

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PROGRAMA DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN

PROPUESTA SEMINARIO DOCTORAL

Nombre del seminario:	Lenguajes artísticos e infancias: propuestas para una reflexión pedagógica contemporánea.	
Profesor(es) oferente(s):	Diana Patricia Huertas Ruiz	
Profesor(es) invitado(s):	Juan Nicolás Morales Espitia	
Correos electrónicos	dhuertas@pedagogica.edu.co jnmorese@upn.edu.co	
Extensión		
Énfasis Oferente	Artes, prácticas y procesos creativos	
Grupos de investigación	Rayuela	
Universidad donde se oferta el seminario	Universidad Pedagógica Nacional	
Intensidad del seminario (marque con X)	Permanente: ☒	Intensivo: ☐
Semestre en el que se oferta	Semestre: 2	Año: 2024
Tipo de seminario (marque con X)	De énfasis: ☒	De Educación y Pedagogía: ☐
Horario del seminario	Jueves 5 -7pm	No. sesiones:16
No. de créditos	3	
No. de horas presenciales	48	
No. de cupos estudiantes de doctorado:	10	
No. de cupos estudiantes de maestría	5	
Justificación del seminario		
En el marco del énfasis de doctorado en Artes, prácticas y procesos creativos el		

grupo *Rayuela: Lenguajes artísticos e infancias. Pedagogías, didácticas y creaciones escénicas*, de la Facultad de Bellas Artes, propone este espacio para la reconstrucción colectiva de dos conceptos que resuenan en el “deber ser” de las políticas públicas pero que poco se comprenden en los espacios educativos: Artes e infancias (Mendivil, 2011). Nuestras investigaciones nos permiten afirmar que en la educación de los niños existen lenguajes artísticos, más que el saber disciplinar del arte o las artes (Huertas, Parra, & Caicedo, 2018). Y que serán las propuestas contemporáneas las que permiten que los lenguajes de las artes tengan un papel protagónico en el desarrollo humano, más allá de la decoración, la presentación de las izadas de bandera o navidad, el baile para el día de la familia, entre otros.

Pero, los lenguajes artísticos están bajo sospecha de poca “utilidad”, “pérdida de tiempo” (Gaztambide-Fernández, 2013) y espacio para “expresar y libertad” de los menores y relación con las emociones (Aguirre, 2012). Sin embargo, desde las perspectivas contemporáneas es preciso realizar una reconfiguración de estos constructos y sus relaciones en los aprendizajes, las didácticas y las pedagogías, la construcción de subjetividad, la identidad cultural y desarrollo humano (Huertas, Parra, & Caicedo, 2021). Las artes no son manualidades (Acaso, 2009), son una forma de conocimiento que tiene sus propios contenidos (Pramling, Asplund, Olsson, Pramling, & Wallerstedt, 2009) (Huertas, Parra, & Caicedo, 2021). Incluso debe cuidar de que esos contenidos no reproduzcan la sociedad de consumo, donde el arte es un producto realizado por los niños y niñas para adultos consumidores (Marmé, 2007).

Las infancias y los lenguajes artísticos comparten ser conceptos que requieren ser comprendidos en los marcos históricos, políticos, culturales y epistémicos diversos y plurales. Los niños en cuanto sujetos sociales, con intereses, capacidades y vulnerabilidades, requieren de acompañamiento para el logro de derechos básicos a la vida, la salud y la educación según la Convención de los Derechos de los Niños (Naciones Unidas, 2006). Esta política también explicita la necesidad de que los niños cuenten con tiempos para jugar, explorar y realizar aprendizajes sociales. La misma convención afirma que la definición de “la primera infancia”, no es única o consensuada, pero existen factores que determinan diferencias de su vida al futuro.

Las infancias, entonces, en múltiple, hacen referencia a las diversidades en las que son y crecen los niños en el marco de sus derechos. Según Amador, (2012) existen variedad de mundos de la vida de los niños y niñas, que los validan como sujetos en el presente. Según el autor no sólo se trata de lo que serán en el futuro, sino que los niños son aquí y ahora; así sus procesos educativos pueden ser experiencias que lo

enriquezcan o, por el contrario, que lo marquen, determinen y generen brechas infranqueables. Ser niño o niña no es solo una etapa de la vida, es la posibilidad de construir unos aprendizajes de base que transformen las formas de existir (Kohan, 2020).

Por otra parte, los lenguajes artísticos en plural también reconocen la diversidad epistemológica, política, estética y artística presente en los territorios, de ahí la importancia de un arte expandido, que vincula obras, sujetos, acciones, reacciones, experiencias y teorías de lo más variado (Perinola, 2016). Así las artes en, para y con las infancias no pueden pensarse de manera simple, de llevar obras a la escuela maternal o por la presencia de actividades con materiales artísticos.

Otra reflexión sobre la que trabajamos, gira en torno a que, aunque parece existir un consenso sobre la importancia de las artes en la primera infancia su justificación científica, moral, ética, pedagógica y didáctica se basa en áreas externas a las artes como las neurociencias, la psicología, la medicina, la sociología, entre otras, que “deben validar” sus propósitos y resultados (Jimenez, Aguirre, & Pimentel, 2009). Esto permite identificar que lo importante en el sector educativo es lo que las artes “hacen” en función del desarrollo integral (Gaztambide-Fernández, 2013). Esas ideas pragmatistas de las artes en los procesos de enseñanza también incluyen posturas donde éstas son llevadas al aula para hacer un aprendizaje más lúdico o divertido (Zapata & Restrepo, 2013). Las artes entonces son medio, un instrumento para que se aprendan otros saberes. Así, los contenidos artísticos no son aprendidos, sino transitados. Estas distinciones pueden tener serias repercusiones pedagógicas didácticas y curriculares, que afecten las posibilidades de desarrollo de los niños.

Este análisis también implica comprender la condición contemporánea que atraviesa nuestra sociedad, que individualiza y culpa al propio sujeto de su destino, en un exceso de positividad e imponiendo la sociedad del rendimiento y el cansancio. (Byung-Chul Han, 2012); Esto por supuesto afecta a los niños de maneras diversas, por ejemplo, los padres y cuidadores ven en las artes una especie de “estimulador de la inteligencia”, por lo que los someten a largas jornadas de actividades, que en muchos casos no tienen en cuenta sus edades ni intereses. De la misma manera se analizarán otros fenómenos propuestos por el autor Byung-Chul Han, en la sociedad del cansancio (2012); la sociedad de transparencia (Han B.-C., 2013); la expulsión de lo distinto (Han B.-C.2017) y el buen entretenimiento (Han B.-C. 2018) entre otros. Para comprender los retos y fenómenos que afectan las infancias.

Basados en la reflexión sobre la propia experiencia pedagógica el seminario busca ser un espacio para que los educadores puedan revisitarse la infancia, mediante la autobiografía de Freire, “Quanto mais me volto sobre a infância distante, tanto mais descubro que tenho sempre algo a aprender com ela (Cartas a Cristina, 31)” en Rodrigues, 2005)

Esta mirada al educador de educadores permite comprender las relaciones entre la experiencia infantil con las ideas de un educador (cualquier educador) y las motivaciones que existen en su vida. Aunque con ojos de adulto, reorganizar esa historia permite ver transformaciones de ese pequeño, que también es el propio sujeto (Kohan, 2020).

Objetivos

1. Explorar la relación entre los lenguajes artísticos y el desarrollo de la infancia desde una perspectiva pedagógica.
2. Fomentar la reflexión crítica sobre el papel de la educación artística en la respuesta a las necesidades sociales y culturales actuales de la infancia.
3. Analizar cómo los diferentes lenguajes artísticos pueden contribuir al aprendizaje y la expresión en las primeras etapas de la educación

Ejes temáticos

Lenguajes artísticos para, con y desde las infancias.

- Definición de conceptos clave: artes, lenguajes artísticos e infancias
- Modelos pedagógicos en la enseñanza de las artes a niños.
- Lenguajes artísticos en el desarrollo integral de los niños.

Representaciones Culturales de la Infancia en las Artes

- Análisis de obras artísticas que representan la infancia en distintos contextos culturales.
- Estudio de la representación de la infancia en el cine, la literatura, la pintura,

la música, entre otras mediaciones artísticas.

- Reflexión sobre los estereotipos y las narrativas construidas en torno a la infancia a través del arte.

Ser niños en el contexto contemporáneo

- Pensando las infancias y los lenguajes artísticos desde las propuestas de Byung-Chul Han.
- Tendencias emergentes en el estudio de las relaciones entre las artes y las infancias.
- Desafíos éticos, políticos y sociales en la promoción del acceso al arte para niños.
- Propuestas para el desarrollo futuro de la investigación y la práctica en este campo.

Aprendiendo del niño que fui

- La infancia de Paulo Freire y sus reflexiones como educador.

Metodología

De las metodologías constructivistas para el aprendizaje y encontramos el “aprendizaje experiencial” de (Kolb, 1984), que completa y se basa en las ideas del aprendizaje situado. Estas ideas fundadas en las propuestas de Dewey, (1934) se basan en que el conocimiento se construye por las transformaciones que producen las experiencias, pero que es necesario volver sobre ellas, reflexionarlas y hacer propuestas para la transformación. Esta experiencia se presenta en el ciclo de aprendizaje: a) Experiencia concreta; b) observación reflexiva sobre la nueva experiencia; c) conceptualización sobre las reflexiones y aprendizajes, avance en conclusiones; d) experimentación activa y realización de propuestas para su propia acción.

La experiencia en sí misma no produce conocimiento, ni aprendizaje, es necesario la reflexión, el pensamiento crítico y el regreso a la experiencia para identificar las posibilidades de transformación crearlas y darles cursos de acción.

Por ello el seminario se desarrollará desde talleres teórico-prácticos, que permitan diversos tipos de experiencias desde los lenguajes artísticos. Los participantes deben realizar las lecturas, observación de obras entre otras, para llegar al espacio del taller. Estas se realizarán con actividades de aprendizaje en un aula virtual del

curso.

Todas estas reflexiones serán propuestas en un libro de artista, paisajes sonoros u otras propuestas de los estudiantes del doctorado, que impliquen el uso de los lenguajes artísticos para plasmar sus procesos de aprendizaje mediante las experiencias y la socialización de sus propias experiencias.

Evaluación

Se realizará según la normatividad del Doctorado y se espera que el estudiante:

1. Realice tres socializaciones de su libro de artista o propuesta de reflexión desde un lenguaje artístico.
2. Complete el 100% de actividades del aula virtual.
3. Autoevaluación: asistencia, cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.

Bibliografía de referencia

Referencias

- Sarlé, P., Ivaldi, E., & Hernandez, L. (2014). *Arte, educación y primera infancia: sentidos y experiencias. Metas educativas*. Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
- Abad, J. (2009). Usos y funciones de las artes en la educación y el desarrollo humano. En L. Jimenez, I. Aguirre, & L. Pimentel, *Educación artística, cultura y ciudadanía- OEI* (págs. 17-23). Madrid, España: Santillana.
- Acaso, M. (2009). *La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual*. España.: Catarata.
- Aguirre, I. (2012). Hacia una nueva narrativa de los usos del artes en la escuela infantil. *Instrumento: R. Est. Pesq. Educ. Juiz de Fora, v. 14, n. 2, jul./dez.*, 161-173.
- Bodrova, E., & Leong, D. (2015). Vygotskian and pos-Vygotskian, views of children's play. *American Journal of Play, volume 7, number 3.*, pág. 371-388.
- Bodrova, E., Germeroth, C., & Leong, L. (2013). Play and Self-Regulation: Lessons from Vygotsky. . *American Journal of Play. 6:111.* , 111-123.
- Brown, V. (2017). Drama as a valuable learning medium in early childhood,. *Arts Education Policy Review, 118:3* , 164-171.
- Calmels, D. (2009). *Infancia del cuerpo*. Buenos Aires : Puerto creativo.
- Diz, R. (2011). Los caminos del clown: resistencia en movimiento. Juego, carnaval y frontera. *Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social, vol. 11, núm. 2, julio*. Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 157-171.
- Eines, J., & Mantovani, A. (2008). *Didáctica de la dramatización. El niño sabe lo que su cuerpo puede crear*. España: Gedisa.
- Elkonin, D. (1980). *Psicología del juego*. Madrid. Primera edición en castellano.: Visor liros.
- Freire, P. (1987). *Pedagogía del oprimido (36a. ed.)*. Mexico: Siglo XXI.
- García, L. (2009). *Del niño actor al niño performer: concepciones pedagógicas en la historia del teatro con niños*. La habana, Cuba.: Editorial

caminos.

Gaztambide-Fernández, R. (2013). Why the arts don't do anything: toward the new vision for the cultural production in education. *Harvard educational review*, 211-234.

Giraldez, H. (2009). Reflexiones en torno al lugar de las artes en la educación infantil. *Tribuna abierta, noviembre, (No 12)*, 100-109.

Guillén, J. (31 de 01 de 2015). *¿Por qué el cerebro humano necesita el arte?* Obtenido de Escuela con cerebro. Un espacio de documentación y debate sobre Neurodidáctica:
<https://escuelaconcerebro.wordpress.com/2015/01/31/por-que-el-cerebro-humano-necesita-el-arte/>

Gupta, A. (2008). Vygotskian perspectives on using dramatic play to enhance children's development and balance creativity with structure in the early childhood classroom. *Early Child Development and Care*, 1-13.

Han, B. C. (2012). *La sociedad del cansancio*. Madrid: Editorial Herder.

Han, B.-C. (2013). *la sociedad de la transparencia*. Barcelona : Herder.

Han, B.-C. (2017). *la expulsión de lo distinto*. Barcelona: Herder.

Han, B.-C. (2018). *El buen entretenimiento*. Barcelona: Herder.

Hargraves, D. (2002). *Infancia y educación artística*. Madrid. (Tercera edición): Ediciones Morata.

Hernández, F. (2002). Repensar la educación de las Artes Visuales desde los Estudios de Cultura Visual.. *Cuadernos de Pedagogía*, 312, 52-55.

Huertas, D. (2021). *Didáctica del juego dramático para niños de 3 a 6 años en el marco de la práctica pedagógica de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia*. Bogotá: Universidad de Lisboa- Universidad de Porto.

Huertas, D., Parra, H., & Caicedo, C. (2021). *De la imitación a la creación: la enseñanza de las artes en la educación inicial*. Bogotá. SBN pdf: 978-958-5194-20-5: Uniediciones.

Huertas, D., Parra, H., & Caicedo, L. (2018). La enseñanza de las artes en la educación inicial; una mirada desde las aulas. *Revista Tsantsa Núm. 6 (2018). Revista de investigaciones artísticas Universidad de Cuenca Ecuador. e-ISSn 1390-8448*, 19-34.

Huizinga, J. (2007). *Homo- Ludens*. Barcelona, España.: Alianza editorial.

- Kohan, W. O. (2020). Paulo Freire: otras infancias para la infancia. *Praxis & Saber*, 11(25), Epub February 26,, 279-316.
- Leontiev, D. (2011). Funções da arte e da educação estética. En J. Fróis, *Educação artística e estética. Aborgens transdisciplinares*. (págs. 129-148). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.
- Medina, A. (2011). La semilla del arte infantil. . *Revista Arte, Individuo y Sociedad*, 23 (1),, 89-97.
- Mendivil, L. (2011). El arte en la educación de la primera infancia: una necesidad impostergable. *Educación Vol. XX, N° 39, septiembre* , 23-36.
- Ministerio de Educación Nacional (MEN) Colombia . ((2014a)). *Documento 20. Sentido de la educación inicial*. Bogotá: : Panamericana.
- Ministerio de Educación Nacional (MEN) Colombia. .: ((2014)). *Documento 21. Arte en la educación inicial*. Bogotá: Panamericana.
- Pineda, B. (2017). El pilar del arte en la política pública educativa para primera infancia como transformador del capital social. - Un análisis desde la perspectiva de Pierre Bourdieu-. *Observatorio de educación, infancias y políticas públicas educativas.Licenciatura en Pedagogía Infantil.Corporación Universitaria Minuto de Dios*, 1-27.
- UNESCO . (2006). *Hoja de Ruta para la Educación Artística, Conferencia Mundial sobre la Educación Artística: construir capacidades creativas para el siglo XXI*,. Lisboa, 6-9 marzo 2006.

Firma profesor(es) oferente(s)

Firma profesor(es) oferente(s)