

Universidad Nacional de La Plata

Bachillerato de Bellas Artes "Prof. F. A. De Santo"

Especialidad Artística Sociocomunitaria

Arte y Subjetividad I

Profesor: Juan Gabriel Luque

Año. 5to. Ciclo Superior

Cursada: Anual

Carga Horaria: 3 hs.

Ciclo 2013

1- Fundamentación

La presente propuesta pedagógico-didáctica está destinada a los/as estudiantes que optan por la orientación Artística Sociocomunitaria y que se encuentran cursando el quinto año de su formación según el plan de estudios ofrecido por el Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco A. De Santo” de la Universidad Nacional de La Plata.

La asignatura Arte y Subjetividad pretende ofrecer a los estudiantes un panorama de las principales problemáticas, en perspectiva histórica, que hacen a la conformación del campo de lo social: recortando en infancia/s y juventud/es. El punto de partida para este estudio es la Modernidad, conformación de las sociedades modernas y consolidación/formación del sujeto moderno para abordar las subjetividad/es que el relato moderno supo producir a partir de los diferentes dispositivos normalizadores (Escuela, Familia, Partidos Políticos, entre otros), para poder aproximarnos de esta manera a las subjetividades contemporáneas.

La Modernidad, en tanto época, irrumpe en el plano de la historia instaurando la novedad permanente, encontrando en la razón la facultad que permite conocer y discernir el presente. Para entender el presente, entonces, es indispensable el ejercicio de la reflexión sobre los procesos y hechos sociales, y la crítica se erige como el procedimiento, en tanto movimiento de ruptura, por excelencia. Siguiendo a Habermas la conciencia histórica moderna se ciñe a dos tareas: la autocomprensión del tiempo presente como nuevo tiempo y el autocercioramiento normativo. Este dialogo entre el pasado y el presente está pensado ser abordado a partir del análisis de fuentes periodísticas, historiográficas, teóricas, fílmicas, novelas, entre otras, que hagan foco y den cuenta de las diversas formas de subjetivación que las sociedades modernas han creado y hoy se ven cambiadas y/o resignificadas.

Este programa no pretende ser un curso de historia, sino un plan posible de abordaje de las construcciones actuales de las subjetividades infantiles y juveniles en el mundo actual. Para ello nos resulta imprescindible recurrir a la producción académica de diversas disciplinas que ayudan a entender la trama de lo social, estas son: la historia, la sociología, la política, la antropología social y cultural, las ciencias de la educación, entre otras. Lo fundamental de este programa, es brindar a los estudiantes herramientas conceptuales que sean de soporte para una futura intervención en los diferentes campos de acción posible, entendiendo y complejizando la construcción del tejido social en los diferentes territorios en los cuales puedan asesorar, ya sea trabajando con infancias,

juventudes, adultos. Si bien, esta asignatura no realiza una intervención sobre los territorios, sí articula desde el plan de estudios de esta orientación con otras asignaturas que están pensadas y diseñadas para ello.

2- Objetivos:

- Conocer la construcción histórica de la infancia moderna, situándola en su contexto social y político.
- Problematizar la categoría de infancia y juventud posibilitando el abordaje y comprensión.
- Aproximarse mediante un recorrido histórico a la emergencia de la juventud como actor social en el espacio público.
- Identificar las distintas formas de construcción de la subjetividad en el mundo contemporáneo.
- Posibilitar mediante herramientas conceptuales un análisis crítico de los medios de comunicación, reflexionando sobre su rol y su influencia en la sociedad actual.
- Reconocer la influencia del arte y sus lenguajes en la conformación de la subjetividad.
- Comprender los aportes teóricos como sustento de su futura intervención en la Educación Artística.

3- Propuesta metodológica:

Los estudiantes asistirán semanalmente al curso con una carga horaria de 3 horas cátedras. Se propone una propuesta de trabajo, a partir de diversas lecturas bibliográficas obligatorias específicamente indicadas, artículos periodísticos actuales, selecciones de producciones filmicas (documentales y películas) afín a las temáticas de esta asignatura.

4- Unidades Temáticas:

Unidad 1: Modernidad, construcción del sujeto moderno

Modernidad como acontecimiento épocal. Contexto de surgimiento del sujeto moderno. Invención de la Infancia Moderna: construcción cultural e histórica del concepto infancia. Surgimiento de la Escuela y la Familia como instituciones modernas encargadas de “hacer” al sujeto moderno.

Bibliografía:

- Álvarez Uría, F y Varela J. (1991). Arqueología de la escuela. Madrid, Ed. Piqueta. Cap. 1 La maquinaria escolar
- Bourdieu, Pierre (2011) Las estrategias de la reproducción social. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
- Brigido, Ana María (2010) Sociología de la Educación. Córdoba, Editorial Brujas. Cap. 3
- Bustelo, Eduardo (2007) El recreo de la infancia: argumentaciones para otro comienzo. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
- Carli, S. (2002). Niñez, pedagogía y política. Buenos Aires, Miño y Dávila. Cap. 1
- Dussel, I. y Caruso, M. (1999). La invención del aula. Buenos Aires, Santillana. Cap. 2
- Foucault, Michel (2008) Vigilar y Castigar: nacimiento de la prisión. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
- Narodowski, M. (1994). Infancia y poder. Buenos Aires, Aique. Caps. 1, 2 y 6

Unidad 2: Nuevas Infancias y Juventudes: fin de lo singular

Nuevas Infancias y Juventudes: conceptualizaciones. La Juventud como condición de existencia y de coexistencia sometida a constricciones múltiples. La emergencia de nuevas prácticas y culturas juveniles. Jóvenes, consumos e industria cultural. Jóvenes y género. Jóvenes: la política, la familia y el trabajo. La generación actual: individuación y vulnerabilidad, el riesgo.

Bibliografía:

- Reguillo, R. (2008) Instituciones desafiadas, Subjetividades juveniles: territorios en reconfiguración. En Tenti Fanfani, E. (Comp.) Nuevos temas en la agenda de política educativa, Buenos aires, Siglo XXI
- Bendit, R Hahan, M. y Miranda, A (2008): Los jóvenes y el futuro. Procesos de inclusión social y patrones de vulnerabilidad en un mundo globalizado. Prometeo Libros, Buenos Aires.
- Bauman, Zygmunt (2007), Vida de Consumo, FCE. Buenos Aires
- Beck, Ulrich (1998) La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. FCE, España.
- Boudieu Pierre (1990) La juventud no es más que una palabra, en Sociología y Cultura, Grijalbo México.
- Chavez, Mariana (2006) Los espacios urbanos de jóvenes en la ciudad de La Plata. Tesis doctoral, UNLP, La Plata.
- Jelin, Elizabeth (1997) Pan y Afectos, La transformación de la familia, Buenos Aires, FCE.
- Svampa, Maristella (2000) Identidades astilladas. De la patria metalúrgica al heavy metal, en Desde abajo. La transformación de las identidades sociales. Biblos, UNGS-Buenos Aires.
- Morgade, G. y Alonso, G. (2008) Cuerpos y Sexualidades en la escuela: De la "normalidad" a la disidencia. PAIDOS, Buenos Aires.
- Elizalde, Silvia (2011) Jóvenes en cuestión: configuraciones de género y sexualidades en la cultura

Unidad 3: Juventud, industrias culturales y digitalización de la cultura

Culturas juveniles. Sociedad de la información: influencia de redes y medios de comunicación. Subjetividades mediáticas. Mundialización y digitalización de la cultura. Tecnologías de la Información y la Comunicación: potencialidad para la articulación socio-comunitaria. Juventud mediatizada. Medios de comunicación como formadores de opinión

La construcción social del gusto. Integración de lenguajes vinculando las marcas subjetivas que promueve la producción artística.

Bibliografía:

- Burbules, N. y Callister, T. (2008) Educación: Riesgos y promesas de las nuevas tecnologías de la información. Buenos Aires, Granica. Cap.1
- Caride Gomez, J. "Educar y educarse en clave social. Formación y profesionalización en la pedagogía-educación social". En: Ruiz Berbio, J. (editor) Pedagogía y educación ante el siglo XXI. Madrid, 2005
- García Canclini, Nestor (2009) Diferentes, desiguales y desconectados: mapas de la interculturalidad. Ed. Gedisa, España.
- Morduchowicz, Roxana (2008) La generación multimedia. Significado, consumos y prácticas culturales de los jóvenes. PAIDOS, Buenos Aires.
- Núñez, V. (2003) El vínculo educativo. En H. Tizio (Coord.) Reinventar el vínculo educativo: Aportaciones de la Pedagogía Social y del Psicoanálisis. Barcelona: Gedisa
- Nuñez, V. "El educador especializado". En: El educador social. Universidad de Murcia, 1995.
- Reguillo, Rosana (2012) Culturas juveniles: formas políticas del desencanto. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
- Valenzulea Arce, Jose Manuel (1997) Vida de barro duro. Cultura popular juvenil y graffiti. Universidad de Gadalajara. El Colegio de la Frontera Norte.

5- Evaluación y acreditación:

Para el proceso de acreditación del curso se tendrán en cuenta la asistencia a clases según lo estipulado por la institución, entrega de trabajos semanales (individuales y grupales), evaluación presencial y domiciliaria. Asimismo se tendrá en cuenta la participación de los/as estudiantes en cada encuentro y su compromiso la propuesta pedagógico-didáctica.