

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMO ESCENARIO DE CONSTRUCCIÓN DE LA
IDENTIDAD Y LA CULTURA EN LA ESCUELA

KAREN LILIANA VELOSA RODRÍGUEZ

Código: 2021290026

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA

NACIONAL

ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA

2022

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMO ESCENARIO DE CONSTRUCCIÓN DE LA
IDENTIDAD Y LA CULTURA EN LA ESCUELA

KAREN LILIANA VELOSA RODRÍGUEZ

Trabajo de grado para optar por el título de Especialista en pedagogía

Carmenza Sánchez Rodríguez

Asesora

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

ESPECIALIZACIÓN EN PEDAGOGÍA

2022

Contenido	
1 RESUMEN	1
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	2
3. PREGUNTA PROBLEMA Y OBJETIVOS.....	4
3.1 OBJETIVO GENERAL	4
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	4
4. JUSTIFICACIÓN.....	5
5. ALGUNAS PERSPECTIVAS DEL ARTE EN LA ACTUALIDAD	7
6. EJES CONCEPTUALES	14
6.1 EDUCACIÓN ARTÍSTICA.....	14
6.2 IDENTIDAD	16
6.3 CULTURA	18
7. METODOLOGÍA.....	20
8. CATEGORIAS DE ORIENTACIÓN DE REVISIÓN DOCUMENTAL.	23
9. INSTRUMENTO DE REVISIÓN DOCUMENTAL.....	26
9.1 EDUCACIÓN ARTÍSTICA E IDENTIDAD.	29
9.2 EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y SUS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES	56
9.2.1 BALANCE GENERAL DE REVISIÓN DOCUMENTAL CATEGORÍA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y SUS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES	107
9.3 EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE EXPRESIONES IDENTITARIAS E IMAGINARIOS.	109
9.3.1 BALANCE GENERAL DE REVISIÓN DOCUMENTAL CATEGORÍA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE EXPRESIONES IDENTIDADES.	132
10. CONCLUSIONES.....	134
11. BIBLIOGRAFÍA	138

1 RESUMEN

Esta propuesta tiene como objetivo desarrollar un ejercicio de análisis documental con algunos rasgos de estado del arte para analizar y describir los vínculos de la asignatura de educación artística en el desarrollo y reflexión de la construcción de la identidad en escenarios escolares. Es así como proponemos la revisión, descripción y discusión con algunos documentos publicados en los últimos 5 años en La Universidad Pedagógica Nacional con relación a este tema.

Lo anterior se hace con el fin de construir un esbozo de estado del arte que permita a futuras investigaciones relacionadas con el arte y la identidad, encontrar bases teóricas y referenciales que vinculen la educación artística con procesos sociales de representación de la identidad.

Consideramos desde esta propuesta que la educación artística tiene relaciones directas con reflexiones que apuntan al reconocimiento de la cultura y el fortalecimiento de procesos identitarios dentro de una sociedad concreta. Por ello, nos adentramos en una revisión documental que relacione estos dos últimos conceptos de tal modo que generemos una discusión que profundicen en la interpretación de los archivos de texto seleccionados para este trabajo.

Por lo anterior, entendemos que desvincular la reflexión pedagógica de la educación artística de los contextos culturales, deja sin terreno de soporte la importancia de esta área en la formación de niñas, niños y adolescentes en establecimientos educativos en nuestro territorio nacional. Es así que este documento, propone a futuros investigadores el desarrollo de trabajos dirigidos a explorar la educación artística en relación con la identidad y la cultura.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Investigar en educación artística implica la reflexión, transformación y reivindicación de las apuestas simbólicas que dan sentido y soporte a una cultura. La escuela, como escenario de encuentro entre diversos seres humanos, se presenta como terreno de oportunidad para el redescubrimiento de la sensibilidad de hombres y mujeres frente a su mundo. Reconocer ciertos símbolos culturales implica reflexiones profundas sobre contextos históricos y modos de valoración de la existencia en su generalidad.

Comprendiendo lo anterior podemos señalar que educar en arte requiere de terrenos fértiles donde la sensibilidad sea la base mediadora entre profesor, estudiante y saber. Centrar la atención en la sensibilidad, permite afirmar que la educación artística está en la obligación de superar un simple acto de transmisión de información sobre las escuelas y movimientos artísticos más relevantes. Si bien esto es importante, el acento de todo proyecto educativo en educación artística debe estar puesto en posibilitar al sujeto caminos de encuentros significativamente sensibles con su mundo.

Este encuentro potenciará en la mirada de hombres y mujeres, perspectivas cargadas de un trasfondo valorativo que inciden en la construcción de una perspectiva crítica sobre el mundo que habitamos con otros. Visto de este modo, la educación artística no pretende crear artistas productores de grandes obras maestras, en su lugar se propone el modesto pero importante propósito de generar seres humanos más sensibles ante su realidad.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, creemos que, en diferentes terrenos del espacio escolar, se hacen esfuerzos para comprender la profundidad de la tarea de la educación artística en un contexto específico. Es por ello, que diferentes investigaciones y esfuerzos en el estudio de la educación artística, son relevantes en nuestra actualidad.

En la Universidad Pedagógica Nacional, formadora de maestros, no se ha ignorado el llamado a la reflexión de la educación artística y sus vínculos directos con la formación de seres humanos sensibles ante su mundo y los diversos pliegues de la identidad que lo componen. Sin embargo, es de anotar, que la educación artística como proyecto de sensibilidad dentro de espacios escolares, se enfrenta a diversas aristas, que opacan su profundidad e importancia en la formación de seres humanos.

Tenemos, por un lado, discursos deslegitimadores de la importancia del arte en espacios escolares. Las tensiones que se naturalizan entre diversas áreas del saber dentro de espacios de formación en centros educativos producen el distanciamiento del arte como proyecto de construcción del conocimiento relevante en la educación de comunidades específicas.

Igualmente, las propuestas comerciales del arte en la actualidad impiden una conciencia sobre este, y el modo en que se funde en nuestro contexto cultural. El arte como producto de consumo deslegitima los esfuerzos de muchos artistas nacionales por redescubrir el arte como trayecto hacia una identidad como colombianos.

Ante esta problemática del desconocimiento de la importancia de la educación artística en escenarios escolares y culturales, se hace necesario resaltar investigaciones que reivindicquen el papel del arte como saber de relevancia en la escuela. En esta oportunidad proponemos agrupar una serie de apuestas nacidas en el seno de la Universidad Pedagógica Nacional, que, en los últimos 5 años, ha hecho aportes significativos desde sus estudios en educación artística, favoreciendo la reflexión sobre los lazos entre identidad, cultura y arte.

3. PREGUNTA PROBLEMA Y OBJETIVOS

¿Cómo han abordado las investigaciones en educación artística desde la Universidad Pedagógica Nacional la reflexión sobre identidad y cultura en los últimos cinco años?

3.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar y describir las investigaciones en educación artística que se han desarrollado desde la Universidad Pedagógica Nacional que aportan a la reflexión sobre la identidad y la cultura en los últimos cinco años.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar algunas investigaciones desarrolladas en la Universidad Pedagógica Nacional donde se establezcan relaciones entre educación artística y la formación de la identidad y su vínculo con la cultura.

- Caracterizar las relaciones entre educación Artística y la formación de la identidad a través del análisis de las siguientes categorías: Educación artística e identidad, educación artística y sus estrategias metodológicas para la construcción de identidad, educación artística y la construcción de expresiones en torno a la identidad e imaginarios.

4. JUSTIFICACIÓN

La educación artística es una de las bases fundamentales para el desarrollo del ser humano, ya que permite fortalecer habilidades, destrezas, actitudes, hábitos y comportamientos que incentivan la capacidad de interactuar, comunicarse y expresarse libremente con otros. En el ámbito escolar se potencia la formación integral del niño, niña y adolescente generando un pensamiento más amplio y sensible ante el mundo. La educación artística no solo fortalece el desarrollo de habilidades socio emocionales, sino que abre paso a procesos identitarios de una comunidad al comprender la cultura, tradiciones y costumbres que nos convierten en ciudadanos de un grupo humano.

En la Universidad Pedagógica Nacional se encuentran investigaciones en educación artística que permiten entender y generar una conciencia dirigida a las instituciones educativas sobre su importancia en los espacios de formación integral de seres humanos. Es por ello que la investigación en artes y su relación con la educación cobra relevancia en la actualidad.

Los procesos de transformación de los sentidos de la cultura, y los símbolos que permiten transmitir significados relevantes de las interacciones sociales que hacen posible nuestra vida en comunidad, reivindican la educación artística como pilar fundamental en la formación de seres humanos.

Por lo anterior y teniendo claro que los procesos de transformación social inciden directamente en el arte, es imperativo generar constantes investigaciones en torno a la educación artística que den paso a una reflexión sobre los contextos históricos y culturales de donde emergen ciertas apuestas artísticas. Entendido así el asunto, la educación artística

no puede estar desligada de los procesos identitarios de comunidades y grupos humanos específicos.

5. ALGUNAS PERSPECTIVAS DEL ARTE EN LA ACTUALIDAD

Con el objetivo de hacer un estado del arte, es importante comprender la posición que tiene este en la sociedad actual, por lo cual, se abordan, para los propósitos de este trabajo, las posturas de Zygmunt Bauman, Gilles Lipovesky y Carlos Fajardo, que aportan una mirada profunda a este respecto.

En primer lugar, es importante entender que los procesos de transformación social inciden en las formas de ver o asumir el arte y la cultura. Cada época ha traído consigo un movimiento artístico con características propias y con finalidades diferentes. El arte y su sentido cambia de manera contundente en relación con los contextos, canales de comunicación y significados que se modifican con la historia.

Bauman (2011) en su texto *Arte ¿Líquido?* Señala que el arte en la postmodernidad ha dejado de lado su esencia convirtiéndose en producto de consumo. En un mundo donde todo se compra, vende y desperdicia, el arte va perdiendo todo su sentido conceptual. El objeto de este arte ya no tiene profundidad sensible, pues lo que se necesita es una producción rápida, eficaz o en términos de Bauman “*efímera*”. El arte corre al mismo tiempo que la sociedad, por eso se vuelve fugaz, requiere de reproducción rápida, de modo que llegue a una mayor cantidad de público consumista. Bauman utiliza el término de arte líquido a raíz de su teoría sobre modernidad líquida en la que propone reflexiones en torno a la sociedad posmoderna. La modernidad líquida se caracteriza por la velocidad, el consumo y la rápida transformación de los trasfondos de la vida en común.

Ante una realidad tal, la educación artística debe dar frente a esta comprensión del arte como objeto de consumo. Los estudiantes y seres humanos que componen el espacio escolar no son ajenos a los efectos de una sociedad posmoderna, cargada de velocidad,

cambio constante y desaparición de los trasfondos de sentido de manera perpetua (Bauman, Z. 2011).

En complemento a la propuesta de Bauman, autores como Gilles Lipovetsky profundizan en esta crisis de la modernidad denunciando el avance de prácticas de consumo en los espacios que alguna vez fueron reservados para la obra de arte. El avance del mercado globalizado ha sido tan potente que las fronteras de los lugares destinados a lo sublime, donde el arte hacía su aparición para el encuentro con la sensibilidad del hombre, desaparecen paulatinamente para darle cabida a prácticas económicas que impulsan el arte como un producto de consumo.

Escenarios que antes reunían bajo el término de arte a la cultura, la sensibilidad y las dimensiones de significado más importantes de la identidad de los pueblos, se transforman poco a poco en grandes mercados, donde la moda, el lujo, la espectacularidad y el goce del instante, sustituyen al arte como sentido trascendental.

A este gran mercado del espectáculo, de la fugacidad y sobre excitación de los sentidos, la ha denominado Carlos Fajardo (2014) como *el bazar de lo efímero*, en su texto, *El arte en la cultura del mercado*. Fajardo plantea un recorrido por nueve títulos con fotografías, en los que entrega el resultado de una investigación sobre la importancia de los objetos, las actuaciones y las expresiones que son consideradas arte en la actualidad y que configuran una visión efímera de las mismas. Este informe presenta una serie de nuevas sensibilidades enmarcadas en un contexto de consumo y de fugacidad, una perspectiva en la que el arte ha sufrido varias mutaciones pasando de ser un acto de subversión a la conformidad de anuncios publicitarios, del interés de unos pocos al mundo del espectáculo. En esta realidad innegable, la sociedad se ha fragmentado por dos formas: la economía y los

medios de comunicación masiva, los cuales han llegado a invadir las expresiones artísticas, al punto de definir lo que es arte y lo que no lo es.

En la primera parte del texto bajo el título: *arte efímero y cultura del mercado*, propone el análisis del proceso de la globalización económica y su relación con las producciones de arte actual. Si bien es cierto que la mentalidad capitalista promueve costumbres del consumo y la fugacidad, también se debe decir que dicha mentalidad capitalista ha entrado a jugar un papel determinante en las maneras en que se percibe y produce el arte. La era del consumo promueve los valores de lo eficaz y lo veloz, lo que implica que la obra de arte, inscrita a estas dinámicas del mercado tenga las características de desaparecer antes de ser reconocido como acontecimiento público.

En este sentido el artista que se inscribe en las dinámicas del mercado ya no es un creador de obras inmortales, ahora su papel está en la actividad de crear efectos que permitan seducir y atraer a mayor cantidad de público en torno a su producto para que el mismo adquiera un valor mercantil.

Y si el artista cambia su papel igualmente la actitud del público hacia la obra. El público en masa asiste en este sentido a las galerías del arte sin la actitud contemplativa con la que en un tiempo se le distinguió, ahora su disposición está al servicio de mostrar que se estuvo allí, siendo partícipe del veloz momento del producto artístico. El público es distinguido bajo el sello de usuario consumidor. Teniendo en cuenta lo anterior planteamos así la noción de artista como productor y del espectador como cliente consumidor.

El artista está al servicio de la moda, de las tendencias y la actualidad que le permiten ser un producto para el mundo capitalista. Arte para la venta no para la búsqueda de las

alternativas que permitan una mirada crítica de la existencia humana. La mentalidad capitalista bajo el plano de realidad anteriormente descrita permite elevar a la categoría de arte a cualquier producción mercantil bajo la cualidad de creación al servicio del tiempo libre (Fajardo, C. 2014).

Es por ello por lo que se plantea una mutación de la obra de arte como objeto inmortal, a la estética del acontecimiento. Se presenta la idea de arte como símbolo de moda, que una vez explorada debe ser lanzada rápidamente al basurero, un escenario en el que los creadores y los receptores generan un panorama frente a las sensibilidades de la obsolescencia consumista en un tiempo veloz. Estamos en un momento, en el que cualquier ejercicio es una estetización cultural, se le ha concedido el nivel de arte a cualquier actividad banal que haga parte de la atracción del mercado, por lo que se generan espacios en los que conviven la mediocridad y el arte de calidad, en una acción de espectáculo. La masificación en red de los espacios, artísticos produce que las personas se desplacen en grandes grupos por galerías, sin una actitud contemplativa de la obra de arte, sino como un dato turístico que demuestra que se estuvo en este lugar. El objeto artístico se ha transformado en un artefacto que se compra, se usa y se reemplaza, se ha perdido por completo el sentido de obra trascendental, renovadora y provocadora, que merece ser contemplada y admirada. Por tal motivo el artista ha pasado de ser creador de obras inéditas a elaborador de productos de moda, muchos de estos se han unido al diseño, a la publicidad y al turismo, llegando a construir sus obras, bajo las preferencias del mercado.

Todo lo anterior tiene directa relación con los modos en que el arte es percibido desde la escuela. Si asistimos a un mundo del espectáculo y la sobreexcitación de los sentidos bajo apuestas que se han autodenominado arte, podemos sospechar que la educación artística en

espacios escolares, es impactada por este fenómeno, lo que hace necesario repensar y redescubrir el sentido de la educación artística en la contribución de reflexiones sobre la identidad y su relevancia para la comprensión de la cultura.

Pensar en la educación artística en la actualidad implica problematizar al respecto de la autonomía del arte y el papel que el mismo juega en una sociedad de consumo. Para comprender la idea anterior es necesario reflexionar sobre el papel del artista en la actualidad.

De ser un genio romántico, marginado y rebelde se percibe un genio de los negocios con la necesidad de generar productos que se puedan vender y consumir de manera masiva. Esto provoca que la obra de arte valga en la medida de la promoción mediática que se haga de ella. En ese sentido el museo se configura como un centro de comercio donde el público no contempla, consume lo que se le está mostrando. (Fajardo, C. 2014).

La educación artística en este sentido, debe ser entendido como un escenario de confrontación con estas ideas del arte como producto de consumo. Al generar pensamiento crítico y sensibilidad profunda sobre la importancia del arte como símbolo de la identidad y la cultura, el espacio escolar no sería reproductor de esta esencia mercantil, al contrario, abogaría por la construcción de escenarios de constante debate sobre el arte como símbolo y el arte como producto.

Es así que un docente en educación artística, no puede evadir la pregunta al respecto de cómo se entiende el arte en su contexto. Igualmente, está en la constante obligación de preguntarse sobre los referentes de arte y los sentidos que se forman los estudiantes en la cotidianidad y su contexto.

Abordar el escenario de educación artística, en este sentido, implica la formación de sujetos críticos y sensibles ante su realidad, comprendiendo que el arte como apuesta simbólica cargada de significado, es una base de abordaje sobre la identidad de los sujetos en un contexto cultural, superando de este modo la definición del arte como objeto de consumo y espectáculo.

Es evidente que en la actualidad el pensamiento crítico que se pretende construir desde la educación artística desde escenarios escolares entra en crisis con las nuevas formas del arte pues se promueven nuevas sensibilidades y maneras de pensar el mundo. La figura del intelectual mediático hace parte del juego en que el arte es un producto y el pensador es un periodista que promueve la nueva manera de percibir el producto del arte.

Así se postula la pérdida de fuerza cultural, pues las producciones artísticas están al servicio de lo divertido, el goce, de lo inmediato. El arte es un producto decorativo, unido a la moda, no a la búsqueda de verdades. La autonomía propia de escenarios de educación artística se agota en las lógicas del consumo, pues el arte ahora es determinado por las leyes del mercado. La educación en arte, se sospecha, pierde así su carácter de rebeldía, pues la producción artística está entregada al spot publicitario y la experiencia estética, está mediada por la propaganda comercial o política. Podríamos anunciar así, la pérdida de la libertad del artista o la opaca percepción de la autonomía del arte.

Ante esta perspectiva problemática de interpretación y comprensión del arte en la actualidad, consideramos desde esta posición, que la educación artística esta llamada a reflexionar de manera profunda sobre el impacto de las apuestas estéticas que afectan a la población estudiantil. Es así que el desarrollo de este ejercicio de análisis documental que

pretende reivindicar las investigaciones en esta materia dentro del espacio escolar debe apostar por fortalecer los vínculos entre el arte, la identidad y la cultura.

6. EJES CONCEPTUALES

Para los propósitos de esta investigación se hace necesario tener unas definiciones conceptuales que orienten de forma adecuada en la discusión que reúne a la educación artística, la identidad y la cultura. Es por ello por lo que creemos pertinente definir de modo panorámico lo que entendemos por estos tres conceptos.

Sin despreciar todas las definiciones conceptuales posibles que se puedan hacer a este respecto, tomamos como punto de referencia a autores como Charles Taylor, Mijaíl Bajtín y los documentos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) para la elaboración argumentativa y conceptual de identidad, cultura y educación artística respectivamente.

Teniendo en cuenta lo anterior, ofrecemos a continuación unas definiciones generales partiendo de las lecturas y propuestas de estos tres referentes.

6.1 EDUCACIÓN ARTÍSTICA

La educación artística es entendida como un proceso de formación en el que se cuestionan diferentes realidades, comportamientos y visiones sobre la vida. Esto a partir de la necesidad de producir, crear y divulgar nuestros sentimientos y pensamientos a través de símbolos expresados por medio de manifestaciones visuales o corporales que abren paso a una reflexión sensible sobre el mundo.

En Colombia la educación artística ha tenido varias transformaciones en el campo educativo. Es por esto por lo que vamos a utilizar la cartilla número 16 del Ministerio de Educación Nacional como base para llegar a una definición de la educación artística en Colombia.

Por educación artística se entiende *el campo de conocimiento y prácticas que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales e inmateriales en contextos interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario, teniendo presentes nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio* (MEN, 2001).

En este sentido, la educación artística actúa como un mecanismo que permite comprender la importancia de esta como herramienta mediadora en la construcción de sujetos sensibles ante la sociedad. Es por esto por lo que al hablar sobre educación artística en la escuela estamos hablando de lo afectivo y su relación con lo cognitivo lo que mejora las interacciones sociales y culturales.

Teniendo en cuenta lo anterior es importante resaltar el vínculo que genera la educación artística con otras asignaturas como lengua castellana, sociales, ciencias naturales, etc. Este puente interdisciplinar abre las relaciones entre el sujeto y su cultura, es aquí en donde surge nuestra segunda definición fue generada por el Ministerio de Educación Nacional en el año 2000.

“La Educación Artística es un área del conocimiento que estudia (...) la sensibilidad mediante la experiencia (experiencia sensible) de interacción transformadora y comprensiva del mundo, en la cual se contempla y se valora la calidad de la vida, cuya razón de ser es eminentemente social y cultural, que posibilita el juego en el cual la persona transforma expresivamente, de maneras impredecibles, las relaciones que tiene con los otros y las representa significando la experiencia misma (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2000, p. 25).

Se entiende que el arte en la escuela juega un papel determinante en la formación de sujetos sensibles capaces de descubrirse a sí mismos para poder comprender y respetar otras expresiones.

El MEN orienta la practica pedagógica en relación con la educación artística y la identidad, en 3 categorías:

“Son habilidades, conocimientos y actitudes que se relacionan en contextos particulares, y que deben tener unos dominios específicos. En este sentido, el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones que son responsabilidad de las artes en la escuela permite identificar tres competencias de cuyo desarrollo se ocupa la Educación Artística: 1. Sensibilidad 2. Apreciación estética 3. Comunicación” (MEN, 2000)

Estas competencias definen el objetivo de la educación artística en la escuela. Con lo anterior puede deducir que la educación artística está ligada a la cultura, costumbres y manifestaciones del ser humano, haciéndolo parte de una comunidad.

Como consecuencia de lo mencionado anteriormente, podemos concluir que la educación artística en la escuela permite que los estudiantes generen una comprensión del mundo propia, la cual se expresa a través de puestas en escena o experimentos artísticos en los que reflejan sus sentimientos, pensamientos e ideas en torno a su contexto, fortaleciendo su identidad y reconociendo el mundo y su papel en él.

6.2 IDENTIDAD

La identidad es considerada como un fenómeno subjetivo ligado a modos de representación del sentido que se expresa simbólicamente en diversas formas. De igual modo, la identidad tiende a discutirse como concepto que permite al sujeto identificarse en relación

con otros y con su mundo. La identidad así entendida, es una construcción dialéctica entre formas de representación nacidas en la subjetividad y los modos en los cuales nos diferenciamos o integramos a un grupo humano a partir de lo simbólico. La identidad igualmente está definida con relación a rasgos de pertenencia y reconocimiento con un conjunto de sujetos que permite determinar nuestras dimensiones de significado y valor afectivo con la realidad.

Independientemente de cómo se aborde el concepto, es preciso anotar que el término representa discusiones apiréticas, en tanto que acoge condiciones de necesidad de reflexión, pero de imposibilidad de definición cerrada.

Visto así el asunto, tomamos como punto de referencia para la construcción de una aproximación al término, las apuestas del filósofo canadiense Charles Taylor. Este autor, a través de su teoría de la diferencia igualitaria, define identidad como el resultado de las luchas por el reconocimiento. Todo sujeto que habita una realidad nace en una cultura que construye sus sentidos a través de múltiples lenguajes que se posicionan como símbolos de la construcción de sus imaginarios (Charles Taylor 1996).

Taylor igualmente construye sus discusiones en torno a la identidad, partiendo de la necesidad de la construcción de esta en relación con los otros. Para este filósofo, la identidad como rasgo subjetivo no es posible sin el acercamiento a la otredad en tanto que, como seres humanos, nos construimos en un conjunto de representaciones de sentido que son válidas para sí y para el mundo (Charles Taylor 1996).

En este sentido, la construcción de una dimensión de la identidad requiere de los necesarios diálogos con el mundo que nos rodea, los contextos desde donde emergen los

sentidos y los modos de representación de los imaginarios que se construyen en conjunto en relación con un territorio o modo de habitar el mundo.

Tratado así el asunto, la identidad es una construcción subjetiva que emerge de lo colectivo. El sí mismo elabora su lugar en el mundo, su consciencia de la vida, partiendo de los modos en que su contexto y los seres que habitan en ella, le donan unas primeras formas de constituirse en este.

Desde esta perspectiva, la identidad está constantemente ligada a los procesos de representación colectivos y necesariamente se vincula con reflexiones sobre lo cultural y los imaginarios construidos en conjunto.

Visto así el asunto, optamos por usar, en algunas ocasiones en la elaboración de este documento el término de identidades, en tanto que usar el término en plural permite la discusión con la alteridad que compone la misma noción. Con ello queremos dejar claro, que no comprendemos la identidad como un determinante acabado, en su lugar, abordamos, como lo señala Heidegger, que el ser está por venir, el ser es un eterno siendo. En definitiva, una constante en construcción con los significados, símbolos y modos en que se asume un lugar en el mundo en constante transformación.

6.3 CULTURA

Todo grupo humano se establece como cultura, en la medida en que logra compartir, distribuir y defender una serie de presupuestos simbólicos, que adquieren sentido a través de la historia y las interrelaciones entre conjuntos de sujetos. Esta interrelaciones históricas y simbólicas son posibles gracias a que se comparten puntos referentes de la edificación del sentido que construyen imaginarios de la realidad y la vida en conjunto (Bajtín, Mijaíl. 2003)

Entendida así la cultura, podemos encontrar vínculos específicos entre las capacidades simbólicas del arte y la fuerza de impulso para construir trasfondos de significados existenciales. Entender el concepto referido de este modo, orienta a nuestra construcción de este ejercicio de estado del arte en la necesaria discusión que plantea a las apuestas artísticas, como uno de los lenguajes que hace posible la génesis de trasfondos de la vida en comunidad. En pocas palabras, se entiende que hay una relación inequívoca entre el arte y la cultura.

7. METODOLOGÍA

La metodología desarrollada para esta investigación documental es de tipo bibliográfico de carácter mixto, en cuanto reúne una serie de documentos escritos en un período de tiempo específico (Últimos cinco años) en un lugar concreto (Universidad Pedagógica Nacional) y se preocupa por agrupar de modo puntual información, pero además se vale de una interpretación de este material para discutir con los ejes conceptuales de identidad, cultura y educación artística.

Teniendo en cuenta lo anterior, presentamos a continuación las fases de elaboración de esta propuesta en la siguiente infografía.



Fase 1: En relación al proceso de delimitación del tema, se abordan una serie de problemáticas que ya hemos especificado en este documento, que nos permiten diseñar tres ejes conceptuales a tener en cuenta en esta discusión con los documentos. Identidad, cultura, educación artística.

Fase 2: Una vez identificados los ejes conceptuales, abordamos lecturas teóricas desde el MEN y a autores como Charles Taylor y Mijael Bajtín, enfocamos nuestro esfuerzo en el desarrollo de algunas definiciones orientadoras que permitieran desarrollar las indagaciones posteriores.

Fase 3: Una vez definidas algunas aproximaciones a los ejes conceptuales, abordamos la construcción de categorías que permiten un dialogo interno con cada documento tenido en cuenta para esta revisión documental.

Fase 4: Para empezar la búsqueda correspondiente de los documentos a tener en cuenta, se requirió de un instrumento que nos permitiera de forma puntual organizar la información y detallar los factores claves de datos relevantes internos y externos de cada propuesta de tesis, investigación o artículo de investigación. El diseño de este RAE se explica a profundidad en un capítulo por venir.

Fase 5: Valiéndonos de los motores de búsqueda correspondientes al repositorio de la Universidad Pedagógica Nacional, identificamos un total de 21 documentos que fueron abordados bajo las lecturas e instrumentos dispuestos para este trabajo.

Fase 6: Una vez abordada la lectura de los documentos referidos, se analizan y se describen los documentos a la luz de nuestro instrumento RAE y la relación que estos tienen con las categorías y los ejes conceptuales.

Fase 7: Se redactan los resultados obtenidos en las lecturas y análisis de los documentos en el instrumento RAE.

Fase 8: Revisados, organizados y discutidos los elementos de los documentos que se abordaron para esta investigación, se desarrollan unas conclusiones en directa discusión con los objetivos planteados para esta tesis. Esto se encuentran en la parte final del documento.

8. CATEGORIAS DE ORIENTACIÓN DE REVISIÓN DOCUMENTAL.

Como parte de nuestro ejercicio de elaboración de una revisión documental, que se basa en investigaciones desarrolladas en la Universidad Pedagógica Nacional entre los años 2018 y 2022, consideramos necesario hacer algunas aclaraciones del sentido organizativo de esta propuesta.

En primera instancia señalamos unas categorías que servirán como punto orientador para organizar las propuestas que hemos abordado para la elaboración de este documento. Dichas categorías son:

- Educación artística e identidad.
- Educación artística y sus estrategias metodológicas para la construcción de identidad.
- Educación artística en la construcción de expresiones identitarias e imaginarios.

Todas estas categorías tienen la intención de agrupar las apuestas investigativas revisadas en los periodos señalados, dotándolas de un sentido y permitiendo que podamos discutir con ellas en relación con unos ejes conceptuales que hemos definido en el apartado anterior.

Es así como, por educación artística e identidades, comprendemos todas las apuestas teóricas e investigativas que tienen en su núcleo argumentativo una fuerte relación entre el ejercicio pedagógico de la educación artística y espacios reflexivos en torno a la identidad.

Por su parte, entendemos la categoría Educación artística y sus estrategias metodológicas para la construcción de identidades, como el espacio en el que identificaremos la relación de pedagogías en educación artística y didácticas que en ellas se despliegan.

En relación con la categoría Educación artística en la construcción de expresiones sociales detallamos los trabajos de investigación en los que hacemos evidentes los vínculos entre educación artística y los modos en que un sujeto construye los sentidos de su mundo particular. Por otro lado, al referirnos a Educación artística en la construcción de imaginarios sociales procuramos poner en discusión las dinámicas de los ejercicios escolares enfocados en arte y su vínculo con la construcción de estructuras del sentido de la práctica social.

Para finalizar, creemos necesario resaltar los diferentes autores de relevancia en cada una de las investigaciones. Esto contribuirá a futuros investigadores en el tema a desarrollar indagaciones mucho más precisas y con un rico contenido académico.

Aclaradas las formas en las que desarrollamos nuestra división, a continuación, mostramos una tabla de contenido en la que ubicamos el número de tesis e investigaciones que se desarrollan en cada categoría.

TABLA 1. CATEGORÍAS PARA LA INDAGACIÓN.

CATEGORÍA	NÚMERO DE TESIS
• Educación artística e identidades.	4
• Educación artística y sus estrategias metodológicas para la construcción de identidades.	12
• Educación artística en la construcción de expresiones identitarias e imaginarios.	5

Fuente: Elaboración propia

ORIGEN DE LOS DOCUMENTOS



9. INSTRUMENTO DE REVISIÓN DOCUMENTAL

Antes de entrar de lleno en nuestra revisión documental de los archivos antes referidos, es preciso hacer claridades sobre el instrumento que usamos aquí para agrupar y leer de forma adecuada la información en relación a los ejes conceptuales y las categorías que hemos tomado como puntos cardinales para la elaboración de nuestro trabajo.

Teniendo en cuenta que una de las intenciones de esta investigación es la revisión, descripción y discusión de tesis, trabajos de grado o artículos de investigación que desde la Universidad Pedagógica Nacional en los últimos 5 años han aportado a la discusión sobre educación artística y sus vínculos con la identidad y la cultura, proponemos una tabla de datos que permite una lectura, organización e identificación que permite la relacionar la información del documento y los aportes a los ejes conceptuales usados para el desarrollo de este trabajo. Es así que partimos de la distinción de tres elementos importantes que aporta cada documento:

1. DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL DOCUMENTO (Entendida como los elementos generales bibliográficos del archivo revisado)
2. DESCRIPCIÓN INTERNA O DE CONTENIDO (Entendida como la paráfrasis de las ideas fundamentales del archivo revisado)
3. ANÁLISIS DESDE CATEGORÍAS (Entendida como los elementos hermenéuticos localizados en relación a la identidad, la cultura y la educación artística en el archivo revidado)

Partiendo de estos tres factores de revisión, se propone una tabla de lectura que permitirá a cada futuro investigadores acercarse de modo más específico a los temas, estructuras y elementos que componen el documento de tesis, artículo o investigación revisada.

Consideramos que esta tabla contribuye a la lectura y discusión de los elementos que integran cada archivo y hará más amable la búsqueda y relación de la información. A continuación, presentamos un esquema que permite identificar de modo puntual los elementos de la tabla diseñada y usada para el desarrollo de este trabajo.

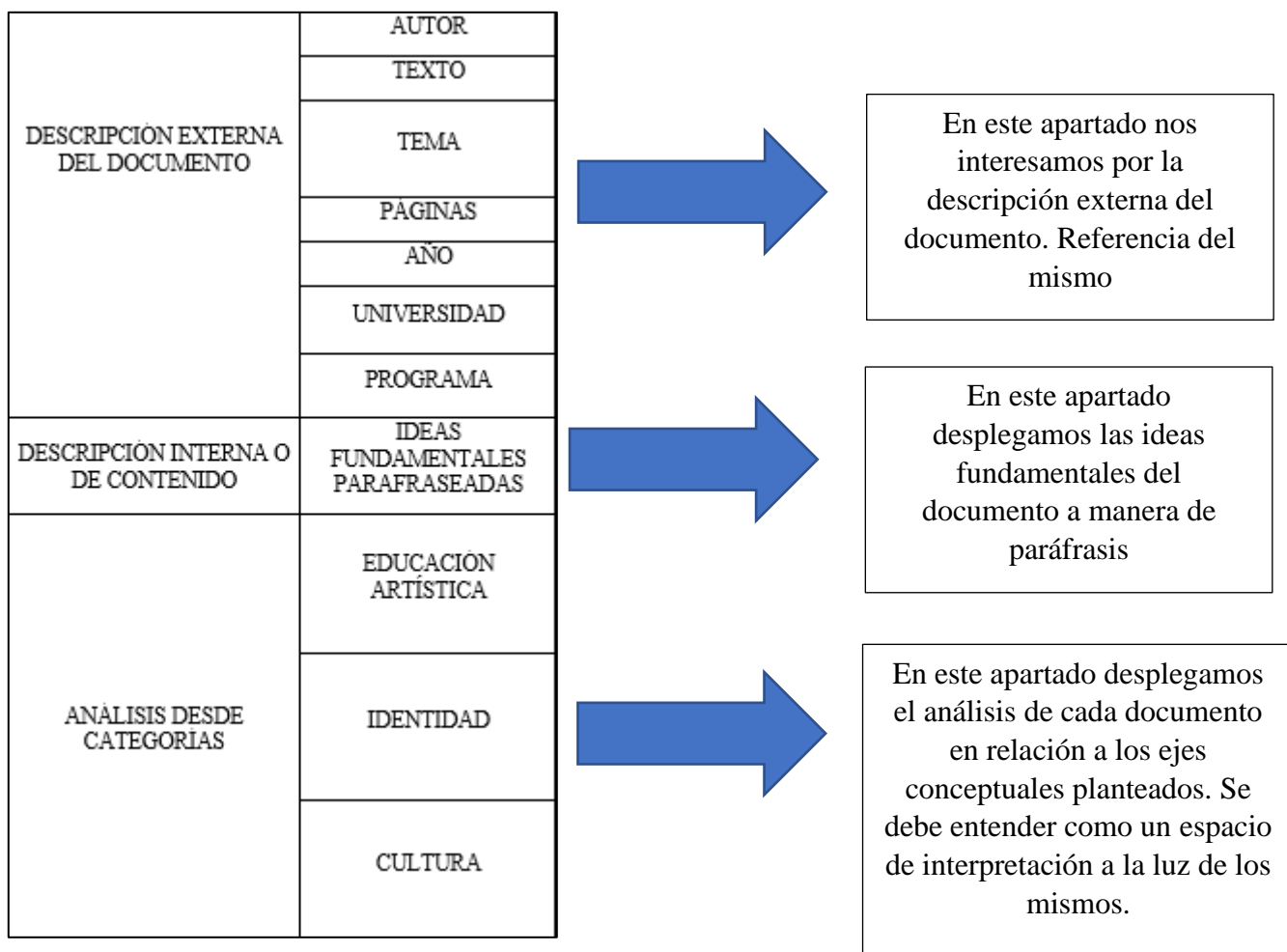


Tabla 2, RAE de análisis. Elaboración propia.

La tabla presentada a continuación, permite encontrar puntos de diálogo entre los ejes conceptuales y las categorías propuestas en este trabajo, así como evidencia específica que permite relacionar a cada tesis, artículo e investigación revisada con los ejes propuestos.

Como último elemento a tener en cuenta, una vez finalizada la revisión de cada categoría, proponemos un balance general de la revisión, donde nos proponemos discutir las contribuciones que el conjunto de tesis que componen cada categoría, hace a nuestra propuesta.

9.1 EDUCACIÓN ARTÍSTICA E IDENTIDAD.

En este apartado nos preocupamos por la descripción y análisis de trabajos de grado, investigaciones y artículos académicos, que tienen una relación entre la educación artística y la identidad. Teniendo en cuenta lo anterior, presentamos a continuación, descripciones de los mencionados trabajos, y un pequeño análisis que contribuirá a perfilar de mejor modo cada propuesta.

Para la lectura adecuada de este apartado, es necesario tener en cuenta la estructura de análisis documental presentada en el capítulo correspondiente a instrumento de investigación. Tener en cuenta esto, permitirá encontrar en las tablas un diálogo adecuado con el contenido del documento reseñado, las percepciones en torno a los ejes conceptuales y los elementos de aporte a una discusión sobre la educación artística en su generalidad.

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL DOCUMENTO	AUTOR	STHEFANNYA PÉREZ SUAREZ
	TEXTO	ÜUSS UMNXI (TEJIDO DEL CORAZÓN)
	TEMA	El trabajo que acá se presenta es una investigación de tipo cualitativa que busca comprender cómo los procesos metodológicos de la educación artística se ven reflejados en la comunidad indígena Nasa, esto a raíz de la enseñanza del tejido por parte de la Mayora Eleuteria.
	PÁGINAS	87 páginas
	AÑO	2020
	UNIVERSIDAD	Universidad Pedagógica Nacional
	PROGRAMA	Licenciatura en artes visuales, Facultad de bellas artes.
DESCRIPCIÓN INTERNA O DE CONTENIDO	IDEAS FUNDAMENTALES PARAFRASEADAS	<p>En este sentido este proyecto hace referencia a los aportes que se han propuesto para la construcción de la Licenciatura en Artes Ancestrales y otros espacios educativos formales, en los que artistas de comunidades indígenas comparten su conocimiento y en un proceso de interdisciplinaridad se unen con las artes de occidente para producir nuevas formas de enseñanza y de creación artística.</p> <p>Dentro de este trabajo se expresa el arte ancestral como una herramienta política que permite sensibilizar a los sujetos frente a la relación con la naturaleza y lo espiritual, dándole importancia a la cultura y tradición indígena.</p> <p>Una de las conclusiones más significativas de este trabajo se encamina a reconocer y hacer entender la importancia de la interculturalidad entre los saberes ancestrales y los de occidente para fortalecer y re-plantear la manera como se ve, se siente y se vive el arte en la actualidad.</p> <p>Finalmente, el trabajo aportó, junto a la Licenciatura en Artes visuales, a la construcción de unos métodos pedagógicos enfocados a la cultura ancestral con el fin de que fueran aceptados por el ministerio para la creación de una carrera orientada únicamente hacia las artes ancestrales con un modelo pedagógico específico llamado</p>

		<p>“Corazonar” cuyo propósito es permitir que los sujetos comprendan a partir de su propia experiencia, creando infinitas posibilidades de expresión.</p> <p>Este trabajo de investigación aporta a esta categoría partiendo de la importancia que tiene la educación artística como pilar fundamental en la construcción de identidad de todo un pueblo, pues sus vivencias, experiencias, sentires y saberes se reflejan en cada una de las obras artísticas que crean y dan a conocer ante el mundo. Por otra parte, es importante reconocer el valor de la tradición de cada cultura y sus formas de transmitir su saber pues esto permite que estas se mantengan vivas ante un mundo tan cambiante y globalizado como el actual.</p>
<p>ANÁLISIS DESDE CATEGORÍAS</p>	<p>EDUCACIÓN ARTÍSTICA</p>	<p>En esta tesis se entiende la educación artística como un espacio en el que se fomenta la construcción del conocimiento a partir de la interacción entre sujetos que entretejen sus dones o habilidades, para transformar su realidad y crecer como comunidad.</p> <p>Las metodologías utilizadas en esta sistematización parten desde un enfoque hermenéutico con el interés de mostrar las experiencias, prácticas y saberes de todos los que hicieron parte del proceso. En un principio el foco tenía más relación con la parte estética de la educación artística, pero al pasar el tiempo se le dio un sentido más sensible y espiritual, puesto que para poder desarrollar el proyecto la investigadora tuvo que pasar por grandes cambios para poder acercarse a este aprendizaje. Es así que la enseñanza de la educación artística es entendida aquí desde dos puntos. El primero está ligado con el saber ancestral, la tradición familiar, la relación directa con la cultura y la naturaleza, puesto que el arte del tejido es propio para las mujeres y se aprende desde muy pequeñas. Se debe pasar por varios rituales para poder obtener el don y poder elaborar su producto artístico esto hace parte de toda la cosmovisión del pueblo. El segundo camino para la enseñanza de la educación artística</p>

		<p>ancestral está relacionado con procesos más formales en los que las mayores emplean una serie de pasos metodológicos con la ayuda de teorías escritas por ellas mismas que contienen en las que se explica las líneas de trabajo, como sacar el hilo, las clases de tejido, el origen y el uso de la aguja de crochet, las temáticas propias para cada tipo de tejido: colores, formas e instrumentos y por último el telar.</p> <p>Es importante rescatar que como tradición se utiliza la transmisión oral y visual. Finalmente, en la parte formal se utiliza apoyo audiovisual, como diapositivas e imágenes que generen mayor interés al estudiante. Cabe destacar que el papel del maestro está ligado a crear un puente entre las artes ancestrales y las de occidente, rescatando la importancia que tiene cada una en la sociedad.</p> <p>Es así como el estudiante debe estar en completa disposición de aprender y respetar cada aprendizaje obtenido con el fin de transmitirlo a sus hijos o estudiantes con la intención de mantener viva la tradición de nuestras culturas y comunidades. El aprendizaje de la educación artística se relaciona con un saber colectivo en el que todos los integrantes hacen parte de la construcción y transmisión de este saber.</p> <p>Como resultado de lo anterior podemos señalar que la definición de educación artística propuesta en este trabajo. Se relaciona con la propuesta señalada en los ejes conceptuales donde es entendida como un espacio de conocimiento en el que se desarrolla la sensibilidad a partir de la experiencia significativa que permite transformar modos de ver, sentir y asumir el arte en la sociedad mejorando los lazos entre los sujetos que conforman una comunidad.</p>
	IDENTIDAD	<p>La identidad se entiende en este trabajo como la capacidad de reconocer, respetar y transmitir los saberes heredados y aprendidos por los espíritus de la naturaleza, la tierra y sus mayores, quienes configuran formas de</p>

		<p>sentir, pensar y vivir. Esto hace parte de la cosmovisión del pueblo Nasa, por lo que su identidad está relacionada con la forma con la que cada uno de los sujetos narra sus propias experiencias mostrando quien es, lo que lo hace diferente a los demás y cuál es su papel en el mundo.</p> <p>La identidad en este trabajo se evidencia en el interés de cada uno de los participantes por rescatar los saberes, conocimientos y vivencias de la comunidad asumiendo como propio y parte de su estilo de vida cada una de las expresiones artísticas que se practican entre ellos.</p> <p>En este sentido el maestro aporta a la construcción de identidad en la medida que logra hacer parte de está a cada estudiante explicando el origen, la historia y el significado de los procesos artísticos y su relación con la naturaleza.</p> <p>Es así como, el estudiante construye su identidad a medida que va entendiendo el significado ancestral que tiene cada una de las practicas artística que comienzan a hacer parte de su vida, lo que le permite entender cuál es su lugar en el mundo y que lo hace quien es.</p> <p>La identidad en este ejercicio investigativo se relaciona con la construcción narrativa de las vivencias y expresiones artística del pueblo Nasa. En este sentido se logra identificar la lucha constate por el reconocimiento a través de símbolos que caracterizan de la importancia de su saber, cultura y tradición ante el mundo. Identificamos el concepto de cultura en este trabajo como la relación de sistemas sociales y simbólicos donde convergen las actitudes, formas de expresión y valores de una comunidad. haciendo énfasis en la importancia de la interculturalidad como un espacio de aprendizaje colectivo en el que se reconoce las costumbres y expresiones del otro no como conocimiento propio si no como una oportunidad para fortalecer el propio.</p>
	CULTURA	<p>En este sentido la cultura se refleja en la medida en que se logra hacer un equilibrio entre el conocimiento ancestral y el de occidente, donde se logra potencializar, reconocer y proyectar las costumbres, lenguaje, historia, posición política, fundamentos y estructuras de organización.</p>

		<p>Las metodologías utilizadas para transmitir estos conocimientos unen a los estudiantes en un mismo lenguaje, pues el maestro dentro de su práctica logra transmitir a sus estudiantes la importancia de compartir sus costumbres, ideologías y tradiciones con el fin de mantener viva su cultura.</p> <p>En relación con la definición propuesta dentro de este estado del arte podemos señalar que las dos buscan reflejar el material simbólico que permite la construcción de sentido de las experiencias y saberes de una cultura en la que se adoptan posturas frente al mundo y su relación con este.</p>
--	--	---

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL DOCUMENTO	AUTOR	BEDOYA MEJÍA, ELIANA ISABEL,
	TEXTO	MÚSICAS ANCESTRALES: INSTRUMENTOS, SONIDOS Y SUBJETIVIDADES EN MOVIMIENTO
	TEMA	Este artículo hace referencia a un trabajo de investigación que permitió explorar la música como experiencia cultural a través de la investigación basada en las artes (IBA), se seleccionaron dos ritmos de la región caribe colombiana Gaita y Caña de millo. En el marco de este trabajo se hace un énfasis en los ritmos, técnicas e instrumentos que hacen posible la creación de estos dos ritmos musicales, se utilizan también grupos musicales como referentes. Dentro de la metodología se utilizó la entrevista semiestructurada, los talleres y las conversaciones.
	PÁGINAS	15 paginas
	AÑO	2021
	UNIVERSIDAD	Universidad Pedagógica Nacional
	PROGRAMA	Artículo de investigación
DESCRIPCIÓN INTERNA O DE CONTENIDO	IDEAS FUNDAMENTALES PARAFRASEADAS	En las conclusiones de este proyecto se puede apreciar que los miembros del semillero muestran en su trabajo la importancia de conocer, escuchar y poder transmitir los ritmos tradicionales. Esto les permite construir y fortalecer su identidad, a su vez resalta el papel que tienen estos grupos para el restablecimiento del patrimonio nacional. Dentro de las conclusiones resaltamos que la Escuela Superior Tecnológica de las Artes Débora Arango del municipio de Envigado permite que los músicos de la región caribe colombiana se desenvuelvan en

		<p>un espacio en el que se reconoce la importancia de estos ritmos y lo que significan para el fortalecimiento de identidad como legado cultural.</p> <p>Además, señalamos que los músicos provenientes del caribe no han tenido ninguna formación de tipo formal en música, pero, aun así, tienen grandes conocimientos, habilidades y talentos, los cuales hacen parte de su identidad, cultura y tradición las cuales pueden mostrar en diferentes partes del mundo. La música de gaita y millo no se enseña en esta región con el uso de partituras sino, a través de la transmisión oral y la ayuda de otros instrumentos musicales.</p> <p>El trabajo de investigación anteriormente señalado hace parte de esta categoría porque permite observar cómo a través de la educación artística los músicos de las diferentes regiones de Colombia forman su identidad y a su vez fortalecen el patrimonio cultural manteniéndolo vivo y compartiendo sus saberes y tradiciones por diferentes partes del mundo.</p>
<p>ANÁLISIS DESDE CATEGORÍAS</p>	<p>EDUCACIÓN ARTÍSTICAS</p>	<p>En esta propuesta se entiende la educación artística como un espacio de reflexión sobre la importancia de las raíces culturales desde donde emergen diversas apuestas simbólicas que permiten a un sujeto reencontrarse con su mundo. La cotidianidad desde donde se crean sentidos para abordar el mundo de la vida se vuelca en sendero desde donde se construyen discursos, lenguajes y modos de representación.</p> <p>Cuando la música se torna en lugar común desde donde se construye sentido, se hacen necesarios espacios de reivindicación de las representaciones desde donde emanan estas formas de expresión. Dichas expresiones no</p>

		<p>son simples sonoridades que acompañan el día a día del sujeto. Al contrario, permiten un encuentro con los discursos que constituyen un modo de ser y estar en el mundo. Una educación centrada en resaltar este enlace entre música y cultura se hace necesario en la medida en que expresiones musicales forjan lazos identitarios significativos de comunidades enteras.</p> <p>La metodología referida en esta investigación es la Investigación basada en artes, apuesta desarrollada en los años noventa que permite indagar en conocimientos intuitivos y el desarrollo de saberes empíricos. La experiencia juega en este sentido un papel fundamental, en tanto que se posiciona como elemento base para el encuentro de cada sujeto con su realidad y los símbolos que la representan.</p> <p>Dicha metodología permite, además, centrar la atención en los modos en que, en la experiencia relacional del hombre con su mundo, se enmarcan formas del saber que difícilmente son cuantificables en espacios educativos.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, el docente es un investigador constante de los modos en que un sujeto se relaciona con su realidad. Detectando algunos factores que logran conectar al hombre con su mundo a través de la música, se consigue construir espacios de reflexión educativos que sensibilicen al ser humano en formación con los modos en que su realidad emerge y se reescribe a través de la apuesta artística.</p> <p>Como generador de espacios reflexivos que vinculen el arte con la cultura, el docente no solo es un ejecutor de sonidos musicales, en su lugar, se comprende como un ser comprometido con formas simbólicas que emergen</p>
--	--	---

		<p>del mundo de la vida de cada ser humano, con sus formas de sentir y percibir la realidad. Debemos, en definitiva, entender al docente como un sujeto comprometido con el arte y los vínculos de esta con contextos específicos.</p> <p>Por su parte, el estudiante es un ser sensible ante su mundo. Un ser curioso en la necesidad de encontrar en el arte un espacio de expresión, relación y empatía con el mundo que le es propio.</p> <p>En esta relación con el saber construido en la experiencia, se determina que la música expresada por el estudiante es un mensaje de compromiso y entrega a un modo de ser y estar en la realidad. En definitiva, es un sujeto con un carácter de apropiación singular por los modos en que la música se torna en canal de encuentro con el hombre y su sentido.</p>
	<p style="text-align: center;">IDENTIDAD</p>	<p>En este trabajo encontramos fuertes vínculos con los aspectos identitarios en cuanto se establecen lazos de cercanía y reconocimiento de expresiones musicales con modos de sentir y estar en un contexto. Al resaltar que la música es un aspecto cultural que migra con el sujeto, se fortalece la idea de que la identidad es un singular espacio en que se extienden diversos esfuerzos por establecer puntos de reconocimiento del sujeto en un mundo compartido por otros.</p> <p>Ser conscientes de esta particularidad, hacen que el trabajo artístico supere la mera ejecución para transformarse en espacio de expresiones subjetivas y modos de apropiación de un universo simbólico que expresa con fuerza un modo de dotar de sentido el lugar que se habita. Además, permite comprender el arte como lugar de encuentro</p>

		<p>entre diversas formas de constituir la realidad, con la intención de entender la multiculturalidad y la diversidad de lugares que usamos como referentes para la construcción de imaginarios.</p> <p>En este trabajo resaltamos la evidente intención de encontrar espacios identitarios a través del arte. Se postula la música como canal de expresión de lugar de origen, de lugar de sentido, de raíz cultural y por lo tanto de modo de pertenecer y defender una subjetividad construida en los diálogos históricos entre la experiencia y los modos de dar un significado a cada pequeño espacio que se habitado.</p> <p>Es por lo anterior que el docente que acompaña la construcción de estos espacios es un sujeto consciente de los modos en que la música es lugar de encuentro del sentido. No se reduce en ningún momento a la música a una mera expresión de sonidos, al contrario, se desarrolla un esfuerzo específico por parte del docente, en mostrar como esta forma de expresión artística basada en lo sonoro se trasforma en símbolo base para el encuentro con una identidad. Somos en tanto que podemos expresar el mundo y los sonidos que componen su sentido.</p> <p>Es por ello por lo que se entiende que el estudiante es un ser sensible ante su capacidad de expresar y narrar su mundo a través de la música. Independiente del acto de ejecución, se requiere un trasfondo simbólico que acerque al estudiante al encuentro con dimensiones de su subjetividad, de tal manera que se torne la música en modo de decir, estar y defender un lugar en la realidad.</p>
	CULTURA	<p>En este trabajo encontramos vínculos con el espacio cultural, en tanto las expresiones sonoras exploradas tienen, inequívocamente, un lazo con un territorio, un sentido constituido en la experiencia con los otros y un modo de</p>

		<p>simbolizar acercamientos del sujeto con la tierra, la historia y las expresiones que hacen a cada persona una pieza importante en la constitución de un grupo humano.</p> <p>Más allá de los diferentes desplazamientos, migraciones o movilizaciones que una persona pueda hacer por diferentes territorios, se entiende que el mismo lleva arraigado a su espíritu un modo de pertenecer al mundo que se forja necesariamente en la discusión con las costumbres, los ritos y los sentidos que tiene su lugar en una comunidad, un territorio y un modo de habitar en este.</p> <p>Es en este sentido que la cultura se expresa en la música, pues esta permite el reencuentro con los significados del mundo vinculados a la historicidad y la pertenencia a un lugar preciso. Llevar la música, es llevar los significados culturales y de representación de un grupo humano completo. La subjetividad en este sentido no es más que un proyecto de extensión de un grupo humano que desea ser reconocido y valorado por rasgos particulares que se construyen en la experiencia y relación con el territorio y las personas que lo habitan.</p> <p>Se evidencia así la necesidad de vincular la música como expresión artística que permite un diálogo profundo con los trasfondos culturales de las personas que ejecutan, crean y desarrollan significados a través de la simbología propia de la expresión artística. Se insiste en la idea, en este trabajo, de que la expresión musical tiene un vínculo directo con las raíces culturales de sus ejecutantes. La intención en este sentido es comprender que toda música en su haber posee un mensaje que pretende reencontrar al sujeto con su tierra y sus raíces.</p>
--	--	--

		<p>Entendido así el asunto, el docente se transforma en un portador de una sensibilidad particular frente al acto artístico. Teniendo en cuenta el encuentro entre modos de narrar el sentido de una cultura a través de la música, el docente es un constante explorador de los modos de ser, estar y decir sobre la vida que se permiten gracias a la música.</p> <p>Por su parte el estudiante debe tener en cuenta de manera permanente que las expresiones musicales que emanan de su espacio y territorio son lenguajes simbólicos con los que se construye sentido. Ser un ejecutor de estos sonidos cargados de significado, hacen que el alumno se entienda como portador de un mensaje cargado de esencia cultural. El estudiante es un narrador de su mundo a través de su música, en definitiva, es un hacedor de cultura en el desarrollo de las expresiones musicales en las cuales se hace participe.</p>
--	--	--

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL DOCUMENTO	AUTOR	CÉSAR ANDRÉS FALLA SÁNCHEZ.
	TEXTO	ESCUELA DEL CARNAVAL: APUESTA COMUNITARIA Y PEDAGÓGICA DESDE LA CULTURA Y EL ARTE COMO REIVINDICADORES DE DERECHOS HUMANOS.
	TEMA	Este proyecto se enfoca en mostrar el papel que tiene el arte en la sociedad y cómo la comunidad cumple un papel fundamental en el desarrollo cultural del ser humano. Es por esto por lo que la educación artística es vista como un proceso tejedor de sentido a través del juego el cual desarrolla aspectos psicológicos y sociales, que permiten ver esa relación estrecha entre el cuerpo, el sujeto y el territorio. Las artes contribuyen a pensar y reconstruir nuestros mundos vitales en diferentes escenarios sociales y con funciones o necesidades diversas, la danza, la música, el teatro y las artes plásticas brindan a la comunidad un espacio de trabajo sano en el que prima el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, el desarrollo cognitivo y creativo.
	PÁGINAS	135 paginas
	AÑO	2021
	UNIVERSIDAD	Universidad Pedagógica Nacional
	PROGRAMA	Licenciatura en artes escénicas, Facultad de bellas artes
DESCRIPCIÓN INTERNA O DE CONTENIDO	IDEAS FUNDAMENTALES PARAFRASEADAS	En este sentido este trabajo hace una reflexión y recopilación de la experiencia pedagógica y artística que tiene lugar dentro de la compañía Aro de Luz, un espacio en el que miembros de la localidad Ciudad Bolívar junto con actores sociales ponen en tensión la realidad y la falta de oportunidades que tienen los miembros de esta comunidad los cuales en ocasiones son estigmatizados.

		<p>Dentro de las conclusiones se destacan las siguientes: en primer lugar, reconocer la importancia de realizar procesos de sistematización de proyectos culturales que generen un impacto profundo dentro de un grupo social.</p> <p>Igualmente, los proyectos artísticos permiten fortalecer la unión entre sujetos que hacen parte de una comunidad además que los proyectos artísticos permiten que las comunidades se expresen libremente.</p> <p>En este sentido esta tesis hace parte de la categoría de educación artística e identidad porque se aprecia el valor significativo y social que genera el arte en cualquier entorno. abriendo paso a fortalecer los lazos identitarios que se generan al compartir, aprender y crear en comunidad.</p>
<p>ANÁLISIS DESDE CATEGORÍAS</p>	<p>EDUCACIÓN ARTÍSTICA</p>	<p>En este trabajo se entiende la educación artística como un espacio propicio para tejer sentidos a través del juego que impacta dimensiones psicológicas y sociales en cada individuo. Visto de este modo, el espacio libre que tiene los sujetos que componen una comunidad, se presenta como la oportunidad para estimular las visiones sensibles de los seres humanos. El juego es una estrategia de acercamiento, pues es gracias a este que se compenetrán reflexiones importantes sobre los vínculos de la vida en conjunto, los sentidos y significados de la expresividad artística en acciones concretas.</p> <p>Igualmente se comprende que la educación es una responsabilidad colectiva entre el diseño de escenarios de participación y la comunidad. Todo aspecto pedagógico está mediado por los modos en que se construyen sentidos en conjunto y los modos en que dichos significados de la realidad son fortalecidos y reivindicados en grupos humanos enteros.</p>

		<p>Un proceso educativo es en este sentido, una estructura de posibilidad de formación que emana del mismo territorio. El modo de decir sobre el lugar habitado, la pertenencia a este espacio y las formas de identificarse con este, son las bases educativas que permiten compenetrar el arte, el juego y la comunidad como elementos de una educación artística integral y con sentido social.</p> <p>Se comprende la educación artística como una apuesta política que vincula aspectos teóricos y empíricos que nos orientan a reflexiones sobre la educación popular, reivindicando modos particulares de estar en el mundo y dotarlo de sentido. La educación es en este sentido, espacio de transformación de la mirada, escenario de apropiación del mundo y reivindicación del sentido de pertenencia a una comunidad con historia e imaginarios que permiten el encuentro con una identidad.</p> <p>Las metodologías usadas para este trabajo hacen referencia a resaltar la participación colectiva en la construcción de apuestas artísticas que permitan narrar el mundo y su lugar en este. Es así como, partiendo desde presupuestos expuestos en los trabajos de Freire, se habilitan metodologías dialécticas en tanto los modos de comunicar el significado, los canales y mensajes expresivos, se tornan en la base de asumir un rol dentro de la comunidad. Se desarrollan así colectivos artísticos desde la mirada de jóvenes que pretenden la reivindicación de una identidad y sus derechos frente a esta.</p> <p>Es así como se considera la metodología de abordaje como un espacio contestatario, que no pretende en ningún sentido, aceptar los modos de estigmatización de la comunidad de Ciudad Bolívar, en su lugar, se pretenden crear nuevos imaginarios que permitan a los habitantes de este territorio, reencontrarse en narrativas de</p>
--	--	---

		<p>pertenencia con el espacio comunitario, el lugar que se habita con otros, y los significados existenciales que se desprenden de las interrelaciones sociales.</p> <p>Partiendo de lo anterior, un profesor debe ser entendido como guía para el encuentro con todos estos aparatos discursivos y creador de escenario que permitan a la comunidad reunirse alrededor de diversas narrativas del sentido de apropiación del territorio. Este profesional es el constructor de caminos en la búsqueda de espacios de difusión, construcción y difusión de una identidad que esta arraigada en los modos de interpretar el lugar en el territorio. Insistimos que el docente, es un diseñador de estrategias, esta vez desde el juego, que se presenta como método de acercamiento a la comunidad y los sentidos que de ella se construyen.</p> <p>Por su parte el estudiante es un ser capaz de narrar su mundo, su vínculo con el territorio y sus prejuicios sobre el mismo. Partiendo de esto, se le permiten espacios de reflexión, discusión y apropiación de una serie de lenguajes que le permiten generar canales expresivos desde la educación artística que le posibiliten expresar y fortalecer su identidad en relación con expresiones culturales que nacen desde su propia experiencia con modos de representación de la realidad.</p>
	<p style="text-align: center;">IDENTIDAD</p>	<p>En este trabajo en particular, se ofrecen reflexiones en torno a la identidad en tanto que las expresiones artísticas encaminan a los sujetos participantes a reencontrarse con modos de decir sobre su mundo. Se podría referir en este sentido a una identidad que nace en la colectividad pero que, del mismo modo, permite un acercamiento a las dimensiones individuales, lo que robustece un sentido de pertenencia de lo colectivo desde lo subjetivo.</p>

		<p>La identidad está basada, en este sentido, en la capacidad de poder decir sobre el territorio, su historia y sus sentidos, bajo discursos de pertenencia con la comunidad de Ciudad Bolívar.</p> <p>La educación artística se presenta como escenario de la reflexión sobre procesos identitarios, forjador de valores personales y de pertenencia a un espacio determinado, desde donde locutamos sobre nuestra realidad y el mundo.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia la identidad y su fortalecimiento, en los modos de apropiación y defensa de unos modos de significar el mundo, además de la creación, desde el arte, de modos de expresar los significados, sentires y lugares desde donde establecemos trasfondos del significado cultural.</p> <p>El arte es en este sentido, una ruta de encuentro con la identidad en tanto se establece como oportunidad para establecer cuestionamientos sobre los modos de decir de los seres humanos, para identificarse con símbolos y modos de ser frente a una realidad en contextos específicos. Teniendo en cuenta lo anterior, un docente es un ser sensible, capaz de establecer encuentros y relaciones entre los modos de decir desde el arte y la reivindicación del sentido comunitario y territorial. Evocador de la palabra y provocador de la expresión, el docente es un participante más de las cercanías con que se comprende una realidad vivida con otros.</p> <p>Por su parte, el estudiante es un ser sensible capaz de percibir la importancia de la expresión, los discursos y su sentido en relación con los trasfondos que dan sentido a su lugar en la comunidad y el lugar de otros en esta.</p>
--	--	--

	<p style="text-align: center;">CULTURA</p>	<p>La cultura se comprende aquí como espacio compartido con otros, no solo en lo territorial, además, en los modos de ser, decir y habitar en un lugar concreto compartido con otros. Visto así el asunto, la educación artística no se puede desligar del contexto de donde emergen las representaciones estéticas que contienen mayoritariamente modos de apropiación cultural. Se trata de entender así que el territorio, los modos en que es habitado, compartido y narrado, los símbolos de representación y los canales de expresión del sentido, forman lo que se denomina cultura.</p> <p>Una narrativa o expresión artística sobre el territorio de Ciudad Bolívar, es en este sentido, un discurso, unos lenguajes que trascienden del significado de apropiación conjunto de una comunidad que comprende la necesidad de símbolos y significantes que potencien su lugar en el mundo.</p> <p>Así, un profesor, en el marco de esta apuesta de tesis, es un provocador del sentido, un ser atento a detallar los elementos que en conjunto se presentan como canales y discursos de lo cultural. Ciudad Bolívar se transforma así en espacio narrado, construido y constituido por imaginarios que adquieren fuerza y repercusión en sus habitantes. El estudiante así encuentra modos de expresión de su lugar subjetivo, pero, además, relaciona este con los modos de representación colectivos, mostrando de este modo un encuentro entre lo individual y la necesidad de pensar en lo plural. Podríamos señalar que este trabajo se esfuerza por mostrar los lazos intersubjetivos que emanan en una reflexión construcción y expresión desde el arte.</p>
--	--	--

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL DOCUMENTO	AUTOR	ELI PÉREZ GARZÓN
	TEXTO	<i>RELACIONES DE IDENTIDAD EN LOS PROCESOS ARTÍSTICO VISUALES EN JÓVENES DEL IPN.</i>
	TEMA	Este trabajo de grado habla sobre cómo las imágenes que circulan por las redes sociales tienen una relación directa con la forma de ser y asumir el mundo por parte de los estudiantes, lo cual se ve reflejado en las 5 partes en las que se divide este trabajo, los temas claves tratados en la investigación son: cultura visual, educación artística, educación artística para la cultura visual y cibercultura.
	PÁGINAS	143 paginas
	AÑO	2018
	UNIVERSIDAD	Universidad Pedagógica Nacional
	PROGRAMA	Licenciatura en Artes Visuales, Facultad de Bellas Artes.
DESCRIPCIÓN INTERNA O DE CONTENIDO	IDEAS FUNDAMENTALES PARAFRASEADAS	<p>Dentro de los contenidos de la investigación se encuentran elementos como la justificación que hace una contextualización y problematización en la que se evidencia por qué se creó este proyecto, además un estado del arte en el que se recolecta información relevante sobre investigaciones o artículos que hablan sobre el tema principal del trabajo. Luego nos encontramos con el marco referencial, el cual busca hacer énfasis a los temas claves de la investigación.</p> <p>En cuanto a la metodología se utiliza un enfoque cualitativo y el método investigativo basado en las artes (IBA) el cual permite generar discusión, análisis e interpretación de la información obtenida durante este, lo que</p>

		<p>permite la construcción de un conocimiento más claro de los conceptos, utilizando puntos de vista epistemológicos.</p> <p>Por último, en las conclusiones se hace referencia a cómo las imágenes que transitan por las redes sociales afectan directamente la identidad de los estudiantes, siendo estas un referente personal y colectivo, de formas de expresión, emociones, sentimientos, comportamientos, experiencias y anécdotas que afectan en la vida real y virtual. Partiendo de lo anterior también se concluye que es importante desarrollar una cultura visual dentro del espacio escolar que abra un espacio para analizar, criticar y reflexionar, sobre las nuevas formas de representación de la vida a través de las redes sociales. El arte es un instrumento de transformación social, que permite unir a un conjunto de personas que comparten pensamientos, costumbres y estilos de vida similares un espacio de socialización en el que comparten y construyen en comunidad. Es por esto por lo que este trabajo de grado se sitúa en esta categoría, pues, estos procesos permiten reconocer los lazos que los unen reconociendo y fortaleciendo su identidad.</p>
<p>ANÁLISIS DESDE CATEGORÍAS</p>	<p>EDUCACIÓN ARTÍSTICA</p>	<p>En esta tesis se define la educación artística como el proceso por el cual se elaboran conceptos desde donde se construyen pensamiento crítico sobre las narrativas visuales y los modos en que estas deben ser leídos, abordados, comprendidos e interpretados, de tal modo que el sujeto sea capaz de establecer discursos para relacionar e identificar mensajes que construyen sentidos sobre la vida práctica.</p> <p>Es así como la educación artística, más allá de generar espacios de sensibilidad, busca dotar a sujeto de herramientas prácticas que le permitan analizar de modo específico su realidad y el modo en que impacta la imagen en las narrativas la construcción de significados sobre nuestro mundo.</p>

		<p>Se entiende de este modo, que la imagen, desde una perspectiva del arte visual, no se reduce a la representación de iconos que comunican algo. Además de ello, la imagen construye narrativas, modos de apropiación y, por lo tanto, maneras de asumir un lugar en el mundo compartido con otros.</p> <p>Una educación visual en artes es un escenario propicio para generar bases de lectura y modos de respuesta a estos discursos que invaden nuestra cotidianidad, y que, en muchos sentidos, constituyen lugares de representación de la vida común que pocas veces es mirado con sospecha.</p> <p>Educar en artes, es en este sentido, construir aparatos discursivos y lenguajes que posibilitan a los sujetos a estar alertas al modo en que la imagen narra nuestro mundo, dice sobre él y construye significados de representación de imaginarios de la vida en su discursividad.</p> <p>Esta apuesta de tesis hace válida la investigación basada en artes, que busca hacer un análisis continuo de los modos en que las expresiones artísticas buscan generar discursos que permiten establecer sentidos sobre la existencia. Basados en estos presupuestos, se ofrecen análisis de tipo cualitativo, en que se sistematizan las experiencias y modos de asumir la imagen en los espacios virtuales, y, sobre todo, como estos potencian una mirada sobre la vida práctica.</p> <p>Un docente, entendido en esta apuesta, es un sujeto capaz de reflexionar al respecto del impacto de las redes sociales, su impacto en los lenguajes visuales y los modos en que se proponen medios de narrar la vida y representar su sentido.</p>
--	--	--

		<p>La propuesta enfoca al maestro en una responsabilidad continua de análisis frente a su mundo y los medios de comunicación visuales que en este se ofrecen para la creación de lugares de significado de la vida en común.</p> <p>Un estudiante, en este sentido, debe encontrar en el aula y en la interacción con su maestro, un espacio de formación conceptual que le permita crear herramientas para confrontar los modos de representación de las imágenes y poder detallar los mensajes que estas expresan, para luego medir sus efectos, comprender sus repercusiones y procurar transformar los modos en que se asume un lugar frente a la imagen.</p>
	<p>IDENTIDAD</p>	<p>La identidad es tomada en este trabajo de tesis como un espacio de representación de sí mismo frente al mundo. Partiendo de ello, la imagen en redes sociales juega un papel de escritura de dicha representación, en tanto se expone la imagen a la construcción de discursos y lenguajes sobre ella.</p> <p>Al ser calificada, aceptada o rechazada, la imagen reescribe la identidad, permite vínculos con el otro y puede, por lo tanto, ser punto de tensión al relacionar la imagen personal en los modos de escritura de nuestra vida en la red.</p> <p>El reconocimiento que aporta la imagen en la red social hace parte innegable de una reflexión sobre los modos en que me represento ante el otro y los modos en que la comunidad me percibe. Es así como la identidad está en una constante tensión en un mundo plagado de imágenes, escenarios y escrituras de la vida que se desarrollan en escenario como la web.</p>

		<p>Evidenciamos así que este trabajo, estableces fuertes discusiones en relación con los modos en que consciente o inconscientemente escribimos parte de nuestra identidad a través de la imagen. Entender las repercusiones y problematizar sobre los alcances del poder comunicativo de estas, hace que construyamos aparatos de respuesta basados en la crítica, centrándonos en el arte visual como camino hacia la construcción de modos de respuesta ante la situación.</p> <p>En este sentido, el profesor es un guía que comprende, desde el arte visual, un lugar de adquisición de una serie de herramientas conceptuales que permite al estudiante, construir aparatos críticos y de lectura de una realidad basada en la narrativa de lo icónico y simbólico de la imagen.</p> <p>Lo anterior implica que el estudiante se forme en una mirada asertiva, objetiva y de constante sospecha ante las prácticas visuales que se apoderan de su cotidianidad, logrando, desde la formación en artes visuales, modos de escritura y lectura más apropiados para generar respuestas críticas ante un mundo escrito en imágenes.</p>
	<p>CULTURA</p>	<p>En este trabajo se hace referencia a las construcciones de indicadores comunes de las representaciones del sentido de grupos humanos a través del concepto de cibercultura. Bajo este concepto, se reúnen todas las prácticas que fundamentan el encuentro entre diversos seres humanos alrededor de una serie de prácticas basadas en la escritura y reescritura de la imagen.</p> <p>Los modos de existencia conjuntas desarrolladas en las redes sociales, generan modos particulares de asociación donde se permiten, de la misma forma, generar miradas conjuntas de apropiación de la existencia.</p>

		<p>Partiendo de lo anterior, se puede decir que hay una reflexión crítica sobre la nueva creación de culturas en el espacio web, basados en las novedosas formas de expresión del sentido compartidas en comunidades enteras a través de la imagen.</p> <p>Bajo estos presupuestos, un docente está en la tarea de diseñar espacios que potencien la mirada de sus estudiantes como factor crítico que desestabilice o por lo menos comprenda el modo en que la cibercultura, que basa su construcción del sentido en la escritura de la imagen, se apropia de dimensiones importantes de la vida en comunidad.</p> <p>El arte visual es en este sentido un espacio de oportunidad para educar la mirada y construir modos de abordaje de las problemáticas que subyacen en la vida basada en tecnologías. Un estudiante con suficientes presupuestos conceptuales y una sensibilidad frente al arte visual, es un potencial narrador y reconstructor de las lógicas con que se construye el mundo desde la web.</p>
--	--	--

9.1.1 BALANCE GENERAL DE REVISIÓN DOCUMENTAL DE CATEGORÍA EDUCACIÓN ARTÍSTICA E IDENTIDAD

Como balance general en el desarrollo, descripción y análisis de las tesis, trabajos de grado o artículos académicos abordados en esta categoría, extraemos a continuación una serie de elementos generales que nos deja dicha revisión en relación con la educación artística y la identidad.

Las ideas resaltadas, son fruto de las conclusiones, aportes y significados que cobra la educación artística en su relación con la identidad y consideramos que tener en cuenta estos elementos, permitirá a futuras investigaciones, centrar de mejor modo el perfilamiento y temática de abordaje de los documentos revisados en esta categoría.

- La educación artística permite el diseño de estrategias enfocadas en el acercamiento sensible al mundo simbólico de las culturas ancestrales.
- La educación artística posibilita, a través de sus estrategias pedagógicas, un encuentro sensible con las experiencias de los sujetos.
- La educación artística abre caminos de comprensión de dimensiones sensibles de las muestras simbólicas que emergen de diversas partes de nuestro país.
- La educación artística y sus estrategias pedagógicas logran establecer lazos identitarios con nuestra realidad inmediata.
- La educación artística beneficia el espacio del saber en la escuela al despertar sensibilidades que permiten al estudiante identificarse con su entorno y reconocer la necesidad de reflexionar sobre este.

Una vez concluida la lectura, revisión y descripción de estos documentos, podemos señalar que la educación artística es un espacio escolar de relevancia en tanto que permite fortalecer vínculos específicos de la formación escolar con elementos propios de la identidad. Si entendemos como lo señalaba Taylor, que la identidad es el resultado por la lucha por el reconocimiento, el escenario de educación artística es un espacio propicio para que los estudiantes y profesores generen ambientes en pro de constituir miradas sobre el modo en que los sistemas simbólicos emanados del arte son apuestas en la búsqueda, afianzamiento y desarrollo de la identidad de diversas comunidades.

Además, es necesario comprender que la educación artística como escenario desde donde se diseñan y establecen modos de estar y expresar el mundo, se nos revela como escenario necesario para la formación integral de seres humanos en espacios escolares.

Reconocer los desarrollos y contribuciones de la educación artística a la construcción de una sensibilidad frente a nuestro mundo, implica la gestión de trabajos interdisciplinarios que potencien una escuela en favor de sentir el mundo para luego aprenderlo.

Reconocer que los seres humanos tenemos una conexión simbólica con el mundo, permitirá que el saber escolar cobre su lugar de relevancia en la construcción de sentidos de la vida y sea tomado como referente para el nacimiento de una mente sensible.

En definitiva, la educación artística, es el escenario de desarrollo, difusión y compromiso sensible con el mundo que nos rodea. No está de más indicar, que comprender la educación artística bajo estos presupuestos, fortalece la necesidad de este espacio en escenarios escolares y sustenta en buena medida su relevancia y significado en la formación de seres humanos en la escuela.

9.2 EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y SUS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES

En esta segunda categoría vamos a describir los trabajos de grado que permiten reconocer las diferentes estrategias y metodologías que se utilizan en la educación artística que permiten fortalecer la identidad. Haciendo un análisis de cada una reconociendo los aportes significativos que estas investigaciones pueden aportar a futuros docentes de esta asignatura.

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL DOCUMENTO	AUTOR	EDICSSON DARIO LINARES JIMENÉZ
	TEXTO	CULTURA VISUAL, UN CAMPO QUE AMPLÍA LOS LÍMITES DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA.
	TEMA	El siguiente trabajo de grado es un estado del arte que utiliza 7 trabajos de grado que surgen de estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales entre el año 2014 y 2019, en donde se puede observar cómo influye en el aula la cultura visual como herramienta pedagógica. Dentro del marco teórico el autor hace referencia a 6 apartados significativos para este trabajo. cultura visual en la educación artística, el papel de la imagen visual en dichos procesos, los laboratorios de creación y exploración como metodología apropiada para incluir la cultura visual, la alfabetización visual, y finalmente se presentan algunas conclusiones.
	PÁGINAS	122 paginas
	AÑO	2020
	UNIVERSIDAD	Universidad Pedagógica Nacional
	PROGRAMA	Licenciatura en Artes Visuales, Facultad de Bellas artes.

<p>DESCRIPCIÓN INTERNA O DE CONTENIDO</p>	<p>IDEAS FUNDAMENTALES PARAFRASEADAS</p>	<p>En este sentido este estado del arte pretende mostrar cómo la cultura visual fortalece los procesos artísticos desarrollados en la asignatura de educación artística. También permite a docentes y artistas visuales comprender el papel significativo que tiene la cultura visual en el contexto escolar y cómo esta podría modificar las percepciones que se tienen alrededor de la asignatura de educación artística, actualizando el currículo y los alcances de esta.</p> <p>Por otra parte, este proyecto se divide en tres apartados los cuales pretenden dar respuesta al tema principal, el primero tiene un desarrollo teórico partiendo de una pregunta y posicionando el lugar de la cultura visual dentro de la educación artística, haciendo un énfasis en el arte como manifestación artística y cultural, el posible cambio que tendría la educación artística en la escuela y el rol del docente.</p> <p>El segundo capítulo deja ver y reconocer el rol que tiene la cultura visual a partir de las practicas pedagógicas revisadas previamente en donde se evidencia cómo se perciben estas dentro de las instituciones y el poder que tiene la imagen en la sociedad, se hace una muestra de la imágenes y trabajos que se desarrollaron en cada una de las prácticas y talleres de creación. Esto permite hacer una reflexión sobre la influencia que tendría la cultura visual en el campo escolar.</p> <p>Con relación al capítulo tres el autor realiza un desarrollo conceptual de algunas particularidades evidenciadas en las diferentes investigaciones, dando muestra de los resultados obtenidos por cada una y se generan</p>
---	--	---

		<p>conclusiones al respecto, reafirmando y dando respuesta a las preguntas planteadas inicialmente y la influencia positiva que la cultura visual genera en la educación artística.</p> <p>En este sentido el proyecto se dirige a todos aquellos artistas y docentes que quieren comprender un poco más sobre la cultura visual y sus repercusiones en la educación artística y al mismo tiempo conocer herramientas prácticas que facilitan la ejecución de esta dentro del campo escolar, es importante resaltar que este proceso se viene desarrollando en las últimas décadas pero no obstante este estado del arte permite estar al corriente del estado actual de cada uno de los temas tratados,(cultura visual, educación artística, alfabetización visual, imagen visual, laboratorios de creación y formación).</p> <p>Esta investigación permite reconocer los objetivos de la educación artística como espacio cultural, la necesidad de reestructurar el papel de la asignatura de educación artística dentro de la escuela y el papel del docente en esta, lo anterior deja ver cómo la cultura visual y las distintas modalidades que derivan de la educación artística son parte fundamental en la construcción de nuevas formas de ver el mundo, base de esto es la buena planeación de los talleres o laboratorios que permiten el abordaje de diferentes temas.</p> <p>Este estado del arte deja diversas conclusiones, la primera de estas tiene que ver con la repercusión que tiene el arte y el desarrollo de una cultura visual en la construcción de un pensamiento crítico, en el fortalecimiento de habilidades que permiten a los estudiantes una mejor relación con su entorno escolar y familiar. La segunda tiene que ver con las concepciones que se tienen en las instituciones sobre la asignatura de educación artística,</p>
--	--	---

		<p>las dinámicas que esta tiene dentro de los espacios académicos y el enfoque pedagógico que se le da, dejando de lado el impacto social, cultural, emocional y formativo.</p> <p>En este sentido también es importante según la investigación replantear el papel del docente de artes brindándole un campo más amplio para la construcción y reconstrucción de nuevas visiones del arte dentro de sus metodologías de enseñanza, pues es importante recordar que el arte debe mantenerse actualizado de los diferentes hechos sociales que afectan a la sociedad incluyendo a los niños, niñas y jóvenes, es por esto que el docente debe tener en cuenta los intereses, necesidades, vivencias, y propuestas en la construcción de montajes artísticos, sin dejar a un lado la parte teórica y el ejercicio interdisciplinar el cual fortalece este proceso.</p> <p>Por lo anterior se puede comprender que la cultura visual en este proyecto se propone no como una materia adicional si no como complemento a las modalidades tradicionalmente trabajadas (danza, música, teatro y artes plásticas), para fortalecer los trabajos creativos y conceptuales que se generan en este espacio académico. Esta permite que los niños, niñas y jóvenes se comiencen a ver no sólo como actores si no también como autores de las creaciones. Esto fortalecería la construcción de identidades, sentidos políticos y culturales según el contexto histórico en el que se encuentran de forma individual y colectiva.</p> <p>No obstante, es importante señalar que este trabajo de grado deja una gran cantidad de preguntas que el autor espera sean respondidas por otros profesionales interesados en cambiar la visión y el manejo que se da a la asignatura de educación artística.</p>
--	--	--

		<p>Cabe destacar el aporte significativo que este estado del arte tiene en esta categoría. Puesto que resalta la necesidad de actualizar las estrategias, metodologías y estilos tradicionales que se utilizan en la ejecución y desarrollo de la asignatura de educación artística en los diferentes contextos educativos. Entendiendo que estamos en una nueva época en la que la cultura visual hace parte del día a día, pues el desarrollo de las redes sociales ha modificado la percepción del arte y el significado de este en la sociedad, es importante desarrollar estrategias metodológicas que aporten de forma significativa a la escuela construyendo ejercicios y actividades que permitan a las nuevas generaciones reconocer los lazos identitarios que nos unen como parte de una comunidad.</p>
<p>ANÁLISIS DESDE CATEGORÍAS</p>	<p>EDUCACIÓN ARTÍSTICA</p>	<p>La educación artística en este trabajo se entiende como una forma de expresión y creación técnica en la que se integran las realidades socioculturales de una población. En donde las manifestaciones, expresiones, costumbres y tradiciones artísticas de diferentes culturas juegan un papel fundamental en la construcción del conocimiento y comportamiento del ser humano.</p> <p>Por otra parte, en el aspecto metodológico este trabajo se enfoca en encontrar en cada una de las tesis abordadas la relación entre educación artística y la cultura visual. Rescatando que la educación artística hace parte fundamental en el desarrollo de una sociedad, pues al ser conscientes de sus aportes se entiende que el objetivo principal de la educación artística es manifestar la cultura de una comunidad específica, la cual está relacionada con los modos de ver el mundo. En este sentido el trabajo centra su interés en buscar y proponer herramientas pedagógicas que logren trabajar en la alfabetización visual o educación de la mirada desde todas las</p>

		<p>modalidades que componen a la educación artística danza, música, teatro y artes plásticas, por medio de laboratorios, talleres de exploración y creación en los que se aborden todo tipo de temas en relación con las necesidades de los estudiantes, su modo de vida y el contexto en el que se desenvuelven.</p> <p>Este trabajo de grado propone repensar el papel del profesor de educación artística en relación con los cambios culturales y sociales actuales. Esto implica pensar en un rol menos apegado al de un instructor y más al de un guía lo que permitiría explorar y enfocar la practica en los intereses y necesidades de la población con la que se desarrolle la práctica docente. Lo anterior representa un reto bastante fuerte ya que implica hacer cambios grandes dentro del currículo pensando en algo más flexible, interdisciplinar y relacionado con la actualidad.</p> <p>El estudiante dentro de esta tesis no solo cumple el papel de observador si no que participa en la construcción de sus habilidades, siendo consiente de como el fortalecimiento de cada una puede aportar de forma significativa a su estilo de vida, convirtiéndose en un sujeto más crítico y reflexivo.</p>
	<p style="text-align: center;">IDENTIDAD</p>	<p>En esta tesis se entiende por identidad, todo acto que logra representar un estilo de vida y comunicación de un grupo determinado de personas dentro de una sociedad. En este sentido la identidad parte de la necesidad de expresar sentimientos e ideas a través de representaciones creativas, en las que se definen pensamientos, intereses y necesidades.</p>

		<p>La identidad se evidencia en este trabajo de grado a través de la identificación de nuevas formas de comunicación de los seres humanos las cuales están ligadas a imágenes y contenidos visuales en los que se expresa de forma rápida y sencilla los intereses de un sujeto dentro de un contexto específico.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior el profesor dentro de su práctica logra ampliar los campos visuales del estudiante, mostrándole formas más seguras para expresarse, respetando los intereses y gustos de los demás.</p> <p>En este sentido el estudiante construye su identidad en la medida que logra reconocer el mundo en el que habita, respetando cada una de las expresiones socioculturales que hacen parte de su contexto utilizando de forma respetuosa los nuevos canales de comunicación.</p>
	<p>CULTURA</p>	<p>En esta tesis se entiende la cultura como una forma de expresión y representación de un grupo determinado de personas, a través de imágenes visuales que entretienen, informan y generan conocimiento dentro de una sociedad determinada. Es aquí en donde entra el término cultura visual el cual está relacionado con las formas de comunicación actual las cuales se desarrollan a través de medios de comunicación digitales que señalan nuevos estilos de vida, amplían la concepción del mundo y de terminan la manera que debe comportarse, hablar y expresarse el ser humano.</p> <p>La cultura visual dentro de este trabajo se evidencia al reconocer la influencia que tiene las nuevas tecnologías en las formas de comunicación y desarrollo del comportamiento del ser humano. Pues el uso excesivo de estas</p>

		<p>a sometido al ser humano a una construcción de nuevos estilos de vida que necesitan ser reconocidos a través de imágenes que puedan llegar a una gran cantidad de personas.</p> <p>En este sentido el papel del profesor dentro de esta tesis se enmarca en la capacidad que tiene este, para involucrarse, entender y comprender los intereses de los estudiantes creando un puente que medie entre la actualidad y el pasado.</p> <p>El estudiante por su parte debe ser capaz de reconocer su entorno para poder expresar y darle un sentido a su vida, la cultura visual permite al estudiante ampliar su visión y capacidad de expresión en cuanto a sus necesidades.</p>
--	--	---

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL DOCUMENTO	AUTOR	DAHIANA LIZETH VELÁSQUEZ LUQUE
	TEXTO	UN CUERPO QUE RECUERDA Y NARRA: ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA LA MOVILIZACIÓN DE LA MEMORIA EN EL ADULTO MAYOR
	TEMA	Este trabajo de grado está enfocado en el desarrollo de actividades artísticas que promueven en los adultos mayores un sentido más estético del arte y la forma de ver el mundo actual. Utilizando el relato como herramienta fundamental para activar y mejorar la memoria, por otro lado, se utilizan talleres que promueven la imaginación, el manejo de emociones y procesos cognitivos por medio del recuerdo.
	PÁGINAS	89 paginas
	AÑO	2019
	UNIVERSIDAD	Universidad Pedagógica Nacional
	PROGRAMA	Licenciatura en Artes Escénicas, Facultad de Artes
DESCRIPCIÓN INTERNA O DE CONTENIDO	IDEAS FUNDAMENTALES PARAFRASEADAS	El documento aquí mencionado en una primera parte plantea el objetivo e interés de la investigación, partiendo del tema principal el adulto mayor, la educación artística, la estética y la memoria. En la segunda parte, se hace un estudio de los antecedentes, teniendo en cuenta dos categorías: adulto mayor y educación artística. Adicional, se realiza un marco teórico con la intención de darle más peso a la investigación y en la tercera parte, el autor realiza un marco contextual en el que se especifica la población y el contexto en el que se desarrolló. En el proceso metodológico se explica las fases de este y se habla de la estrategia que se utilizó para la construcción y desarrollo. Finalizando con el análisis y conclusiones de la experiencia.

		<p>Este trabajo de grado utiliza la investigación acción pedagógica, para poder explorar con mayor rigurosidad la práctica docente. En este sentido una de las intenciones de este trabajo es identificar los aciertos y desaciertos del docente-investigador en el proceso de creación.</p> <p>Es importante resaltar que el proceso de creación e investigación de este proyecto produjo en los participantes un encuentro amable con sus recuerdos sin llegar al desborde emocional en cada uno de los encuentros por lo que la autora se veía en la obligación de mejorar y recrear sus planeaciones para cada encuentro.</p> <p>Este trabajo de grado hace parte de esta categoría porque las estrategias metodológicas que se desarrollaron permitieron identificar los aportes significativos que tiene el arte en el reconocimiento personal de cada individuo, es por esto que cada ejercicio o taller desarrollado con esta población fue un detonante emocional que permitió que estas personas junto con la docente se reencontraran consigo mismas y recordaran el lugar de donde vienen y que los identifica como seres humanos reconociendo su identidad como parte de una comunidad.</p>
<p>ANÁLISIS DESDE CATEGORÍAS</p>	<p>EDUCACIÓN ARTÍSTICA</p>	<p>La educación artística en este trabajo se presenta como un puente que une diferentes experiencias, vivencias y creencias de una población, las cuales son expresadas a través de producciones artísticas que permiten la activación de la memoria como parte fundamental para el desarrollo del ser humano. A través de la movilización de experiencias estéticas y sensibles frente a la vida.</p> <p>La metodología utilizada para el desarrollo de la educación artística en este trabajo de grado estuvo relacionada con procesos de reflexión y retroalimentación constatare que permitieron identificar cuáles eran los mejores</p>

		<p>ejercicios, talleres y actividades que se podían desarrollar con esta población como diarios de campo, relatos e historias y observaciones directas de cada uno de los procesos.</p> <p>El profesor de educación artística en este trabajo de grado tuvo que hacer un ejercicio de investigación grande para lograr identificar las actividades más apropiadas para ser ejecutadas por el estudiante y de esta forma poder acompañar los procesos artísticos no como un simple espectador sino más bien como un guía.</p> <p>El estudiante en este caso el adulto mayor construyo sus producciones artísticas a través del reconocimiento de sus propias vivencias y experiencias lo que le permitió hacer un ejercicio reflexivo y constructivo que le permitió tener una mirada más sensible y estética ante el mundo que lo rodea.</p>
	<p style="text-align: center;">IDENTIDAD</p>	<p>La identidad se entiende en este trabajo como forma de reconocimiento que permite comprender quiénes somos, quiénes fuimos y cuál es nuestro papel en el mundo. Es aquí donde la memoria juega un papel fundamental pues a medida que pasa el tiempo el ser humano olvida o mantiene vivo el recuerdo de sus intereses lo que genera un cambio en su comportamiento y forma de expresar sus ideas y necesidades.</p> <p>Por lo anterior se evidencia la identidad en tanto que formas de representación artística permiten expresar la subjetividad y las expresiones de sentido contenidas en cada sujeto. Factores como la memoria son de relevancia para la construcción de apuestas artísticas que encuentran su trasfondo en constates diálogos con el pasado de cada sujeto.</p>

		<p>En este sentido, un docente es un guía hacia el encuentro sensible con el pasado. No solo dota de herramientas para la reivindicación del recuerdo a los sujetos a los que se dirige, además, posibilita espacios de crítica, reflexión y construcción de canales comunicativos a través del arte que permiten a cada sujeto encontrar caminos para el dialogo con su identidad.</p> <p>En este sentido, el estudiante es un ser sensible ante su propio pasado, encontrando en el arte y sus formas de expresión senderos hacia el reencuentro con modos de dar significado a las dimensiones sensibles de su propia vida.</p>
	<p>CULTURA</p>	<p>La cultura se entiende en este documento como un espacio de reconocimiento en donde se construyen ideas, a partir de tradiciones y costumbres de un sujeto que hace parte de un círculo social específico. En este sentido, la cultura se desarrolla a partir de las facultades y habilidades que tiene cada individuo en la reconstrucción de su propia memoria y su capacidad de expresar sus experiencias para así darle sentido a su propia existencia.</p> <p>La cultura se evidencia en este trabajo a medida que el adulto mayor reconoce y comprende lo aprendido en cada una de las etapas de su vida. Aplicando de forma creativa sus experiencias y talentos por medio de una creación artística, dándole un sentido estético y sensible a su propia existencia.</p> <p>El profesor en este proyecto actúa como un guía que traza un camino hacia el reconocimiento de cada ser humano siendo sensible ante cada una de las historias de vida, realizando reflexiones adecuadas manteniendo siempre el respeto por el saber del otro.</p>

		<p>El estudiante en este caso el adulto mayor reconoce su cultura al compartir con los otros sus sentimientos, vivencias y tradiciones. Lo que le permite crear propuestas artísticas propias llenas de sentido, creatividad y cultura.</p>
--	--	---

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL DOCUMENTO	AUTOR	LAURA MARCELA TARQUINO CASTELBLANCO
	TEXTO	LA CREACIÓN PLÁSTICA EN LA ESCUELA COMO HERRAMIENTA DE EXPRESIÓN EMOCIONAL Y AUTOCONOCIMIENTO EN ADOLESCENTES DE GRADO DÉCIMO DEL COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE LA CONSOLATA DE MANIZALES, CALDAS.
	TEMA	Esta investigación tiene como finalidad descubrir si a través de las artes plásticas un grupo de adolescentes logra transmitir sus sentimientos. Se llevaron a cabo talleres libres que permitían a los adolescentes expresarse con libertad. La investigación aquí planteada busca por medio de las artes plásticas demostrar como estas abren un camino entre el autoconocimiento y la expresión corporal, dándole al espacio artístico dentro de la escuela una visión más amplia en la construcción integral del estudiante.
	PÁGINAS	94 paginas
	AÑO	2019
	UNIVERSIDAD	Universidad Pedagógica Nacional
	PROGRAMA	Especialización en Pedagogía Modalidad a Distancia, Facultad de Educación.
DESCRIPCIÓN INTERNA O DE CONTENIDO	IDEAS FUNDAMENTALES PARAFRASEADAS	<p>En la introducción la autora hace referencia a la poca importancia que se le brinda en las instituciones a la asignatura de educación artística, dejándola en un segundo plano en la construcción del conocimiento, es por esta razón que ella propone esta investigación para darle un reconocimiento al trabajo que se realiza con los adolescentes y como este influye directamente a la construcción de su personalidad.</p> <p>Este trabajo utilizó una metodología mixta. En primer lugar, el diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante, en la que se utilizó entrevista semiestructurada con la participación de 20 estudiantes de</p>

		<p>grado decimo del Colegio Gimnasio Campestre La Consolata en la ciudad de Manizales. Este colegio brinda a los estudiantes dos modalidades del arte en las que pueden participar: artes plásticas y música.</p> <p>Partiendo de lo anterior esta investigación demostró la influencia que tiene las artes en los adolescentes, brindándoles un espacio de reconocimiento de sí mismos, comprendiendo su interés y necesidades. Se desarrollaron herramientas que les permitieron manejar sus emociones fortaleciendo su desarrollo integral.</p> <p>Así mismo es importante resaltar que durante este proceso los estudiantes mostraron que los ejercicios grupales son necesarios pues el grupo formó lazos de confianza, en los que se podían expresar con mayor fuerza sus sentimientos y del mismo modo crear a partir de ellos.</p> <p>La intención de esta apuesta para esta categoría es resaltar el aporte que tiene la educación artística en la construcción de identidad y cómo esto se logra a través del desarrollo de estrategias metodológicas bien direccionadas en donde se tienen en cuenta las necesidades de los sujetos y el contexto en el que se habitan. Es por esto por lo que este trabajo de investigación se sitúa en esta categoría, pues, la docente logro construir talleres y ejercicios de creación que generaron en los estudiantes la necesidad de reconocer sus ideas y sentimientos en un espacio seguro fortaleciendo su carácter y su lugar en el mundo.</p>
<p>ANÁLISIS DESDE CATEGORÍAS</p>	<p>EDUCACIÓN ARTÍSTICA</p>	<p>La educación Artística es entendida en este trabajo de investigación como un espacio de la escuela en el que se desarrollan las inteligencias emocionales de un sujeto, lo que permite la formación de seres capaces de construir relaciones sanas con ellos mismos y con el mundo. En este sentido, el desarrollo oportuno del ser humano a</p>

		<p>través del arte permite formar integralmente a los niños y jóvenes, garantizando el fortalecimiento de sus habilidades y talentos.</p> <p>Las metodologías pedagógicas utilizadas en este trabajo en relación con la educación artística están enfocadas a la construcción de técnicas capaces de desarrollar actividades, talleres y ejercicios que permitan a los estudiantes crear formas de expresión en las que puedan plantear sus ideas y sentimientos este material didáctico permite la construcción de imaginarios individuales y sociales entono a la realidad de cada estudiante.</p> <p>En este sentido, el profesor participa como sujeto activo dentro del proceso de creación y desarrollo de las producciones artísticas pues al asumir el rol de guía incentiva en los estudiantes la confianza suficiente para que la experiencia sea más enriquecedora y significativa para todos.</p> <p>El estudiante por su parte demuestra lo aprendido a través de la educación artística en la medida que logra autocontrolar sus emociones y descubrir sus propias habilidades para usarlas en la construcción de muestras artísticas que permitan entender cuál es su visión del mundo.</p>
	<p style="text-align: center;">IDENTIDAD</p>	<p>En este trabajo se entiende la identidad como la capacidad que tiene cada sujeto para reconocer y aceptar su realidad. En este sentido la identidad se relaciona con la forma en que se reconoce cada estudiante dentro de su contexto y como aporta en el crecimiento de su comunidad.</p>

		<p>En relación con lo mencionado anteriormente podemos señalar que la identidad se ve reflejada en la construcción y transformación que tiene cada estudiante dentro de su entorno familiar y escolar, pues es capaz de expresar sus sentimientos, ideas y vivencias.</p> <p>El profesor en su rol de guía genera un espacio seguro para los estudiantes, en donde todos se respetan y aportan en la construcción de su propia identidad. Construyendo símbolos que los caracterizan y los hacen parte de una comunidad.</p> <p>El estudiante por su parte trabaja en la construcción de su identidad, en la medida que asume con responsabilidad el desarrollo de cada actividad artística que le permite expresarse y darle sentido a su vida.</p>
	<p>CULTURA</p>	<p>En este trabajo se entiende la cultura como las características que representan a una comunidad específica, en donde se reflejan las costumbres, ideas y vivencias de cada uno de los miembros de estas. Los ejercicios elaborados y detallados en este trabajo reflejan el vínculo entre elaboraciones artísticas y la necesidad de expresión de significados que nacen en una colectividad. La cultura se comprende como una construcción colectiva que tiene su lugar de expresión en apuestas estéticas que pretenden sustraer dimensiones de sentido que adquieren forma en la vida en comunidad en contextos determinados.</p> <p>En este trabajo se hace evidente la preocupación por el aspecto cultural en cuanto que símbolos que subyacen de apuestas estéticas construidas en el aula pretenden arraigar al estudiante con modos de representación de la</p>

		vida y los imaginarios que se construyen en conjunto, fortaleciendo los lazos de pertenencia a un contexto y una historicidad de un territorio.
DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL DOCUMENTO	AUTOR	JEIMY LORENA LOZANO CADENA
	TEXTO	UNA APROXIMACIÓN A LOS LABORATORIOS DE EXPERIMENTACIÓN DESDE EL LABORATORIO DE GAMBIARRAS: EL ARTE DE REUTILIZAR Y REINTERPRETAR LAS TECNOLOGÍAS,
	TEMA	La sistematización que aquí se presenta tiene como finalidad mostrar el proceso de reconstrucción y reflexión que se generó durante la realización de un proyecto cocreativo, diseñado en el laboratorio Gambiarras a través de la experimentación del arte visual. Uno de los temas tratados en los laboratorios es la obsolescencia programada de los diferentes productos tecnológicos y es aquí en donde se da espacio a la intervención creativa de los participantes.
	PÁGINAS	177 paginas
	AÑO	2018
	UNIVERSIDAD	Universidad Pedagógica Nacional
	PROGRAMA	Licenciatura en artes visuales, Facultad de Bellas Artes.
DESCRIPCIÓN INTERNA O DE CONTENIDO	IDEAS FUNDAMENTALES PARAFRASEADAS	El autor hace referencia a su propia experiencia no como un guía si no como parte del colectivo en que se toman decisiones en conjunto, sobre la marcha, con la presión de no saber qué va a pasar ni cual va a ser el paso por seguir, lo que permitió hacer una reflexión sobre los procesos de aprendizaje y las decisiones oportunas para la construcción del mismo. Esta sistematización tuvo un papel significativo en el investigador pues cambio por

		<p>completo las formas de ver, comprender y producir su práctica profesional, la interacción con otros artistas y la ampliación de posibilidades en cuanto al trabajo colaborativo y sus alcances. En este sentido la sistematización de experiencias desde las perspectivas del investigador fortalece los procesos de creación colectiva y a su vez de la práctica pedagógica pues en las dos posiciones afecta directamente los procesos metodológicos y las posturas que tienen, todos los que hacen parte del ejercicio creativo y colectivo a desarrollar, pues los aprendizajes son rigurosos y significativos sin dejar a un lado la parte académica.</p> <p>Este trabajo sirve como insumo para todos aquellos que desean generar nuevas propuestas pedagógicas, que pretendan al igual que este trabajo reflexionar y transformar la práctica. Los laboratorios que se llevaron a cabo para el desarrollo del trabajo estaban direccionados a la construcción de material visual, desarrollado de formas colectiva, socializando ideas y propuestas creativas.</p> <p>En algunas ocasiones los ejercicios surgían a partir del error, la improvisación y la libre expresión. Todo lo anterior surgía con éxito ya que todos los participantes eran conscientes de la importancia del trabajo conjunto.</p> <p>El trabajo cocreativo, desarrolla en los participantes un mejor control de las emociones y brinda espacios de esparcimiento, autocontrol y reciprocidad, lo que permitió que todos los participantes convirtieran un trabajo abstracto en algo significativo.</p> <p>Al final el autor resalta que es importante para la educación artística que docentes y estudiantes se atrevan a buscar alternativas teórico prácticas que permitan generar nuevas miradas del mundo que hagan frente a las necesidades de este. La sistematización aquí descrita, hace parte de esta categoría porque refleja la realidad de</p>
--	--	---

		<p>los procesos de creación y como cada uno tiene un desarrollo diferente. Por lo que no se puede utilizar en su totalidad las metodologías pedagógicas convencionales, pues estas no permiten que la imaginación, la creatividad, el reconocimiento, el trabajo en equipo se desarrollen de forma libre. En este sentido se hace necesario reconocer que el docente o tallerista debe tener claro el lugar al que quiere llegar para así construir talleres y actividades pedagógicas que logren un resultado significativo.</p>
<p>ANÁLISIS DESDE CATEGORÍAS</p>	<p>EDUCACIÓN ARTÍSTICA</p>	<p>En este trabajo de grado se entiende la educación artística como un lugar de acción en el que es posible desarrollar procesos de reflexión y sensibilización de distintas expresiones que abordan problemáticas sociales y ambientales, que aportan a la construcción de materias artístico que transmite pensamientos, ideas generando al espectador un impacto emocional, que hace que se cuestione sobre sus modos de actuar y convivir en sociedad. Es así como se entiende que un puente que facilita la comunicación reciproca entre apuestas del arte contemporáneo y otras expresiones.</p> <p>Las estrategias pedagógicas utilizadas en este trabajo están determinadas en la manera en que cada participante construye una mirada particular con respecto a un mismo contexto, esto permite que el trabajo de creación colectiva sea más orgánico y significativo para todos los que hacen parte del laboratorio</p> <p>En este sentido, el profesor es un agente de caos pues plantea situaciones complejas con difícil solución para lograr el resultó esperado. Los talleres e improvisaciones deben partir del reconocimiento del error por parte de</p>

		<p>cada sujeto lo que va a determinar el aprendizaje significativo de cada uno y a su vez fortalecer el trabajo en equipo y los lazos interpersonales.</p> <p>Al mismo tiempo el estudiante hace parte vital en la construcción del material artístico, en la medida que es capaz de hacer ejercicios reflexivos que pongan en juego la sensibilidad como motor fundamental en la construcción de artefactos artísticos pues estos les brindan la posibilidad de ampliar su capacidad para discernir y cuestionar su realidad.</p>
	<p>IDENTIDAD</p>	<p>La identidad se entiende en este trabajo como algo maleable, influenciable que está expuesto a un cambio constante. Que surge a través de las necesidades propias de un contexto determinado por cada sujeto y su visión del mundo. En este sentido, la identidad entra hacer una forma de representación de las ideas, experiencias y creencias de cada sujeto.</p>
	<p>CULTURA</p>	<p>La cultura en este trabajo hace referencia a los nuevos modos de expresión y relación de los seres humanos, los cuales están inmersos en las de nuevas tecnologías y cómo éstas influyen en la construcción de sentidos de vida de cada ser humano, en este sentido, la cultura parte de unas formas de comportamiento que representan los valores de cada uno y se van formando a medida que pasa el tiempo.</p>

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL DOCUMENTO	AUTOR	ÁLVAREZ NIÑO, CAMILO VARELA JARAMILLO, PAULA ALEJANDRA CUBIDES GUZMÁN, AUDREY GARZÓN, ERICA ANDREA,
	TEXTO	ADOPTA UN SUEÑO: CREACIÓN COLECTIVA Y RESISTENCIA DESDE LA VIRTUALIDAD.
	TEMA	El artículo titulado “Adopta un sueño” surgió a raíz de la emergencia sanitaria que golpeó al mundo en el año 2020 a causa del virus covid-19, el cual género que todas las personas del país entraran en aislamiento, lo que provocó que el colectivo Ramodelia, generara una estrategia que permitiera que la comunidad tuviera acceso a un espacio de esparcimiento, creación, solidaridad y diálogo que fuera posible desde la educación artística.
	PÁGINAS	16 paginas
	AÑO	2021
	UNIVERSIDAD	Universidad Pedagógica Nacional.
	PROGRAMA	Artículo de investigación
DESCRIPCIÓN INTERNA O DE CONTENIDO	IDEAS FUNDAMENTALES PARAFRASEADAS	<p>En este sentido se hace relevancia el valor social que tiene el docente de artes, por lo que se propusieron diseñar y poner en práctica una agenda educativa y solidaria en la que trabajaron de la mano con muchos artistas y docentes, llegando a muchos hogares convirtiéndose en una salida del encierro.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior el colectivo generó metodologías disruptivas que permitían generar espacios de reflexión entre pares y el público de forma virtual, rectificando el papel social de los artistas y docentes artistas.</p>

		<p>Esto también generó que los participantes formaran cuestionamientos sobre el lugar que tiene la virtualidad dentro de la educación y como esta se ve afectada de forma negativa o positiva.</p> <p>Este trabajo de grado entra en esta categoría con la intención de reconocer los beneficios que tiene la actualización de estrategias y metodologías pedagógicas en la educación artística, y la función social que esta tiene dentro de los procesos de reflexión del ser humano. Convirtiendo a esta asignatura o practica artística en una herramienta moldeable que se adapta a las necesidades de una población específica.</p>
<p>ANÁLISIS DESDE CATEGORÍAS</p>	<p>EDUCACIÓN ARTÍSTICA</p>	<p>La educación artística se comprende para los propósitos de este trabajo como lugar de encuentro que moviliza la solidaridad y el acercamiento de los seres humanos en medio de las contingencias. Es así como la educación artística puede caracterizarse por lograr el encuentro sensible de seres humanos en medio de dificultades, así como fortalecer los lazos de comunidad.</p> <p>El arte se permite, en este sentido, la agrupación de seres humanos con necesidades de espacios de encuentro, logrando afinidades comunitarias y procesos de reflexión sobre la necesidad del otro para la conformación de sentidos conjuntos.</p> <p>El docente en este caso es un regulador del encuentro, sujeto dispuesto a sensibilizar a los miembros de una comunidad sobre la importancia de la comunicación y empatía con el otro. El arte se constituye, para el docente, como motor de experiencias compartidas, lugar de reivindicación de la otredad y escenario de la solidaridad.</p>

		<p>Por su parte el estudiante se encuentra con espacios donde puede expresar libremente su sentir en medio de la contingencia, además de trascender caminos de afinidad con el otro en la distancia.</p>
	<p>IDENTIDAD</p>	<p>La identidad se entiende en este trabajo como la posibilidad del reconocimiento de sí a través del reconocimiento del otro. En este sentido, podemos señalar que el arte, como lugar de encuentro, permite a los seres humanos entender, comprender y establecer vínculos de afinidad con los seres humanos que componen el mundo que les es próximo.</p> <p>La empatía es un factor fundamental en el desarrollo de la identidad, que desde el arte es posible conseguir. Es así que la educación artística y los espacios que esta permite nos lleva de manera paulatina a comprender la sensibilidad nacida en el arte como espacio de encuentro, diálogo y lugar desde donde el otro construye el sentido.</p> <p>El docente en este sentido debe generar lazos de empatía con los seres humanos que forman parte de su espacio de educación artística. Lograr comprender las dimensiones desde donde el otro construye sentido y las necesidades que el confinamiento genera en los sujetos miembros de una comunidad, el docente se vuelve pieza fundamental para el encuentro humano.</p> <p>Por su parte el estudiante, como participante de este encuentro, cargado de empatía y necesidad de encuentro con el otro, se transforma en el gran protagonista. La capacidad de identificarse con los sentires y modos de representación del sentido de los otros hace que el este se torne en el constructor constante de identidades que se forjan en las relaciones con los demás.</p>

	<p>CULTURA</p>	<p>Se comprende cultura desde esta apuesta como la posibilidad de generar escenarios de encuentro entre diversas formas de ser y estar en el mundo a través de lo simbólico. Del mismo modo se enfatiza en la necesidad que desarrollan los sujetos en medio de la contingencia de establecer vínculos con otros, de tal manera que se hace inseparable la vida humana de la construcción y fortalecimiento de vínculos culturales.</p> <p>Entendido el encuentro con el otro como fundamental en la construcción de escenarios culturales, se presenta la oportunidad para señalar que la educación artística puede ser el gran catalizador de reflexiones sobre los sentidos que necesariamente se construyen en conjunto.</p> <p>El profesor en este sentido juega un papel determinante en la guía, apropiación y representación de los rasgos culturales que reúnen a una comunidad y se permite la exaltación de cada uno de los elementos que la hacen posible.</p> <p>Por su parte el estudiante, comprende de entrada que los aspectos culturales y su relación con las expresiones artísticas son la base para comunicarse con el otro, relacionarse con su mundo y los significados que se elaboran en comunidad sobre este.</p>
--	----------------	---

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL DOCUMENTO	AUTOR	MARÍA ALEJANDRA MUÑOZ CRUZ
	TEXTO	EL PAÍS DE LOS SEIS COLORES: UNA EXPERIENCIA DE CREACIÓN DE UNA OBRA DE TEATRO MUSICAL PARA UN CONTEXTO EDUCATIVO
	TEMA	Este proyecto de investigación es una recopilación del proceso de creación de un montaje conjunto titulado el país de los seis colores, el cual se encuentra dentro de la modalidad práctico reflexiva, en la línea de investigación educación musical de la Universidad Pedagógica Nacional.
	PÁGINAS	127 paginas
	AÑO	2020
	UNIVERSIDAD	Universidad Pedagógica Nacional
	PROGRAMA	Licenciatura en Música, Facultad de Bellas Artes.
DESCRIPCIÓN INTERNA O DE CONTENIDO	IDEAS FUNDAMENTALES PARAFRASEADAS	<p>El proyecto se divide en tres momentos, cada uno muestra el paso a paso de la construcción del documento y ya en la segunda y tercer parte habla sobre la producción, preproducción y posproducción del montaje conjunto. Se utilizaron herramientas como la entrevista y la colaboración de expertos en la construcción de musicales, la obra incluye danza, música y teatro.</p> <p>En las conclusiones se resalta el aprendizaje significativo que surge a partir de la exigencia y riesgo por aprender, crear y compartir el espacio escénico. Adjunto al documento se encuentran material visual, planimetrías, partituras y el libreto.</p>

		<p>Este proyecto se encuentra en esta categoría porque muestra todo el proceso teórico práctico que se debe tener para la construcción de una muestra artística. Haciendo énfasis en las estrategias utilizadas en la construcción de todo el material didáctico, pensando en las necesidades del grupo y las habilidades a fortalecer, seleccionando cada actividad de forma consiente y con una finalidad específica.</p>
<p>ANÁLISIS DESDE CATEGORÍAS</p>	<p>EDUCACIÓN ARTÍSTICA</p>	<p>Se comprende en este trabajo la educación artística como la posibilidad de crear materiales sonoros que permitan la reflexión, reconfiguración y fortalecimiento de la identidad con un territorio. En este sentido, la educación en artes se transforma en escenario de encuentro de sentidos, modos de expresión de los mismos y lugar de elaboración de expresiones que funden un lugar de definición y posición sobre la realidad.</p> <p>Este trabajo se enfocó en la metodología de investigación aplicada, que pretende fomentar el uso y puesta en práctica de los conocimientos que se adquiere. En este sentido, los artistas involucrados en esta creación se permitieron en primera instancia, formar una serie de conceptos y esquemas de representación de la obra de arte en relación con los modos en que esta puede expresar sentidos de la vida, para luego elaborar una puesta en escena donde se hicieran evidentes los saberes adquiridos.</p> <p>En este sentido podemos entender que los participantes de este proyecto constituyeron saberes que luego les permitieron expresar de mejor modo símbolos y significados de su vida.</p>

	<p style="text-align: center;">IDENTIDAD</p>	<p>La identidad en este documento hace referencia a los modos en que las músicas y los bailes se compenetran en formas de expresión de la subjetividad, logrando de este modo, encuentro con la identidad que subyace de un territorio y unos símbolos sonoros que la sustentan.</p> <p>En este sentido, hablar de música y baile, implica hablar de lenguajes que contienen maneras de ser en el mundo, argumentos de posición existencial frente a un territorio y los modos de habitar en este.</p> <p>Con relación a lo anterior, la identidad es igualmente una identidad sonora, la música es el lenguaje con que narramos el mundo y nos definimos frente a este.</p> <p>Por su parte, el baile es una forma de escritura corporal. El cuerpo como lugar que es habitado de sentidos es puesto como referente de la construcción de significados sobre la existencia.</p> <p>Cuerpo y sonido, música y baile, son elementos desde donde se construye una identidad. Los significados expuestos en estas expresiones son modos de establecer posiciones frente a la realidad y el mundo.</p> <p>En este sentido, se evidencia un constante diálogo con la identidad, en la medida que las formas de expresión artísticas se presentan como caminos que recorren lo más profundo de nuestras subjetividades. Una posición ante el mundo, una forma de identidad puede narrarse a través del baile y el sonido musical.</p>
	<p style="text-align: center;">CULTURA</p>	<p>Se insiste en este trabajo que la cultura debe ser entendida como el vínculo de apuestas de sentido de una comunidad que permite identificarse con ciertos símbolos y modos de representar la realidad. Parte de estos</p>

		<p>símbolos, son la música y el baile, que permiten una compenetración con los sentires compartidos de modo colectivo.</p> <p>En cuanto a la música, esta permite que se reconozcan lenguajes de expresión conjunta, propias de la representación de un grupo humano, se podría decir en este sentido que la música es expresión cultural. En cuanto al baile, es posible evidenciar como este agrupa modos de identificación colectivos, lo que implica comprender al baile como una expresión artística que reivindica una cultura, sus relatos y modos de estar en el mundo.</p>
--	--	---

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL DOCUMENTO	AUTOR	PANDEMIA PAOLA ANDREA, BACCA PACHÓN JOSÉ MIGUEL, BACCA-PACHÓN OLGA LUCÍA, BRICEÑO SANDOVAL
	TEXTO	IMPLIC-ARTE: ARTE, TECNOLOGÍA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
	TEMA	Este artículo busca mostrar la influencia que tiene la tecnología en el desarrollo de la asignatura de educación artística, el cual se puso en evidencia durante la emergencia sanitaria producida por el Covid-19, la cual mostro la falta de preparación y actualización de los docentes de esta área en relación con las nuevas tecnologías y la importancia de esta en la sociedad actual. Entendiendo esto el proyecto se en marco en un enfoque cuantitativo con metodología descriptiva abarcando tres categorías.
	PÁGINAS	24 paginas
	AÑO	2021
	UNIVERSIDAD	Universidad Pedagógica Nacional
	PROGRAMA	Artículo de investigación.
DESCRIPCIÓN INTERNA O DE CONTENIDO	IDEAS FUNDAMENTALES PARAFRASEADAS	Dentro de esta investigación participaron 147 docentes de Bogotá los cuales permitieron generar algunas de las siguientes conclusiones. En primer lugar, la importancia de la interdisciplinaridad. En segundo lugar, la importancia de que los docentes de artes mantengan una actualización no solo práctica si no teórica, en tercer lugar, se evidencio la falta de docentes profesionales en la materia en los grados iniciales. En cuarto lugar, la necesidad de hacer una actualización de las metodologías y lineamientos que rigen la asignatura de educación artística pues no se acomodan en su totalidad a las necesidades actuales.

		<p>Este trabajo de grado reconoce la importancia de entender que la asignatura de educación artística tiene la misma responsabilidad que otras asignaturas en el desarrollo social y emocional del ser humano. Es por esto por lo que todos los docentes deben mantener sus conocimientos actualizados, pues al no hacerlo se deslegitima el valor que tiene esta como parte fundamental en la construcción de identidad de una comunidad en específico. Entendiendo esto se reconoce que los lineamientos y metodologías que orientan el desarrollo de la educación artística dentro de los escenarios escolares necesita de manera urgente una actualización que esté relacionada con los nuevos estilos de vida y permita reconocer en esa media la importancia de conservar costumbres y tradiciones culturales.</p> <p>Resaltamos este aporte dentro de esta categoría ya que nos permite comprender el diseño de estrategias metodológicas basadas en las nuevas tecnologías y la necesidad de construir de manera permanente referentes didácticos para el desarrollo de la asignatura de educación artística, enfocando la actualización de herramientas pedagógicas de manera continua.</p>
<p>ANÁLISIS DESDE CATEGORÍAS</p>	<p>EDUCACIÓN ARTÍSTICA</p>	<p>Para méritos de este trabajo, se comprende la educación artística en relación con las herramientas web y la importancia de actualizar los modos en que se presentan materiales alternativos para el encuentro con el conocimiento artístico. En este sentido, la educación artística se entiende como herramienta de encuentro de los sentidos de los seres humanos que requiere de una constante actualización en relación al desarrollo de las nuevas tecnologías.</p>

		<p>Para el desarrollo de este trabajo se usó una metodología descriptiva que permitió encontrar los vínculos entre la educación artística como escenario de expresión de significados y su necesidad de entablar diálogos con las nuevas tecnologías.</p> <p>Se comprende así al docente como un ser que, en la responsabilidad de actualizar sus conocimientos, está en la necesidad de encontrar puntos de conexión entre las nuevas tecnologías y el desarrollo de espacios sensibles basados en el arte.</p>
	<p>IDENTIDAD</p>	<p>Se entiende identidad, para los propósitos de este trabajo, como los rasgos distintivos que hacen que un ser humano se sienta arraigamiento con unas expresiones de sentido que le permiten encontrar puntos de discusión con su realidad. En este sentido, las nuevas tecnologías han insertado en la cotidianidad de múltiples comunidades, modos de representación y canales de comunicación de los significados sobre su mundo. Ante esta realidad, la educación artística, requiere de herramientas que permitan actualizar su ruta de abordaje, de tal modo que se establezcan nuevas maneras de entender el arte desde la virtualidad.</p> <p>La preocupación ante el fenómeno de la identidad se vuelve referente en este trabajo, ya que, si las formas de representación de sentido en la actualidad están mediadas por la aparición de internet, se requieren escenarios de reflexión y de adaptación del arte como lugar desde donde se construya sentido.</p>

		<p>El docente en este ejercicio tiene una vital relevancia, pues sus conocimientos y modos de abordaje de esta realidad, le permitirán entrelazar la educación artística como escenario de encuentro con la identidad en un mundo dominado por las expresiones mediadas por la web.</p>
	<p>CULTURA</p>	<p>Aunque no se ahonda de modo explícito en la noción de cultura en este trabajo, podemos referenciar que hay una preocupación por comprender los modos en que comunidades enteras representan sus sentidos a través de la web. La pandemia provocada por el Covid-19 puso en evidencia que la educación artística requiere de herramientas didácticas que se puedan vincular a los aparatos virtuales, de tal modo que se puedan convertir en modos de expresión de la simbología y el sentido de espacios culturales.</p> <p>En este sentido, los docentes están en la necesidad de investigar, indagar y proponer modos de hacer arte desde las nuevas tecnologías, de tal manera que se puedan arraigar, en la distancia, reflexiones significativas sobre lo cultural.</p>

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL DOCUMENTO	AUTOR	BORRERO HERMIDA, MARÍA CRISTINA
	TEXTO	<i>HISTORIAS QUE TEJE LA PANDEMIA: PROYECTOS ARTÍSTICOS CREATIVOS EN TIEMPOS DE CRISIS,</i>
	TEMA	Este artículo surge a raíz del trabajo doctoral titulado estrategias pedagógicas para el desarrollo del pensamiento crítico y creativo a través del arte. Durante la investigación el proceso fue golpeado por la contingencia sanitaria Covid-19, la cual puso en tensión a los sujetos que estaban siendo estudiados en la creación de esta investigación, pues tuvieron que cambiar sus prácticas saliendo de su zona de confort lo que provocó el surgimiento de nuevas propuestas que dieron como resultado el desarrollo de historias creativas que se expusieron a través de puestas en escena.
	PÁGINAS	26 paginas
	AÑO	2021
	UNIVERSIDAD	Universidad Pedagógica Nacional
	PROGRAMA	Artículo de Investigación
DESCRIPCIÓN INTERNA O DE CONTENIDO	IDEAS FUNDAMENTALES PARAFRASEADAS	Dentro de las conclusiones se resalta el papel del arte como potencializador de procesos del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes. La identificación de las acciones pedagógicas de la educación artística que surgen por medio de la creación, apreciación y comprensión, las cuales abren un espacio para que los jóvenes se expresen en un lugar y entorno seguro, generando reflexiones en torno a su realidad. Por otra parte, los profesores tuvieron que enfrentarse a dificultades con relación a sus modos de escribir, en este sentido se proponen la utilización de otros instrumentos como la grabación de voz y el video.

		<p>Al hablar en esta categoría sobre las estrategias y metodologías pedagógicas, hacemos referencia a las formas como abordamos los contenidos pedagógicos del currículo. Es por esto por lo que este proyecto resalta en esta categoría, porque expone la importancia de la asignatura de educación artística como elemento significativo en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo pues hace evidente que sin esta asignatura los estudiantes no tendrían un lugar en donde expresar de forma segura sus sentimientos y pensamientos, fortaleciendo lazos de amistad que les dan la posibilidad de entender su lugar en la sociedad.</p>
<p>ANÁLISIS DESDE CATEGORÍAS</p>	<p>EDUCACIÓN ARTÍSTICA</p>	<p>La educación artística se entiende en este trabajo como un ejercicio de formación que puede ser utilizado en diferentes contextos sociales y culturales, en distintos tipos de población como lo son niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores, Pues el arte, hace posible el desarrollo de habilidades a través de ejercicios de producción o creación, la apreciación y reconocimiento de los aspectos culturales y sociales de cada sujeto, lo que permite la construcción de conocimientos y expresiones artísticas.</p> <p>La metodología en este trabajo se desarrolló a través de la construcción de trabajos colaborativos que generaran estrategias pedagógicas que llevaran a la construcción de un sentido crítico y creativo de cada uno de los estudiantes.</p> <p>En este sentido, el profesor sirve de guía en la construcción del pensamiento crítico y creativo, partiendo de la necesidad de implementar ejercicio que permitan el trabajo en grupo, el cual es la base fundamental para el desarrollo cognitivo de todo ser humano.</p>

		<p>El estudiante por su parte en este trabajo hace ver como la educación artística hace parte primordial en el desarrollo de sus habilidades emocionales y cognitivas pues logra reconocer la importancia de socializar con otros seres humanos para poder construir un sentido a su vida.</p>
	<p>IDENTIDAD</p>	<p>La identidad se entiende en este trabajo como la capacidad de reconocer los símbolos que representan una comunidad y la importancia que tiene estos en el desarrollo emocional y mental de cualquier sujeto, pues para ser consciente de su identidad el estudiante necesita relacionarse con otros para compartir vivencias, creencias e ideas. En este sentido, la identidad se refleja en la medida que cada familia logra participar en ejercicios que los unen y fortalecen sus lazos reconociendo entre ellos que los hace diferentes a los demás y cuáles son esas habilidades que los hacen resaltar.</p> <p>El docente por su parte a través de los diferentes talleres y ejercicios logra integrar a la familia y mejorar las relaciones entre ellos, proponiendo espacios de reflexión en donde todos aportan y construyen sus propios símbolos de representación los cuales transmiten a través de creaciones artísticas, es así que el estudiante reconoce y entendiendo cuál es su lugar en el mundo.</p>
	<p>CULTURA</p>	<p>La cultura es entendida en este trabajo como una forma de preservar todo aquello que le da sentido a una comunidad específica. En donde la imaginación, la creatividad, los estilos de vida y las formas de relación entre diferentes seres humanos juegan un papel fundamental en la construcción de una realidad en un lugar y momento determinado. Pues las costumbres, tradiciones e imaginarios pueden ser como en este caso sometidos</p>

		<p>a un cambio brusco causado por diferentes aspectos sociales como la pandemia que ponen en juego las formas de comportamiento, de expresión y de relación entre todos los seres humanos.</p> <p>La cultura en este trabajo se evidencia a medida que todos los participantes comienzan a reconocer cada una de las características que los hacen resaltar junto a otros, comprendiendo que todos los sujetos que hacen parte de un espacio determinado aportan a la construcción de un sentido del mundo. En este sentido, cada docente que participó en el desarrollo de este trabajo de grado aportó de forma significativa al implementar ejercicios y talleres que pusieran en tensión las dinámicas familiares lo que permitió reflexionar y expresar pensamientos a través de manifestaciones artísticas y culturales.</p>
--	--	--

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL DOCUMENTO	AUTOR	DANIELA ALFONSO ORJUELA,
	TEXTO	EN BUSCA DE LA EXPERIENCIA ESTÉTICA CON NIÑOS SORDOS
	TEMA	Este trabajo de grado es una recopilación de la experiencia pedagógica y artística desarrollada con el fin de presentar una estrategia nueva que permitiera trabajar la educación artística con niños sordos en la educación infantil. El proyecto se divide en 8 partes, los cuatro primeros capítulos hacen referencia a todo el fundamento teórico que sustenta la investigación, los siguientes tres capítulos proponen la propuesta metodológica, la implementación de la misma y el análisis del proceso, por último, el capítulo número ocho hace referencia a las conclusiones que dejó la investigación.
	PÁGINAS	132 paginas
	AÑO	2018
	UNIVERSIDAD	Universidad Pedagógica Nacional.
	PROGRAMA	Licenciatura en educación Infantil., Facultad de Educación
DESCRIPCIÓN INTERNA O DE CONTENIDO	IDEAS FUNDAMENTALES PARAFRASEADAS	La propuesta metodológica se basó en la implementación de talleres, los cuales permitían a los estudiantes aprender a partir de su propia reflexión. Estos talleres estaban en su mayoría ligados al juego. En este sentido estos le brindaban un espacio de crecimiento al estudiante fortaleciendo su independencia, autoestima y trabajo en equipo. Los docentes durante los talleres lograban mejorar sus prácticas y relación con los estudiantes utilizaban diarios para recoger los hallazgos que surgían en cada espacio de trabajo. En la parte evaluativa utilizaban la rúbrica como herramienta primordial.

		<p>Finalmente, dentro de las conclusiones la autora hace referencia a la importancia que tiene el profesor frente a los procesos de enseñanza/aprendizaje, en algunos casos los niños que presentan alguna dificultad física no reciben la misma atención. Es por esto que para la autora la competencia estética juega un papel fundamental en las practicas pedagógicas desarrolladas con niños sordos pues para ella esta potencia la construcción del ser tanto en los estudiantes como en los docentes, utilizó la literatura, la expresión dramática, la fantasía y la imaginación como base para fortalecer la comunicación de los estudiantes.</p> <p>En el marco de esta categoría se hace necesario reconocer como la educación artística es una parte esencial del currículo pues las estrategias y metodologías deben vincular a toda la población estudiantil, desarrollando estrategias que permitan explotar los potenciales expresivos desde cada lugar sin ninguna excepción.</p>
<p>ANÁLISIS DESDE CATEGORÍAS</p>	<p>EDUCACIÓN ARTÍSTICA</p>	<p>La educación artística se entiende en este trabajo como un ejercicio de formación que puede ser utilizado en diferentes contextos sociales y culturales, en distintos tipos de población como lo son niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores, Pues el arte, hace posible el desarrollo de habilidades a través de ejercicios de producción o creación, la apreciación y reconocimiento de los aspectos culturales y sociales de cada sujeto, lo que permite la construcción de conocimientos y expresiones artísticas.</p> <p>La metodología en este trabajo se desarrolló a través de la construcción de trabajos colaborativos que generaran estrategias pedagógicas que llevaran a la construcción de un sentido crítico y creativo de cada uno de los estudiantes.</p>

		<p>En este sentido, el profesor sirve de guía en la construcción del pensamiento crítico y creativo, partiendo de la necesidad de implementar ejercicio que permitan el trabajo en grupo, el cual es la base fundamental para el desarrollo cognitivo de todo ser humano.</p> <p>El estudiante por su parte en este trabajo hace ver como la educación artística hace parte primordial en el desarrollo de sus habilidades emocionales y cognitivas pues logra reconocer la importancia de socializar con otros seres humanos para poder construir un sentido a su vida.</p>
	<p style="text-align: center;">IDENTIDAD</p>	<p>La identidad se entiende en este trabajo como la capacidad de reconocer los símbolos que representan una comunidad y la importancia que tiene estos en el desarrollo emocional y mental de cualquier sujeto, pues para ser consciente de su identidad el estudiante necesita relacionarse con otros para compartir vivencias, creencias e ideas. En este sentido, la identidad se refleja en la medida que cada familia logra participar en ejercicios que los unen y fortalecen sus lazos reconociendo entre ellos que los hace diferentes a los demás y cuáles son esas habilidades que los hacen resaltar.</p> <p>El docente por su parte a través de los diferentes talleres y ejercicios logra integrar a la familia y mejorar las relaciones entre ellos, proponiendo espacios de reflexión en donde todos aportan y construyen sus propios símbolos de representación los cuales transmiten a través de creaciones artísticas, es así como el estudiante reconoce y entendiendo cuál es su lugar en el mundo.</p>

	<p>CULTURA</p>	<p>La cultura es entendida en este trabajo como una forma de preservar todo aquello que le da sentido a una comunidad específica. En donde la imaginación, la creatividad, los estilos de vida y las formas de relación entre diferentes seres humanos juegan un papel fundamental en la construcción de una realidad en un lugar y momento determinado. Pues las costumbres, tradiciones e imaginarios pueden ser como en este caso sometidos a un cambio brusco causado por diferentes aspectos sociales como la pandemia que ponen en juego las formas de comportamiento, de expresión y de relación entre todos los seres humanos.</p> <p>La cultura en este trabajo se evidencia a medida que todos los participantes comienzan a reconocer cada una de las características que los hacen resaltar junto a otros, comprendiendo que todos los sujetos que hacen parte de un espacio determinado aportan a la construcción de un sentido del mundo. En este sentido, cada docente que participo en el desarrollo de este trabajo de grado apporto de forma significativa al implementar ejercicios y talleres que pusieran en tensión las dinámicas familiares lo que permitió reflexionar y expresar pensamientos a través de manifestaciones artísticas y culturales.</p>
--	----------------	---

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL DOCUMENTO	AUTOR	RODRIGO ALFONSO GONZALEZ SUSANA.
	TEXTO	PROPUESTA DIDÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE LA CINESTESIA TEATRAL EN PERSONAS CON SORDOCEGUERA.
	TEMA	Este trabajo de grado de la especialización en pedagogía de la Universidad Pedagógica utilizo como método la investigación acción participativa para la construcción de una propuesta didáctica que permitiera construir el concepto de cinestesia teatral. Se realizaron cuatro categorías estratégicas dentro de la parte metodológica: origen de la demanda, grupo y lugar del trabajo y por último el espacio en el que se desarrollara.
	PÁGINAS	88 paginas
	AÑO	2018
	UNIVERSIDAD	Universidad Pedagógica Nacional.
	PROGRAMA	Especialización en Pedagogía.
DESCRIPCIÓN INTERNA O DE CONTENIDO	IDEAS FUNDAMENTALES PARAFRASEADAS	<p>Dentro de la organización se realiza una clasificación de la información la cual incluye entrevistas tabulación y análisis de estas, identificación de la necesidad de la población, creación de una ruta que permita que los chicos con sordoceguera logren interiorizar el concepto de cinestesia teatral y por último el análisis e interpretación de los datos obtenidos con el fin de focalizar las acciones físicas y sensibles desarrolladas o alcanzadas por esta población.</p> <p>El documento está dividido en ocho apartados: Primero la justificación que hace una descripción sobre la importancia de la educación artística en el campo de la educación con sujetos con alguna discapacidad</p>

		<p>específicamente sordoceguera. Segundo, se expone el planteamiento del problema: el investigador hace referencia a la necesidad de diseñar metodologías de enseñanza para trabajar la educación artística con niños con sordoceguera. Tercera, metodología: señala cada una de las etapas por las que paso la investigación. Cuarto, Antecedentes: Se hace una búsqueda de metodologías en las que se evidencie trabajos realizados con población con sordoceguera utilizando el teatro como base para su desarrollo. Quinto, marco teórico: hace una conceptualización de los cuatro temas en los que se basa esta investigación en educación artística, propuestas didácticas, cinestesia y población con sordoceguera. Sexto, ruta metodológica: se hace una descripción detallada del paso a paso. Séptima, caracterización de la población: Esta cumple un papel fundamental dentro de la IAP pues permite hacer el análisis de la población. Octava, recolección de información a través de entrevistas.</p> <p>Afianzamos esta propuesta en esta categoría ya que este proyecto dejó las siguientes conclusiones: En primer lugar, se resalta que las personas con sordoceguera pueden desarrollar el concepto de cinestesia a través de procesos netamente sensibles a partir del arte.</p> <p>Segundo el concepto de cinestesia el cual hace parte de la educación artística específicamente en la competencia de sensibilidad solo se convierte en un medio para la reflexión y el desarrollo de la investigación.</p> <p>Las personas con sordoceguera tienen tendencia a desarrollar mejor la sensibilidad pues su contexto las hace tener un sentido más humano lleno de trabajo en equipo y comprensión del otro.</p>
--	--	---

<p style="text-align: center;">ANÁLISIS DESDE CATEGORÍAS</p>	<p style="text-align: center;">EDUCACIÓN ARTÍSTICA</p>	<p>La educación artística se entiende en este trabajo como el escenario de reflexión e interiorización de la inteligencia corporal. Reconocer el cuerpo como lugar de construcción del sentido del mundo y como espacio de representación de la subjetividad, permite entender la importancia de la educación artística en comunidades con algún tipo de discapacidad.</p> <p>Visto desde esta perspectiva, la educación artística es un escenario de redescubrimiento de las posibilidades individuales en la construcción de expresiones simbólicas cargadas de sentido.</p> <p>El método usado para el desarrollo de esta investigación fue la investigación acción participativa, buscando el estudio de la población, la vinculación de esta a un proyecto y la transformación de modos de ver y sentir a través del arte.</p> <p>El docente, en este sentido, es el orientador de prácticas que se encaminan al encuentro con el reconocimiento del cuerpo como lugar desde donde se escribe la identidad y se hace parte de representaciones de sentido propias de una cultura.</p> <p>Por su parte el estudiante encontró en este espacio de educación artística, un lugar desde donde reconocer las posibilidades de su expresividad, ahondando en el reconocimiento de sí frente al mundo y sus modos de ser y construir sentido frente a este.</p>
	<p style="text-align: center;">IDENTIDAD</p>	<p>La identidad se define para propósitos de este trabajo, como la capacidad de autorreconocimiento de las posibilidades de construcción de significados frente al mundo. Es así como el cuerpo como escenario de la</p>

		<p>identidad, permite que los seres humanos interioricen la importancia de valorar y comprender su corporalidad como lugar que también construye lenguajes frente al mundo.</p> <p>La identidad es un problema evidente en este trabajo, ya que la insistencia en el reconocimiento de sí para lograr expresiones profundas de los trasfondos del sentido del mundo se convierte en eje principal para abordar las artes como vehículo de integración e identificación con una realidad.</p>
	<p>CULTURA</p>	<p>La cultura se entiende para propósitos de este trabajo como el espacio de reconocimiento del otro a partir del reconocimiento de sí. Es decir, a partir de la capacidad de comprender el cuerpo como lugar de representación del sentido, se entiende la subjetividad como punto clave de comprensión de la intersubjetividad.</p> <p>Ser capaz de reconocermé a mí mismo como lugar de representación de sentidos, me posibilita, del mismo modo, generar encuentros en la comprensión del otro y de su mundo.</p> <p>Así entendido el asunto, la cultura es una expresión que parte del reconocimiento, desde la educación artística como herramienta, de mi lugar en el mundo que me permite movilizarme a la comprensión del otro y los modos en que se construye una noción de un nosotros.</p>

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL DOCUMENTO	AUTOR	FLÓREZ OSPINA JORGE ARMANDO
	TEXTO	EL VIDEOJUEGO COMO PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA EN EL CAMPO DE LAS ARTES VISUALES
	TEMA	Este trabajo de grado está diseñado con el fin de proponer un estado del arte que muestre las nuevas alternativas de creación para las artes visuales utilizando el videojuego como una herramienta educativa y creativa. Se pretende crear un prototipo visual utilizando los hallazgos encontrados durante la investigación. La investigación se enfoca en tres ejes arte y educación, arte y videojuegos, videojuego y educación estos tres ejes se conceptualizan para después recopilar la información y poder desarrollar un prototipo de video juego que pueda servir como material pedagógico. Dentro de las conclusiones se realiza una reflexión sobre los aportes que esta práctica puede ofrecer en un futuro a la licenciatura en artes visuales.
	PÁGINAS	55 paginas
	AÑO	2019
	UNIVERSIDAD	Universidad Pedagógica Nacional
	PROGRAMA	Licenciatura en Artes Visuales, Facultad de Bellas Artes.
DESCRIPCIÓN INTERNA O DE CONTENIDO	IDEAS FUNDAMENTALES PARAFRASEADAS	Las conclusiones de este trabajo de investigación aportan a esta categoría en la medida que permiten entender como el arte ha influido en la construcción de herramientas lúdicas, creativas y estéticas fortaleciendo la cultura visual. Las propuestas lúdicas que han surgido de la unión del arte y el videojuego son muestra fundamental de como la educación artística logra adaptarse a las necesidades e intereses del ser humano, en este sentido se debe

		<p>reconocer que la implementación del videojuego como material didáctico logra atraer a las nuevas generaciones ya que esto hace parte de sus intereses, estilos de vida y nuevas formas de relacionarse en el mundo.</p>
<p>ANÁLISIS DESDE CATEGORÍAS</p>	<p>EDUCACIÓN ARTÍSTICA</p>	<p>En este trabajo se entiende la educación artística como espacio de redescubrimiento de la cotidianidad desde donde emergen diversas apuestas de artes visuales que pueden ser tomadas como puntos de referencia para la construcción de escenarios educativos novedosos, en este caso, se usa el videojuego como oportunidad de reflexión al respecto de la imagen que narra un sentido sobre la vida.</p> <p>Teniendo en cuenta que el videojuego hace parte importante de las prácticas comunes de diversos estudiantes, se toma este como punto de referencia para la construcción de apuestas que favorezcan la reflexión pedagógica en el arte.</p> <p>Esta propuesta se desarrolló en dos perspectivas metodológica. La primera de estas, enfocada en un desarrollo hermenéutico de los modos en que los estudiantes se relacionan con el videojuego y sus modos de representación, en una segunda instancia, se desarrollaron búsquedas centradas en materiales que pudieran asociar el videojuego con las tendencias en educación visual en artes.</p> <p>En este sentido, se comprende al docente como un investigador del impacto de ciertas apuestas en la vida cotidiana de estudiantes, para luego generar materiales de proximidad con la vida y modos de representación de los alumnos ante el mundo.</p>

		<p>El estudiante por su parte encontró un novedoso modo de acercar el arte visual, los modos de representación y de sentido, en el espacio de educación artística, combinando modos de diversión cotidianos con reflexiones sobre el sentido de la imagen en su mundo particular.</p>
	<p>IDENTIDAD</p>	<p>La identidad no es nombrada de modo explícito en esta propuesta y, sin embargo, podemos entender que los vínculos entre las formas de representación de los gustos personales basados en videojuegos generan narrativas de representación de un lugar en el mundo compartido con otros. En este sentido la educación artística enfatiza en la necesidad de encontrar en estas formas de expresión de la imagen, terreno fértil para reflexionar sobre los modos en que la imagen narra posibilidades de nuestro mundo e inclusive permite imaginar y vivir espacios que en la vida real y concreta no son posibles.</p>
	<p>CULTURA</p>	<p>El trabajo expone bajo el concepto de cultura visual a las prácticas de sentido de se construyen alrededor de la imagen, en este caso, la que subyace de los videojuegos. En este sentido podemos referir a que la cultura visual está constituida de unos modos de representación reconocidos en conjunto, que permiten que un grupo humano se identifique con ellas y que son puente para que la educación artística genere espacios de reflexión al respecto de los sentidos que se construyen en conjunto alrededor de símbolos, imágenes o modos de expresión.</p>

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL DOCUMENTO	AUTOR	ERIKA PAOLA NIETO GONZALEZ JOSE IGNACIO GARCIA ROJAS
	TEXTO	LA EDUCACIÓN ARTISTICA DESDE LA DANZA Y LA MUSICA COMO ESTRATEGIA PEDAGOGICA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL CUERPO EN NIÑOS CIEGOS
	TEMA	Este proyecto de investigación es de carácter cualitativo su objetivo es resignificar el papel del investigador como un sujeto activo dentro del proceso de enseñanza/aprendizaje, es aquí donde se busca que el alcance de la investigación sea de tipo descriptivo y exploratorio. El documento pretende construir una unidad didáctica dirigida a niños entre los 5 y 10 años con problemas de visión, para esto se tienen en cuenta las necesidades y capacidades de los estudiantes. Teniendo en cuenta los procesos de inclusión que se llevan a cabo en diferentes contextos se pretende generar una propuesta a partir de la danza y la música que permitan generar inclusión dentro diferentes espacios.
	PÁGINAS	106 paginas
	AÑO	2021
	UNIVERSIDAD	Universidad Pedagógica Nacional
	PROGRAMA	LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BASICA PRIMARIA, Facultad de Educación.
DESCRIPCIÓN INTERNA O DE CONTENIDO	IDEAS FUNDAMENTALES PARAFRASEADAS	En las conclusiones se hace referencia a la falta de información e investigaciones que se enfoca en el tema. Por otro lado, la importancia de que los docentes reconozcan los contextos en los que ha crecido el estudiante pues esto tiene gran influencia en su comportamiento y en el desarrollo de sus habilidades. Dentro de la construcción

		<p>de la unidad didáctica se reconoció la falta de conocimiento por parte de los docentes tanto teóricos como práctico para poder generar procesos de inclusión óptimos.</p> <p>En este proyecto de investigación se encuentra reflejada esta categoría, ya que permite rectificar la importancia que tiene la educación artística y cada una de sus modalidades en la construcción de sujetos con sentido social y ético, pues esta asignatura vincula a toda la población y logra cubrir las necesidades que tiene cada uno de los estudiantes que participan en ella. Es por esta razón que se las instituciones educativas deben reconocer la importancia que tiene el arte y darle la misma importancia que las demás asignaturas.</p>
<p>ANÁLISIS DESDE CATEGORÍAS</p>	<p>EDUCACIÓN ARTÍSTICA</p>	<p>La educación artística se entiende en este trabajo como un espacio en el que el estudiante logra desenvolverse de forma autónoma desde diferentes espacios sociales y culturales, explorando y expresando lo que siente, lo que es y sobre todo lo que entiende desde sus perspectivas, promedio de la danza y la música de manera orgánica sin sentirse excluidos.</p> <p>Las metodologías utilizadas en este trabajo en relación con la educación artística están enfocadas en la construcción de unidades pedagógicas que implementen ejercicios que permitan la integración de todos los niños sin importar sus capacidades y habilidades haciendo sentir al estudiante como parte de una comunidad.</p> <p>En este sentido, el profesor cumple un papel fundamental ya que permite la interacción constante entre todos los niños en el aula de clase, generando lazos de confianza entre todos los que hacen parte del proceso de formación.</p>

		Es así que el estudiante logra entrar en confianza con las actividades propuestas, generando procesos expresivos que les permiten crear a partir de sus habilidades propuestas artísticas
	IDENTIDAD	Aunque en esta propuesta no se encuentra de manera explícita la identidad. Se puede identificar en las formas de construcción de sentido que le dan cada uno de los estudiantes a sus expresiones artísticas, sociales y emocionales. Pues la profesora permite a través de su práctica reconocer las habilidades y capacidades que tiene esta población para generar lazos identitarios que los unen y los hacen resaltar como comunidad.
	CULTURA	La cultura es vista en este trabajo como una forma de expresión que permite darle sentido a unas formas de comportamiento, que están relacionadas con la forma en que cada sujeto percibe y le da sentido a ese mundo que lo rodea pues al enfocarse en una población con discapacidad visual, se dé entender que ellos tienen las mismas capacidades y necesidades que todos los demás y que también tienen un lugar en la construcción del sentido de la cultura puesto que ven y perciben el mundo desde otro lugar en donde la sensibilidad despliega en ellos una perspectiva diferente de la realidad.

9.2.1 BALANCE GENERAL DE REVISIÓN DOCUMENTAL CATEGORÍA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y SUS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDADES

Una vez revisados los documentos que componen esta categoría, nos detenemos en la reflexión de algunos elementos generales que estos nos aportan. Resaltar estas conclusiones nos dejan terreno para discutir de modo más acertado al respecto de los vínculos entre la asignatura de educación artística y las diferentes metodologías que se desprenden del esfuerzo de diversos docentes a lo largo del país para educar en este enfoque.

La educación artística ha modificado de modo adecuado sus metodologías con la intención de inscribirse como escenario del desarrollo de sensibilidades en la escuela.

Las metodologías establecidas por la educación artística tienen en cuenta el mundo particular en que cada sujeto desarrolla su sensibilidad.

Los procesos de creación dentro de la asignatura de educación artística permiten a cada sujeto una interiorización y exploración de las dimensiones sensibles que componen su mirada del mundo.

Estos factores generales que relacionan la educación artística con algunas metodologías y estrategias para el desarrollo de la sensibilidad en torno a la construcción de identidad y el fortalecimiento de las raíces culturales que unen a los seres humanos a un espacio determinado del mundo, nos invitan a reflexionar al respecto del esfuerzo significativo que desde la educación artística se hace en escenarios escolares en el redescubrimiento de los pliegues de sentido que componen nuestras estructuras de significado frente a una realidad cultural e histórica.

Entender la didáctica de la educación artística como sendero de encuentro entre el ser humano y la sensibilidad, contribuirá al fortalecimiento de esta asignatura y la discusión de su relevancia en la escuela y la formación ciudadana. Lo anterior con la intención de impulsar de modo importante el desarrollo de estrategias interdisciplinarias en la posibilidad de crear vínculos sensibles entre el saber escolar y las formas de asumir un lugar en el mundo.

Además de lo anterior, es necesario entender la educación artística como espacio de encuentro con los planos sensibles de nuestra subjetividad. Entender el sí mismo, el cómo se construye este y los modos en que podemos acercarnos a un autorreconocimiento, implica potenciar escenarios de educación artística en espacios escolares, que permitan a estudiantes vincular las formas del saber con modos de representación de su vida, que tiene relaciones directas con un territorio, una historia y un grupo humano que representa la vida a través de expresiones cargadas de sentido.

El arte es, en esta medida, vehículo de emociones, sentidos y significados de nuestro mundo, que debe tener de manera inequívoca un lugar de referencia e importancia en la escuela. La identidad y los modos en que esta es representada a través del arte no puede ser olvidada por darle prioridad a resultados sistemáticos. El desarrollo de las capacidades de expresión y creación simbólicas, son el encuentro de la escuela con las dimensiones humanas de cada estudiante y los contextos donde esta proyecta su plan educativo.

9.3 EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE EXPRESIONES IDENTITARIAS E IMAGINARIOS.

Esta tercera categoría pretende identificar y describir algunos trabajos de investigación, que permiten reconocer las ideas e intenciones generales que tiene la asignatura de educación artística en la construcción de expresiones identitarias a través de un análisis de cada una para a si determinar algunos patrones que logren relacionarlos entre sí.

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL DOCUMENTO	AUTOR	Paola Andrea Serrano Salas
	TEXTO	ARTE Y RECONCILIACIÓN REFLEXIONES SOBRE LA OBRA DE INTY MALEYWA ARTISTA Y MILITANTE DE LAS FARC-EP
	TEMA	Este trabajo de grado se realizó en base a las experiencias y creaciones de una artista plástica, que hizo parte de las FARC-EP durante 14 años y que participo en el proceso de paz. Esta mujer se enfrentó a la vida política abriéndose camino junto a otros compañeros para lograr exponer sus obras a un país polarizado y lleno de prejuicios. La obra titulada Inty, narra cada una de las etapas de su vida, el paso por el grupo armado, sus sentimientos y expectativas frente al proceso de paz.
	PÁGINAS	96 paginas
	AÑO	2018
	UNIVERSIDAD	Universidad Pedagógica Nacional
	PROGRAMA	Licenciatura en Artes Visuales, Facultad de Bellas Artes.

<p>DESCRIPCIÓN INTERNA O DE CONTENIDO</p>	<p>IDEAS FUNDAMENTALES PARAFRASEADAS</p>	<p>Teniendo en cuenta esto la autora abre una perspectiva frente a como percibir y recibir creaciones artísticas de personas sin ninguna formación formal en artes plásticas, esto permite que la investigadora futura licenciada en artes visuales abra un espacio de reconocimiento a diferentes formas de narrar desde la propia experiencia.</p> <p>La autora de esta investigación hace un recorrido por cada una de las obras de Inty Maleywa y se hace una serie de preguntas como: ¿Cuál es el papel que estas tienen en el proceso de reconciliación? Para poder responder a este tipo de preguntas la investigadora divide el trabajo en diferentes categorías teóricas que permiten comprender el contexto en el que se origina la obra, la carga simbólica, política y cultural.</p> <p>Este documento hace una contextualización sobre el origen e historia de las FARC-EP, mostrando como su creación generó un impacto importante en el país, y como se refleja en los dibujos realizados por Inty Maleywa, los cuatro dibujos realizados por esta artista son analizados en diferentes momentos del documento.</p> <p>Por otra para la investigación se enmarca en un proceso de tipo cualitativo y tiene un enfoque fenomenológico y utiliza herramientas como la entrevista semiestructurada, esto a raíz de que todo gira alrededor de la experiencia de vida. El objetivo de esta investigación tiene como finalidad mostrar los aportes que estas creaciones artísticas tienen en el marco de la implementación del proceso de paz entre el gobierno y el ex grupo guerrillero.</p> <p>Este trabajo de investigación se encuentra en esta categoría ya que el ejercicio pone en tensión las formas en que se concibe el arte en la sociedad actual, pues a un que cumple con la función de mostrar experiencias</p>
---	--	--

		<p>significativas que aportan de modo importante al objetivo de las artes plásticas, su riqueza más significativa está en la apuesta por mostrar elementos que desde los aspectos identitario propenden por reconocer caminos a una reflexión sobre los modos en que dotamos de sentido y significado nuestro lugar en el mundo.</p>
<p>ANÁLISIS DESDE CATEGORÍAS</p>	<p>EDUCACIÓN ARTÍSTICA</p>	<p>La educación artística es tomada en este trabajo como la oportunidad de generar espacios de reivindicación y sensibilidad de la mirada sobre los significados de procesos históricos y políticos que han impactado desde la violencia a nuestro territorio nacional. Es así como un espacio de educación artística busca construir herramientas para analizar, evaluar y reflexionar críticamente sobre los modos en que el entorno y las comunidades construyen imaginarios e identidades en relación con el conflicto armado.</p> <p>Se aclara del mismo modo, que la educación artística debe ser pensada como espacio de reflexión para el perdón y reconciliación basadas en la verdad y la justicia. En este sentido, educar en artes implica educar en valores humanos, capaces de comprender las dimensiones de la violencia y la necesidad de reivindicar caminos que transiten hacia el encuentro con la paz.</p> <p>La investigación se basó en un método cualitativo para el análisis de la obra de Inty Maleywa, donde a partir de perspectivas fenomenológicas, se logra acercar al espectador a reflexiones profundas sobre los entramados de la guerra, el dolor provocado en esta y la oportunidad para transformar la mirada hacia la paz y la reconciliación.</p>

		<p>Bajo esta perspectiva, el docente debe ser entendido como un sujeto sensible que comprenda los valores de la paz y la reconciliación de tal modo que permita conocer y reconocer desde el arte, una perspectiva para pensar el mundo de la guerra, sus efectos y la necesidad de su terminación.</p> <p>El estudiante por su parte asume un lugar de sensibilidad frente a su mundo, construyendo argumentos que le permitan, desde el arte, transformar el significado de la guerra, construir argumentos de significado hacia la paz.</p>
	<p>IDENTIDAD</p>	<p>La identidad es comprendida para los propósitos de este trabajo como los significados y sentidos contruidos en la relación con otros y otras. Es así que todo rasgo de la subjetividad proyecta en cierta medida, un modo de habitar el mundo en conjunto con otros seres humanos. Estas interacciones e interrelaciones son el puente de comprensión del significado de un modo de estar en el mundo.</p> <p>Bajo esta posibilidad, el arte se presenta como canal de expresión del sentir colectivo, fuente de discursos conjuntos de diversos seres humanos, que encuentran en el arte la posibilidad de reunir modos de sentir y representar la vida, en este caso, en relación con los procesos de violencia.</p> <p>La identidad como problema en este trabajo, se evidencia en los modos subjetivos en que diversas víctimas de la violencia han encontrado en el arte formas de narrar su lugar en el mundo. La expresión artística se torna así en vehículo de la identidad, en voz de representación de sí mismo y de otros.</p>

		<p>Partiendo de lo anterior, un docente debe posibilitar la reflexión sobre la amalgama de discursos que se reúnen en las apuestas artísticas, facilitando el encuentro sensible con dimensiones del sentir y estar en el mundo.</p> <p>Por su parte, un estudiante debe encontrar en el arte, la posibilidad de confrontarse con diversos discursos de representación del significado de la vida. El arte, se resalta, es herramienta de encuentro, reflexión y análisis de los modos en que otro vincula su mundo con significados específicos. En definitiva, el arte es un modo de asumir un lugar frente a la violencia.</p>
	<p>CULTURA</p>	<p>La cultura aquí es entendida como espacio de reflexión configuración y representación del sentido en comunidad. Los símbolos culturales que unen a un pueblo con su historia y modos de estar en el mundo, es tomado como base para que, desde el arte, se expresen los trasfondos de significado que se viven en conjunto. Es así como se toman las representaciones culturales como medio de comprensión, discusión y lenguajes de sentido de un país en violencia.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior, la cultura como elemento de construcción de discursos conjuntos, se encuentra presente en las representaciones artísticas, en tanto que esta representa las voces colectivas y los sentires de comunidades con relación a fenómenos como la violencia.</p> <p>Un docente en este sentido, debe ser un ser capaz de discutir con los pliegues de sentido presentes en las obras artísticas. Al ser capaz de percibir el arte como lugar de encuentro de múltiples voces y significados simbólicos,</p>

		<p>el docente es el principal portador de la ruta que encamine a los estudiantes a construir una sensibilidad ante fenómenos puntuales de nuestro país como lo es la violencia.</p> <p>El estudiante por su parte es un sujeto que se trasforma ante la pieza artística, pues esta impacta sus estructuras de sentido y le permite ver con nuevos ojos, fenómenos de su vida práctica, conmocionando y haciendo que el sujeto sienta empatía por el sufrimiento, constituyendo así, el arte, como camino simbólico hacia la paz.</p>
--	--	--

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL DOCUMENTO	AUTOR	ANGÉLICA MARÍA PLATA PARADA, KARLA OLIVA IBÁÑEZ PERDOMO,
	TEXTO	LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMO MEDIO DINAMIZADOR DE CALIDAD DE VIDA
	TEMA	El trabajo que se presenta en esta propuesta tiene como intención identificar los modos en que la educación artística transforma las vidas de algunos participantes en una comunidad específica en este caso del Instituto Distrital de las Artes- Ideartes.
	PÁGINAS	118 páginas
	AÑO	2019
	UNIVERSIDAD	Universidad Pedagógica Nacional
	PROGRAMA	Maestría en Desarrollo Educativo y Social, Facultad de Educación.
DESCRIPCIÓN INTERNA O DE CONTENIDO	IDEAS FUNDAMENTALES PARAFRASEADAS	<p>Este programa busca beneficiar la calidad de vida de la población que participa activamente en este. A través de procesos creativos en donde la educación artística toma un papel indispensable ya que es la guía del modelo pedagógico del programa. Dentro de este se tienen en cuenta las necesidades e intereses de los niños, niñas y jóvenes, para la creación de talleres. Cada uno de estos tiene un enfoque artístico, significativo y de calidad.</p> <p>Este trabajo de grado de la Universidad Pedagógica Nacional busca dar muestra de la influencia que tienen los talleres de educación artística en el mejoramiento de la calidad de vida. Lo anterior se evidencia en el proceso de investigación, el cual es construido con la revisión de varias investigaciones que componen un estado del arte sólido y contundente para dar solución al problema y objetivos planteados.</p>

		<p>El documento se divide en 3 categorías: Calidad de vida, Educación Artística y Aprendizaje significativo. Están conceptualizados a través de seis autores. La investigación es de tipo cualitativa y dentro de su metodología se utilizó la entrevista semiestructurada y la cartografía social. Cabe destacar que el primer método de investigación trabajo de la mano con modelo produciendo un proceso más completo, lo que permite que el trabajo colectivo y autónomo de todos los participantes en los talleres, utilizando el cuerpo como herramienta principal para la construcción de sentido social en los distintos espacios en los que se desenvuelven los participantes. Por otro lado, la entrevista semiestructurada robustece el proceso de la cartografía fortaleciendo los intercambios de experiencias, conocimientos y sentimientos a través del diálogo. Este proceso se llevó a cabo con estudiantes de grado quinto de la localidad séptima de bosa.</p> <p>Los participantes de este proyecto por medio de su experiencia en el programa Crea, configuran su forma de ver y asumir el mundo, convirtiéndolos en seres más sensibles y empáticos con lo que los rodea es por esta razón que la investigación tiene un papel fundamental en el posicionamiento de la educación artística en el desarrollo de pensamiento crítico.</p> <p>Uno de los resultados que este proyecto evidencia, son los cambios positivos y significativos que han tenido los participantes en su vida personal, fortaleciendo los lazos con sus familias. El contacto con el arte les ha permitido expresar mejor sus sentimientos y pensamientos en diferentes contextos. El programa Crea por medio del aprendizaje significativo mejora la calidad de vida de la población que hace parte de los talleres y los procesos de creación artística que surgen de estos.</p>
--	--	--

		<p>Resaltamos esta propuesta en esta categoría en cuanto se evidencia que este espacio pedagógico potencia modos de reconocer, estructurar y reivindicar el arte como catalizador para dar cuenta de los sentidos con que construimos nuestro mundo y lo cargamos de significados.</p>
<p>ANÁLISIS DESDE CATEGORÍAS</p>	<p>EDUCACIÓN ARTÍSTICA</p>	<p>La educación artística es entendida en este documento como el escenario propicio para mejorar la vida de niños, niñas y jóvenes a través del acercamiento sensible al arte. Este último se presenta como herramienta para generar nuevas sensibilidades frente a la realidad que se vive con otros, y la posibilidad de desarrollar planos diversos de valores humanos como la convivencia, el respeto y la tolerancia.</p> <p>Así entendido, una educación basada en artes es un espacio de construcción de sensibilidades frente a la comunidad y los grupos humanos de los que se hace parte.</p> <p>Se señala igualmente que la educación artística puede brindar una percepción positiva de la calidad de vida, generando en los estudiantes empatía y sólidas bases de fraternidad con su territorio y comunidad. La contribución al desarrollo de espacios de expresión y descubrimiento de emocionalidades hace que el arte sea visto como un vehículo de encuentro con nuestros sentidos más arraigados.</p> <p>La investigación se llevó a cabo desde un ámbito cualitativo que tuvo como propósito interpretar, comprender y describir los significados de una realidad. En este acercamiento descriptivo, se proporcionan diversas herramientas para que los estudiantes, así como los profesores, conformen un espacio alrededor del arte como posibilidad de expresión de sus dimensiones sensibles. .</p>

	<p style="text-align: center;">IDENTIDAD</p>	<p>En este trabajo se entiende la identidad como una construcción subjetiva basada en la colectividad. Teniendo en cuenta que todos los seres humanos usamos referentes de la construcción del sentido de nuestro mundo, se hace alusión a que el arte es puente de encuentro con nuestras maneras de representar el mundo. Descuidar los referentes del sentido y que construyen nuestra sensibilidad hacia las prácticas sociales, implica una pérdida significativa de nuestra conciencia de calidad de vida.</p> <p>La identidad se trabaja en este sentido, con el acercamiento a los lugares de significado compartidos con otros y los contruidos de manera subjetiva. Cada estudiante construye un lugar de lo importante y forja desde este un modo de estar en el mundo. El arte en este sentido permite reencontrarnos con nuevas sensibilidades y por lo tanto con novedosas maneras de estar en el mundo, respetando y comprendiendo las maneras en que otros se representan a sí mismos.</p> <p>El docente en este sentido es un apasionado por el arte, que entiende que este es canal de comunicación con nuestras partes más sensibles. Además, se entiende que el profesor es un guía hacia el encuentro con la sensibilidad, un generador de espacios donde se confrontan las representaciones de mi mundo sensible y se hacen conscientes los modos en que valoro el mundo partiendo de mis referentes de sentido. El arte es herramienta de redescubrimiento de mi propia sensibilidad.</p>
	<p style="text-align: center;">CULTURA</p>	<p>En este trabajo se entiende la cultura como las múltiples dimensiones de sentido que se le da a una realidad partiendo de los significados que histórica y culturalmente se han construido. Es en ese sentido que el arte es</p>

		<p>vehículo de comunicación de dichos significados, camino a transitar para el encuentro entre las sensibilidades construidas en conjunto y, sobre todo, espacio de redefinición y arraigamiento a un grupo humano.</p> <p>El arte se convierte así, en portador de una combinación infinita de sentidos por los que los seres humanos logran establecer vínculos con su comunidad.</p> <p>Entendido así el asunto, la educación artística genera evidencia de encuentro y reflexión cultural. Se insiste en que más allá de la ejecución de alguna actividad artística, el estudiante y el profesor son constructores de representaciones colectivas que dan sentido a la comunidad. El arte así entendido, es espacio de construcción, definición y reivindicación de la cultura.</p>
--	--	---

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL DOCUMENTO	AUTOR	ROMERO BONILLA, DIEGO GERMÁNBLANCO, JULIA MARGARITARAMOS DELGADO DAVID
	TEXTO	APORTES DE LOS TRABAJOS DE GRADO DE LA LICENCIATURA EN ARTES VISUALES DE LA UPN A LA CONSTRUCCIÓN DE SUJETOS Y DE TEJIDO SOCIAL
	TEMA	Este artículo de investigación hace una relación entre 32 monografías de grado realizadas por estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional, que tienen temas en común como por ejemplo la cultura visual, producto y sujeto, imágenes y creatividad entre otros.
	PÁGINAS	20 paginas
	AÑO	2020
	UNIVERSIDAD	Universidad Pedagógica Nacional
	PROGRAMA	Artículo de investigación.
DESCRIPCIÓN INTERNA O DE CONTENIDO	IDEAS FUNDAMENTALES PARAFRASEADAS	<p>Este trabajo es de tipo hermenéutico documental en el que se analizaron las producciones de conocimiento que surgen de la educación artística visual, abriendo un campo más amplio para el estudio de nuevas formas de enseñar y aprender las artes visuales.</p> <p>Resaltamos este documento en esta categoría pues resalta la importancia que tiene la investigación en el rol docente frente a los procesos de crear y enseñar. Una buena ejecución de estas logrará contribuir a la construcción de sujetos con sentido social partiendo de las necesidades actuales de los contextos educativos.</p>
ANÁLISIS DESDE CATEGORÍAS	EDUCACIÓN ARTÍSTICA	En este artículo se enciente al arte y su vínculo con la educación en tanto que ambas fortalecen la formación de sujetos con consciencia del tejido social. Es decir, la educación artística edifica miradas sensibles a los modos

		<p>en que se asume un lugar en el mundo compartidos con los otros, donde todos constituyen un gran grupo humano cargado de sentidos, representaciones y significados sobre la realidad.</p> <p>Igualmente se vincula la educación artística sobre reflexiones profundas a través de la expresión artística y los contextos desde donde emergen. Si toda apuesta artística subyace de un lugar común, es necesario identificar los modos en que los seres humanos proyectan una voz, un discurso y unos lenguajes que se hacen presentes en el arte. Esto permite que las expresiones estéticas no sean entendidas como meros objetos decorativos o creativos, sino que, habilita un modo de pensar el arte como voz de un contexto.</p> <p>Centrado en las artes visuales, se usa un método hermenéutico que permite interpretar los modos en que cada apuesta contenida en esta revisión documental aporta de modo significativo a comprender la cultura, la identidad y el contexto a través de la imagen.</p>
	<p>IDENTIDAD</p>	<p>Se comprende desde esta apuesta que toda producción artística como discurso de representación del sentido, permite una acertada mirada a los modos en que se experimenta el mundo además de proyectar importantes focos de representación de las ideologías que contienen las expresiones artísticas.</p> <p>Se comprende así que la identidad se forja en la discusión con el contexto, los vínculos de representación que de este emanan y los modos en que el mundo se constituye en materiales comunicables que permiten estar en él y habitarlo con sentido.</p>

		<p>La identidad y el arte, en este sentido, se complementan, en tanto que modos de estar en el mundo con otros se pueden establecer, comprender y construir gracias a la expresión de apuestas estéticas.</p>
	<p>CULTURA</p>	<p>En este artículo se comprende a la cultura como amalgama de sentidos construidos en comunidad. Por ello, el arte visual es una apuesta por la representación de múltiples voces que representan un contexto compartido con diversos seres humanos.</p> <p>Se evidencia el encuentro entre arte visual y cultura, en tanto cada imagen, es portadora de un significado compartido en conjunto, lo que permite donar sentido las estructuras internas de representación estética.</p> <p>La imagen así señalada, es mucho más que representación de una realidad, es encuentro con el sentido, discurso de lo compartido y puente de comprensión de lo cultural.</p>

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL DOCUMENTO	AUTOR	HUAYRA ANDREA MORENO VILLALOBOS
	TEXTO	LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN CICLO INICIAL Y CICLO 1 EN LOS PROGRAMAS DE IDARTES IMPLEMENTADOS EN LAS IED
	TEMA	Este trabajo de grado utiliza la metodología histórico-hermenéutica junto con el análisis cualitativo, para dar respuesta a las necesidades propias de la investigación, la cual tiene como finalidad rescatar el aporte significativo que tienen los proyectos de IDARTES dentro de las instituciones educativas distritales. Siendo este parte fundamental en el reconocimiento y desarrollo de la educación artísticas dentro de los espacios escolares. Cabe resaltar que estos proyectos que parten en la escuela no se encuentran vinculados a todos los colegios de la ciudad, lo cual retrasa mucho el impacto social que se pretende dar.
	PÁGINAS	52 paginas
	AÑO	2021
	UNIVERSIDAD	Universidad Pedagógica Nacional
	PROGRAMA	Especialización en Pedagogía, Facultad de Educación.
DESCRIPCIÓN INTERNA O DE CONTENIDO	IDEAS FUNDAMENTALES PARAFRASEADAS	Resaltamos este esfuerzo investigativo en esta categoría pues consideramos importante señalar el cambio significativo que ha tenido la educación artística, pues ya se le da un poco más de reconocimiento a la importancia de esta en el desarrollo humano y el fortalecimiento de la identidad. Adicionalmente IDARTES está interesado por ayudar a la educación artística para que sea reconocida y tenga la misma importancia en las escuelas en comparación con otras asignaturas articulando los proyectos con cada PEI. Y por último se resalta la importancia de reconocer cada uno de los contextos en los que se van a aplicar las estrategias para así poder

		<p>ayudar a la población dependiendo su estrato socio económico y el espacio en el que habitan, permite generar vínculos entre la educación artística y caminos para el reconocimiento, construcción y fortalecimiento de los imaginarios con que asumimos el mundo.</p>
<p>ANÁLISIS DESDE CATEGORÍAS</p>	<p>EDUCACIÓN ARTÍSTICA</p>	<p>En este trabajo de grado se comprende la educación artística como escenario de construcción de sensibilidades a partir de las apuestas estéticas y su relación con los contextos socioculturales. Es así que la educación artística juega un papel de relevancia significativa en la formación integral de estudiantes en instituciones educativas, en tanto aporta herramientas necesarias para la construcción de aparatos reflexivos que integran al estudiante con formas de pensar la realidad y su cotidianidad.</p> <p>El arte se presenta como herramienta de expresión y conexión con el mundo de significados que se construye en el día a día, siendo fuente de diálogos y lenguajes que posibilitan encontrar al sujeto con su mundo y los símbolos que dotan de significado a este.</p> <p>Se resalta la necesidad de la educación artística en articulación de las demás asignaturas en la medida de reconocer que el estudiante debe tener una formación integral que le permita encontrar lugares de sentido desde sus saberes y el mundo que le rodea.</p> <p>La metodología usada en este trabajo hace referencia a la investigación documental, desde donde se construyen diversos argumentos teóricos que permiten abordar la importancia de la educación artística en escenarios</p>

		<p>escolares y la integración de esta en espacios interdisciplinarios para la formación integral de niños, niñas y jóvenes.</p> <p>Adicional a lo anterior, en este documento se comprende el papel del docente como un constructor de caminos que permite a los estudiantes encontrarse con modos de representación del sentido de la vida desde las artes, generando vínculos entre las formas de expresión artística y los contextos socioculturales desde donde estas se hacen posibles.</p> <p>En este sentido, se presenta la posibilidad a estudiantes de generar espacios de reflexión continuos para la formación en sensibilidades, que les permitan herramientas de lectura crítica de su realidad y la capacidad de generar modos de expresión desde las artes con relación a sus modos de sentir y representar un imaginario sobre su realidad.</p>
	<p>IDENTIDAD</p>	<p>La identidad se define en este documento como la capacidad de poder integrar diálogos entre la construcción de sentido subjetivo y los diversos elementos que componen el aparato social. Lo anterior permite una forma de ser y estar en el mundo que pugna por ser reconocida, dando un rasgo distintivo a los modos en que cada sujeto asume un lugar ante su mundo.</p> <p>Es en esta perspectiva que pensar la identidad en la formación de espacios de educación artística, implica fortalecer los modos en que cada sujeto logra crear puentes de comunicación sobre su lugar en el mundo.</p>

		<p>La identidad se hace evidente como problema en este documento, pues se comprende que la educación artística está ligada de manera necesaria a los modos en que cada ser humano diseña una forma de representar, sentir y apropiarse de su realidad, en este sentido, el arte es una herramienta de expresión de estos pliegues interiores del ser humano, que dotan de sentido su mundo, los lugares habitados y le permiten una posición frente a su realidad.</p> <p>El docente en este sentido es un guía que permite encaminar a cada estudiante en la construcción de sus maneras de representar la realidad a través del arte, llevando así al estudiante al encuentro con sus formas particulares de expresión de sus sentidos y los modos en que dicha expresión le permite vincular sus imaginarios con contextos habitados. La subjetividad es solo, en este caso, un espacio para el encuentro y reconocimiento del otro.</p> <p>Es así como el estudiante, tiene la posibilidad de encontrar en espacios de formación en educación artística, modos de representar su mundo interior, sus modos de sentir y de vincularse con una realidad concreta.</p>
	CULTURA	<p>En este documento se reitera la importancia de la cultura visual y se comprende la misma como los diferentes símbolos, signos y representaciones que permiten a un grupo humano, expresar los sentidos de su mundo y la afinidad de este con contextos construidos y vividos en conjunto. Desde esta perspectiva, la educación artística contribuye a reflexionar al respecto de cómo educar en formas de expresión estética, permite encontrar las</p>

		<p>relaciones que integran las apuestas del arte en relación con los sentidos que se construyen en conjunto y que forman el arsenal de elementos que permiten expresar imaginarios colectivos del mundo.</p> <p>Se hace evidente que uno de los temas de focalización de este trabajo de grado es la cultura, en tanto que modos de expresión colectivos, son tomados como referentes para la construcción de sentidos de la comunidad.</p> <p>Partiendo de ello, el docente es un investigador constante que permite encontrar las relaciones entre apuestas artísticas y las representaciones de sentido de un grupo humano, partiendo de las problemáticas de contextos, subjetividades e historicidad de los sujetos que componen una cultura.</p> <p>El estudiante, en este sentido, debe formarse en herramientas críticas que le permitan distinguir con claridad los contenidos de las apuestas artísticas en relación con los contextos desde donde surgen sentidos para su construcción y constitución. Del mismo modo, debe ser capaz de entender el arte visual, como herramienta de construcción de sentido colectivo con la intención de escribir y reescribir de manera permanente, los modos en que apropiamos imaginarios de nuestra vida.</p>
--	--	---

DESCRIPCIÓN EXTERNA DEL DOCUMENTO	AUTOR	RAMOS DELGADO, DAVID, MARÍN VIADEL, RICARDO, ALONSO JUNCA, JOHN BARRERA MATEUS, ANDRÉS CORREDOR ROMERO, MAYA CORTÉS ROJAS, ALEJANDRA HINCAPIÉ CASTILLO, JENNY LÓPEZ DUPLAT, LAURA RAMÍREZ, JUAN SEBASTIÁN MUJICA RONCERY, FELISA, VARELA JARAMILLO, ALEJANDRA
	TEXTO	MIRADAS CALEIDOSCÓPICAS: EDUCACIÓN ARTÍSTICA VISUAL EN LAS CULTURAS CONTEMPORÁNEAS
	TEMA	Este trabajo de grado recoge las voces de varios egresados de la licenciatura en artes visuales de la Universidad Pedagógica Nacional, en un libro que pretende mostrar una mirada caleidoscópica a la pregunta, ¿Qué significa ser egresado/a de la Licenciatura en Artes Visuales (LAV) de la UPN en un contexto como el nuestro? En la mayoría de los casos, ¿la experiencia artística merece ser resignificada y valorada desde una perspectiva educativa y socialmente comprometida?
	PÁGINAS	158 paginas
	AÑO	2019
	UNIVERSIDAD	Universidad Pedagógica Nacional
	PROGRAMA	Licenciatura en Artes Visuales – Facultad de Bellas Artes
DESCRIPCIÓN INTERNA O DE CONTENIDO	IDEAS FUNDAMENTALES PARAFRASEADAS	Todas las visiones aportadas en este documento nos dejan evidencia de que la educación artística, más allá de jugar un papel curricular, también contribuye al desarrollo de la sensibilidad y los imaginarios con que percibimos nuestras vidas. Adjudicamos este trabajo en esta categoría, en la medida que reivindica el papel de la educación artística y su contribución a la construcción de miradas, focos y perspectivas sensibles sobre la realidad.

ANÁLISIS DESDE CATEGORÍAS	EDUCACIÓN ARTÍSTICA	<p>Parte de los problemas que aborda este documento, implica pensar la educación artística como escenario de transformación de las estructuras conceptuales con que se aborda la cotidianidad, propugnando por una mirada sensible, elaborada y atenta a los modos en que los significados de nuestro mundo se compenetran con bases culturales e identitarias.</p> <p>La sensibilidad se corrobora como un factor de importancia en la formación de estudiantes vinculados a procesos educativos de educación artística en artes visuales, pues sin esta particularidad, se resta significativo avance a una transformación de las perspectivas con que abordamos nuestro mundo. Acoplar la mirada a elementos sensibles, permite que el mundo que nos rodea en la cotidianidad se cargue de significaciones, permitiendo entender las expresiones estéticas como auténticos lenguajes del conjunto de vivencias, experiencias y modos de asumir un lugar frente a la realidad.</p> <p>El profesor en este sentido es un estratega que diseña, investiga y facilita a cada estudiante una comprensión de su mundo a través de la obra de arte. Los conceptos con que se aborda esta elaboración crítica del mundo deben ser puestos en prácticas donde se haga evidente que el estudiante es capaz de interpretar el mundo, leerlo y analizarlo a través de su mirada sensible.</p>
	IDENTIDAD	<p>La identidad es comprendida aquí como la capacidad de autorretratarse en relación con los significados que se extraen del mundo compartido, de los contextos y las profundas dimensiones de sentido que se dan en lugares</p>

		<p>específicos. Dicha denominación de autorretrato posee en su trasfondo la multiplicidad de factores que conforman una subjetividad.</p> <p>Así entendido el asunto, este trabajo nos aporta miradas desde diversos participantes de la educación artística que pretenden generar, desde el arte, relaciones de profundo acercamiento de lo colectivo que permitan explicar las dimensiones más recónditas de lo subjetivo.</p> <p>La identidad es un evidente factor a tener en cuenta en este trabajo, ya que profundiza en las interrelaciones que confrontan lo compartido con otros y lo construido por sí mismo.</p>
	<p>CULTURA</p>	<p>Se comprende desde este trabajo en particular, que toda forma de expresión artística es una reflexión sobre lo cultural, en tanto que todo significado o representación emanado en una obra de arte, es una construcción colectiva que permite dotar de significado a la obra estética. Así, la obra de arte o la representación artística, es fruto de múltiples lecturas y voces que se confrontan y desde las que aflora un modo de decir, pensar y sentir sobre la realidad.</p> <p>En este sentido, es imposible pensar el arte alejado de los contextos socioculturales y más aún, es importante reconocer la expresión artística como un vínculo político en tanto que seres humanos encuentran modos de decir y hacer sobre su mundo partiendo de la educación artística, las formas de representación que esta ofrece como herramienta y los modos de abordar una realidad en conjunto con multiplicidad de sentidos que se ponen en diálogo.</p>

		<p>El docente es en este sentido, un comprometido edificador de la oportunidad para que los estudiantes se reencuentren redefina y redimensionen su lugar en el mundo partiendo de la expresión artística como canal hacia la construcción de elementos culturales.</p>
--	--	---

9.3.1 BALANCE GENERAL DE REVISIÓN DOCUMENTAL CATEGORÍA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE EXPRESIONES IDENTIDADES.

Una vez revisados y analizados los documentos que componen este apartado de memoria, sintetizamos los aportes generales con la intención de resaltar algunos factores claves que relacionan la educación artística con la construcción de expresiones sobre la identidad.

Es así como proponemos tres dimensiones que consideramos, se resaltan en los documentos revisados. Estos son:

El arte como herramienta pedagógica, permite a los seres humanos explorar las expresiones sensibles que permiten una identidad y modos de significado frente a su mundo.

- La educación artística potencia espacios de encuentro entre los seres humanos y sus horizontes de significación de la vida y el mundo.
- Desde el área de educación artística los seres humanos se permiten un encuentro con sus modos de asumir sentido y potenciar los vínculos comunicativos para decir sobre su mundo y sus posibilidades.
- El área de educación artística permite la creación de caminos para reencontrar al hombre con los factores específicos que le permiten un imaginario sobre su existencia y el vínculo de esta con la cultura.
- Desde el área de educación artística es posible reflexionar y tomar posición al respecto de los diferentes imaginarios con los que los seres humanos asumimos una realidad, de tal modo que se generan caminos hacia la tolerancia y reconocimiento del otro como posibilidad de sentido.

- El área de educación artística enriquece los referentes del sentido desde donde construimos un imaginario sobre la vida, los significados con la que expresamos nuestro mundo y los diversos elementos sensibles que componen nuestro lugar en el.

Partiendo de lo anterior, podemos señalar que el área de educación artística es un espacio de reflexión constante sobre la construcción de los imaginarios desde donde construimos ópticas de sentido sobre nuestra realidad. El sentido así entendido, no surge de una casualidad, más bien, se construye en la reflexión profunda de los trasfondos que configuran nuestro lugar en el mundo y los modos en que podemos simbolizar frente a este.

Además, estos aportes generales nos permiten afirmar que el área de educación artística es una pieza de relevancia en la formación de sujetos con relación a su cultura. Encontrar caminos para decir sobre nuestro mundo, posibilitando que cada estudiante y profesor construyan en conjunto bases que culturalmente son necesarias para afianzar nuestro lugar en el mundo.

Visto así el asunto, la educación artística reivindica su lugar como portadora de sentido para el desarrollo de expresiones sobre la vida, además de aportar a cada ser humano, canales de comunicación sobre su forma de estar y asumirse en una realidad.

10. CONCLUSIONES

A modo de conclusión podemos señalar que al analizar los documentos de los últimos 5 años de la Universidad Pedagógica Nacional en relación a la educación artística en la formación de la identidad y la cultura en la escuela, se logró definir que los trabajos y artículos hacían referencia directa a estos temas y resaltaban la importancia de esta asignatura como pilar fundamental en el desarrollo de seres humanos sensibles ante el mundo que los rodea, y señalaban la importancia de la implementación de esta asignatura en todos los niveles escolares lo que implica hacer cambios en los elementos orientan esta asignatura y de esta forma poder reestructurar la práctica docente.

En este sentido es importante reconocer que esta nueva época ha traído consigo un sin número de cambios sociales a causa de la globalización y el consumo en masa lo que ha generado la configuración de nuevas identidades cada vez más complejas, es por esta razón que la implementación y desarrollo de la asignatura de educación artística en la escuela no debe verse solo como un espacio de reproducción de espectáculo, por el contrario debe asumirse como un espacio de reflexión en torno a unas tradiciones y costumbres que han hecho parte de la construcción de lo que hoy en día nos hace parte de una comunidad.

Es importante señalar la relación entre educación artística con las formas de representación y expresión de la identidad. En este sentido, debemos comprender los procesos de construcción de identidades que se desarrollan dentro del espacio escolar durante la clase de educación artística, donde se logra crear procesos de experimentación en los que se despliegan actitudes, expresiones, ideas y sentimientos que forman la identidad de cada uno. Esto permite a los estudiantes entrar en un espacio de alteridad con los otros en donde se

expresan ideas y se llega a acuerdos en torno a la creación de muestras artística y simbólicas que reflejan los gustos e intereses de cada estudiante, así como los significados del mundo y la realidad compartida.

Por otra parte, la educación artística y la cultura conforman un lazo que integra las maneras de sentido de una comunidad en la construcción de un imaginario. Es aquí donde las formas de expresión, comunicación y relación entre un grupo determinado de personas, genera impacto en los modos de expresión cultural de un pueblo. La educación artística debe ser entendida como el espacio propicio para el desarrollo de habilidades sensibles frente a nuestro mundo, que permita desarrollar herramientas críticas para confrontar las crisis de la identidad que se sufren en la actualidad.

Los trabajos de grado, artículos e investigaciones, analizados y categorizados en esta revisión documental, permitieron dar cuenta de la relación directa que tiene todo proceso de educación artística en la construcción de identidad y cultura. A partir de distintos espacios de formación, se generaron procesos de reflexión, retroalimentación y construcción de material artístico partiendo de los intereses y necesidades de cada estudiante.

Tenemos confianza en que esta investigación aportará de forma significativa a futuras investigaciones, ya que permite entender por qué es importante reconocer los alcances de la educación artística y su influencia en los procesos de transformación social, reconociendo los vínculos de la subjetividad con un territorio y los grupos humanos que conforman las dimensiones de lo cultural.

Cabe destacar que el desarrollo eficaz y oportuno de la educación artística permite el fortalecimiento de habilidades que aportan a la construcción de ciudadanos capaces de ser

sensibles ante su realidad y los significados que se construyen en esta, que requieren, como lo hicimos evidente en este trabajo, una mirada crítica que se comprometa con la construcción de espacios para comprender y comprendernos. Al mismo tiempo, la educación artística, permite que los sujetos que hacen parte de estos procesos reconozcan su historia y tradiciones fortaleciendo los lazos identitarios y culturales que los hacen parte de una comunidad.

En este sentido esta investigación es una herramienta fundamental para todos aquellos que quieran investigar sobre la educación artística y su relación con los procesos de construcción de la identidad y la cultura. El balance realizado con cada una de las investigaciones producidas por la Universidad Pedagógica Nacional entre los años 2018 y 2022, deja un documento de referencia con relación a los temas abordados.

Igualmente podemos señalar que este trabajo aporta a los futuros investigadores que tengan como propósito dar un valor a los procesos de construcción de identidad desde cualquier campo del saber, entendiendo que, la educación artística a través de sus procesos interdisciplinarios aporta herramientas a las diferentes áreas del conocimiento.

Por otro lado, permite que los lectores reconozcan la importancia de investigar en torno a los cambios culturales que se generan dentro de una sociedad, pues, estas transformaciones, aunque mantienen algunos rasgos propios del espacio en el que se desarrollan, no dejan de verse afectadas por las nuevas tecnologías y la evolución del mercado cultural fruto de la globalización.

Resaltamos igualmente la importancia de mantener una revisión documental actualizada en relación a la educación artística, la identidad y la cultura, pues las transformaciones

vertiginosas de los sistemas simbólicos con los que se edifica una realidad están en constante cambio.

Para finalizar es necesario señalar las apuestas significativas que ha tenido la Especialización en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, en el fortalecimiento de los conocimientos de profesores y la oportunidad de ejercicios como este, encaminados en pensar de modo importante la práctica profesional docente.

11. BIBLIOGRAFÍA

Acaso, María, (2006) El lenguaje visual, España: Paidós, Barcelona.

Alcaldía Mayor de Bogotá. (2014). Orientaciones para el área de Educación. MEN. Colombia.

Arias, Enrique y colaboradores, (1999), Historia del arte Editorial Espasa Calpe, S.A, España

Álvarez Niño, Camilo Varela Jaramillo, Paula Alejandra Cubides Guzmán, Audrey Garzón,

Erica Andrea (2021), adopta un sueño: creación colectiva y resistencia desde la virtualidad.

Universidad Pedagógica Nacional. Colombia.

Andrea Serrano Salas (2018), arte y reconciliación reflexiones sobre la obra de Inty Maleywa

artista y militante de las Farc-Eppaola, Universidad Pedagógica Nacional Colombia.

Angélica María Plata Parada, Karla Oliva Ibáñez Perdomo (2019), la educación artística

como medio dinamizador de calidad de vida, Universidad Pedagógica Nacional Colombia.

Bauman, Z. (2011) La cultura en el mundo de la modernidad líquida. Fondo de Cultura

Económica, México.

Charles Taylor (2009), El multiculturalismo y "la política del reconocimiento, Editorial

Fondo de Cultura Económica (FCE), México D, F.

Charles Taylor (1996), Fuentes del yo: La construcción de la identidad moderna, editorial

Paidós Ibérica, Barcelona.

Charles Taylor (1991), La ética de la autenticidad, Editorial Paidós Ibérica, S.A. Barcelona

Dahiana Lizeth Velásquez Luque (2019), Un cuerpo que recuerda y narra: estrategia metodológica para la movilización de la memoria en el adulto mayor, Universidad Pedagógica Nacional. Colombia.

Jeimmy Lorena Lozano Cadena (2018), Una aproximación a los laboratorios de experimentación desde el laboratorio de gambiarras: El arte de reutilizar y reinterpretar las tecnologías, Universidad Pedagógica Nacional. Colombia.

Laura Marcela Tarquino Castelblanco (2019), La creación plástica en la escuela como herramienta de expresión emocional y autoconocimiento en adolescentes de grado décimo del colegio gimnasio campestre la Consolata de Manizales, Caldas, Colombia.

Linares Jiménez, Edicsson Darío (2020), Cultura visual, un campo que amplía los límites de la educación artística, Universidad Pedagógica Nacional. Colombia.

Bajtín, Mijaíl. (2003) La cultura popular en la edad media y en el renacimiento, Alianza editorial S. A./Madrid, Buenos Aires Argentina.

Bajtin, Mijail (2019) Rabelais, la risa y la cultura popular, Aguirre Rojas, Carlos Antonio, Editorial desde abajo, Colombia.

Ministerio de Educación Nacional (2010), Cartilla 16 Orientaciones Pedagógicas para la Educación Artística en Básica y Media, Colombia.

Pérez Suarez, Thefannya (2020), Üuss umnxi (Tejido del Corazón), Colombia.

Romero Bonilla, Diego Germán Blanco, Julia Margarita Ramos Delgado David (2020), aportes de los trabajos de grado de la licenciatura en artes visuales de la UPN a la construcción de sujetos y de tejido social, Colombia.