

Para saber más

Selección de libros y artículos sobre arte y Educación Artística que abarcan tanto propuestas teóricas como aplicaciones prácticas y proyectos educativos. Se añade un listado de páginas web sobre museos, archivos, diccionarios, colecciones y otros recursos artísticos.

José María Barragán*

No resulta fácil, en una época de profundos cambios educativos, efectuar una selección bibliográfica en torno a la Educación Artística que mantenga el perfil panorámico de esta sección y recoja, a la vez, la diversificación de denominaciones, ámbitos y contenidos. Uno de los problemas importantes es la imprecisión y la polisemia de los términos utilizados, que impiden compartir un marco comprensivo común de los conceptos y temas básicos de la didáctica del área. Vamos a optar por señalar prioritariamente que el área de educación artística abarca tanto la comprensión (interpretación) como la producción de la imagen visual y muy especialmente los fenómenos vinculados a la representación a través del arte, los medios de comunicación y el entorno. Esto genera una gran dificultad de acotación de campo específico y consecuentemente, de recursos (bibliográficos, documentales, gráficos, visuales, etc.).

En primer lugar, se mencionan algunos títulos que fundamentan posturas teóricas o amplían debates sobre bases disciplinares para la Educación Artística, y, luego, obras que incluyen planteamientos didácticos y sugerencias para la práctica educativa. Aunque se recuperan algunos títulos aparecidos hace algún tiempo, en la selección también influye la novedad de la edición.

Vistas panorámicas y propuestas teóricas

Aguirre, Imanol
Teorías y prácticas en educación artística. Ideas para una revisión pragmática de la experiencia estética

Universidad Pública de Navarra,
Pamplona, 2000

El autor recoge teorías y modelos de Educación Artística, con una cuidadosa ordenación y relevancia de las referencias que incluye, entre las cuales está la propuesta de Fernando Hernández —educación para la comprensión de la cultura visual—, contextualizada en los debates internacionales y en la perspectiva promovida por Efland, Freedman y Stuhr, entre otros. El autor polemiza, de forma sana y franca, con la propuesta mencionada y reivindica la idea de una educación estética, como un cierto nuevo expresionismo radical del espectador, insistiendo en la importancia del arte como experiencia y recuperando la inmortal aportación de Dewey, de la mano de Shusterman, Geertz y Rorty.

Hernández, Fernando
Educación y cultura visual

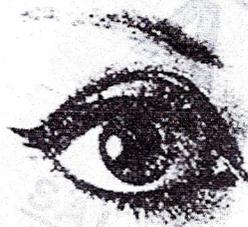
Octaedro, Barcelona, 2000

Esta versión revisada y actualizada de un libro anterior a 1997 abor-

da, además de teorías, prácticas sociales de la educación en España. No excluye referencias al currículo oficial y propone una nueva concepción para la Educación Artística, más ajustada en su opinión a las necesidades socioculturales actuales, que denomina "educación para la comprensión de la cultura visual". El cambio de denominación asume esa amplitud de prácticas, géneros y producciones, y enfatiza el ineludible carácter culturalmente construido de estas manifestaciones que se agrupan bajo la tradicionalmente llamada Educación Artística. El mapa resultante es un tanto laberíntico, pero con una riqueza teórica y sugerencias para el diseño de proyectos educativos que pueden tener su propio eco según el contexto de cada docente.

Otros títulos con vocación panorámica

López, Alberto; Hernández, Fernando; Barragán, José María (1997): *Encuen-*

Aida Schinhez

tros del arte con la antropología, la psicología y la pedagogía, Barcelona: Angle.

Marín Viadel, Ricardo (2000): "Didáctica de la Expresión Plástica o Educación Artística", en Rico, L.; Madrid, D. (eds.) (2000): *Fundamentos didácticos de las áreas curriculares*, Madrid: Síntesis.

Textos que recuperan la tradición de la educación estética

Collelldemont, Eulàlia; Vilanou, Conrad (ed.) (1998): *Noves reflexions a l'entorn de l'educació estètica. Seminari IDUMA*, Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona.

Gennari, Mario (1999): *La educación estética. Arte y literatura*, Barcelona: Paidós.

Moreu, André; Vilanou, Conrad (ed.) (2000): *L'altre, un referent de la pedagogia estètica. Seminari IDUMA*, Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona.

Ideas y propuestas para la práctica educativa

Caja, Jordi (coord.)

La educación visual y plástica hoy. Educar la mirada, la mano y el pensamiento

Graó, Barcelona, 2001

Ofrece un panorama de visiones del área y propuestas para los diferentes niveles educativos, cuya selección es fruto de la reflexión y de la experiencia docente.

Monte, M.

"La enseñanza estratégica de la Educación Artística"
En Monereo, Carles (coord.)
Ser estratégico y autónomo aprendiendo. Unidades didácticas de enseñanza estratégica para la ESO

Graó, Barcelona, 2001

También desde la reflexión y la práctica docente, este libro ofrece un planteamiento educativo adecuado a una época en la que lo importante es aprender a procesar y a discriminar la información.

Arte

Anzorena, Horacio

Ver para comprender. Educación desde el arte

Magisterio del Río de la Plata, Buenos Aires, 1998

Propone secuenciaciones de contenidos de Historia del Arte a partir de ejes temáticos que actualiza con teorías de la percepción visual.

Bosch, Eulàlia

El placer de mirar. El museo del visitante

Actar, Barcelona, 1998

En el desierto de propuestas educativas para museos de arte, este texto ofrece itinerarios para la interpretación, donde la contemplación y la palabra son aliadas de los espectadores para descubrir significados y emociones en las obras. Dos experiencias (Criaturas Misteriosas y Caja Mágica) muestran cómo vincular percepción, diálogo, interpretación y pensamiento estético a través del proyecto educativo.

Calaf, Roser et al.

Ver y comprender el arte del siglo XX

Didáctica de las Ciencias Sociales (DCS), Madrid, 2000

Esta obra recoge contenidos de Historia del Arte, que pone al día con ejemplos del planteamiento disciplinar de Elliot W. Eisner.

Proyectos educativos de instituciones culturales

Castillo, Xaro; Fructuoso, Agustí: *Tepekas i Quindereques. Art contemporani a l'escola*. Sala Alexandre Cirici. Projecte Taller de Pubilla Kasas. Ajuntament de l'Hospitalet, Diputació de Barcelona, Barcelona.

Muñoz, Emili: *Criatures màgiques als carrers de la ciutat. Activitat sobre l'escultura recent als espais públics de Barcelona*, Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

Medios de comunicación audiovisual

La vinculación de la Educación Artística con los medios de comunica-

ción incide en el desarrollo de la capacidad crítica frente a la representación a través de la imagen. A continuación se presenta lo más interesante sobre este tema:

Aguilar, Pilar

Manual del espectador inteligente

Fundamentos, Madrid, 1996

Ayuda a planificar actividades de interpretación crítica de los medios.

Alonso, Manuel;

García Matilla, Luis
Imágenes en acción

Akal, Madrid, 1997

Un clásico bien ordenado con numerosas sugerencias para la práctica.

Corominas, Agustí

Modelos y medios de comunicación de masas

Desclee de Brouwer, Bilbo, 1999

La comunicación audiovisual y su integración en el currículum

Graó, Barcelona, 1994

Del mismo autor, ambas nos recuerdan la importancia de la mediación y la transmisión de valores de los medios de comunicación. Interesantes sugerencias para el aula.

Cuadernos de Pedagogía, n.º 234, 1995

Tema del Mes:

"Educación y medios de comunicación", marzo, págs. 7 a 30

Cuadernos de Pedagogía, n.º 297, 2000

Monográfico:

"Escuelas y medios", diciembre

Educación artística y temas transversales

Las siguientes reseñas ayudan a plantear situaciones de aprendizaje con una mirada distinta a la de las historias o textos oficiales.

Calbó, Muntsa (2000): *Treballar l'ambient amb mètodes basats en l'art: ini-*

ciació a una comprensió de l'educació artística. Simposi de Formació d'Educadors, Girona: UdG.

Cisspraxis, Cuadernos de Pedagogía (1999): *Temas transversales*, Barcelona: Cisspraxis, col. Biblioteca Básica para el Profesorado.

Cuadernos de Pedagogía (1994): *Las transversales, ¿otra educación?*, n.º 227 (págs. 10 a 40), Barcelona: Praxis.

De la Torre, Saturnino (coord.) (1998): *Cine para la vida*, Barcelona: Octaedro.

Fosati, Amparo; Huerta, Ricard Vicent (2001) (eds.): *Los valores del arte en la enseñanza*. Comunicaciones del Congreso. Departamento de Didácticas de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. Universitat de València, València.

Juanola, Roser; Prat, M.; Jove, Juan José; Agra, M.ª Jesús; Hernández, Fernando; Bosch, Eulàlia (1999): *Art, cultura i educació. Idees actuals entorn a l'educació artística*, Lleida: Institut de Ciències de l'Educació.

Otero, Herminio (1996): *Educar con imágenes*, Madrid: CCS.

Ayudan a plantear situaciones de aprendizaje con una mirada distinta a la de la Historia tradicional:

López F.; Cao, Marián (coords.) (2001): *Geografías de la mirada. Género, creación artística y representación*. Ofrece excelentes ejemplos de recuperación de la figura de la mujer como artista.

Pérez Gaudi, Juan Carlos (2000): *El cuerpo en venta. Relación entre arte y publicidad*, Madrid: Cátedra.

Ramírez, Juan Antonio (1997): *Medios de masas e Historia del Arte*, Madrid: Cátedra.

Educación Artística y Educación Infantil

Bartolomeis, Francesco (2001): *El color de los pensamientos y los sentimientos*. Barcelona: Octaedro. Se sigue reeditando esta obra de 1994 por el valor de sus sugerencias educativas, sobre todo para la Educación Infantil.

Hernández Belver, et. al (coord.) (2000): *Educación Artística y arte infantil*, Madrid: Fundamentos.

Martínez, Luisa María; Gutiérrez, Rosario (1998): *Las artes plásticas y su función en la escuela*, Archidona, Málaga: Aljibe.

Niubò, M. (2000): *Art: educació. Iniciació a la pedagogia de l'art*, Alella: M. Niubò.

Pérez Ulloa, I. (2000): *Didáctica de la Educación Plástica*, Buenos Aires: El Ateneo.

Guías escolares

Guía escolar Vox. Música, artes escénicas, ciencias de la imagen

Bibliograf-CREDSA, Barcelona, 2000

Es una guía completa, elaborada por especialistas y bien ilustrada, de ayuda para el alumnado a partir de Secundaria y una buena fuente de recursos para el profesorado.

Guías Praxis para el profesorado de ESO

Praxis, Barcelona, 1999, 2000, 2001, 2002

Incluyen material diverso en las temáticas y en los tratamientos didácticos. Hay propuestas muy innovadoras, pero también se dan ideas para desarrollar actividades que cubran todos los contenidos del currículo oficial. Algunos títulos son: cultura y comunicación visual, la publicidad en la cultura del consumo, educación artística *on line*, la imagen comercial, identidad y diferencia en la cultura estética, diseño urbano, análisis formal y expresión gráfica, etc.

Revistas

El boletín de las artes visuales: Área de Educación artística del Departamento de Dibujo. Facultad de las Bellas Artes de Barcelona. A partir de junio del 2002 en soporte digital.

Arte, Individuo y Sociedad. Área de Didáctica de la Expresión plástica. Universidad Complutense de Madrid.

Recursos en Internet

<http://www.atlhist.org/archives/html/vccollect.htm>

Colección de recursos visuales del Museo Histórico de Atlanta para estudiar la historia local.

<http://www.artsednet.getty.edu>

Página del Instituto Getty, impulsor del DBAE, que contiene propuestas curriculares, proyectos, actividades de aula y un foro de debate entre maestros y maestras.

<http://www.arts.ouc.bc.ca/fina/glossary/gloshome.html>

Diccionarios de términos relacionados con el arte y la cultura visual.

<http://www.artcyclopedia.com/>

Buscador de páginas y artículos sobre artistas (más de 7.500), multitud de imágenes de arte (años 1150-1800), en su enlace a la Web Gallery of Art <http://www.kfki.hu/~arthp/index.html> de la KFKI (Academia Húngara de las Ciencias).

<http://commfaculty.fullerton.edu/lester/courses/viscomlinks.html>

<http://www.icom.org/vlmp>

World Wide Web Virtual Library, portal centrado en museos y en otras colecciones históricas.

<http://www.lib.monash.edu.au/arts/visarts/>

Página sobre cultura visual de la Universidad de Monash, Australia.

<http://www.libraryspot.com>

LibrarySpot, para entrar en más de 2.500 bibliotecas.

<http://people.brandeis.edu/~teuber/aes.html/museums>

Museos y archivos *on line*.

<http://www.pntic.mec.es>

Página del Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación del MEC.

<http://www.tamu.edu/mocl/picasso/> On-Line Picasso Project. Todo sobre la obra de Picasso.

<http://vos.ucsb.edu/shuttle/art.html>

<http://www.uiowa.edu/~commstud/resources/visual.html>

Relación de enlaces y recursos de la Universidad de Iowa sobre Estudios Culturales y Cultura Visual.

<http://www.wwar.com>

World Wide Arts Resources ofrece más de 500 recursos conectados con más de 1.000 *websites* de museos, galerías, escuelas de arte, recursos para niños...

* José María Garragán es profesor titular de Formación en Educación Artística del Departamento de Dibujo de la Facultad de las Bellas Artes de la Universitat de Barcelona.

Correo-e: jmbarrag@trivium.gh.uib.es