

LIBRETA DE BOCETOS

NODOARTE.COM

PEDAGOGÍAS ESTÉTICAS CONTEMPORÁNEAS

Ensayos sobre educación artística

*...sin embargo poéticamente, habita el hombre en
esta tierra.*

Friedrich Hölderlin

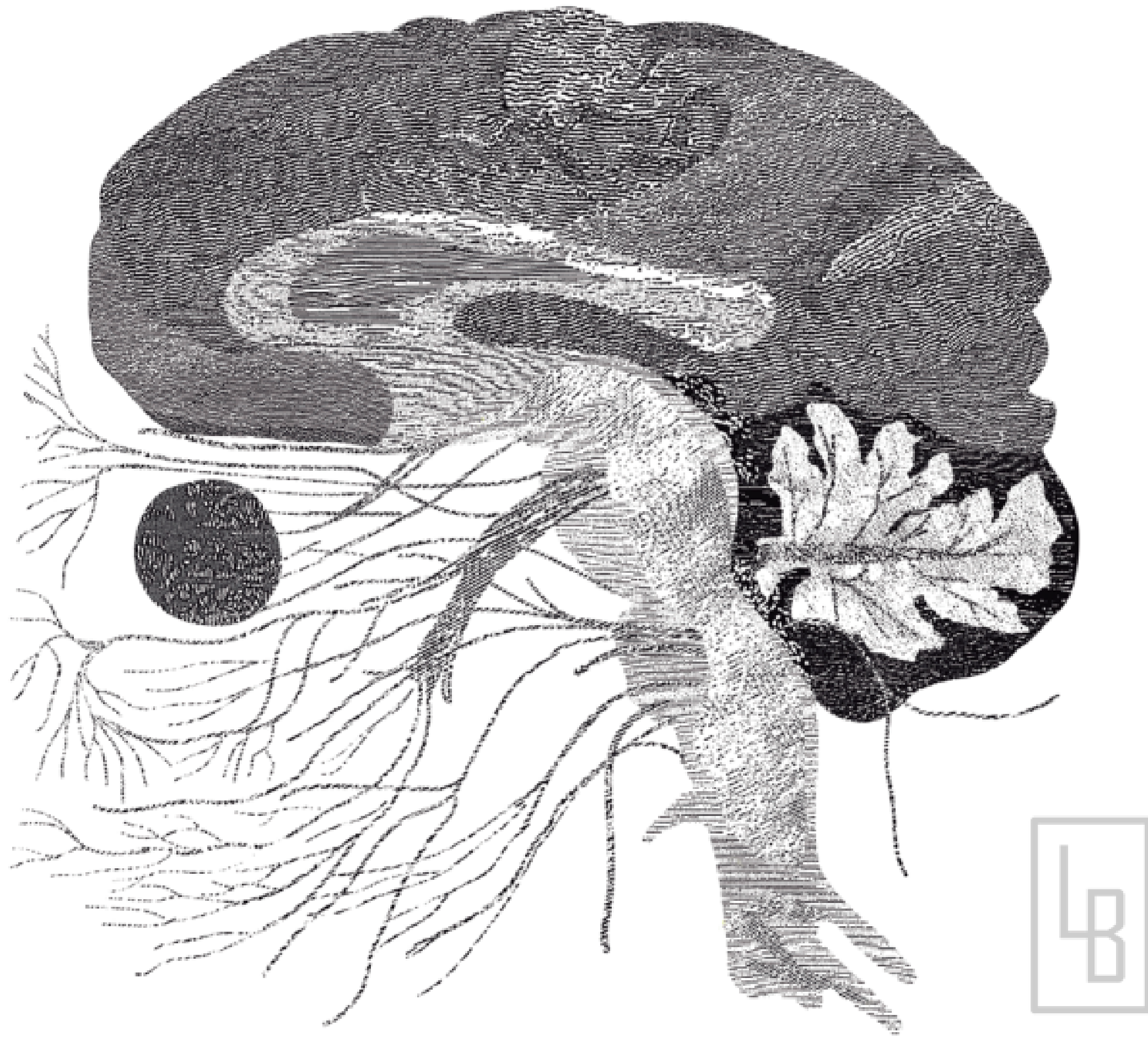
En los centros educativos se producen a diario gran cantidad de obras y procesos artísticos de diversa índole, pues los docentes de arte cumplen con la función pedagógica fundamental de desarrollar, crear y transmitir lo inimaginable, así como despertar la percepción y la sensibilidad de sus estudiantes. Muchos colegios que se han convertido en centros de producción artística, aunque cuenten con recursos de tiempo y materiales exiguos, en este número socializan sus experiencias y motivan a muchos otros al desarrollo de la sensibilidad, la creatividad y la innovación desde su entorno.

PEDAGOGÍAS ESTÉTICAS

Pedagogías estéticas contemporáneas nos propone un nuevo punto de vista alrededor de la educación artística. Diez ensayos de maestros de arte, con un provocador discurso, comparten maneras innovadoras de interpretar el oficio del arte y la creatividad desde el pensamiento estético. Temas como las relaciones entre el arte y la creatividad científica, la enseñanza de la literatura, el reparto de lo sensible, el cine, la danza y la arteterapia, entre muchos otros, se desarrollan y tejen en el recorrido de esta publicación.

Ilustración: La forma sigue a la función.
Todas las ilustraciones de Yonathan Virgüez.

Arte y educación
"asumir la existencia"

Razonamiento sensible
Estética

Disciplinar, Teórica e Interdisciplinaria

Ilustración: Brain Maps.

LIBRETA DE BOCETOS 2021

Ilustración: RAY BLCK

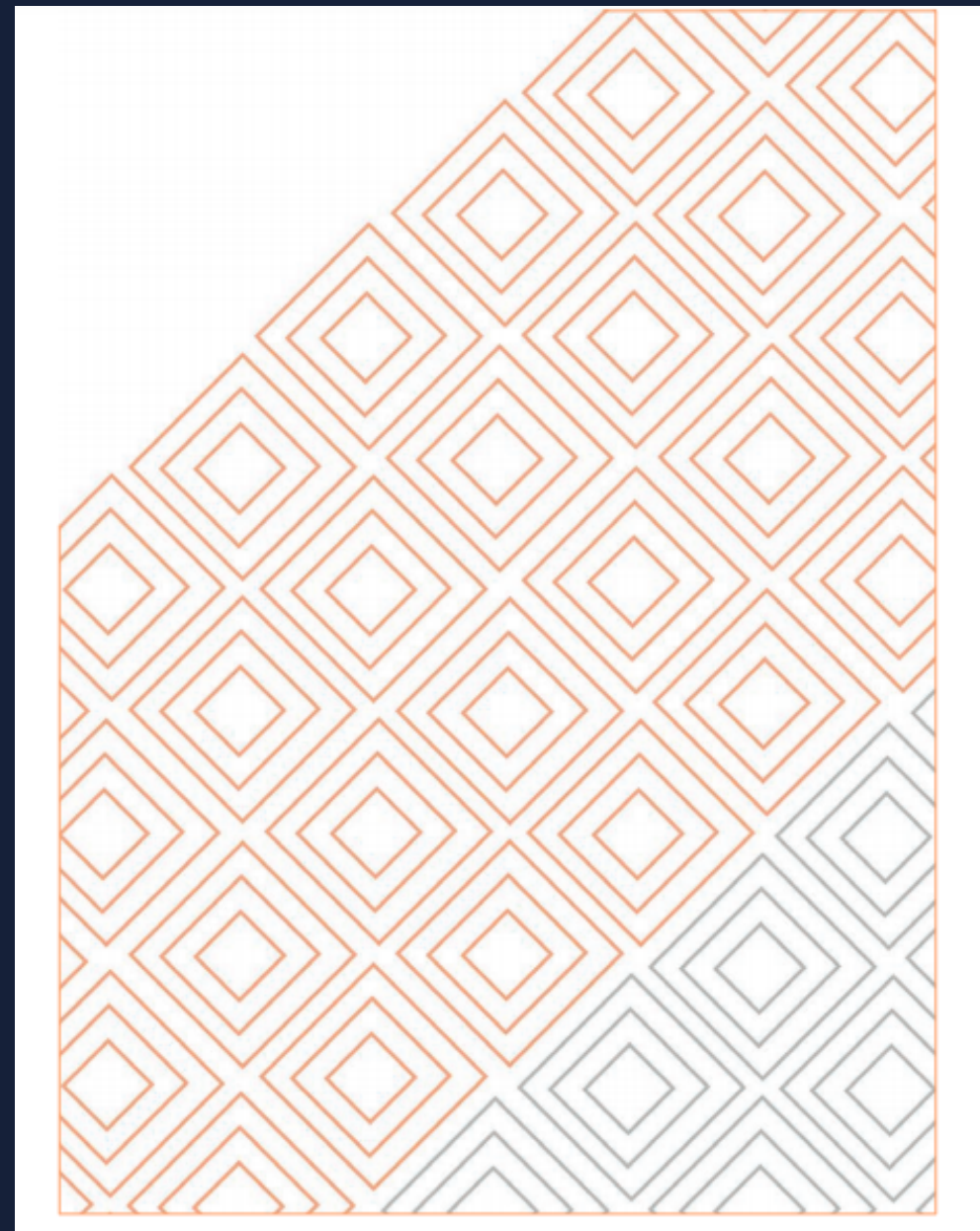

Ilustración: Piel

DISCUSIÓN ACADÉMICA

Rutas para seguir investigando.
 "Polifonías de aprehensión y contemplación"
 (Virgüez, 2018)

Comprender el arte como ciencia
 Potenciar la estética intersubjetiva

EXPERIENCIA EDUCATIVA

- Procesos desde la experiencia sobre conceptos abstractos,
- Las presencias corpóreas de las ideas y la representación artística en diferentes lenguajes.
- Colectividad y complementariedad.
- "Acto presente y vivo de conocer y descubrir".
 (Vera, 2018)

HABITAR LA INVESTIGACIÓN

Desde la sensibilidad

- Herramientas inmersivas como prácticas educativas que nacen del sentir y el pensar.
- Desarrollo físico, psíquico, emocional. Auto descubrimiento.
- "La exploración y la experimentación buscando indagar en el conocimiento interior, un autodescubrimiento a partir de emociones estéticas y su expresión a través del arte" (Vera, 2018)
- Elementos de la percepción y el pensamiento visual sobre la consciencia o la inconsciencia de la vida. (Virgüez, 2018)

Hacia la expresión artística

"LA CREATIVIDAD NO ES IMPROVISACIÓN" (MUNARI, 1981)

Potenciar lo Sentido y los Sentidos.

Generar un movimiento físico y mental.

Como lenguaje comunicativo

"POTENCIAL COMUNICATIVO, EXPRESIVO, SIMBÓLICO Y MATÉRICO" (VERA, 2018).

Relación, huella, potencia interacción, narrativa,

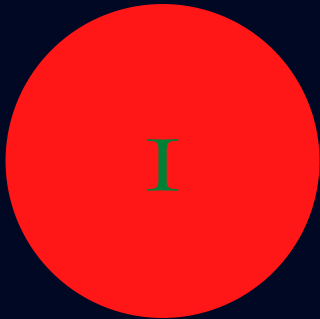
Desestructurar las matrices conocidas del mundo.

Ideas de semáforo

SEMÁNTICA EN DISCUSIÓN

"El tránsito entre la idea y el hacer"
(Diana Vera, 2018)

DETENERSE

ESTUDIAR EL SIGNIFICADO DE
LAS EXPRESIONES
CAPÍTULOS DEL LIBRO

LA ILUSIÓN DE LOS ESPEJOS

UBICACIÓN Y DESTINO
IDEOLOGÍAS EMANCIPATORIAS

NATURALEZA DEL TIEMPO

AHISTÓRICO
MEMORIA DE LA EXPERIENCIA

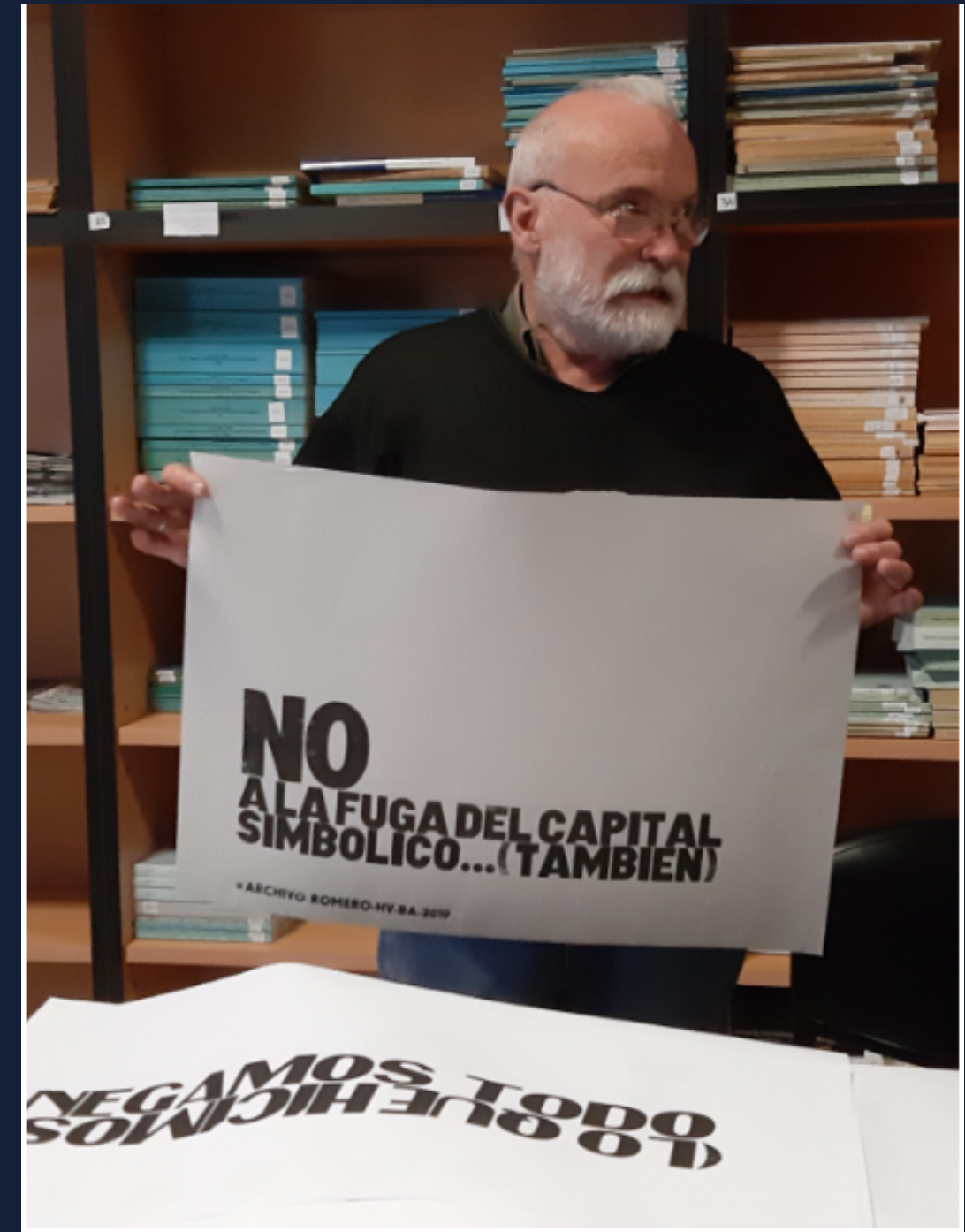

TRASLADARSE

AVANZAR Y SEGUIR EL MÉTODO CREATIVO

PENSAMIENTO POLÍTICO CONTEXTUAL

ESTÉTICAS TRANSFRONTERIZAS

LABOR COMPROMETIDA
DEL ARTISTA

INVESTIGACIÓN - ACCIÓN - CREACIÓN ARTÍSTICA

PEDAGOGÍA DE LA MEMORIA Y
DE LAS CULTURAS

PROCESO CREATIVO

EDUCACIÓN

PERFORMANCE ACTIVISTA

PERFORMANCE

PEDAGOGÍA PERFORMADA

INTERIOR - EXTERIOR

CONFLICTO DE ESTADO
TRAUMA PERSONAL

INFANCIA - JUEGO
ESPACIO - TERRITORIO
EMOCIÓN - CUERPO
TIERRA - NACIÓN

PEDAGOGÍA
TESTIMONIAL -
RESPONSABILIDAD
POLÍTICA.
MOVILIZACIÓN DE
LAS EXPRESIONES
ÉTNICAS.

PROCESOS DE
PENSAMIENTO.
ARQUEOLOGIA DEL
HACER
PRÁCTICAS
MATERIALES Y
SIMBÓLICAS.
LABORATORIOS -
DIDÁCTICAS

CAMBIO SIGNIFICATIVO

ACTIVACIÓN PERFORMATIVA

TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Conjugación de estéticas corporales: voces y cuerpos en la comunidad

SUBLEVARSE FÍSICA Y MENTALMENTE

ESTÉTICAS POLÍTICAS

"La vida es una especie de
borrador, uno nunca termina
de pasarla en limpio"

Harold Comti.

Los hombres de alguna manera
tratamos de construir monumentos
eternos, nos aferramos a cosas.

El río es el tiempo irrecuperable.
Es un paisaje de olvido, es lo que
más representa la vida del hombre.

Nosotros queremos aferrarnos,
fijarnos de cualquier forma por
esa vocación de eternidad que
sentimos, pero lo concreto
es que las cosas se mueren,
que nosotros nos gastamos,
que cambiamos continuamente.

En ese sentido, el río es despiadado
y de lo más humano. Nunca es el
mismo, transcurre, cambia,
se parece al hombre.

Haroldo Conti, 1971

Escritor secuestrado y desaparecido por la última
dictadura cívico-militar el 4 de mayo de 1976

La epistemología como oportunidad

M. Foucault

El correlato sobre las instituciones unidireccionadas.
La hermenéutica del sujeto en camino a la libertad.

LA TEORÍA INCIDE EN EL ACTUAR.

"La creación permanente de nosotros mismos" (1999)

Etnoeducación

Fuerza física, cultural y espiritual.

Conocimientos ancestrales de Santayá - Territorio ancestral mhuysqa.

La diversidad cultural es parte de la formación política de la escuela.

La evocación étnica del arte situada en contexto.
Itinerancias territoriales.

Danza Folklórica

Movilización simbólica y creativa del arte, la cultura, la estética y la semiótica

Johann Wolfgang

"El arte es el mediador de lo inexpresable".
Lenguaje textual y gráfico por la diferencia.

Schiller. Cartas sobre la edu. estética del hombre

Potenciar el ser para desarrollar la interioridad, la moral, el arte, el cuidado, la productividad y la responsabilidad.

Reconocimiento del otro y los valores universales, la justicia, el bien común y la democracia.

Nussbaum. El cultivo de la humanidad (2005)

Nodoartes.wordpress.com

Colectivo Docentes

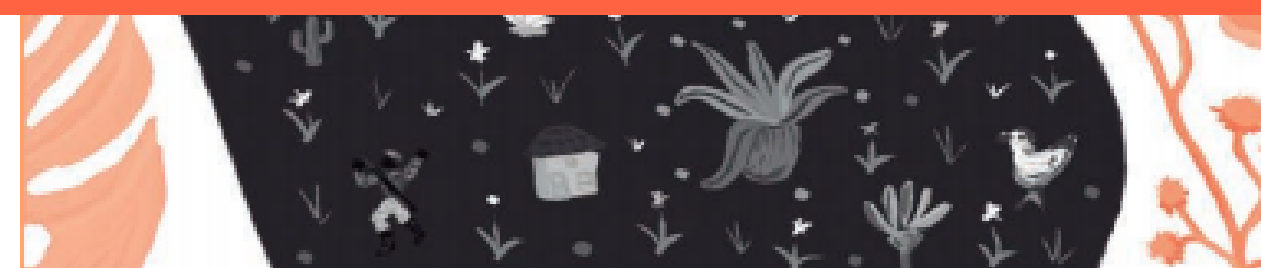
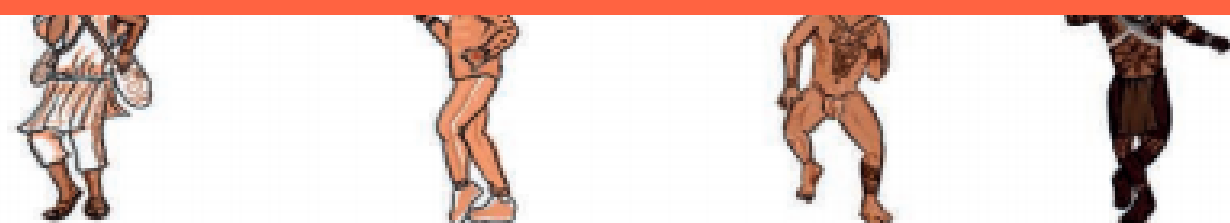
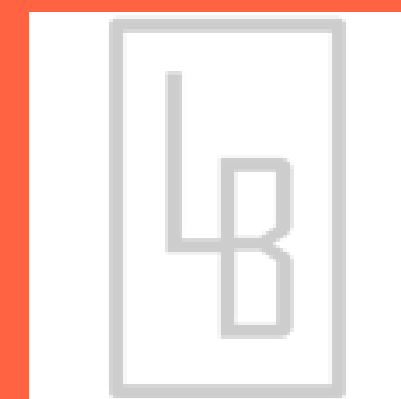

Ilustración: Sidestepper

Ilustración: MAMPUJÁN

Pictograma mhuysqa, re-creado
grupalmente por estudiantes del colegio
Santa

Ana de Suacha. Parque principal Soacha,
Cundinamarca, junio de 2007.

Con la idea de educación
estética, se busca una
ampliación de la experiencia
humana. Schiller.

Entre el diálogo y la confrontación, una dificultad política.

Ilustración: Biopolítica

Ilustración: Ella en Shakespeare

"UN SISTEMA DE EVIDENCIAS SENSIBLES QUE AL MISMO TIEMPO HACEN VISIBLE LA EXISTENCIA DE UN COMÚN Y LOS RECORTES QUE ALLÍ DEFINEN LOS LUGARES Y LAS PARTES RESPECTIVAS. UN REPARTO DE LO SENSIBLE FIJA ENTONCES, AL MISMO TIEMPO, UN COMÚN REPARTIDO Y PARTES EXCLUIDAS (...)".

Jacques Rancière, 2009. pág. 9

ESPACIOS - TIEMPOS - FORMAS - PARTICIPACIÓN

UN REPARTO DE LO SENSIBLE

ARTE POLÍTICO - COPRESENCIA

CULTIVO DE LA HUMANIDAD

Nussbaum, 2005.

Ser humano

Exámen autocrítico.

Cosntrucciones
simbólicas desde el
sentido crítico.

Orientación cultural

Pertenece a un colectivo,
grupo, territorio.

Vinculado a otros seres
humanos por mutua
reciprocidad.

Narrativa

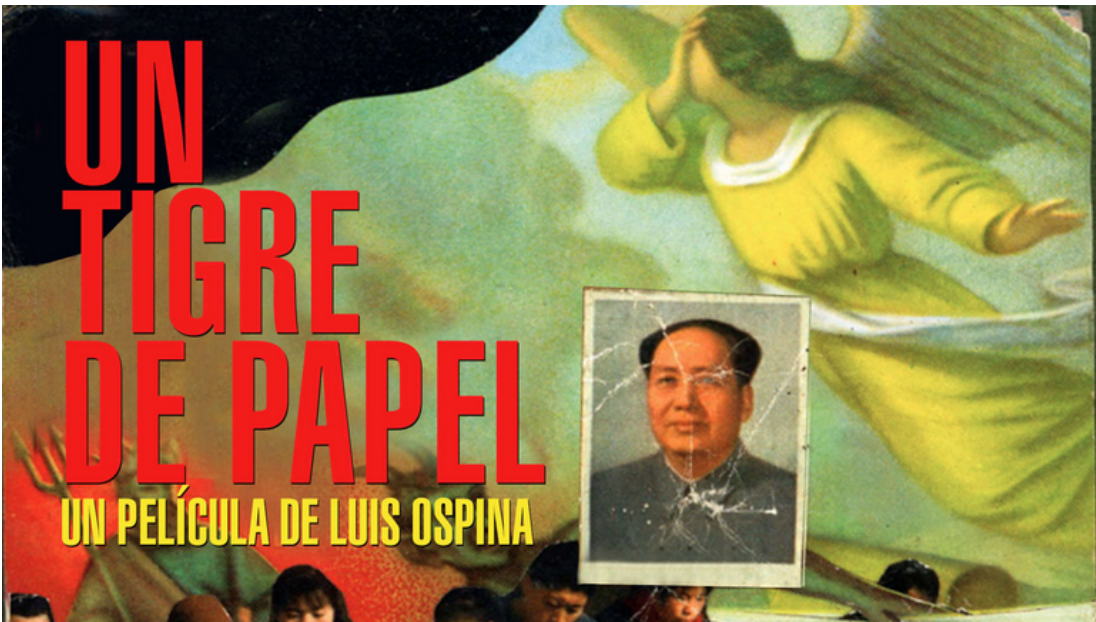
Imaginación narrativa.
Contexto d ela historia y el
mundo social.

Relaciones significativas y
emáticas.

Contextos multiculturales

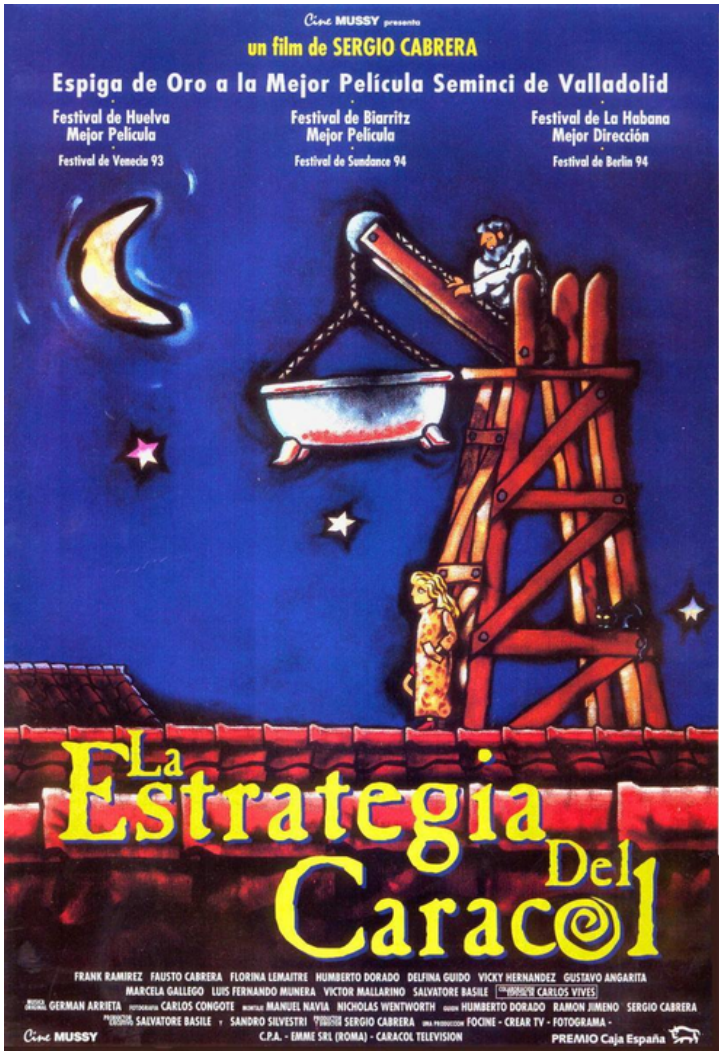
Tejido comunitario del arte
como mediador del vínculo
social. "esto puede ser el
traabjo de un arte educativo"
(Jacques Rancière, 2005)

El poder del cine: Re-configuración del territorio, del cuerpo y de las imágenes audiovisuales.

Lugares desterritorializados

Hetero - topías y Hetero - cronías
Realidad fragmentada
veloz
intercambio
simultaneidad
Realidad - ficción

Cultura visual

Tensiones y experiencias sobre el audiovisual.
(Martín Barbero, 1998)
Mirada extraterritorial
Producción y reproducción de significados

Vitrina de la Subjetividad

Discursos historiográficos, trámites de conflictos
narrativas sobr ela memoria
Relatos y apariencias.
Sujeto Monumental (De Sousa, 1998)

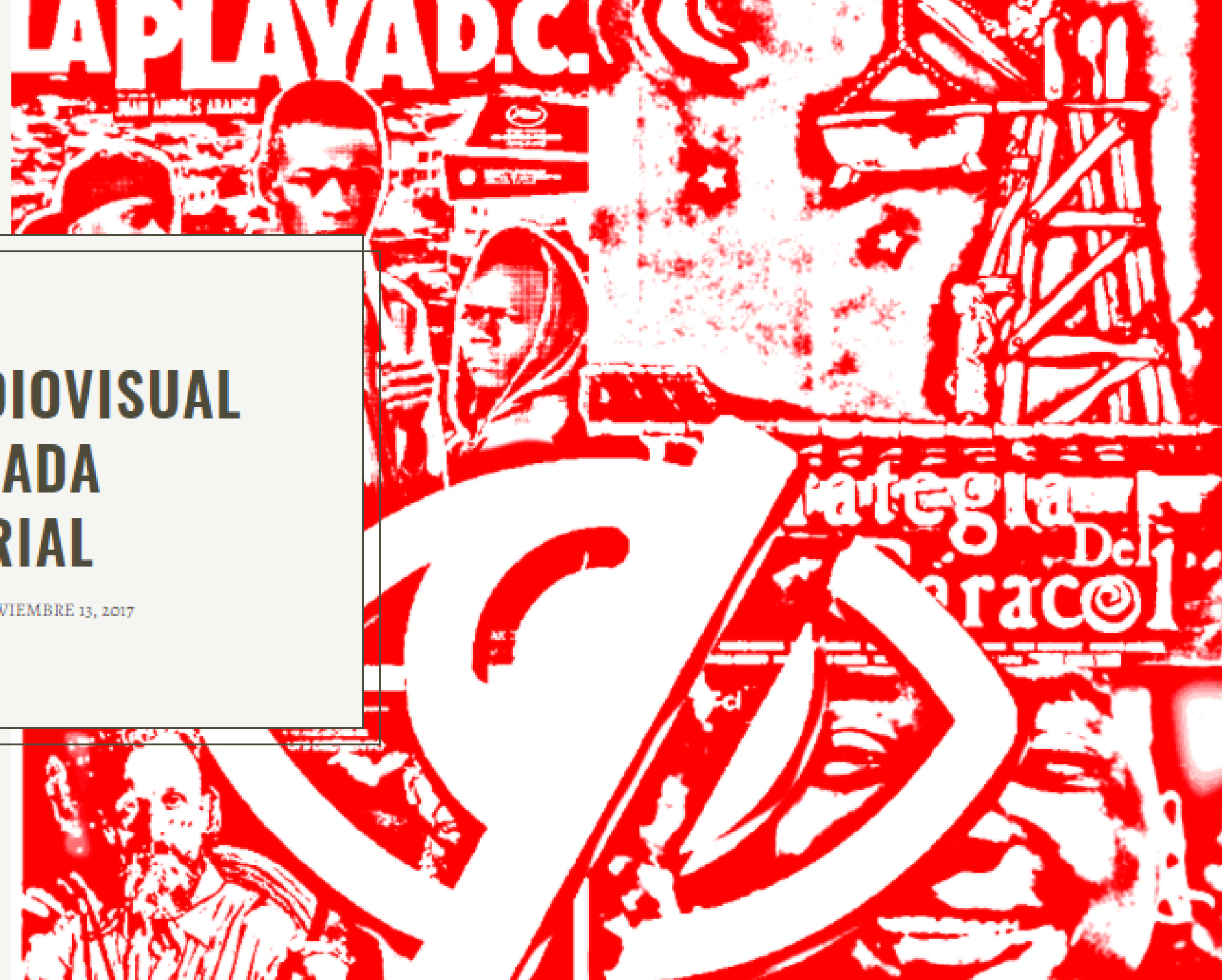

LA IMAGEN EN EL AUDIOVISUAL DESDE UNA MIRADA EXTRATERRITORIAL

CINE, CRÍTICA, POLÍTICA por ZULMADELGADO - NOVIEMBRE 13, 2017

*“EL CINE HA SIDO ESTUDIADO COMO MECANISMO DE REPRESENTACIÓN,
COMO MÁQUINA DE IMÁGENES DESARROLLADA PARA CONSTRUIR IMÁGENES,
O VISIONES DE LA REALIDAD Y VISIONES DEL ESPECTADOR EN ELLA.”*

TERESA DE LAURETIS, 1984.

¿CÓMO EL ARTE PUEDE MOVILIZAR SENSIBLEMENTE LAS REFLEXIONES POLÍTICAS?

Acción social, sublevaciones, acciones inmediatas.

RECORRIDO ASINCRÓNICO

Aby Warburg

Renovar el pensar en el tiempo de las imágenes. Poner de manifiesto cómo los elementos y la materialidad de la obra se unen en otros vínculos de significación.

PERSISTENCIA DEL GESTO

AMPLÍA LA HISTORICIDAD

Nos demuestra que los gestos tienen una amplia historicidad por la simple razón que el cuerpo humano es la más antigua representación.

MEMORIA CORPORAL

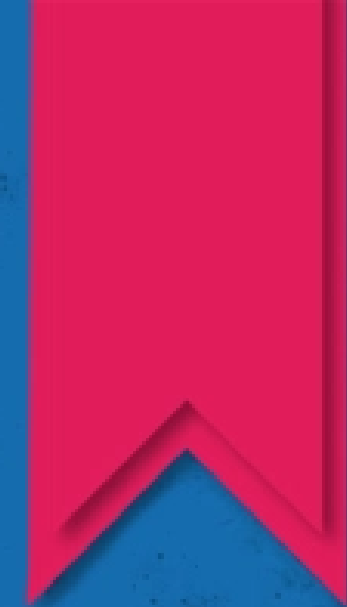
*El cuerpo en un acto de poder, con
potencia de ser*

Con estas imágenes se confronta la impotencia y el “im-poder”, es decir, gente que no tienen poder pero sí potencia.

Feria del Libro IDEP 2021

Zulma Delgado

Asp. Dr. Educación

Yonathan Virgüez

Asp. Dr. en Artes

Valeria Castillo

Maestrante en Estudios
Artísticos

