

Curso de Pedagogía y Didáctica de los Lenguajes Artísticos

Prof. Graciana Pérez Lus

Prof. Leopoldo Dameno

La pedagogía tradicional. Del principio de autoridad religioso al científico. Tecnicismo: el laboratorio conductista.

- Racionalismo iluminista y empirismo. Las Bellas Artes. El artista genio. Innatismo. El aprendizaje por repetición y la memoria. La clase expositiva. El positivismo: la razón al servicio de la técnica. El arte en la escuela tradicional. De Comenio a Spencer.
- La escuela tradicional latinoamericana. Argentina: Civilización o barbarie; el normalismo y la tradición católica. Simón Rodríguez: la escuela latinoamericana que no fue.
- El antipositivismo en Argentina: las corrientes conservadoras y las corrientes nacionalistas populares: 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 conductismo.

Del movimiento de la Escuela Nueva a la educación por el arte. Modelos alternativos. Teorías interpretativas.

- El movimiento escolanovista: experimentalismo y reconsideración de la subjetividad. Crítica a la escuela tradicional. Naturalismo. Los intereses del niño en el centro.
- Antipositivismo reformista en América Latina. Escolanovismo en los gobiernos populares de Yrigoyen y Perón.
- Dewey: el arte en la escuela y la democratización de la experiencia estética.
- Modelos expresivistas en educación artística. Creatividad, sensibilidad, libertad. El alumno y el placer como eje pedagógico.

- 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?

El constructivismo pedagógico

- Las etapas de desarrollo en Piaget y derivaciones en la educación artística de modelos similares.
- Vigotsky y la educación artística, el desarrollo en clave histórico cultural. La zona de desarrollo próximo. La metáfora narrativa.

La pedagogía crítica

- Crítica a la racionalidad instrumental positivista. La ciencia social crítica. Praxis: la relación dialéctica entre la teoría y la práctica, el caso de la enseñanza. La reflexión sobre la propia práctica. Educación y emancipación.
- Las corrientes socioeducativas marxistas. De las teorías de la reproducción a las teorías de la resistencia.
- La pedagogía crítica latinoamericana. De las guerras de independencia a la formación de las naciones. El legado de Simón Rodríguez. Las alternativas pedagógicas democráticas y la pedagogía nacional y popular de Taborda. La pedagogía de la liberación en Paulo Freire. La teología de la liberación.

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, Daniel y CIAFARDO, Mariel: (2004) *El arte y la educación en el mundo contemporáneo*. La Plata, Facultad de Bellas Artes, UNLP. Versión digital: <https://docs.google.com/document/d/1gqEmDLjkMfTx9gYZ3AO0HyWek2q-pLZASpSyO5uoysw/edit>

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

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.

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.

EFLAND, Arthur: *Una historia de la educación del arte*. Barcelona, Paidós, 1994.

FREIRE, Paulo: (1970) *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores, Argentina, 2003.

FREIRE, Paulo: (2006) *El grito manso*. Siglo XXI Editores, Argentina, 2016.

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.

HERNANDEZ, Fernando: *La necesidad de repensar la educación de las artes visuales y su fundamentación en los estudios de cultura visual*. Congreso Ibérico de Arte-Educación, Portugal, 2001.

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.

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.

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.

VYGOTSKY, Lev: (1925) *Psicología del arte*. Paidós, Buenos Aires, 2008.

WAINZTOK, 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.

ZÁTONYI, Marta: *Arte y creación*. Buenos Aires, Capital Intelectual. 2007.