bases para la construcción de una propuesta alternativa*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes, 2020.

CORNU, Laurence: *La confianza en las relaciones pedagógicas*. Conferencia en el Ministerio de Educación de la Nación en: Frigerio, Graciela (comp.): *Construyendo un saber sobre el interior de la escuela*. Edición Novedades Educativas. Buenos Aires, 1999.

DEWEY, John: *Democracia y educación*. España, Ediciones Morata. 1995. Cap. 7. DEWEY, John: *El arte como experiencia*. (1934). Barcelona. Ed. Paidós. 2008. FREIRE, Paulo: (1970) *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores, Argentina, 2003. FREIRE, Paulo: (2006) *El grito manso*. Siglo XXI Editores, Argentina, 2016.

GENTILI, Pablo (comp); APPLE, Michael; TADEU DA SILVA, Tomaz: *Cultura, política y currículo* (1997). Cap. 1 "Educación, identidad y papas fritas baratas"; Cap. 3 "Descolonizar el currículo: estrategias para una pedagogía crítica".

GIMENO SACRISTÁN, José y PÉREZ GÓMEZ, Ángel: (1992) *Comprender y transformar la enseñanza*. Madrid, Morata, 1993. Cap. 2 y 3.

GIMENO SACRISTÁN, José: (1982) *La pedagogía por objetivos: Obsesión por la eficiencia*. Madrid, Morata, 1986.

GIROUX, Henry: (1985) *Cuadernos Políticos, n° 44*, "Teorías de la reproducción y la resistencia en la nueva sociología de la educación: un análisis crítico". México, Editorial Era.

GIROUX, Henry: (2013) *La Pedagogía crítica en tiempos oscuros*. Praxis Educativa (Arg), vol. XVII, núm. 1 y 2, enero-diciembre, 2013, pp. 13-26. Universidad Nacional de La Pampa. La Pampa, Argentina.

- MAGGIO, Mariana. (2018). *Reinventar la clase en la universidad*. Buenos Aires: Paidós.
- MASSCHELEIN, J. y SIMONS, M. (2014). *Defensa de la escuela. Una cuestión pública*. Buenos Aires, Argentina: Miño & Dávila.
- MEIRIEU, Philippe: (2013) *Recuperar la pedagogía. De lugares comunes a conceptos claves*. Buenos Aires, Paidós, 2016.
- NASSIF, Ricardo: *Las tendencias pedagógicas en América Latina (1960- 1980)*. Buenos Aires, UNESCO-CEPAL-PNUD, 1981.
- PÉREZ LUS, Graciana. *Una estética común*. En Memorias, Escritos y Trabajos desde América Latina, METAL, Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Argentino y Latinoamericano (IPEAL), <http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/pdf/revistas/metal/Metal-3.pdf> Facultad de Artes (UNLP), La Plata, 2017.
- PINEAU, Pablo; DUSSEL, Inés Y CARUSO, Marcelo: (2001) *La escuela como máquina de educar*. Buenos Aires, Paidós, 2007.
- PIAGET, Jean: (1969). *Seis estudios de psicología*. Barcelona, Seix Barral.
- PUIGGRÓS, Adriana: (2003) *Que pasó en la educación argentina. Breve historia desde la conquista hasta el presente*. Buenos Aires, Galerna, 2008.
- QUINTAR, Estela: (2009). *La enseñanza como puente a la vida*. Ciudad de México: IPN.
- SALCEDO, Javier: (2009). Pedagogía de la potencia y didáctica no parametral. Entrevista con Estela Quintar. Revista Interamericana de Educación de Adultos, vol. 31, núm. 1, pp. 119-133. Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Pátzcuaro, México.
- STEIMAN Jorge: *Más didáctica (en la educación superior)*. Miño y Dávila Editores y UNSAM Edita, 2012.
- TABORDA, Saúl: *Investigaciones pedagógicas*. La Plata, UNIPE - Editorial Universitaria, 2011.
- TERIGI, Flavia: Nuevas reflexiones sobre el lugar de las Artes en el curriculum escolar. En Frigerio, G. y Diker, G. (comps.): *Educación (sobre) impresiones estéticas*. Editorial Fundación La Hendija, Argentina, Entre Ríos, 2012.
- VIGOTSKY, Lev: (1930) *La imaginación y el arte en la infancia*. Ediciones Alcal, Madrid, 2000.
- VIGOTSKY, Lev: (1925) *Psicología del arte*. Paidós, Buenos Aires, 2008.
- WAINSZTOK, Carla; DURÁN, Maximiliano; LÓPEZ CARDONA, Diana e IMEN, Pablo: *Simón Rodríguez y las pedagogías emancipadoras en Nuestra América*. Buenos Aires, Centro cultural de la Cooperación, 2013.

Acceso al material bibliográfico: [Click aquí.](#)