

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
PROGRAMA DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN

PROPUESTA SEMINARIO DOCTORAL

Nombre del seminario:	Lenguajes artísticos y culturales para problemas educativos contemporáneos	
Profesor(es) oferente(s):	Diana Patricia Huertas Ruiz	
Profesor(es) invitado(s):	Lila Castañeda Juan Nicolás Morales	
Correos electrónicos	dhuertas@pedagogica.edu.co lacastanedam@pedagogica.edu.co jnmoralese@upn.edu.co	
Extensión	N/A	
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: 1	Año: 2025
Tipo de seminario (marque con X)	De énfasis: ☐	De Educación y Pedagogía: ☒
Horario del seminario	Jueves 17h 20h	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		

La educación contemporánea requiere ser transformada. Las artes y los lenguajes artísticos han creado caminos posibles para que esa evolución sea viable en las aulas. En un mundo donde lo “productivo”, “útil” e “instantáneo” son considerados como características deseables, las artes aparecen como un discurso alternativo, que invita a la contemplación y la reflexión, así como el pensamiento crítico y creativo. 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, ofrece este seminario, invitando a sus participantes a transformar sus prácticas y lecturas educativas desde los lenguajes artísticos y sus métodos.

Los enfoques de autores como Dewey (2008); María Acaso (2009,2013,2017, 2022); Byung-Chul Han (2012, 2023); Nicolás Bourriaud (2002, 2009); Bell Hook (1994,2000); ofrecen marcos teóricos que permiten analizar dinámicas actuales como la hiperproductividad, la digitalización, la cultura del rendimiento y los conflictos de género, entre otras, impactando no solo en las prácticas educativas, sino en la formación subjetiva de estudiantes y educadores.

De allí que el seminario se fundamente en la necesidad de cuestionar y desarticular estos patrones, proponiendo en su lugar una educación que integre los lenguajes artísticos como una forma de activar y fundamentar la creatividad, la imaginación, la reflexión crítica y la autonomía en los procesos de aprendizaje. Igualmente, el seminario prioriza el rescate de las ideas de la formación estética, artística y cultural como formas de construcción de la individualidad, la ciudadanía y la convivencia pacífica.

Potencialmente, se reflexionará sobre las formas en las que los lenguajes artísticos pueden promover otras miradas desde y fuera de lo digital, por parte de los niños y jóvenes, en una relectura de la realidad que, en su caso, está mediada en gran parte por los medios de comunicación. En este sentido, el seminario se perfila como una ventana de exploración para la incorporación de herramientas tecnológicas, como sucede en el caso de las inteligencias artificiales, reconociendo su capacidad para sugerir nuevos horizontes dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, al igual que en la práctica artística misma.

Por otro lado, el seminario se propone también la reflexión sobre el potencial de las artes en la investigación y la construcción de nuevos conocimientos desde lo sensorial, lo análogo, lo liminal y lo intuitivo.

El seminario se convierte así en un espacio para la reflexión crítica, la experimentación y la creación de propuestas pedagógicas innovadoras que buscan no solo integrar las artes en la educación, sino hacer de ellas un medio para repensar y reestructurar las dinámicas educativas en contextos contemporáneos.

Objetivos

1. Fomentar en los estudiantes la capacidad de identificar y problematizar las estructuras tradicionales y productivistas de la educación contemporánea, utilizando lenguajes artísticos como herramientas de crítica y transformación en las aulas.
2. Contribuir en la conceptualización y desarrollo de proyectos pedagógicos que integren prácticas artísticas y culturales, promoviendo la participación, la diversidad y el compromiso social en contextos educativos diversos.
3. Explorar cómo los lenguajes artísticos y culturales reflejan, critican y responden a dinámicas sociales actuales como la cultura del rendimiento, la digitalización, la desigualdad y la opresión, entre otras, y cómo estas pueden ser incorporadas en el ámbito educativo para promover un aprendizaje significativo y contextualizado.

Ejes temáticos

1. Repensar la educación desde los lenguajes artísticos.

- 1.1 Perspectivas de las artes en la educación
- 1.2 Los lenguajes artísticos contemporáneos
- 1.3 Culturas y artes

2. Artes como metodología para el presente

- 2.1 Producción de conocimiento en las artes
- 2.2 Investigación basada en artes
- 2.3 Investigación creación
- 2.4 El aula como un espacio performativo y creativo, donde las experiencias estéticas y artísticas se vuelven esenciales para el aprendizaje.

3. Artes para los problemas contemporáneos

- 3.1 Del rendimiento y el cansancio a la contemplación y la fiesta: una propuesta desde los lenguajes artísticos.
- 3.2 La estética de la educación, más allá de la belleza y la transparencia.
- 3.3 Las artes para pensar en el poder y la homogenización.
- 3.4 Artes y culturas digitales.
- 3.5 Articulación de inteligencias artificiales con escenarios pedagógicos y artísticos.

Metodología

En el apartado metodológico, el seminario se cimienta a partir de los planteamientos constructivistas para el aprendizaje, colocando especial atención en el “aprendizaje experiencial” de Kolb (1984), el cual complementa y desarrolla las ideas del aprendizaje situado. A su vez, esta postura, fundada bajo lo propuesto por Dewey (2008), se sustenta bajo la premisa en la que el conocimiento se construye a partir de las transformaciones que resultan de la experiencia, haciéndose necesario volver sobre ella, reflexionarla y realizar propuestas para su reconfiguración. 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.

No obstante, es de importancia señalar que la experiencia en sí misma no produce conocimiento, ni aprendizaje, por lo que se hace necesaria 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, completar ejercicios de escucha crítica y realizar observaciones de obras artísticas, entre otras, en aras de construir rutas hacia el espacio del taller. Al mismo tiempo, estas se articularán con actividades de aprendizaje potenciadas por el aula virtual del curso.

Los estudiantes podrán realizar una propuesta didáctica, una sistematización de su experiencia o una creación artística que sea conforme como resultado de su propuesta o planteamiento para el aula o para su rol como arte-educador.

Evaluación

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

1. Realice tres socializaciones de su propuesta artística 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

Acaso, M. (2009). La educación artística no son manualidades: Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual. *Los Libros de la Catarata*.

Acaso, M. (2013). *rEDUvolution: Hacer la revolución en la educación*. Paidós.

Acaso, M., y Megías, I. (2017). *Art Thinking: Cómo el arte puede transformar la educación*. Penguin Random House Grupo Editorial.

Acaso, M. y Megías C. (2022) *Soberanía Visual Una guía para la autogestión de las imágenes*. Paidós.

Barone, T. y Eisner, E. (2011) *Arts Based Research*. Sage.

Bishop, C. (2012). *Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship*. Verso Books.

Bourriaud, N. (2002). *Estética relacional*. Adriana Hidalgo Editora.

Bourriaud, N. (2009). *Postproducción: La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo*. Adriana Hidalgo Editora.

Dewey, J. (2008) *El arte como experiencia*. Planeta

- Freire, P. (1987). *Pedagogía del oprimido (36a. ed.). Siglo XXI.*
- Han, B. C. (2012). *La sociedad del cansancio.* Editorial Herder.
- Han, B.-C. (2013). *La sociedad de la transparencia.* Herder.
- Han, B.-C. (2017). *La expulsión de lo distinto.* Herder.
- Han, B.-C. (2018). *El buen entretenimiento.* Herder.
- Han, B. C. (2018) *Hiperculturalidad.* Herder.
- Han, B. C. (2023) *La salvación de lo Bello.* Herder.
- Hernández, F. (2002). Repensar la educación de las Artes Visuales desde los Estudios de Cultura Visual. *Cuadernos de Pedagogía*, 312, 52-55.
- Hooks, B. (1994). *Teaching to Transgress: Education as the Practice of Freedom.* Routledge.
- Hooks, B. (2000). *All About Love: New Visions.* William Morrow.
- Huertas, D., Parra, H., y 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., y 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.
- Kester, G. H. (2004). *Conversation Pieces: Community and Communication in Modern Art.* University of California Press.
- Kolb, D., (1984). *Experiential learning: experience as the source of learning and devolvement.*
- Simondon, G. (2013) *Imaginación e invención.* Cactus.

Recursos complementarios

- Escaño, C. (Director). (2024, junio 22). *Die Mensch-Maschine. Visual Dialogue Between a Human Being and Artificial Intelligence* [Video recording]. <https://vimeo.com/965467788>

Escaño, C. (with Guzmán Simón, F.). (2022). *Pedagogías de la Mirada: Reflexiones Desde la Postdigitalidad* (First edition.). Dykinson S.L.

Escaño González, C., García Marín, D., & Aparici, R. (2018). *La otra educación: Pedagogías críticas para el siglo XXI*. UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Larson, E. J. (2022). *El mito de la Inteligencia Artificial: Por qué las máquinas no pueden pensar como nosotros lo hacemos* (M. J. K. Fernández-Escalante, Trad.).

Dra. Diana Patricia Huertas

Firmas profesor(es) oferente(s)