

CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA ABIERTOS A LA COMUNIDAD

ARTE ACTUAL FLACSO

Título del curso: La educación artística y el asomo de la diferencia: retos en el campo de la discapacidad

Descripción del curso:

Este curso académico busca poner en tensión la educación artística y el campo de la discapacidad, con el fin de develar los retos que supone la atención digna y legítima a las personas o estudiantes que viven condiciones de discapacidad. Por lo tanto, de lo que se trata es de aportar en la valoración del proceso creativo como una posibilidad que suponga el reconocimiento de subjetividades excluidas históricamente y el reavivamiento de formas diferentes de situarse en el mundo, para impeler un resurgimiento político, que cuestione nuestros esquemas de aprehensión de la realidad y nos lleve a problematizar el orden hegemónico y colonizador que construye la noción de normalidad, desde propuestas estéticas y pedagógicas. Esta es una invitación a crear alternativas pedagógicas dentro de la educación artística que suponga el agenciamiento en dos casos específicos, la discapacidad sensorial y cognitiva, a partir de una crítica reflexiva a las concepciones logocéntrica, eurocéntrica y la jerarquización de los sentidos que permean las artes.

Objetivo general:

Promover espacios de reflexión sobre los desafíos pedagógicos que el campo de la discapacidad representa para la educación artística, derivando de esto cuestionamientos que posibiliten desde el arte el agenciamiento, la valoración social de la diferencia y la defensa de los derechos humanos.

Objetivos específicos:

Brindar a los participantes elementos conceptuales sobre discapacidad, derechos humanos e ideología de la normalidad en el marco de la educación artística, que inviten a la reflexión y al cuestionamiento de los prejuicios y estereotipos personales.

Reflexionar en torno a las estéticas opresoras y emancipadoras que acarrea la educación artística en el campo de la discapacidad, señalando los desafíos educativos y artísticos que posibiliten el agenciamiento de modos de ser y vivir diferentes.

Proponer alternativas pedagógicas dentro de la educación artística para abordar la discapacidad sensorial y cognitiva desde una postura decolonial que cuestione las formas canónicas y hegemónicas impuestas en el arte.

Áreas disciplinares que conjuga el curso:

Artes, Educación, Educación artística, Pedagogía, Estudios de la discapacidad; Arte y sociedad.

Propuesta temática por sesiones

Sesión #1	
Tema:	Historia de la discapacidad
Propuesta	La mirada que la sociedad coloca sobre el mundo de las personas con discapacidad es lejana y distorsionada. Estas miradas que se dirigen a la diferencia se configuran en términos de miedos vinculados a una imagen intolerable de la humanidad, que devienen en silencio, evitación y exclusión. Si bien las luchas por la dignidad y los derechos humanos de esta población se fortalecen, aún se enraízan en el sector educativo comprensiones normalizantes y segregadoras. Este primer encuentro busca dar a conocer la fundamentación histórica que enmarca el campo de la discapacidad y su relación con las prácticas educativas, definidas a partir de los diferentes modelos

que coexisten entre si en la cotidianidad escolar.

Bibliografía

Aguado, A. (1995). Historia de las deficiencias, Escuela Libre Editorial, Colección Tesis y Praxis, Madrid

Brogna, Patricia. "Las representaciones de la discapacidad: la vigencia del pasado en las estructuras sociales presentes" en *Visiones y revisiones de la discapacidad*, Fondo de Cultura Económica, México, 2009, p. 157-187.

Palacios, A. (2008). El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Madrid: CERMI

Sesión #2

Tema:

Ideología de la normalidad y derechos humanos

Propuesta

Para Barton (2009) las personas con discapacidad han luchado por proponer definiciones y apreciaciones diferentes respecto a la cuestión de la discapacidad, y, por ende, su lucha es una lucha por la equidad, la justicia social, la dignidad, por la tanto, la discapacidad se considera una cuestión de derechos humanos. De manera que, el problema no consiste en la persona con discapacidad; el problema es la forma en que se construye y quiénes construyen la noción de normalidad. En este encuentro proponemos confrontar la ideología de la normalidad y los derechos humanos en el ámbito educativo y artístico, para provocar cuestionamientos que contribuyan a defender la educación y el arte como derechos humanos fundamentales.

Bibliografía

Palacios, A. (2008). El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Madrid: CERMI

Kipen, E., y Vallejos, I. (2009). La producción de la discapacidad en clave de ideología. En: Discapacidad e ideología de la normalidad. Desnaturalizar el déficit. Rosato, A., y Angelino, M. (coord.). Buenos Aires: Noveduc. pp. 155-175

Davis, L. (2009). Cómo se construye la normalidad. La Curva de Bell, la novela y la invención del cuerpo discapacitado en el siglo XIX. En Brogna, Patricia, Visiones y revisiones de la discapacidad, Fondo de Cultura Económica, 188

Sesión #3

Tema: La retórica de la diversidad

Propuesta En esta sesión nos centraremos en los retos educativos y artísticos que implica desafiar la ideología de la normalidad y valorar la diferencia, sin olvidar que dichos retos suponen ir más allá de la retórica de la diversidad, es decir, requiere cuestionar los diferencialismos, eufemismos o terminologías que no trascienden a los contextos educativos y que se agotan en el lenguaje sin llegar necesariamente a la práctica. Reflexionaremos sobre el papel del docente y el estudiante ante las modas discursivas y cómo estas inciden en la labor educativa. Buscaremos generar reflexiones que aclaren el valor de la diferencia, sin caer en el espectáculo o folclorización.

Bibliografía	<p>Duschatzky, Silvia y Skliar, Carlos. La diversidad bajo sospecha. Reflexiones sobre los discursos de la diversidad y sus implicancias educativas. En: Cuaderno de Pedagogía Rosario Año 4 N°7, Ed. Bordes, Rosario, Argentina 2000</p> <p>Nussbaum, M. (2007). Las fronteras de la justicia. Consideraciones sobre la exclusión, trad. de Ramón Vila Vernis y Albino Santos Mosquera, Paidós, Barcelona.</p> <p>Corto: https://www.youtube.com/watch?v=EtDV9fx8_Dg</p>
---------------------	---

Sesión #4

Tema: La educación artística y los estudios de la discapacidad

Propuesta En este encuentro proponemos explorar la educación artística como promotora de los Estudios de la Discapacidad, evidenciando los vínculos investigativos y pedagógicos que se tejen entre sí, para construir miradas no hegemónicas con relación a la discapacidad. Este será un escenario para reflexionar en torno a los retos que le supone la discapacidad a la educación artística y su relevancia en este campo, así como también, explorar nuevas formas pedagógicas que favorezcan la creación en el marco de la discapacidad y la diferencia.

Bibliografía John Derby (2011) Disability Studies and Art Education, Studies in Art Education, 52:2, 94-111

Sesión #5

Tema: Pedagogías decoloniales en el campo de la discapacidad y la educación artística

Propuesta	<p>Para Walsh (2013) las pedagogías decoloniales se erigen en las historias de las comunidades excluidas desde sus combates y persistencias y son parte integral de sus luchas de concientización, desalienación y afirmación de su ser y hacerse humano. Siendo así, la educación artística desde esta visión tendría que escapar a los cánones eurocéntricos que la circunscribe, para disponerse a trasgredir, desplazar, leer críticamente el mundo e intervenir en la reinvención de una sociedad más humana que reconozca y valore la diferencia. Por lo tanto, desde este encuentro se busca reconocer el potencial de las pedagogías decoloniales en el campo de la educación artística para propender por comprensiones dignificantes de la población con discapacidad, y así, no seguir reproduciendo el bagaje simbólico de las culturas dominantes, sino de reconocer efectivamente las experiencias artísticas situadas en comunidades minoritarias para ir desaprendiendo estereotipos y cambiando las acciones opresoras y los sentires dehumanizantes.</p>
Bibliografía	<p>Walsh, C. (2013). Lo pedagógico y lo decolonial. Entretejiendo caminos. Pedagogías Decoloniales. En: Practicas insurgentes de resistir (re)existir y (re)vivir. Walsh C. (editora) Tomo I. Serie Pensamiento Decolonial. Quito: Abya Yala, pp. 23-68</p> <p>Freire, P. (2005). Pedagogía del Oprimido. 2da edición, México: Siglo XXI editores.</p>

Sesión #6

Tema: Estéticas decoloniales y estéticas del oprimido

Propuesta Para profundizar con la temática anterior, se pretendemos indagar las construcciones y sentidos estéticos desde las vivencias de grupos excluidos y cómo dichos sentidos y construcciones permiten el agenciamiento de modos de ser y vivir diferentes. Buscamos con esta temática, desafiar las concepciones hegemónicas y practicas pedagógicas y artísticas dominantes que se enmarcan el territorio de aquellos y aquellas considerados como “los otros” y “las otras”. Se trate entonces de empezar a manifestar esa capacidad para rebelarse contra el lenguaje impuesto por los mecanismos del poder que legitiman

el logos, la vista y el oído como primordiales hacedores de dispositivos artísticos.

Bibliografía Estéticas decoloniales [recurso electrónico] / Pedro Pablo Gómez, Walter Mignolo.- Bogotá : Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2012.

Boal, A. (2012). La estética del oprimido. Editorial: ALBA

Sesión #7

Tema: El silencio que habla: comunidad sorda

Propuesta En esta sesión se desarrollará un componente práctico en el cual, por medio de estudios de caso desde la discapacidad sensorial, podamos reflexionar las temáticas antes vistas y proponer alternativas dentro de la educación artística para abordar los contenidos educativos legitimando la diferencia. Es por esto que, interpelaremos la educación musical de las personas sordas para favorecer reflexiones que nos lleven a establecer los retos y desafíos de la educación musical para aquellas personas que habitan el silencio. Estableceremos los antecedentes pedagógicos y didácticos de algunas prácticas educativas, breves fundamentaciones desde la educación musical y la relevancia para la comunidad sorda.

Bibliografía Regelski, A. (2009). La música y la educación musical: Teoría y práctica para marcar una diferencia. En: LINES, D.K. (coord), La educación musical para el nuevo milenio. Madrid: Morata. pp. 21-47

Otero, L. (2015): “La sordera: una oportunidad para descubrir la música”, Revista Española de Discapacidad, 3 (2): 133-137.

Saldarriaga, C. (2014). Personas sordas y diferencia cultural Representaciones hegemónicas y críticas de la sordera. Tesis de Maestría, Universidad Nacional de Colombia

Sesión #8

Tema: La oscuridad que mira: personas ciegas

Propuesta En esta sesión se continuará con el componente práctico en el cual, por medio de estudios de caso desde la discapacidad sensorial, podamos reflexionar las temáticas antes vistas y proponer alternativas dentro de la educación artística para abordar los contenidos educativos legitimando la diferencia. Ahora, confrontaremos las artes visuales y las posibilidades educativas para las personas ciegas para promover cuestionamientos que nos lleven a establecer los retos y desafíos de la educación plástica y visual para aquellas personas que habitan la oscuridad. Estableceremos las alternativas didácticas para promover la accesibilidad de la cultura visual y proveer contextos educativos y artísticos justos que potencien y defiendan los derechos humanos de la población ciego.

Bibliografía Zarur, J. (2011). ¿Arte pictórico para personas con dis_capacidad visual? Taller servicio 24 horas. Revista semestral en investigación en diseño. 14, 5-14.

Corto: <https://www.youtube.com/watch?v=Qc93AWtrESk>

Sesión #9

Tema: El pensamiento que siente: personas con discapacidad cognitiva

Propuesta En esta penúltima sesión finalizaremos con el componente práctico abordando la discapacidad cognitiva, procurando reflexionar las temáticas antes vistas para proponer alternativas dentro de la educación artística que permitan abordar los contenidos educativos sin negar el valor de la diferencia. Ahora, confrontaremos el privilegio del logos en la educación artística que parece negar las posibilidades educativas para las personas con discapacidad cognitiva, con el fin de promover cuestionamientos que nos lleven a establecer los retos y desafíos de la autoexpresión creativa como una opción para aquellas personas que habitan mundos diferentes. Estableceremos las didácticas que suscriben dentro del art brut o arte marginal para promover la valoración de creación centrada en el expresionismo

y desprovista de conceptualizaciones, reconociendo el sentir como vehículo privilegiado para proveer contextos educativos y artísticos justos.

Bibliografía

Otero Caicedo, L.; Fernández Moreno, A. (2017). Ser en el arte: caminos de reconocimiento, en Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación para inclusión social 12, 25-42.

González, J. (2007). Arteterapia, Parálisis Cerebral y Resiliencia. Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social. 2, 169-179.

Sesión #10

Tema: Reflexiones conjuntas

Propuesta En este encuentro final se espera compartir las diferentes reflexiones y aprendizajes que se suscitaron en las y los participantes a través de un compartir y un encuentro de saberes desde las diferentes disciplinas. Se expondrán las contingencias, dudas, incertidumbres, encuentros, hallazgos, claridades y contrariedades que este proceso les haya dejado. Todo esto para recalcar el valor de las artes en el reconocimiento de la diferencia y la defensa de la dignidad humana de personas que viven diferentes situaciones de discapacidad. Cada participante deberá pensar una manera creativa de exponer su trabajo reflexivo, para que nos permita al final, construir un decálogo de compromisos personales y grupales para luchar de manera solidaria por el rescate de lo humano.

Bibliografía

Corto: <https://www.youtube.com/watch?v=wXW2b2ExLls>
Los propuestos por los participantes

Duración del curso.

- **Total de horas:** 20
- **Horario semanal:** Lunes y miércoles 5 a 7 pm

Público al que está destinado el curso:

Público en general, en especial relacionado con Bellas Artes, Educación Artística, Educación Especial, docentes, gestores culturales, curadores, museógrafos.

Profesor/a:

Liliana Otero. Psicóloga y Especialista en Pedagogía de la Creatividad. Magister en Discapacidad e Inclusión Social. Doctoranda en Ciencias de la Educación RUDECOLOMBIA. Experiencia investigativa en metodologías cualitativas y artísticas. Producciones científicas y participación en congresos nacionales e internacionales con temáticas: Arte y Discapacidad. Labor investigativa enfocada en el arte como camino para el reconocimiento de poblaciones vulnerables y la importancia de la educación artística para favorecer la valoración de subjetividades excluidas, cuestionamiento de la realidad, inclusión y transformación social. Experiencia docente: licenciatura en artes visuales, psicología y promoción de la salud con cátedras vinculadas a contenidos pedagógicos-artísticos, investigativos y comunitarios.