

PROPUESTA CURSO DE CAPACITACIÓN

Programa de Capacitación Docente Gratuita para Docentes de Universidades Nacionales

Denominación del curso

Conceptos, perceptos, afectos: encrucijadas entre artes (audio)visuales y enseñanza.

Docente/s Responsable/s

Laura M. Galazzi

Carga Horaria del Curso

30 horas reloj. 24 presenciales, 6 virtuales.

Destinatarios del Curso

Docentes de todos los niveles. Areas: ciencias sociales, disciplinas humanísticas, disciplinas artísticas.

Propuesta Sintética del Curso (Objetivos, Contenidos, Modalidad, Evaluación, Etc.)

Conceptos, perceptos, afectos:
Encrucijadas entre artes (audio)visuales y educación escolar.

Presentación sintética:

¿Qué recorridos se abren cuando se encuentran la imagen y la reflexión, la emoción y el pensamiento, los relatos y la teoría? ¿Es posible pensar(nos) y abordar nuestra tarea docente a través y con imágenes? ¿Las imágenes piensan? ¿Cómo construir puentes entre imágenes y conceptos para enriquecer nuestra reflexión sobre lo escolar y pensar nuestras clases?

A través de la introducción a las problemáticas filosóficas ligadas a la determinación de qué es el pensar, la perspectiva estética y las formas en que se pone en práctica, se explorarán diversos vínculos entre obras (audio)visuales y conceptos en pos de enriquecer la reflexión de lxs docentes sobre el espacio escolar y aportar a la planificación de clases y proyectos en áreas humanísticas, artísticas y sociales.

Propósitos:

- Elaborar un marco teórico que permita comprender la fuerte interrelación entre la configuración estética, los dispositivos visuales, los conceptos y la realidad socio-cultural en las que se insertan, observando las incidencias multidireccionales entre estos ámbitos.
- Disponer conocimientos y experiencias que permitan a lxs docentes complejizar y enriquecer su pensamiento y su praxis creativa, aportando nuevos saberes y perspectivas para abordar su tarea.

Objetivos

Que lxs participantes:

- Reconozcan la especificidad de distintas expresiones artísticas desde una perspectiva teórica.
- Resignifiquen las reflexiones estéticas para volcarlas al análisis de las instituciones educativas y a la confección de materiales didácticos.
- Reconozcan procedimientos diferenciados en los modos que adquiere el pensamiento, tanto conceptual como plástico y puedan establecer vínculos entre ellos.
- Formulen posiciones filosófico-conceptuales personales, utilizando los contenidos del programa.
- Trabajen grupalmente en colaboración y aportando al pensamiento conjunto, respetando la diversidad de pensamientos que se expresan en la clase.

PROPUESTA CURSO DE CAPACITACIÓN

Programa de Capacitación Docente Gratuita para Docentes de Universidades Nacionales

Modalidad:

El curso tendrá una carga horaria de 30 horas, discriminadas del siguiente modo:

Presenciales: 24 horas, distribuidas en módulos de 6 horas. Dos días consecutivos de encuentro (12 hs.) y, con una semana o dos de distancia, otras dos jornadas de trabajo (12 hs.). Las clases presenciales son módulos teórico-prácticos donde se construye un marco teórico compartido y se utiliza este marco para analizar o realizar obras visuales o audiovisuales.

Virtuales: 6 horas. En los 3 módulos virtuales, a través de una plataforma a definir según la actividad, se presentan obras visuales o audiovisuales con su marco de abordaje, y a partir de allí se propone la resolución de una actividad grupal (foro de discusión, intercambio de perspectivas, construcción colaborativa) o individual (comentario crítico, lectura conceptual a partir del marco disciplinar de cada docente, red de asociaciones con otros materiales, etc.).

Evaluación:

El curso pondrá dos actividades breves que se harán en el aula virtual, que tendrán una devolución cualitativa. Cerrará con la elaboración de una propuesta de enseñanza por grupos de afinidad temática, que se compartirá con lxs compañerxs durante la última clase presencial. Todas las actividades son breves y precisas, no se evaluarán con una nota sino que se considerará su cumplimiento y constituyen requisito – junto con la asistencia – de aprobación del curso.

Programa Analítico y Bibliografía Sintética

Contenidos:

El curso se estructura en cuatro módulos temáticos presenciales, complementándose los tres primeros con módulos virtuales de dos horas. Cada módulo constituye un eje diferenciado para que los docentes exploren el vínculo entre modalidades diferentes del pensamiento: el conceptual y el visual o el audiovisual.

Módulo 1. Introducción a la propuesta. (clase 1. 6 horas)

- Exposición dialogada y debate: ¿Qué es pensar? Pensar con conceptos, pensar en imagen, el pensar y el afecto. ¿Qué es tener una idea en ciencia, en arte, en filosofía, en pedagogía? Los lenguajes del pensamiento como creación. Pensamiento y lenguaje(s) teóricos y artísticos. Diferencias entre el pensar de la pintura, la fotografía y el cine. Pensamiento y sentido común. Los modos del pensar y sus imágenes: la línea, el laberinto, el rizoma.
- Exposición dialogada y debate: El vínculo entre el pensar conceptual y el pensar (audio)visual en el diseño de clases. El concepto de recurso didáctico: ¿las obras de arte son meros medios para nuestra enseñanza? ¿Qué relación tienen los recursos didácticos con nuestras elecciones filosófico-pedagógicas respecto de nuestra disciplina? ¿Qué convicciones respecto de la relación entre el pensamiento y el arte ponemos en juego a la hora de seleccionar obras como recursos didácticos?
- Análisis de pinturas y secuencias de películas para la presentación de algunos conceptos básicos del análisis visual (forma, agrupación/dispersión, construcción del espacio/tiempo, perspectiva, color, textura, movimiento, proporción, composición, expresión, etc.) y audiovisual (continuidad, diégesis, historia/relato/narración, montaje, plano, toma, sonido, profundidad de campo, secuencia fílmica, espacio y tiempo cinematográfico, etc.)

Bibliografía recomendada

- Badiou, Alain: "El cine como experimentación filosófica" en Gerardo Yoel (Comp.): Pensar el cine 1. Imagen, ética y filosofía, Bordes-Manantial, Buenos Aires, 2004.
- Deleuze, Gilles; Guattari, Felix : ¿Qué es filosofía? Madrid: Editora Nacional, 2002. Selección.
- Deleuze, Gilles: "¿Qué es el acto de creación?" en Dos regímenes de locos. Textos y entrevistas (1975-1995), Pre-Textos, 2007.
- Deleuze Gilles: "Cap. XI: La pintura, antes de pintar..." en Francis Bacon. Lógica de la sensación, Arena libros, Madrid, 2002.
- Eco, Umberto: "La línea y el laberinto, las estructuras del pensamiento latino", Revista Vuelta, abril de 1987, pp.18-27 (Selección de pasajes)
- Galazzi, L.: "Glosario de términos básicos para el análisis (audio)visual". Material didáctico.
- Merleau-Ponty, M.: El ojo y el espíritu; Ed. Paidós, Bs. As., 1977

PROPUESTA CURSO DE CAPACITACIÓN

Programa de Capacitación Docente Gratuita para Docentes de Universidades Nacionales

Módulo 2. El sentido de la mirada (Clase 2. 6 horas)

- a) Exposición dialogada y debate: ¿qué significa mirar? ¿qué vínculo establece el espectador con la obra? ¿qué rol tiene respecto de su propuesta? La apreciación estética según Kant como paradigma clásico de la estética: el esteta como espectador y el juicio del gusto como pretensión subjetiva de validez universal. La remisión al "sentido común". El desinterés y la contemplación como requisitos del juicio del gusto.
- b) Exposición dialogada y debate: Discusiones contemporáneas acerca del gusto estético. La acusación de Bourdieu: el gusto estético como dispositivo de subjetivación de la burguesía. Rancière contra la sociología: la experiencia estética como neutralización y perturbación del conocimiento de la distribución de los lugares sociales. La posibilidad de una estética y un pensamiento indisciplinados. La hipótesis del espectador emancipado.
- c) Análisis crítico de representaciones (audio)visuales de la escuela: mirar la escuela como espectador/a: La escuela como redentora y como disciplinadora: Análisis y discusión de las marcas visuales de la disciplina y la redención en las pinturas de Susana Di Pietro que se reproducen en Aseo y presentación. Un ensayo sobre la estética escolar (Di Pietro, S. y Pineau, P., 2008), en las fotografías de Samuel Boote que conforman la colección "Vistas de Escuelas Comunes, 1889", disponibles en la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional (<http://200.69.147.119:8080/jspui/handle/123456789/558>) y en secuencias de Escuela de Campeones (Pappier, Argentina, 1950).

Bibliografía recomendada

- Bozal, V.: "Desinterés y esteticidad en la «Crítica del Juicio»" en AA.VV. Estudios sobre la "Crítica del Juicio", Madrid: Visor, 1990.
- Bourdieu, P.: "Post scriptum. Elementos para una crítica «vulgar» de las críticas «puras»" en La distinción. Criterios y bases sociales del gusto, Buenos Aires: Taurus, 2012. pp. 569-586.
- Di Pietro, S. y Pineau, P.: Aseo y presentación. Un ensayo sobre la estética escolar, Buenos Aires: El autor, 2008.
- Foucault, Michel: "Los cuerpos dóciles" en Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión (1975), Buenos Aires, Siglo XXI ed., 2002.
- Kant, Immanuel: "Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la ilustración?" en Filosofía de la Historia, Ed. Terramar (Caronte), La Plata, 2004.
- Rancière, J.: "Pensar entre las disciplinas" en Frigerio, G. y Diker, G.: Educar: (sobre) impresiones estéticas, Buenos Aires: Del estante ed., 2007.
- Rancière, J.: "El espectador emancipado" en El espectador emancipado, Buenos Aires: Manantial, 2010. pp. 9-28.

Módulo 3. La configuración de la obra (Clase 3. 6 horas)

- a) Exposición dialogada y debate: La aproximación fenomenológica: Heidegger y la distinción entre la "mera cosa", el útil y la obra de arte. El análisis de "Un par de zapatos" de Van Gogh (1886): el vínculo entre obra y verdad. El problema de la "representación" en el arte y el pensamiento. Vínculos de representación: palabras, imágenes, discurso fílmico con la realidad o el mundo. Relaciones de representación: copia, reflejo, interpretación, sustitución, igualdad, apariencia. Posiciones esencialistas y constructivistas. Las teorías de la representación pura: disolución de lo real y apariencias de apariencias.
- b) Exposición dialogada y debate: Deleuze y Guattari y su discusión con la fenomenología respecto del lugar del sujeto. El arte como resistencia y la configuración de bloques de perceptos y afectos. La obra de arte como monumento fabulador. Deleuze y la pintura de Francis Bacon: El concepto de diagrama. Las tres corrientes de la estética contemporánea y su concepción de la obra de arte según Badiou: didactismo, clasicismo y romanticismo. El vínculo del arte con la educación. El arte como productor de verdades.
- c) Análisis de obras y, de ser posible, exploración háptica de un edificio escolar: ¿Qué es la escuela en tanto objeto estético?: La escuela como espacio de visibilidad. Dimensión estética de la experiencia escolar. La distribución de lo visible y el currículum oculto visual. ¿Quiénes producen la estética escolar? Dispositivos de subjetivación y (de)construcción de la mirada. ¿Quiénes aprecian a la escuela como objeto estético? La investigación sobre la escuela y las representaciones estéticas de "lo escolar": la escuela en el cine, en la pintura y en la fotografía. ¿Cómo influye la estética escolar en el arte?: Institucionalización del arte y estetización de los espacios institucionales. Análisis de la influencia en las artes visuales argentinas del siglo XX en la estética escolar: la hipótesis del "Escuelismo".

Bibliografía recomendada:

- Acaso, M. y Nuere, S.: "El currículum oculto visual: aprender a obedecer a través de la imagen" en Arte, individuo y sociedad, V. 17, 2005. pp. 205-218.
- Badiou, A.: "Arte y filosofía", en Pequeño manual de inestética, Buenos Aires: Prometeo, 2009. pp. 45-60.
- Barthes, Roland (1980); La cámara lúcida. Notas sobre la fotografía, Buenos Aires, Paidós, 2008.

PROPUESTA CURSO DE CAPACITACIÓN

Programa de Capacitación Docente Gratuita para Docentes de Universidades Nacionales

Bazin, André; "Ontología de la imagen fotográfica" en ¿Qué es el cine?, Ed. Rialp, Madrid, 1966
Benjamin, Walter (1936), La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, www.philosophia.cl / Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
Bueno Fischer, R.: "El ejercicio de ver: medios y educación" en Dussel, I. y Gutiérrez, D.: Educar la mirada. Políticas y pedagogías de la imagen, Buenos Aires: Manantial, 2006. pp. 165-177.
Deleuze, G. y Guattari, F.: "Percepto, afecto y concepto", en ¿Qué es la filosofía?, Barcelona: Anagrama, 1997. pp. 163-201.
Deleuze, G.: "El diagrama", en Francis Bacon. Lógica de la sensación, Valencia: Arena, 2013. pp. 89-112.
Heidegger, M.: "El origen de la obra de arte" (selección) en Caminos del bosque, Madrid: Alianza, 2012. pp. 11-56.
Pacheco, M. y Elgarte, M. (coord.): Escuelismo. Arte argentino de los 90' (Exposición realizada en MALBA, 19/6/2009 a 3/8/2009), Buenos Aires: Fund. Constantini, 2009.
Pineau, P. "A modo de introducción. Estética escolar: manifiesto sobre la construcción de un concepto" en Escolarizar lo sensible. Estudios sobre estética escolar (1870-1945). Buenos Aires: Teseo, 2014. pp. 21-34.
Sontag, Susan (1977); Sobre la fotografía, Buenos Aires, Alfaguara, 2006 (disponible en pdf)

Módulo 4. La creación estética (clase 4. 6 horas)

a) La intervención estética como experiencia conceptual, perceptiva y afectiva. Pensando la escuela, las clases y su cotidianeidad. La construcción de la normalidad de la situación educativa. La reproducción de los lazos sociales a través de la transmisión educativa. Los "lugares" institucionales, los roles y sus figuras: las tipologías de lxs alumnxs, de lxs docentes, lxs directivxs. Los imaginarios acerca de las jerarquías institucionales. Lo que se ve y se cuenta, lo que no se ve y permanece incontado: ¿cómo configuramos estéticamente la escuela? Análisis y discusión de las fotografías de escuelas rurales que integran la muestra Zona desfavorable de Cecilia Gallardo. Visionado y discusión de secuencias fílmicas: El vestido de noche (Aziza, Francia, 2010), La toma (Gugliotta, Argentina, 2013) Escuela normal (Murga, Argentina, 2013) Después de Sarmiento (Márquez, Argentina, 2014).
b) La superficie estética como lugar de encuentro inter-disciplinario. Trabajo en grupos, construcción de secuencias didácticas o formulación de proyectos educativos interdisciplinarios. Propuestas en torno de la creación (audio) visual o el análisis fílmico, tomando como punto de partida el film Nostalgia de la luz (P. Guzmán, 2011). Puesta en común de las producciones grupales y discusión sobre las mismas.
c) Cierre del curso: conclusiones grupales acerca de la actividad, espacio abierto para la discusión, las inquietudes y el intercambio acerca de las diferentes temáticas abordadas.

Bibliografía recomendada:

Cerletti, A.: "Normalidad educativa y singularidades" en Repetición, novedad y sujeto en la educación. Un enfoque filosófico y político, Buenos Aires: Del Estante, 2008 (fragmentos)
Skliar, C.: "Palabras de la normalidad, imágenes de la anormalidad" en Educar la mirada. Políticas y pedagogías de la imagen, Buenos Aires: Manantial, 2006. (Fragmentos)
Arata, N.: "Imágenes de la escuela rural. Apuntes sobre las fotografías de Cecilia Gallardo" en Propuesta Educativa, Año 22, No 40, 2013, pp. 99-110.
MC NAMARA, R. y TACCETTA, N.: "Temporalidad y melancolía en Nostalgia de la luz (2010) de Patricio Guzmán" Doc On-line. Revista digital de cinema documentario, nro. 17, marzo 2015.
RICCIARELLI, C.: El cine documental según Patricio Guzmán, Santiago de Chile: FIDOCES, 2011.

Fechas Tentativas del Curso

Noviembre de 2016, días martes y miércoles. 4 horas de cursada cada día, en dos semanas consecutivas o con 15 días de diferencia.

1ª y 2ª semana de Marzo de 2017 en días/ horarios a convenir.

AGREGO AQUÍ PRESUESTO

Origen: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Medio de transporte: Aéreo.

El curso requiere, para dictarse, de aula con cañón compatible con entrada hdmi y pantalla o pared blanca para proyección..