

CULTURA ACÁDEMICA Y CULTURA ARTÍSTICA EN LA FORMACION DE
ARTISTAS Y DE LICENCIADOS EN ARTES EN CUATRO UNIVERSIDADES
COLOMBIANAS

KATHERINE ELVIRA ARDILA

PROFESOR: ANCIZAR NARVAEZ

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
MAESTRIA EN EDUCACION
BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
OCTUBRE 2017

Nota de aceptación

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

	FORMATO	
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE	
Código: FOR020GIB	Versión: 01	
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 1 de 107	

1. Información General	
Tipo de documento	Tesis de Grado
Acceso al documento	Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central
Título del documento	Cultura académica y cultura artística en la formación de artistas y de licenciados en artes en cuatro universidades colombianas
Autor(es)	Ardila Higuera, Katherine Elvira
Director	Narváez Montoya, Ancízar
Publicación	Bogotá. Universidad Pedagógica Nacional, 2017. 102 p.
Unidad Patrocinante	Universidad Pedagógica Nacional
Palabras Claves	EDUCACIÓN ARTISTICA, CULTURA, SEMIÓTICA, PEDAGOGÍA, COMUNICACIÓN, CONTENIDO, SUSTANCIA, FORMA, EXPRESIÓN.

2. Descripción
<p>Tesis de grado donde el autor presenta un análisis que permite determinar mediante la cultura académica y la cultura artística las diferencias entre la formación de artistas y la formación de licenciados en artes, así como las características semióticas en su contenido y en su expresión de los programas de formación en cuatro universidades del país.</p>

3. Fuentes
<p>Banco de la República de Colombia. (s.f). <i>Arte y Numismática. Museos del Banco de la República. Vanguardias Artística siglo XX</i>. Recuperado de</p>

<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/colhoy/colo13.htm>

Burguer, P. (1987). *Teoría de la Vanguardia*. Barcelona: Península.

Cirlot, L. (1991). *Las claves de las Vanguardias Artísticas en el siglo XX*. Barcelona: Planeta.

Eco, U. (1977). *Tratado de Semiótica General*. Barcelona: Lumen.

Eco, U. (1984). *Apocalípticos e Integrados*. Barcelona: Lumen.

Eco, U. (2007). *Historia de la Fealdad*. Barcelona: Lumen.

Gombrich, E.H (1997). *La historia del arte*. Londres: Editorial Phaidon.

Fajardo, C. (2011). *Vanguardias artísticas del siglo XX*. s.l: Ediciones Le Monde Diplomatique.

Fandiño Franki, J.M. (1990) *Reseña histórica del arte en la educación formal Colombiana*.
Bogotá: Universidad de la Sabana.

Freud, S. (1999). *Fundamentos de Psicoanálisis*. Madrid. Editorial Edaf.

Hernández, C. (2011) *Creatividad versus Técnica*. Recuperado de
<http://www.arqhys.com/construccion/creatividad-tecnica.html>

Huertas, M. (2010). Reflexiones sobre la educación artística y el debate disciplinar en Colombia.

Revista Educación y Pedagogía, 22, (58), 165-176.

Jakobson, R. (1958). *Funciones del lenguaje*. Recuperado de

<http://editorialimperio.com/funciones-del-lenguaje-segun-roman-jakobson>

Lizarralde, Mauricio (2011). *Educación artística y desarrollo estético. Apuntes para un compromiso ético-pedagógico*. Revista internacional magisterio educación y pedagogía.

Londoño, S. (2005) *Breve historia de la pintura en Colombia*. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.

Restrepo Zea, Estela (Compiladora) (2004) *Escuela de Artes y Oficios, Escuela Nacional de Bellas Artes*. Facultad de Ciencias Humanas Universidad Nacional de Colombia.

Sánchez B, Zulma (2004-2014). *Antecedentes de la Educación Artística Plástica en Colombia*.
Revisión de revistas científicas. Recuperado de
[http://die.udistrital.edu.co/sites/default/files/doctorado ud/publicaciones/antecedentes ed
ucacion artística plastica visual en colombia revision revistas científicas 2004 2014.
pdf](http://die.udistrital.edu.co/sites/default/files/doctorado_ud/publicaciones/antecedentes_educacion_artistica_plastica_visual_en_colombia_revison_revistas_cientificas_2004_2014.pdf)

Vásquez, W. (2014) Antecedentes de la Escuela Nacional de Bellas Artes en Colombia.
Cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas, 9, (1), 35-67.

Universidad Nacional de Colombia (s.f). *La Facultad de Artes*. Recuperado de
<http://www.facartes.unal.edu.co/fa/informacion.html>

Universidad Pedagógica Nacional. (s.f). *Licenciatura en Artes Visuales*. Recuperado de <http://artes.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=347&idh=351>

Pontificia Universidad Javeriana <http://www.javeriana.edu.co/carrera-artes-visuales>

Corporación Universitaria Minuto de Dios

<http://www.uniminuto.edu/web/programasacademicos/universitarios>

4. Contenidos

Para determinar el marco conceptual de este trabajo lo primero que se señala es la teoría sobre la semiótica, sus características, sus representantes (como Pierce y Saussure) y la síntesis hecha por Eco en la cual se presenta a toda la *cultura* como proceso de comunicación. Esta estructura da pie para que se aborden temas relacionados con la cultura como código, la función semiótica, la expresión y el contenido, la semiótica en el arte, el arte tradicional, el academicismo y luego la ruptura con la tradición por las vanguardias artísticas.

Una vez se aclaran estos conceptos, se aborda como uno de los temas focales de este trabajo el *cómo* ha sido la enseñanza de las artes en Colombia, como es la enseñanza actual de las artes en la formación profesional de cuatro universidades específicas y en las mismas una relación entre la cultura académica y la cultura artística, la formación para ser artista y la Formación para ser licenciados, los programas, talleres y metodologías por cada una de las universidades, para finalizar con semejanzas y diferencias por programas y por universidades que permiten concretar la tesis y concluir.

5. Metodología

No aplica.

6. Conclusiones

Para la formación de un artista de la universidad pública en este caso la Universidad Nacional de Colombia, su cultura artística, es decir su Expresión tiene gran importancia, ya que es lo propio de la profesionalización de un artista, los talleres, que lo van a formar como artista .

En cuanto a la cultura académica, en la sustancia están los temas del arte en general, que lo hacen un conocedor de la historia y la teoría del arte, de dónde proviene, quienes fueron sus primeros ejecutores, los lugares en donde fueron encontradas las primeras manifestaciones artísticas y la importancia que tienen hasta el día de hoy.

Para la formación de un artista de una universidad privada como la Pontificia Universidad Javeriana, su cultura académica es mucho más específica y su sustancia reside en tales como arte antiguo, arte del medioevo, barroco, moderno, colonial, latinoamericano, colombiano, contemporáneo y cómo se manejaba la parte estética de cada época. Se le da importancia al arte de nuestro país y sus diferentes manifestaciones. En su cultura artística los talleres también son más específicos y poseen un orden cronológico en su forma, se empieza con el dibujo, siguiendo por la gramática visual, el color, la pintura y la escultura; en cuanto a su sustancia expresiva, las herramientas utilizadas son de una mejor y mayor calidad.

Haciendo todo este recorrido de la cultura académica y de la artística para un profesional en el arte, se destaca que el fuerte para esta carrera está en la cultura artística, ya que allí se encuentra las técnicas, los talleres, las herramientas, el dibujo, el color, el espacio, las composiciones que debe saber un artista, sin dejar atrás lo importante del conocimiento de la teoría y de la historia del arte, que se encuentra en la cultura académica. Pero finalmente un artista lo que debe producir es arte.

Para la formación de un licenciado en artes en una universidad de carácter público como la Pedagógica Nacional su cultura académica tiene más relevancia que la cultura expresiva, ya que la cultura académica dentro de su sustancia de contenido posee todo el cuerpo de la formación para un docente, porque allí se encuentra todos los temas propios del oficio docente como la pedagogía, la epistemología, los modelos pedagógicos, el rol del docente, didáctica, diseño curricular, educación, antropología, sociología, psicología del desarrollo, todos los temas propios de la disciplina y la metodología dentro del aula de clase.

En la cultura artística, el estudiante en la forma de la expresión ve los procesos propios para el

aprendizaje del dibujo, de la pintura, de la escultura y de la fotografía, aunque no ve mucho acerca de las diferentes técnicas existentes. Y en cuanto a la sustancia expresiva, aprende a manejar las herramientas propias del oficio de un dibujante y de un pintor, pero esto no lo hace un artista.

En la corporación universitaria Minuto de Dios se abarca más temas en cuanto a la forma de la cultura artística y esto puede no ser tan bueno para el estudiante, ya que ve temas de las diferentes ramas del arte, que lo podrían desenfocar de lo que quiere llegar a ser o por el contrario, lo centrarían a escoger mejor el enfoque por el cual quiere encaminarse. Al igual que la Universidad Pedagógica, la cultura académica posee todas las herramientas pedagógicas, didácticas y metodológicas que debe saber un docente para después dar a conocer. La práctica pedagógica posee un habitus distinto a la práctica artística, en tanto que está hecha en la relación entre la disciplina, la enseñanza, el estudiante y el maestro.

Elaborado por:	Katherine Elvira Ardila Higuera
Revisado por:	Ancízar Narvárez Montoya

Fecha de elaboración del Resumen:	16	02	2018
--	----	----	------

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

Tabla de Contenido

1.	Introducción.....	12
1.1.	Justificación.....	13
1.2.	Pregunta –problema.....	14
1.3.	Objetivos.....	14
2.	Algunos antecedentes.....	15
3.	Marco teórico metodológico.....	19
3.1.	Teoría de los códigos: signo o <i>representamen</i>	19
3.1.1.	Cultura como código.....	21
3.1.2.	Código y Función Semiótica.....	22
3.1.3.	Expresión y contenido. Forma y sustancia.....	23
3.1.4.	Semiótica del Arte.....	25
3.1.5.	Iconismo.....	27
3.1.6.	El texto estético como ejemplo de Invención.....	28
3.1.7.	Arte Tradicional.....	31
3.1.8.	Arte Moderno y Vanguardia.....	32
3.1.9.	Vanguardias artísticas.....	38
3.2.	Códigos.....	52
3.2.1.	Código estético.....	52
3.2.2.	Código académico.....	53
3.2.3.	Código de vanguardia.....	55
3.3.	Transformaciones en el arte.....	56
3.3.1.	Vanguardias en Colombia.....	56
4.	Enseñanza del arte.....	64
4.1.	Enseñanza del Arte en Colombia.....	64
4.1.1.	Estudiantes y Maestros que incursionaron en el Arte.....	67
4.2.	Actualidad de la enseñanza del arte en Colombia a través de cuatro casos.....	69
4.2.1.	Cultura académica.....	69
4.2.2.	Cultura Artística.....	70
4.3.	Enseñanza del arte para Artistas. Universidades y programas.....	71
4.3.1.	Universidad Nacional de Colombia y Pontificia Universidad Javeriana.....	71
4.4.	Enseñanza del arte para Docentes. Universidades y programas.....	77
4.4.1.	Universidad Pedagógica Nacional y Uniminuto.....	77
4.5.	Caracterización de la Formación para Artistas.....	82
4.5.1.	Semejanzas y diferencias.....	89
4.5.2.	Características para la Formación de Licenciados en Artes.....	91
5.	CONCLUSIÓN GENERAL.....	103
	Referencias Bibliográficas.....	106

Índice de Tablas

Tabla 1. Sustancia y forma en el contenido y la expresión	25
Tabla 2. Programas.....	71
Tabla 3. Componentes No.1	73
Tabla 4. Componentes No.2.....	74
Tabla 5. Cultura Académica y Cultura Artística.....	75
Tabla 6. Componentes No.3.....	78
Tabla 7. Componentes No.4.....	79
Tabla 8. Cultura académica y cultura artística	80
Tabla 9. Contenido y Expresión.....	83
Tabla 10. Contenido y Expresión.....	87
Tabla 11. Ficha técnica No.1.....	90
Tabla 12. Ficha Técnica No.2	91
Tabla 13. Contenido y Expresión.....	93
Tabla 14. Contenido y Expresión.....	96
Tabla 15. Ficha Técnica No.3	100
Tabla 16. Ficha Técnica No.4	102

Índice de Figuras

Figura 1. Cuadro la Guernica.....	24
Figura 2. Arte, expresión y contenido.	25
Figura 3. Sol Naciente. Claude Monet. Impresionismo	35
Figura 4. Exposición: Ni reciente, ni importado. Tauromaquia Performance.....	37
Figura 6. Música en las Tullerías, Edouard Manet (1862).....	38
Figura 7. Mujeres en el pozo. Paul Signac (1892)	39
Figura 8. La noche estrellada, Vincent Van Gogh (1889).....	39
Figura 9. La alegría de Vivir, Henri Matisse (1906).....	40
Figura 10. Las Señoritas de Avignon, Pablo Picasso (1907)	41
Figura 11. El Grito, Edvard Munch (1910).....	41
Figura 12. Rueda de Bicicleta, Marcel Duchamp (1913).....	42
Figura 13. Manifiesto Dada, Hugo Ball (1920).....	43
Figura 14. Mayo 1968, Joan Miro (1973)	44
Figura 15. Sin título. Autor anónimo.	44
Figura 16. Afiche de la Revolución de Bolchevique (1917).....	45
Figura 17. Composition Cuadros, Piet Mondrian (1923).....	46
Figura 18. Composición. Laurent Jiménez-Balaguer	46
Figura 19. Ritmo de Otoño No. 30, Jackson Pollock (1949).....	47
Figura 20. Mario Merz	47
Figura 21. Sol Le Witt, Escultura Minimalista.	48
Figura 22. Cinético.....	48
Figura 23. John Lennon, Andy Warhol (1953).....	49
Figura 24. Bebé, Ron Mueck (1958).....	50
Figura 25. Fotografía en BIC, Juan Francisco Casas.....	50
Figura 26. Bicicletas, Gabriel Orozco (1960)	51
Figura 27. Realismo socialista (1948).....	51
Figura 28 Performance Ni vírgenes, ni venus. Ignacio Perez y Astrid Ota. (2014).....	52
Figura 29. Niña Rubia, Andrés de Santa María (1913).....	57
Figura 30. Barequera, Pedro Nel Gómez Agudelo (1976).....	58
Figura 31. Bachué diosa de los chibchas. Romulo Rozo	60
Figura 32. Homenaje a la vida . Rodrigo Arenas Betancourt (1971).....	60
Figura 33. Serigrafía, Eduardo Ramírez Villamizar (1973).....	61
Figura 34. El estudiante Muerto, Alejandro Obregón (1956)	62

1. Introducción

La presente investigación hace referencia a la enseñanza de las artes plásticas en Colombia en el nivel de educación superior, tanto para ser un profesional en el arte, como para ser licenciado en las artes.

Este documento es la recopilación de información obtenida de cuatro de las principales Universidades de Bogotá que tienen programas de formación para ser Artistas y para ser Licenciados en artes. El punto de partida para este documento es una referencia a tres conceptos claves a considerar a lo largo del mismo: la semiótica, el arte y la educación, para luego hacer una breve síntesis de la historia del arte general y particular en Colombia y el ejercicio de la enseñanza artística en nuestro país. Es así como se escogen dos universidades de carácter oficial y dos de carácter privado para hacer un análisis de sus programas de formación, de sus componentes y de su cultura académica y artística.

La característica principal de esta investigación surge a partir del interés pedagógico y artístico de la enseñanza de las artes, en cuanto a la diferencia o no de la cultura académica y la cultura artística, tanto en las universidades públicas como en las privadas y en cuanto a su sustancia y forma de contenido y en su forma y sustancia de la expresión.

En las universidades Nacional y Javeriana se ofrece la carrera de artes para ser un Artista y en la Universidad Pedagógica y UNIMINUTO se ofrece la carrera de artes para ser un licenciado en artes; se escogió una de carácter oficial y otra de carácter privado para verificar lo que cada una ofrece y las diferencias y similitudes que se encuentran.

Teniendo como base teórica fundamental la semiótica (el estudio de los sistemas de signos que permiten la comunicación en este caso del arte y su recepción) se empieza primero con la teoría de los códigos y de la importancia de los procesos de comunicación en el arte, se pasa por el significado como contenido y el significante como la expresión. Se hace un análisis sobre el arte tradicional, el arte moderno y las vanguardias y la ruptura con el academicismo. El código académico, el código estético y el código de vanguardia son otros temas que se cruzan para la comprensión del contenido y de la expresión de los textos académicos en la enseñanza del arte. Luego se enfatiza en las transformaciones en el arte en

Colombia y las implicaciones que esta tuvo a nivel académico y artístico, la enseñanza en el campo de las artes en nuestro país, la cultura académica y la cultura artística, las primeras escuelas de arte y los primeros maestros. Y por último se hace un análisis de las universidades, de los programas, de los componentes de formación para estas dos profesiones, determinando sus características según la profesionalización y sus diferencias por ser universidades de carácter oficial y privado.

1.1. Justificación

Siendo mi pregrado en Licenciatura en Básica primaria con énfasis en educación estética, surge el interés por indagar más afondo sobre la enseñanza de las artes a nivel de educación superior y cuál ha sido su trascendencia en el país. La enseñanza de las artes en la escuela ha tenido grandes debates ya que solo a partir de los años noventa se le dio la importancia que esta requería dentro de la integralidad del aprendizaje y en gran parte estos debates se debían a los protagonistas, ¿quiénes eran los que dictaban la materia artes? ¿Eran profesionales en la disciplina artística? ¿Eran docentes de otras áreas del conocimiento? ¿Se les daba la importancia a las artes dentro de la educación formal? Para esto es necesario averiguar qué características tiene la formación universitaria y sus programas para ser un artista y qué características tiene la formación universitaria para ser un licenciado en artes, y si un artista cuenta con la capacitación epistemológica y pedagógica de la enseñanza de las artes.

Es por eso que se hace un análisis de la formación académica para ser un artista y de la formación académica para ser un licenciado en artes, dividiendo todos sus componentes de cada programa por cultura académica y cultura artística, siendo la cultura académica la parte semiótica del contenido y la cultura artística la parte semiótica de la expresión; las conclusiones se presentan por sustancia del contenido, forma del contenido y por forma de la expresión y la sustancia de la expresión, que serían los componentes de formación.

1.2. Pregunta –problema

- ¿Cuáles son las características comunicacionales de la Formación para ser artista y formación para ser Licenciado en artes en la Educación superior colombiana?

1.3. Objetivos

- Analizar los procesos de enseñanza de las artes plásticas en términos de comunicación o de códigos.
- Diferenciar los procesos de formación académica para ser un profesional como artista, de los procesos para ser un profesional en la enseñanza de las artes plásticas en Colombia.
- Destacar la importancia de la cultura académica en cuanto sustancia y forma del contenido y la importancia de la cultura artística en cuanto forma y sustancia de la expresión.
- Contrastar las diferencias y semejanzas en los componentes académicos y artísticos de los programas de formación entre universidades públicas y privadas.

2. Algunos antecedentes

La enseñanza de las artes plásticas en Colombia comienza a finales del siglo XIX, en una confrontación contra el canon decimonónico del academicismo y que generó herencias, como las grandes escuelas estatales de enseñanza de las artes del siglo XIX (Escuela Nacional de Música (1882), Escuela Nacional de Bellas Artes (1886) y Escuela de Artes y Oficios (1860). Para finales de este siglo, Colombia tiene una serie de instituciones de educación pública cuya doctrina es tener una población civilizada, de raza blanca y de religión católica. Las artes poseían una jerarquía, es decir no eran para todo el mundo; cuando se hablaba de artes se enfatizaba en la música y en la plástica, se ignoraba por completo a la danza y el teatro. Era obligatoria la enseñanza del dibujo en todas las escuelas.

Cuando surgen las vanguardias artísticas también surge su influencia en la enseñanza que necesariamente debía romper con esquemas del canon y trasladarse al escenario del progreso. En cuanto a la perspectiva pedagógica, también surgen las preguntas ¿Cómo construir modelos de enseñanza a partir de la libertad y la autonomía? ¿Es posible instaurar un canon sin reglas? En 1935 se da una reforma educativa con la fundación de la Universidad Nacional y la Escuela Normal Superior; en ella se gesta un nuevo proyecto pedagógico que deja atrás el conocimiento conservador y llega a un modelo liberal modernista. Esta reforma consideraba que la función primordial de la Escuela de Bellas Artes era formar profesores; sin embargo, se decidió que se fusionara a la Universidad Nacional (y no a la Normal), conservando su función de formar algunos artistas puros y una gran mayoría de profesores que se distribuyeran por todo el territorio nacional, particularmente en el campo, buscando reforzar lo que se venía enseñando a los niños que ya manejaban una manualidad como un oficio. “Se abrió en el Instituto una sección para instruir a los niños que trabajaban en oficios manuales durante el día, y que en la noche asistían a los talleres. Allí, más que aprender un oficio, los niños cursaban materias propias de la enseñanza primaria. Se ofrecía adicionalmente una clase de dibujo inferior y otra superior” (Vásquez. 2014).

Los niños en el campo sacaban más provecho de estas actividades ya que en lugares lejos de la urbe esta era la opción de trabajo futuro. En los años cuarenta y cincuenta retorna el régimen conservador a la educación y se gesta los movimientos estudiantiles en los que Martha Traba comienza a abogar por un modernismo latinoamericano. A finales de los años cincuenta se da la creación de programas para todos los niveles, aunque las artes seguían ocupando un lugar subordinado, ya que era solo para domesticar a las niñas de la época y se daba para el manejo del tiempo libre y el buen gusto.

El punto definitivo de ruptura de la educación artística con el canon decimonónico viene como consecuencia de la Constitución de 1991. La nueva Ley de Educación que derivó de ella, estableció la obligatoriedad de la educación artística en todos los niveles escolares. Los años noventa marcan las formas de enseñanza de las artes, surgen los lineamientos curriculares para la educación artística que fueron publicados en el año 2000 y también surge la reforma del programa de artes plásticas de la Universidad Nacional en 1993 en el que se plantea como misión no someterse a algún canon o transmisión de técnicas tradicionales, estilos o procedimientos específicos, sino la formación de un “artista pensador” capaz de tomar distancia crítica “de la cotidianidad de la vida social”. (Silva 2017)

“La historia de la enseñanza del arte en Colombia en el siglo XX es una sola y permanente lucha con el canon decimonónico y su corolario: el modelo academicista, que solo fue puesto estructuralmente en cuestión al final de siglo, sin que podamos decir hoy que haya sido superado”. (Miguel Huertas 2016). Esto tiene todavía más implicaciones en la formación de docentes de arte para la educación básica, pues la formación de maestros tiene fuerte componente académico.

En la educación superior las artes plásticas y visuales juegan un papel muy importante tanto para el artista como para el docente de artes, pero ¿Qué relación tiene el artista con las artes? Y ¿Qué relación tiene el profesor de artes con el saber artístico? La diferencia se centra entre, pensar las artes como objeto de conocimiento y pensar las artes como objeto de enseñanza. El artista es el encargado de producir una obra, mientras que el docente de artes es el encargado de enseñar sobre esa obra.

Antes de los noventa, nuestro país poseía una problemática difícil; al no asumir esta diferencia para la enseñanza de las artes, quien dictaba la materia “artes” en el colegio era un profesional de otra asignatura, al que se le ponía dentro de su carga académica dictar “dibujo” o “pintura”, pero este docente no tenía el conocimiento de las artes plásticas y visuales, es más, a veces no poseía ningún conocimiento sobre alguna obra artística. Por esta y por otras razones es importante diferenciar la cultura académica y la cultura artística tanto para el artista, como para el licenciado en artes. El docente de artes es un conocedor de las obras y de los artistas y puede defender en su discurso, cómo se produce la obra, en qué condición histórica surge, en qué ámbito estético se sitúa, como se relaciona con otros campos del saber, de tal manera que la obra y su técnica, es decir, su forma de expresión se convierte en el objeto de enseñanza. El docente dentro de su programa académico se forma en pedagogía de las artes, su cultura académica posee el conocimiento que este debe adquirir, el artista dentro de su programa académico se forma en artes y su cultura artística posee las bases para hacerlo un profesional. Las universidades tanto públicas como privadas se han puesto en la tarea de construir unas mallas curriculares acordes para las carreras tanto de artistas como de licenciados en artes que marcan la diferencia y hacen que sus estudiantes sean todos unos profesionales en su carrera.

Se han escrito muchos artículos sobre la enseñanza de las artes plásticas y visuales en Colombia; en la revista internacional “Magisterio Educación y Pedagogía” dedicada a la educación, por ejemplo, existen artículos que hablan sobre la educación artística como campo de la construcción social, otro que habla acerca del desarrollo estético en el niño y sobre la importancia de la educación artística en la educación inicial. Todos ellos dan cuenta de lo mismo: la importancia del arte en la escuela, la formación de docentes de artes, sobre la imaginación y creatividad que desarrolla el arte en el niño, los modos de innovación, investigación y creación de los niños por medio del arte. (Lizarralde, 2011)

También existe una recopilación de temas variados sobre educación artística en un artículo que se llamó “*Antecedentes de la Educación artística plástica visual en Colombia*” donde nos narra cómo ha sido los inicios de la incursión de la educación artística en Colombia y las consecuencias que ha traído dentro de la educación tanto

básica y media como de formación superior (Sánchez, 2014). De igual manera, en el artículo llamado “*Reflexiones sobre la educación artística y el debate disciplinar en Colombia*” donde se nombra todas las inquietudes y carencias que se ha presentado en cuanto a la enseñanza de la educación artística como la falta en los procesos de legitimación de las nociones disciplinares en el campo de todas las ramas artísticas, la influencia de la educación superior en artes y su repercusión en la escuela (Huertas, 2010).

Huertas también expone en sus *anotaciones sobre la enseñanza del arte* (2007) la lucha que sostiene la pedagogía con el oficio artístico, poniendo en evidencia que cuando se habla sobre el arte se le toma de manera muy convencional dejando de lado la gran riqueza cultural de nuestro país y a su vez cuando se habla sobre pedagogía no existe una investigación profunda sobre las artes en la educación, poniéndolos a los dos como adversarios y no como cómplices. Luego todo esto sufre una transformación, afirma el autor, con las tendencias modernizadoras en la educación, con la constitución de 1991, la ley de educación de 1992 y con la revolución educativa en el gobierno de Álvaro Uribe, como un intento desde la estructura política para acercar ambos mundos mediante la generación de acuerdos entre ambas.

Existe otro artículo llamado “*Antecedentes de la escuela nacional de bellas artes de Colombia 1826-1886 de las artes y oficios a las bellas artes*” (Vásquez, 2014, p, 41-46), en el que se habla sobre cómo fue el inicio de la Escuela de Bellas artes en Bogotá y cómo pasa de ser una academia de arte a una universidad.

Todos estos artículos nos muestran un panorama de cómo ha sido la educación en el campo del arte, de cómo ha tomado vigencia en la escuela, de cuál es la función de un profesor de arte y de cómo ha surgido la enseñanza del arte para ayudar a la cultura de nuestro país. En este trabajo se tratan algunos temas ya mencionados en estos artículos, pero la investigación se enfoca en ver la enseñanza del arte en términos de códigos, es decir, desde el punto de vista semiótico, de la importancia que posee el contenido y la expresión para la enseñanza de las artes tanto para ser artista, como para ser un licenciado en artes plásticas y visuales.

3. Marco teórico metodológico

3.1. Teoría de los códigos: signo o *representamen*

Para entrar en este capítulo sobre la Teoría de los códigos primero se hace necesario definir que es la semiótica o semiología de la cual se hará referencia a lo largo de este marco. La semiótica es la ciencia o disciplina que se encarga del estudio de los diferentes tipos de símbolos creados por el ser humano en diversas situaciones. Se basa en el análisis de los significados e intenta explicar el uso de los signos en la comunicación.

La semiótica como cuerpo de conocimientos especializados se consolida en los inicios del siglo XX, a partir de los aportes de dos intelectuales en sitios geográficos diferentes. Uno, Ferdinand de Saussure (1857-1913), establece sus aportes en Europa; este autor define a la ciencia con el término de “Semiología”. El segundo, Charles Sanders Peirce (1839-1914) define a la ciencia como “Semiótica” en los escenarios intelectuales de los EE.UU. Ahora bien, son dos términos muy bien conocidos por la comunidad científica, que lo llamaron *semiótica*, en acuerdo esbozado en el Primer Congreso de la Asociación Internacional de Semiótica en el año de 1990 (Eco, 2000, p.80).

Estas dos corrientes, sin embargo, se convierten en punto de contacto para dar los fundamentos epistemológicos a la teoría de los códigos, propuesta por Umberto Eco (Eco, 2000, p.80) que defiende los principios de una semiótica general, es decir, objetivar los fenómenos del significado.

El lingüista *Ferdinand de Saussure* se refiere a la semiótica diciendo que “la lengua es un sistema de signos que expresan ideas y por esta razón, es comparable con la escritura, el alfabeto de los sordomudos, los ritos simbólicos, las formas de cortesía, las señales militares, etc. Simplemente es el más importante de dichos sistemas. Así pues, podemos concebirla como una ciencia que estudia la vida de los signos en el marco de la vida social” (Eco, 2000, p. 31). La definición de Saussure es muy importante y ha servido para desarrollar una conciencia semiótica. Su definición de signo como entidad de dos caras (significante y significado) ha anticipado y determinado todas las definiciones posteriores

de la función semiótica. Y en la medida en que la relación significante y significado se establece sobre la base de un procedimiento de reglas (la lengua) la semiología saussuriana puede parecer una semiología rigurosa de la significación.

Para *Charles Sanders Peirce*, el signo es algo que está en lugar de otra cosa y tiene sentido para alguien. La concepción de signo de Peirce es triádica, porque lo componen tres partes: representamen-objeto- interpretante. El signo ocupa el lugar de una cosa, la hace referencia de algo ausente en alguno de los aspectos de ese algo (representamen). El signo que se crea en la mente sobre un signo es más desarrollado y se llama interpretante. Peirce basa sus estudios en la teoría de los sistemas, por eso concibe la realidad como triada a diferencia de Saussure que usa conceptos dicotómicos. Un signo necesita una forma sensible (representamen), pero está siempre está habilitada para significar muchas cosas hasta que no sea definida, especificada por una referencia dada (objeto) y el efecto semiótico se da en el interpretante sobre el cual recae el signo. (Eco 2000, p.31-33)

Umberto Eco intentó una síntesis del pensamiento peirciano y saussuriano, tratando de acoplar estos dos conceptos de Pierce (Representamen / interpretante / Objeto) y de Saussure (significante / significado). Para Eco la semiótica estudia toda la cultura como proceso de comunicación y tiende a demostrar que bajo los procesos culturales hay procedimientos de interpretación de lo que se comunica. La dialéctica entre sistema y proceso nos lleva a afirmar la dialéctica entre código y mensaje. En el tratado de *Semiótica General* (2000) Eco rescata la importancia de la cultura como proceso de comunicación y reconoce la existencia de métodos de comunicación natural y espontáneos. El planteamiento de Eco se basa en dos hipótesis: la primera es que toda cultura se ha de estudiar como un fenómeno de comunicación. Y la segunda, que todos los aspectos de la cultura pueden ser estudiados como contenidos de la comunicación.

Considerando con ello resuelto el conflicto epistemológico entre las teorías saussuriana y peirciana, propuso la configuración del campo semiótico en dos grandes ámbitos: el de la semiótica de la significación y el de la semiótica de la comunicación. El primero se ocuparía de la teoría de los códigos, de los sistemas semióticos que hacen posible la significación, y el segundo de la teoría de los modos de producción de los signos, de la producción de textos, entendidos como hechos semióticos empíricos.

3.1.1. Cultura como código

La semiótica, en tanto teoría de la significación, conduce a la revisión de la definición tradicional de comunicación como transmisión de significación. Si identificamos la comunicación con la respuesta interpretativa, extiende la noción de comunicación a todo acto humano, ya que éste, por estar configurado culturalmente, posee una dimensión significante, lo cual hace posible su interpretación. Pues todo fenómeno cultural es un hecho de significación que afecta necesariamente a los individuos que participan de la cultura. Eco (2000) concluye diciendo que: “Las leyes de la comunicación son las leyes de la cultura. La cultura puede ser enteramente estudiada bajo el punto de vista semiótico y la semiótica es una disciplina que puede y debe ocuparse de la cultura” (Eco, 2000, p, 51)

La cultura como código nos hace entender los incomparables significados que los sujetos dan a textos de una forma inconsciente. Las diferentes culturas y las diferentes costumbres hacen que los sujetos procesen la misma información de diversas maneras. “La cultura se puede comprender mejor si se aborda desde el punto de vista semiótico” (Eco, 2000, p. 51). Eco indica en el Tratado de semiótica general que los comportamientos humanos, los valores y los objetos funcionan ya que obedecen a las leyes de la semiótica. La cultura es un fenómeno de significación y de comunicación, lo cual tiene como consecuencia que la humanidad y la sociedad existen solo cuando se establecen relaciones de significado, procesos de comunicación, la semiótica cubre todo el ambiente cultural.

Esto le permite a Eco plantear tres hipótesis: la primera es que la cultura debe estudiarse como un fenómeno semiótico, la segunda es que todos los aspectos de la cultura pueden estudiarse como contenidos de una actividad semiótica y la tercera es que la cultura es solo comunicación y la cultura no es otra cosa que un sistema de significaciones estructurales. La cultura no es solamente comunicación, pero sí se puede comprender mejor si se le investiga desde el punto de vista de la comunicación, la semiótica puede servir como forma de aproximación a la cultura.

3.1.2. Código y Función Semiótica

La semiótica explica el modelo de la función semiótica para establecer su composición; este modelo posee unos elementos que identifican y caracterizan la función semiótica, así como una regla que los relaciona. Estos elementos son expresión y contenido y con la regla que los relaciona se instaura el código. “El proceso de comunicación se verifica sólo cuando existe un código y un código es un procedimiento de significación que reúne entidades presentes y entidades ausentes”. (Eco, 2000 p.316). De igual forma Eco plantea,

Cuando un código asocia los elementos de un sistema transmisor con los elementos de un sistema transmitido, el primero se convierte en la expresión del segundo, el cual, a su vez, se convierte en el contenido del primero. Lo que hace un código es proporcionar las reglas para generar signos como ocurrencias concretas en el transcurso de la interacción comunicativa. (Eco, 2000, p.83).

En palabras más explícitas la función semiótica es un producto del código. Cuando los sujetos producen significantes y los asocian con significados se puede decir que conocen el código, aunque no sean conscientes.

Cuando un código asocia los elementos de un medio transmisor con los elementos de un medio transmitido, el primero se convierte en la EXPRESION del segundo, el cual, a su vez, se convierte en el CONTENIDO del primero. Existe función semiótica cuando una expresión y un contenido están en correlación y ambos elementos se convierten en FUNTIVOS de la correlación. (Eco, 2000, p.83).

Una obra de arte (cuadro, pintura, escultura) es la expresión de un artista (trasmisor) que quiso hacerla y darla a conocer; esta obra es trasmitida y muestra al espectador su contenido, el cual es interpretado por el observador de la obra.

3.1.3. Expresión y contenido. Forma y sustancia

El signo desde la función semiótica contenido-expresión parte del pensamiento humano cuando forma un significado como contenido que se expresa, el significado es el contenido y el significante su expresión.

Dentro del lenguaje existen dos planos *expresión y contenido*, los cuales son inseparables de la función de signo y están en mutua defensa: una expresión solo es expresión en virtud de que es expresión de un contenido y un contenido solo es contenido en virtud de que es contenido de una expresión. Cada uno de estos planos se define por oposición y por relación, como partes mutuamente opuestas de una misma función. Un mismo sentido puede tener diferentes expresiones y contenidos dependiendo de la lengua.

En las artes plásticas se da la función semiótica expresión y contenido donde la expresión es el cómo y el contenido es el que. Cuando observamos un cuadro de un artista determinado captamos cuatro categorías esenciales dentro de esta obra que son: la sustancia del contenido, la forma del contenido, la forma de la expresión y la sustancia de la expresión.

El *contenido* dentro de una pintura es el motivo representado, es decir el asunto con su correspondiente argumento, mientras que la *expresión es* la manera como se representa; de esta manera las artes figurativas se reducen a ser una explicación o narración. La *forma* es la obra en sí misma. Está evaluada independientemente de sus significados. En la forma de la expresión vemos el color, el medio en que está hecho, la luz, las formas, el tamaño, la técnica, etc. Aun así, la selección de ciertos colores, los tamaños y otros factores podrían afectar su significado. Tanto el plano de la expresión como el plano del contenido se subdividen, para su análisis, *en forma y sustancia*. Para explicar estos términos en el arte tomare como referencia el cuadro de Pablo Ruiz Picasso, “Guernica”.

Figura 1. Cuadro la Guernica.

Fuente: Tomado de [https://es.wikipedia.org/wiki/Guernica_\(cuadro\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Guernica_(cuadro))

Cuando se habla de forma del contenido se hace referencia a los géneros y temas a tratar en la obra, por ejemplo, en el cuadro “Guernica” muestra unas escenas de violencia, dolor, guerra y muerte, todo esto basado en la guerra civil española y el bombardeo que sufrió este lugar, Guernica. Y cuando se habla de la forma de la expresión hace énfasis en lo figurativo o abstracto, en el caso de Guernica es figurativo simbólico, no narrativo. Cuando se habla de sustancia del contenido es lo que vemos literalmente en la pintura, los personajes, los lugares, la escenografía. En el caso del cuadro de Picasso hay un caballo, un toro, una mujer con un niño en brazos, un guerrero muerto una bombilla un lugar destruido etc.

Y cuando se habla de sustancia de la expresión se refiere a las técnicas y a las herramientas utilizadas por parte del artista. En este caso es óleo sobre lienzo, es un cuadro de dimensiones muy grandes, tiene la estructura de un tríptico, cuyo panel central es el caballo, el de la derecha la casa en llamas con una mujer gritando y el de la izquierda el toro y la mujer con su hijo muerto en brazos. Las figuras del cuadro están organizadas por triángulos, el más importante es el central que tiene al guerrero muerto como base y como vértice la lámpara.

Tabla 1. Sustancia y forma en el contenido y la expresión

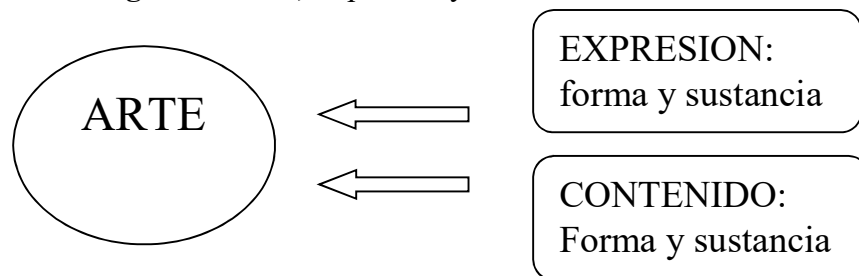
CONTENIDO		EXPRESIÓN	
SUSTANCIA	FORMA	FORMA	SUSTANCIA
Dentro de esta categoría se destaca lo que se está observando dentro del cuadro. Ejemplo: paisaje, personas corriendo, unos enamorados etc.	Géneros Ejemplo: violenta, política, tradición, miseria, amor etc.	Dentro de esta categoría se encuentra la representación que está dentro de la obra. Ejemplo: figurativo (representación de figuras identificables) tridimensional (la escultura) abstracto (carácter esquemático y poco concreto) bidimensional (dos dimensiones ancho y largo) etc.	En esta categoría encontramos el manejo y el uso de las herramientas y las técnicas utilizadas para hacerlo. Ejemplo: ensamble de objetos, violencia cromática, degrade, saturación de color, técnica del <i>frottage</i> . Etc.

Fuente: Elaboración Propia.

3.1.4. Semiótica del Arte

La apreciación artística se concibe como un proceso en el que están implicados una obra única y original con ciertos atributos y diferentes tipos de espectadores en busca de valoraciones, experiencias significativas y sentidos. La apreciación del arte nos lleva a considerar que tanto la obra artística como los espectadores o público, están inmersos en una cultura que determina los modos de expresión y apreciación de las artes. Estos elementos: Contenido y Expresión encierran todo lo que define la obra de arte y todo lo que tanto al espectador como al creador les compete.

Figura 2. Arte, expresión y contenido.

Fuente: Elaboración propia

Los temas y los contenidos expresados en la obra son la *sustancia del contenido*, la estructura como expresión de cierto orden de signos, tiempo y espacio es la *forma del contenido* y el toque personal del artista sobre la forma de usar la técnica es la *forma expresiva*, o idiolecto, tanto personal como de época, de movimientos, escuelas, etc.; que son un distintivo particular y las hacen ser diferentes a las demás. Utilizamos aquí el término técnica no sólo para referirnos a la maestría en el manejo de los materiales, sino a la integración de forma y sustancia de la expresión que se caracteriza según el tipo de arte por la carga en sus pinceladas, por las soluciones formales y cromáticas, una creación original.

El arte cumple la función de transmitir, de *comunicar*, ideas, emociones, sueños, fracasos visiones etc. Cumple con la función de *comunicar* ya que existe un *emisor* (artista), un *receptor* (espectador de arte) y el *mensaje* (la obra de arte).

Para Román Jakobson (1958) en las *funciones del lenguaje* existen seis factores que intervienen en el proceso comunicativo: emisor, contexto (mensaje, código, canal) y por último el receptor. Pero para que el mensaje que tiene el emisor llegue al receptor es necesario contar con el *código lingüístico* que consiste en "un conjunto organizado de unidades y reglas de combinación propias de cada lengua natural". Por último, el *canal*, que permite establecer y mantener la comunicación entre emisor y receptor.

Este modelo que nos plantea Jakobson establece seis funciones esenciales del lenguaje, relacionadas con los seis factores ya mencionados.

- La primera es la función Emotiva: esta se centra completamente en el emisor, el cual pone de manifiesto sus emociones, sentimientos, estados de ánimo.
- La segunda es la función Conativa: esta se centra en el receptor para que este actúe conforme a lo solicitado por el emisor.
- La tercera es la función Referencial: se centra en el contenido o contexto que lo toma como referente y no como situación, esto se encuentra más en textos informativos y narrativos.

- La cuarta es la función Metalingüística: se utiliza como código y sirve para referirse al código mismo. El metalenguaje es el lenguaje con el cual se habla de lenguaje.
- La quinta es la función Fática: se centra en el canal y trata de todos aquellos recursos que mantienen la interacción.
- La sexta es la función Poética: se centra en el mensaje, es cuando la interacción lingüística produce un efecto en el destinatario, alegría, tristeza, esperanza. (Jakobson, 1967)

Para efectos del arte se podría decir que las funciones que cumple son la emotiva, ya que el artista pone sobre el lienzo sus sentimientos, lo que piensa, cree y cómo se siente, de acuerdo a esto lo hace visible en su obra; la metalingüística porque por medio de la obra de arte hecha el emisor (artista) comunica sus ideas a quienes sean sus receptores; y la poética porque la sustancia del contenido de la obra comunica algo, sea bueno, malo, feo, triste, etc. que produce un efecto en el receptor.

3.1.5. Iconismo

El iconismo es un método de representación tanto lingüístico como visual. Se habla de iconismo al tratar la representación de la realidad a través de las imágenes. Entendemos por realidad la realidad visual, considerada en sus elementos más fácilmente apreciables: los colores, las formas, las texturas, etc. Cuando hablamos de la imagen, hablamos de la manera singular que tiene la imagen de sustituir, interpretar, traducir esa realidad. La imagen para ser interpretada debe tener cierta filiación con su referente, pero a la vez debe ser sometida a un código que le confiera el carácter de imagen convencional.

Toda reflexión sobre el estatuto semiótico de las imágenes audiovisuales y *toda* discusión sobre la pertinencia teórica de la noción de comunicación audiovisual *pasan*, de

manera inevitable, por la discusión sobre las nociones de *analogía*, *semejanza* e *iconismo*. Estas nociones fueron introducidas por Charles S. Peirce, quien definió el signo icónico por su relación de analogía o semejanza con respecto al objeto de referencia:

Un icono es un representamen cuya calidad representativa es una primariedad de él como un Primero. Es decir, una cualidad que él posee en cuanto cosa lo hace apto para ser un representamen. Así, cualquier cosa es apta para ser un Sustituto de cualquier otra cosa a la que se asemeje, un representamen por primariedad solo puede tener un objeto similar (Eco, 2000, p. 314)

Eco explica que existen diversos códigos para la representación icónica, es decir, códigos culturales socialmente aprendidos; no tan estrictos como los lenguajes de las disciplinas. Son más difusos y a la vez establecen las características adecuadas para la representación icónica.

Una cultura establece las características pertinentes para que la imagen simbolizada pueda ser percibida como diferenciada de otra mediante una serie de convenciones. Así, a la hora de representar algo no reproduciremos todas las características, sino los artilugios gráficos que se le atribuyan. (Eco, 2000, p. 344).

3.1.6. El texto estético como ejemplo de Invención.

En la teoría de los modos de producción de signos, la invención es uno de esos modos, al lado del reconocimiento, la ostensión y la reproducción. El producto de esa invención es un texto estético; en la teoría de los códigos, el texto estético es una de las formas de alteración del código como relación entre expresión y contenido.

Un texto estético presume un trabajo particular para ser digerido por el lector porque este conlleva una manipulación de la expresión, manipulación que se hace visible en el

reajuste de contenido haciendo una función semiótica. Es decir, el creador de un texto estético busca en sus receptores una variedad de interpretaciones acertadas o no que lleven a comunicar el porqué de esa interpretación. Esta función semiótica produce también una nueva visión del mundo a través del arte. El emisor (artista o pintor) desea que sus receptores (observadores, críticos de arte, espectadores, público, etc.) tengan una reacción al momento de apreciar la pieza de arte; todo esto es un acto comunicativo enfocado a provocar respuestas sean buenas o malas o simplemente respuestas. “Un texto estético es capaz de crear diferentes tipos de reacciones, juicios de valor, emociones, presuposiciones” etc. (Eco, 2000. p.368).

El mensaje del texto estético con función poética, como lo diría, es ambiguo y reflexivo. Las obras estéticas no lingüísticas en este caso serían las poéticas. El texto estético semióticamente hablando hace referencia a la ambigüedad, porque viola tanto las reglas fonológicas como las léxicas; y ambiguas desde el punto de vista sintáctico. La ambigüedad hace parte de la experiencia estética cuando esta atrae la atención de los destinatarios hacia una alteración en el plano del contenido. La comunicación estética busca crear una percepción particular del objeto artístico, esto hace que sea reflexivo porque atrae la atención a toda su propia organización semiótica.

Los niveles inferiores del plano expresivo en una obra de arte como por ejemplo la sustancia expresiva (manejo de la luz, pintura gruesa, pinceladas fuertes, etc.) es una intervención micro estructurada, que muchas veces se pasa por alto, pero que hace parte fundamental dentro de la obra, puesto que en el texto estético es este es el proceso de *pertinentización* del continuum expresivo la cual permite convertirlo en una forma de expresión.

Dentro de la experiencia estética hay una materia que se utiliza para individuar subformas y subsistemas, lo que hace parte de una segmentación sucesiva (Eco, 2000, p.375): la hipercodificación estética de la expresión. A medida que va desarrollándose la semiótica, el continuum va volviéndose cada vez más segmentado y la experiencia estética va proporcionando una oportunidad especialmente para el proceso de comprensión de la organización micromaterial ((Eco. p.376).

Es decir: En una obra de arte el receptor capta no solo la expresión que fue utilizada por el artista, sino que también capta el contenido que el artista expone en su obra, eso es una experiencia estética; la sustancia del contenido de la obra, su paisaje, sus figuras su contexto le dan al observador unos códigos que él va interpretando; la forma del contenido de la obra, que tiene que ver con el género, le va dando al receptor unas hipercodificaciones, o sea formas de representar reconocidas que él va enlazando, y luego ya en la forma de la expresión, que es la técnica utilizada por el artista, y en la sustancia de la expresión que tiene que ver con los materiales, herramientas, colores, el receptor concluye su observación dándole un sentido a la obra, una deducción o un calificativo.

El contenido dentro de obra de arte no tiene igual importancia que la expresión; el receptor de la obra al verla puede sacar la interpretación que quiera de la misma y lo que a él de modo particular le está diciendo la obra; puede comunicar demasiado o demasiado poco. El texto estético debe poseer a escala reducida las mismas características que una lengua, debe tener un diseño semiótico que pone en conexión diferentes mensajes. La regla que rige todas las desviaciones del texto, el diagrama que las vuelve a todas mutuamente funcionales es el idiolecto estético. Cada artista tiene un estilo personal y particular en el que se basa para realizar sus obras; él maneja su propio idiolecto. El idiolecto estético no es un código que rijan un solo mensaje, un solo texto sino un código que rige muchos mensajes de procedimientos diferentes (Eco.2000 p.380).

El texto estético, lejos de provocar solo intuiciones, proporciona un incremento de conocimiento conceptual. Una obra de arte no dice la verdad, solamente desmiente las verdades establecidas e invita a un análisis de los contenidos. Los textos estéticos pueden cambiar nuestra visión del mundo, por esta razón hay que tenerlos presentes en la rama de la teoría de la producción de los signos que estudia la adecuación entre proposiciones y estados del mundo.

El texto estético permite una relación pragmática, por la relación comunicativa que existe entre emisor-obra de arte –receptor. Leer un texto estético significa a un tiempo:

- a) Hacer inducciones: inferir reglas generales de casos particulares.

- b) Hacer deducciones: verificar si lo que se ha afirmado por hipótesis a determinado nivel determina los niveles posteriores.
- c) Hacer abducciones: poner a prueba nuevos códigos mediante hipótesis interpretativas. (Eco, 2000, p,435)

- **Modalidades de inferencia.**

Aquí se presenta una comunicación directa entre el emisor (artista) y el receptor (publico); al ver la obra de arte, el receptor no tiene idea de lo que quería decir directamente el emisor, pero al analizar y visualizar la obra saca una interpretación de ella, que puede ser la correcta o no, o puede introducir nuevas posibilidades interpretativas. Allí se establece una dialéctica entre fidelidad y libertad. Durante esta comunicación estética se produce una experiencia abierta en la cual las dos partes se respetan y se hablan entre sí. “Modelo estructural de un proceso no estructurado de interacción comunicativa” (Eco, 2000, p.384). El texto estético comprende una fuente de un acto comunicativo imprevisible cuyo autor real permanece indeterminado, pues unas veces es el emisor y otras el destinatario, quien colabora en su expansión semiótica.

Esa falta de correspondencia entre expresión y contenido como se entiende en los mensajes corrientes, es lo que Eco llama ambigüedad o ambivalencia que es la forma de alteración del código en el texto estético. La preeminencia de la expresión (materiales, instrumentos, superficies, formas, colores, texturas, etc.) sobre el contenido es lo que Eco llama *autorreferencia* en el texto estético. Estas características son las que adquieren especial relevancia como factor de diferenciación entre arte tradicional y arte de vanguardia.

3.1.7. Arte Tradicional

El arte tradicional es el que ahora llamamos realista o figurativo. Se encontraba preocupado por representar al mundo de la manera en que se ve. El arte tradicional se

enfoca en la figura y el realismo. Retratos, naturalezas muertas y paisajes son los temas principales. En la escultura, las figuras eran representadas más o menos de manera realista, aunque llegaban a tomarse algunas libertades, por ejemplo, en la forma en que las figuras míticas eran representadas. A menudo, las escenas religiosas dominaban y los artistas frecuentemente eran pagados por su trabajo por patrones que tenían influencia en lo que era representado y la manera en que se representaba.

Lo religioso era el tema principal del arte tradicional, generalmente porque el arte era comisionado y pagado en su mayoría por la iglesia. También en el arte tradicional el fuerte era la representación de las figuras públicas como los retratos de próceres, políticos, presidentes, reyes etc. Todo esto para conmemorar su poder y sus logros. También se usaban los paisajes para mostrar la grandeza de la naturaleza. Una pintura de naturaleza muerta llena de carne, frutas y otros comestibles servía como tributo a la abundancia y se exponía en escenarios visibles para mostrar la opulencia y la abundancia de sus dueños; en ese momento la sustancia del contenido de las obras era lo que enmarcaba la importancia de la obra, más allá que la luz, el claroscuro, la belleza.

3.1.8. Arte Moderno y Vanguardia

El arte moderno pertenece a una época cronológica reciente, cercana a nosotros y que se diferencia de la clásica tradicional. En el arte moderno sobresalen la vanguardia y la experimentación en sus máximas expresiones. El arte moderno puso de manifiesto que la deformación de los objetos que se representaban no era involuntaria, sino deliberada, artística, buscada con el fin de satisfacer la concepción poética de las cosas. Sigmund Freud lo define como “Dejar libre a las pasiones y a los deseos”, marchar libre hacia una sociedad nueva, donde el individuo pueda vivir a plenitud (Freud 1999, p. 132). Así se da comienzo al surrealismo al servicio de la revolución que pretendía hacer que hombre por fin expresara aquello que la sociedad le había hecho ocultar.

Pero esta versión convencional de las vanguardias contrasta con la interpretación que se quiere hacer del arte desde el punto de vista comunicacional. Desde este punto de vista, las vanguardias producen más cambios en las formas, tanto expresivas como de contenido, que, en las sustancias, aunque hay casos emblemáticos de cambios en las sustancias expresivas como el del *Ready Made*.

El arte moderno se conoce por la abstracción que es la forma expresiva más reconocible del arte moderno, donde el valor principal no es la representación literal y exacta de la naturaleza. En las obras de arte del Pintor Jackson Pollock, por ejemplo, se observa en su expresión que es una pintura informal y abstracta dada por el azar del goteo de las pinturas, mezclándose así toda la gama de colores utilizados por el artista; esta técnica es llamada *Dripping*. Y en su contenido se observa cómo se van dando unos finos hilos de colores que forman una trama que la hace ser atractiva a los ojos, la cual el receptor puede interpretar de la manera que mejor le parezca.

El periodo moderno comenzó en realidad en el siglo XIX, con artistas como Delacroix y otros representantes del movimiento Romántico que comenzaron a usar pinceladas vigorosas en sus pinturas y empezaron a hacer que la pintura pareciera más fracturada que la pintura clásica. Por ejemplo, Delacroix en su pintura "*La Caza Del León*" (1890) muestra su expresión de contenido con imágenes más agresivas, muerte, sangre, violencia que no se veía en la pintura clásica convencional. Esto fue seguido por los artistas impresionistas y post-impresionistas como Cézanne, quien fue catalogado como el padre de la pintura moderna y cuyas obras establecieron las bases para la transición de la pintura decimonónica a la pintura del siglo XX. Esto se debió a que en sus pinturas el artista plasmaba como sustancia del contenido temas diversos y muchas veces deliberadas. En su obra "*Las grandes Bañistas*" (1900-1905) Cézanne es reiterativo con el tema de la mujer desnuda bañándose como expresión de contenido y la pinta no solo una, sino varias veces haciendo una apología a la mujer desnuda. La primera pintura completamente abstracta fue hecha por Kandinsky a principios del siglo XX, una armonía de colores y pinceladas que no representaban a ningún objeto en particular. "*Murnau*" (1910) es una obra que muestra grandes explosiones de color y siluetas que constantemente se transforman ante la óptica del espectador, dejando al libre albedrío su definición.

El arte moderno se caracteriza por un gran número de diferentes movimientos que ocurrían al mismo tiempo. El Cubismo, inventado por Picasso y Braque, sus formas expresivas fracturaban la imagen y estaba basado en los paisajes casi abstractos de Cézanne. El Fauvismo, inventado por Matisse y otros, enfatizó los intensos colores y floreció al mismo tiempo que el Cubismo. El expresionismo abstracto siguió los experimentos de Kandinsky en sus pinturas compuestas sin referencia a los objetos, se caracteriza por la expresión de contenido de sentimientos y emociones propios del artista en su sustancia de contenido. Le siguió el Arte Pop, que retaba la seriedad de los expresionistas abstractos y usaba elementos de la vida diaria no usados a menudo como material (sustancias de expresión) o tema (sustancia de contenido) se centraba más en la forma expresiva y se ve en las latas de sopa y las tiras cómicas.

El arte moderno rompe con el molde de las técnicas tradicionales, la forma de la expresión cambia, la sustancia de la expresión se diversifica ya las pinceladas no son tan exactas, se utilizan otros instrumentos, ya el pincel no es el instrumento principal, sino todo tipo de herramienta como parte de la creación artística, los tarros, las circunferencias, las diferentes partes del cuerpo se emplean para pintar.

El término Vanguardia se consideró un fenómeno nuevo respecto de otros fenómenos de la historia. En el siglo XX se empiezan a configurar múltiples corrientes que se denominaron *ismos*, esto se consideró como una ruptura con las representaciones anteriores.

Todo comenzó con el impresionismo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa, principalmente en Francia; se caracterizó por el intento de plasmar la luz y el instante, sin reparar en la identidad de aquello que la proyectaba. Es decir, si sus antecesores pintaban formas con identidad, los impresionistas pintaban el momento de luz. Este movimiento fue clave para el desarrollo del arte posterior, a través del postimpresionismo y las vanguardias.

Las obras de arte de vanguardia tienen como función principal el ataque a la institución arte. Para Bürger, la vanguardia histórica está compuesta por: constructivismo

ruso, dadaísmo y primer surrealismo, movimientos que pretenden romper con la antigua autonomía burguesa del arte (Bürger, 1987, p. 135).

De este modo, la vanguardia se presenta como desfragmentación de la antigua autonomía del arte moderno, mediante una fuerte “autocrítica” del mismo. Según Bürger, la obra de vanguardia es inorgánica porque: “no niega la unidad general (aunque incluso esto intentaron los dadaístas) sino un determinado tipo de unidad, la conexión entre la parte y el todo” (Bürger, 1987, p. 112).

El periodo contemporáneo en la historia del arte comienza hacia 1872, con el movimiento impresionista. A partir de este momento se establece una nueva concepción de la comunicación artística. Los pintores impresionistas rompen con la tradición pictórica occidental del Renacimiento en cuanto a la forma de expresión, su manera de aplicar el color, el concepto del espacio pictórico y la representación de la profundidad. Este buscaba un lenguaje nuevo, basado en el naturalismo extremo, en su sustancia de expresión se utiliza el color puro, sin ninguna mezcla y la luz es la protagonista. Proponen un arte que se apoye exclusivamente en el valor de la imagen recogida al aire libre, el contacto con la naturaleza. Traducen los colores en luces, tratan la sustancia de contenido a través de los tonos y no del tema mismo, lo cual distingue a los impresionistas de otros pintores.

Figura 3. Sol Naciente. Claude Monet. Impresionismo

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Impresi%C3%B3n,_sol_naciente

Esto pone el acento en la forma de expresión, “técnica” entendida como búsqueda expresiva, en el destierro casi total de los contenidos para afirmar que un cuadro vale exclusivamente por sus aspectos *formales*, marcando una revolución respecto al gusto precedente y, sobre todo, preparando el camino en nombre de la autonomía del arte a una relación renovada entre la naturaleza y el arte, entre el artista y el objeto de su representación. En su forma de contenido, se empeñaron en pintar solo lo que se ve de las cosas, y no lo que se sabe de ellas. Esta tendencia se irá transformando hasta que finalice con el comienzo del arte abstracto.

A partir de este momento se inicia una nueva concepción de las formas expresivas. Más adelante, lo que había sido considerado por la tradición como un mero objeto común y ordinario, o acaso curioso, va a ser transformado y considerado como Arte. Al comenzar el siglo XX, los artistas se dan a la tarea de buscar un nuevo ordenamiento de la forma y la sustancia expresiva y de crear una nueva sustancia de contenido con los diversos temas que ellos representan. En este siglo surgen diversas formas expresivas que le abren el camino al surgimiento de nuevos artistas que desean expresarse por medio del arte.

El concepto “*ruptura*” hace referencia no a una quiebra total o un desprecio del arte del pasado. Muchos vanguardistas se inspiraron en grandes personajes de la historia del arte universal. A mediados del siglo XIX, el academicismo (tradición artística), era el modelo arquetípico (patrón a seguir para crear alguna cosa), por el cual una producción era valorada como obra de arte, y basaba sus criterios en los postulados clásicos de la forma de expresión de armonía, simetría y proporción. La ruptura se da tanto con el contenido como con la *expresión* ya que sus formas y sus sustancias cambian de manera determinante con la forma de expresión del arte clásico. Pero ¿por qué en el contenido? Se da en el contenido ya que su sustancia, es decir, los temas del arte de vanguardia cambian, aunque se siguen pintando desnudos, paisajes, autorretratos, la forma del contenido cambia, cualquier elemento u objeto se presta para ser arte en las vanguardias y esto se ve reflejado más que todo en los performances donde se pone como protagonista a una taza del baño, una silla, unos bananos regados por un espacio.

Figura 4. Exposición: Ni reciente, ni importado. Tauromaquia Performance-Arte Colombiano

Fuente: <https://www.wikipedia.com>

En el dadaísmo, por ejemplo, la sustancia en cuanto al contenido es irreverente, se burla de la belleza, hace apología a la muerte, se opone al concepto de la razón, se revela contra las concepciones literarias y en él se utilizan materiales inusuales, la escultura *dadá* puede ser desde un orinal hasta una plancha con púas. En cuanto a lo expresivo, también surge una ruptura ya que las formas expresivas son totalmente diferentes a las técnicas utilizadas en el arte clásico; por ejemplo, para seguir hablando del dadaísmo, en sus obras de arte pictóricas se utiliza mucho el collage que permite la mezcla de varias figuras y de varios tipos de papel creando así diseños diferentes.

Figura 5. La Fuente. (1917) Duchamp. Dadaismo-Movimiento cultural anti racional

Fuente: [https://es.wikipedia.org/wiki/La_Fuente_\(Duchamp\)](https://es.wikipedia.org/wiki/La_Fuente_(Duchamp))

3.1.9. Vanguardias artísticas

- **Impresionismo**

Este movimiento no fue propiamente un ismo de vanguardia sino un antecedente por el cual los vanguardistas reaccionaron. Este movimiento se caracterizó porque en su sustancia de contenido, los temas eran la exaltación del paisaje y las actividades realizadas al aire libre. Su forma de contenido era narrar los sucesos que pasaban en estos lugares. En cuanto a su expresión la forma era figurativa y bidimensional y su sustancia eran las pinceladas fuertes llenas de color y de luz. Los artistas más destacados son Claude Monet, Edouard Manet y Pierre Auguste Renoir.

Figura 6. Música en las Tullerías, Edouard Manet (1862)

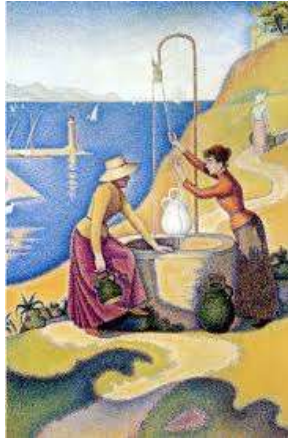

Fuente: https://it.wikipedia.org/wiki/Musica_alle_Tuileries

- **Neoimpresionismo**

Movimiento artístico de finales del siglo XIX, se caracteriza por ir en contra del impresionismo, el tema principal que hay en su sustancia de contenido es el paisaje. Su forma de expresión es la descomposición de los colores, creando los efectos de gradación, contraste e irradiación. Estas obras vistas de cerca no se pueden entender muy bien, porque se ve como muchas manchas de colores, vista desde una buena distancia se observa la composición y la forma que está verdaderamente tiene. “Los colores se mezclan en el ojo del espectador”. Los artistas más destacados son Georges Seurat y Paul Signac.

Figura 7. Mujeres en el pozo. Paul Signac (1892)

Fuente: https://www.tripadvisor.co/LocationPhotoDirectLink-g187147-d188150-i24797718-Musee_d_Orsay-Paris_Ile_de_France.html

- **Postimpresionismo**

Este movimiento se da a finales del siglo XIX y principios del XX como una extensión del impresionismo. Los temas de estas pinturas fueron sucesos cotidianos de la vida (visión subjetiva del mundo) dejando de lado el paisaje y la naturaleza. Su forma de expresión era figurativa, bidimensional, dándole protagonismo al color en su máxima expresión; la sustancia de la expresión de este movimiento fue la aplicación compacta de la pintura, pinceladas fuertes y distinguibles. Los artistas de este movimiento fueron Vincent Van Gogh y Paul Gauguin.

Figura 8. La noche estrellada, Vincent Van Gogh (1889)

Fuente: www.vangoghgallery.com/es/pinturas/noche-estrellada.html

- **Fauvismo**

Este movimiento se desarrolló entre 1904 y 1908. En su sustancia de contenido se destaca por realizar objetos libres, es decir, no se contaba con un tema para desarrollar la obra, era libre y espontáneo. Dentro de su técnica se utilizaba la superposición del color, dejando de lado los colores oscuros. Esta forma de expresión permitía para ellos comunicar sentimientos. Su representante fue Henri Matisse.

Figura 9. La alegría de Vivir, Henri Matisse (1906)

Fuente: <http://www.elcuadrodeldia.com/post/96522871940/henri-matisse-la-alegr%C3%ADa-de-vivir-1905-1906>

- **Cubismo**

Este movimiento artístico nació en Francia en 1906. La sustancia de contenido de este movimiento es la representación de hechos de la vida cotidiana, retratos, escenas populares, etc. La forma de Expresión era representar la realidad utilizando las figuras geométricas. Dentro de su sustancia de la expresión utilizan el collage, el cual permite la descomposición de las imágenes. El cubismo tuvo dos etapas: el cubismo analítico que busca la descomposición total del objeto y el cubismo sintético que descarta la perspectiva, para representar todos los planos del objeto en la misma obra. Su forma expresiva fue figurativa-abstracta. Pablo Picasso y Georges Braque son sus representantes.

Figura 10. Las Señoritas de Avignon, Pablo Picasso (1907)

Fuente: <http://seordelbiombo.blogspot.com.co/2014/02/analisis-y-comentario-picasso-las.html>

- **Expresionismo**

Se inició como una corriente pictórica y se volvió movimiento artístico a principios del siglo XX en Alemania. En este arte prima la visión personal del artista; se conoce también como la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y ser humano, teniendo como sustancia de contenido los sentimientos de la sufrida humanidad. La violencia, la muerte, la miseria, la tristeza se ven reflejas en las obras de este movimiento. En su expresión la sustancia es colores violentos y oscuros para expresar la amargura. Su forma de expresión es subjetiva, bidimensional. Es catalogada como irracional y existencialista por lo que se expresa en ellas. Sus representantes fueron Vasili Kandinsky, Edvard Munch y Paul Klee.

Figura 11. El Grito, Edvard Munch (1910)

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/El_grito

- **Futurismo**

Este movimiento nace en Milán, Italia, impulsado por algunos poetas y escritores en 1909 quienes apoyaron este movimiento con un manifiesto futurista en el diario “Le figaro”. Este movimiento rompe con el pasado y con los signos convencionales de la historia del arte, su contenido era sobre temas de la modernidad como lo tecnológico, las maquinas, el progreso y el movimiento. En cuanto a su expresión siguen siendo los colores fuertes los protagonistas dentro de su sustancia y los cuadros se hacen resaltando el moviendo de sus objetos en la composición, como forma de contenido. Su máximo representante es Marcel Duchamp.

Figura 12. Rueda de Bicicleta, Marcel Duchamp (1913)

Fuente: <http://preguntas-de-arte.blogspot.com.co/2012/09/cual-el-significado-de-la-obra-la-rueda.html>

- **Dadaísmo**

Este movimiento nació en Zúrich, Suiza, más o menos en el año 1916. Después de la primera Guerra Mundial la gente sufrió de una perdida de sentido, de frustración y de una gran violencia y es así como nace el *Dadá* en contra de la burguesía de la época y como forma de rebeldía contra el *statu quo*. Este dentro de su sustancia expresiva manejó materiales inusuales, no convencionales, dándole un giro a la tradición de solo el pincel. En

Figura 14. Mayo 1968, Joan Miro (1973)

Fuente: <https://www.fmirobcn.org/es/coleccion/catalogo-obras/5477/p-mayo-1968-p>

- **Suprematismo**

Movimiento artístico enfocado en figuras geométricas, surgido en Rusia en 1915; el suprematismo rechaza el arte convencional buscando la sensibilidad a través de la abstracción geométrica. La forma de la Expresión del suprematismo es abstracto y bidimensional No tiene sustancia de contenido, solo muestran figuras geométricas resaltando el círculo y el cuadrado. Dentro de la sustancia expresiva se utilizan los colores fuertes sobre fondos claros para resaltar las figuras.

Figura 15. Sin título. Autor anónimo.

Fuente: <https://es.wikipedia.org/wiki/Suprematismo>

- **Constructivismo**

Movimiento artístico y arquitectónico que surge en Rusia en 1917. En su contenido muestra los temas de la revolución rusa como por ejemplo los afiches y carteles hechos en esta época mandados por el gobierno de la revolución de bolchevique sus personajes más famosos se llaman “El Lissitzky” y Kasimir Malevich. Se utilizan los colores oscuros en su forma de expresión, mostrando la oscuridad por la que estaban pasando los rusos.

Figura 16. Afiche de la Revolución de Bolchevique (1917)

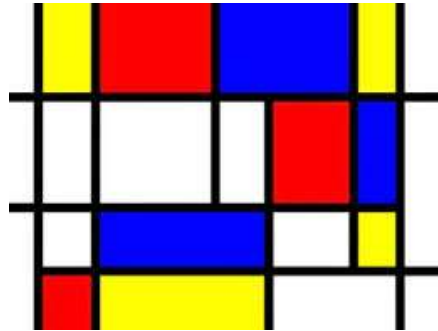

Fuente: <https://www.pinterest.cl/tercerobd/el-constructivismo-sovi%C3%A9tico/>

- **Neoplasticismo**

Movimiento artístico iniciado en Holanda en 1917 por Piet Mondrian, vinculado al nacimiento del arte abstracto. Arte utilizado como metáfora visual de armonía espiritual, empleo de fondos claros en su sustancia de la expresión. Depuración de las figuras geométricas hasta llegar a sus componentes fundamentales, líneas, planos y cubos.

Figura 17. Composition Cuadros, Piet Mondrian (1923)

Fuente: <https://cultivacultura.jimdo.com/2014/08/23/mondrian-y-el-arte-abstracto-de-sus-obras/>

- **Informalismo**

Abarca todas las tendencias abstractas que se desarrollaron en Europa después de la segunda guerra mundial. Dentro de su sustancia expresiva se ven los colores oscuros muy recargados y la utilización de otros materiales como la arena, la tierra, las piedras. Estas obras carecen de sustancia y de forma de contenido es decir no narran nada.

Figura 18. Composición. Laurent Jiménez-Balaguer

Fuente: <https://es.wikipedia.org/wiki/Informalismo>

- **Expresionismo Abstracto**

Surgió en los años cuarenta en Estados Unidos y unas décadas después se difundió por todo el mundo. Se considera que este movimiento artístico es genuinamente estadounidense. Se trabajó en grandes formatos y se utilizaba especialmente el óleo sobre lienzo; son abstractos

porque eliminan la figuración. En su sustancia expresiva muestran más que toda la técnica del *dripp* que es dejar chorrear la pintura y que este tome la dirección que quiera, formando así varias capas de pintura. Los representantes son: Pollock, de Kooning, Guston y Rothko.

Figura 19. Ritmo de Otoño No. 30, Jackson Pollock (1949)

Fuente: <https://tuitearte.es/2013/01/28/jackson-pollock-ritmo-de-otono/>

- **Arte Povera**

El término arte povera hace referencia al arte pobre porque dentro de su sustancia expresiva se utilizaban materiales considerados pobres, de muy fácil acceso, como madera, hojas, rocas, vajilla, placas de plomo, telas etc. Se crea como un esfuerzo por huir de la comercialización del objeto artístico. En su forma de expresión se utilizan espacios libres como por ejemplo un parque y allí se hace el *performance* (forma de contenido) donde se busca la intervención del público y la reflexión del mismo. Uno de sus artistas más destacados es Mario Merz.

Figura 20. Mario Merz

Fuente: <https://www.google.com.co/search?q=arte+povera+obras>

- **Minimal**

Hace referencia a cualquier cosa que haya sido reducida a lo esencial, despojada de elementos sobrantes. Se utiliza más en la escultura que en la pintura. Su lema es “menos es más”. Su representante es Robert Mangold y Agnes Martin y en escultura Sol Le Witt.

Figura 21. Sol Le Witt, Escultura Minimalista.

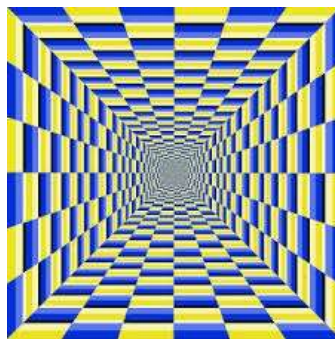

Fuente: <https://www.google.com.co/search?q=sol+lewitt+minimalismo&sa>

- **Cinético**

El arte cinético es una corriente en la cual las obras pictóricas parecen tener movimiento; en las esculturas algunas lo poseen ya que en ellas se utilizan materiales móviles que permitan que el público quede impactado con ellas. En las pinturas se crean ilusiones ópticas donde el espectador cree que la pintura en realidad si se mueve. En su forma expresiva son tridimensionales y se ponen en lugares donde el viento ayude a crear la ilusión. Uno de sus mayores representantes es Eusebio Sempere.

Figura 22. Cinético.

Fuente: www.google.com.co/search?q=arte+cinetico&rlz=1C1CHZL_esCO745CO745&source

- **Pop Art**

Movimiento artístico del siglo XX que se caracteriza por el empleo de imágenes de cultura popular tomadas del medio de comunicación, como anuncios publicitarios, comics, y del mundo del cine. A este movimiento se le atribuye que sus obras son “kitsch” que hace referencia a la relación del hombre con las cosas, un modo estético de relación con el ambiente. En Estados Unidos marcó el regreso del dibujo con contornos nítidos y se usó como una forma de contenido de expresar la ironía y la parodia.

Figura 23. John Lennon, Andy Warhol (1953)

Fuente: <https://co.pinterest.com/explore/john-lennon-beatles/>

- **Hiperrealismo**

Esta corriente artística surgió a finales de los sesenta en Estados Unidos y se basa en la reproducción fiel, casi fotográfica, de las personas, pero en tamaño gigante. Dentro de su sustancia de contenido el tema es el hombre, ya que en la mayoría de las obras se muestra su representación, en su forma de contenido el objetivo es captar la atención del público ya que muestra la fidelidad de la obra con el personaje. La expresión en su forma es tridimensional ya que la escultura es el abanderado en este movimiento, en su sustancia expresiva los materiales utilizados para las esculturas son madera, resina, mármol, piedra etc. y para las pinturas lápiz, sanguina, carboncillo, plumones; utilizan una fotografía

primero para que basándose en ella la representación sea fiel. Sus máximos exponentes son: Pedro Campos, Ron Mueck, Juan Francisco Casas.

Figura 24. Bebé, Ron Mueck (1958)

Fuente: <http://www.artfacts.net/es/artista/ron-mueck-10899/perfil.html>

Figura 25. Fotografía en BIC, Juan Francisco Casas

Fuente: <http://www.juanfranciscocasas.com/>

- **Arte Conceptual**

Es un movimiento artístico en el que la conceptualización de la obra es más importante que la sustancia de contenido, las ideas prevalecen sobre los aspectos formales. En su sustancia de la expresión las técnicas utilizadas son diversas y se hacen uso de diferentes tipos de materiales; en su forma expresiva se da más en lo tridimensional ya que es un movimiento

más de la escultura que de la pintura. Sus representantes son Carl André, Robert Barry y Lawrence Weiner.

Figura 26. Bicicletas, Gabriel Orozco (1960)

Fuente: <https://www.pinterest.es/pin/535576580660580209/>

- **Socialista**

Este movimiento artístico hace referencia en su sustancia de contenido a narrar lo que vivían las personas por el socialismo soviético, su política, la burguesía, los problemas sociales que de allí se derivan, se exalta a los trabajadores del común en lo agrícola e industrial.

Figura 27. Realismo socialista (1948)

Fuente: <https://www.novacultura.info/single-post/2015/05/14/Brecht-o-que-%C3%A9-o-realismo-socialista>.

- **Arte feminista**

Es un movimiento de arte y de crítica de arte feminista, se enfoca en examinar las representaciones del arte femenino, se hace con el fin de exaltar las representaciones artísticas hechas por mujeres a lo largo de la historia. Dentro de la sustancia de contenido se manejan temas como violación, racismo, condiciones laborales, maternidad, funciones biológicas femeninas, etc.

<http://laartilleria.com/feminismo-en-la-historia-y-el-arte/>

Figura 28 Performance Ni vírgenes, ni venus. Ignacio Pérez y Astrid Otal. (2014)

Fuente: <https://www.scoop.it/t/humanizarte-arte-feminista>

3.2. Códigos

3.2.1. Código estético

A lo largo de la historia, lo feo ha sido considerado lo opuesto a lo bello, pero realmente lo feo se encuentra en los gustos de las personas consideradas corrientes que corresponden a los gustos de los artistas de la época. Este concepto también está limitado a los cánones de belleza de la civilización occidental, debida a que en esta cultura lo que se consideraba bello es algo dotado de proporción y armonía (Eco, 2007, p.24).

Lo bello y lo feo están definidos en relación con un modelo específico, sin embargo, se ha reconocido que las formas de fealdad pueden ser redimidas por una representación artística fiel y eficaz.

Los artistas de la vanguardia a veces deformaban sus propias imágenes, su arte era considerado como culturalmente no estético. Por eso la ruptura del orden buscando nuevas formas expresivas y nuevas sustancias expresivas.

La palabra *kitsch* significa vulgar, algo que es propio de la cultura de masas (Eco 1984, p.87). Otra definición que tiene esta palabra es que provoca un efecto en sus receptores de ser pasional y desinteresada, lo kitsch busca las reacciones que la obra debe provocar.

Otro tipo de gusto llamado *camp* es una forma de sensibilidad que transforma lo serio en frívolo; es un signo de reconocimiento entre miembros de una elite intelectual, seguros de su gusto refinado y “estéticamente bello”.

3.2.2. Código académico

Retomando lo dicho por Eco, todos los procesos culturales pueden y deben ser estudiados como procesos comunicativos, porque en ellos están inmersos los procesos de significación que los hacen posibles, por lo tanto, si se es capaz de comunicar, de transmitir un mensaje se es capaz de significar.

La cultura académica posee varios elementos sin los cuales no podría existir, los primeros de ellos son la lectura y la escritura como formas de expresión y de comprensión del código escrito; estas constituyen las formas de aprendizaje tanto en la escuela como en la universidad, precisamente por el tipo de cultura que está allí. Los docentes, por su parte, requieren procesos de transmisión y apropiación de las fuentes del conocimiento, aunque estas también provienen de un acervo cultural en el sujeto. Tanto en la escuela como en la universidad circulan unos textos académicos y/o de divulgación científica, estos desde su corpus teórico dan una explicación de un tipo de conocimiento que corresponde a su vez con unos códigos elaborados.

Desde el corpus explicativo de Eco (1987) el texto escrito “tal como aparece en su superficie (o manifestación) lingüística, representa una cadena de artificios expresivos que el destinatario debe actualizar” (Eco, 1987, p.73). La actualización según el autor requiere ciertos movimientos cooperativos, activos y conscientes por parte del lector (destinatario). Actualizar es activar la enciclopedia cultural que permite rellenar los intersticios que deja el texto ya que no está dicho todo, lo no manifiesto en el plano de la expresión o lo no dicho es lo que se debe explicitar en la etapa de la actualización del contenido. En los textos académicos predomina la exposición y la argumentación y sus estructuras discursivas suponen altos niveles de abstracción por parte de los receptores (estudiantes). Además, no se usan solo para transmitir la información, sino para desarrollar procesos de apropiación y construcción del conocimiento

La enseñanza artística incluye por tanto dos códigos al mismo tiempo: por un lado, la cultura estética o artística que permite familiarizarse con textos que pueden ser considerados artísticos; por otro, la cultura académica que permite familiarizarse con textos cuyo contenido es el arte o la estética.

Para la metodología de la enseñanza de las artes plásticas como códigos, se requiere ser abordada desde dos grandes campos semióticos el contenido y el expresivo, en esto aún hay carencia por parte de algunas entidades educativas de Colombia. Dentro del contenido encontramos las formas y las sustancias que lo hacen visibles; por ejemplo, refiriéndonos a las manifestaciones artísticas propias de las vanguardias vemos cómo estas exponen diferentes temas, argumentando de maneras disímiles en sus pinturas, las cuales denominamos como “el qué” del artista. Estos movimientos en cuanto a su contenido estético se basan en la crítica del artista hacia la sociedad existente, la profunda crisis de valores del cambio de siglo conduce a un rechazo de la razón por considerarla incapaz para comprender la vida, por ello se da predominio a lo irracional, a lo inconsciente, rechazando todo lo figurativo, aquí ya no se busca la belleza, es más, el protagonista es el feísmo.

El otro campo semiótico es lo expresivo “el cómo” de la obra, su forma y su sustancia en las manifestaciones de la vanguardia se dan rompiendo con la perspectiva, las

líneas, las formas y los colores neutros. Lo que antes era inaceptable ahora sería aplaudible. Se realizan obras sobrecargadas de color, de trazos, se usa el collage, se mezclan diferentes materiales para la obra. Como los temas (contenido) son controversiales, la pintura (lo expresivo) debe ser igual, aquí no se escatima en qué materiales puedo usar y como los debo usar, simplemente se utilizan como el autor lo requiera hacer y dando el significado que quiere dar.

3.2.3. Código de vanguardia

En el arte, el código está implícito o más bien está siendo creado por el autor; ya que alude a los significados, más que a sus signos y esos significados nacen del autor mismo. El código que crea el artista tiene la finalidad de transmitir y plasmar lo que quiere contar por medio de sus creaciones. En el arte de vanguardia existieron diferentes cambios que se han visto reflejados en el tiempo y nos muestran un código artístico diferente, pero con las mismas ganas de transmitir.

Después de la revolución francesa de 1789 surgió un cambio en las ideas del hombre acerca del arte, esto se denominó la edad de la razón. El primer cambio que surgió fue en la actitud del artista respecto a la denominación de estilo. En los primeros tiempos el estilo simplemente era el modo en el que se hacían las cosas, adoptado porque la gente creía que era el mejor y más correcto para conseguir efectos determinados. En la edad de la razón la gente empezó a darse cuenta del hecho en sí del estilo y los estilos (Gombrich 1997. p. 475-482).

En la pintura y la escultura las consecuencias por la ruptura con la tradición serían mayores. La tentación para los artistas de atraer público a sus nuevas obras se vio reflejada al escoger temas melodramáticos para sus obras y colores estridentes, las obras fueron de dimensiones más grandes, es decir que el primer cambio del arte en las vanguardias fue en su sustancia de contenido. Los temas a los que se tenían acostumbrados a las personas eran de carácter religioso, mitológico, relatos de amores y luchas de los dioses y finalmente los alegóricos. Los artistas se sintieron libres a diferencia del academicismo, para elegir el tema que ellos quisieran plasmar. Ya no tenían que seguir reglas. Más adelante los cambios en el arte se hacen más notorios en la Sustancia de la expresión porque las técnicas cambiaron

dejando de lado lo tradicional del academicismo y los artistas nuevos que surgieron como Jhon Singleton Copley, Francisco de Goya, Jacques Louis David, lograron adquirir y plasmarlo en sus obras. La técnica de la aguatinta utilizada por Goya rompió con la tradición de la técnica de óleo sobre lienzo que siempre se había utilizado y la sustancia de contenido de los cuadros de Goya era sobre temas de brujas y apariciones espantosas.

En el arte el espectador se vuelve el artista cuando logra comprender el código con el que se desarrolló la obra y añade su experiencia interpretativa y sensitiva. El receptor resignifica y le da un sentido a lo que percibe y si así lo quiere evoluciona hacia otra idea.

Ya en el siglo XIX se realizan cuadros de paisaje llenos de color y de detalles en sus formas, un revolucionario pintor que llevó a cabo estos cuadros fue Edouard Manet y su amigo Claude Monet quienes pintaban al aire libre escenas de la vida cotidiana aquí los efectos de la luz y el aire tenían para ellos más importancia que el tema de la pintura.

Las formas expresivas como la abstracción, las figuras bidimensionales y tridimensionales, lo cinético, lo hiperrealista transformaron el código del arte tradicional para convertirlo en una función semiótica distinta que ha trascendido hasta el día de hoy donde se siguen viendo formas expresivas y sustancias expresivas no convencionales.

3.3. Transformaciones en el arte

3.3.1. Vanguardias en Colombia

Andrés de Santa María es el padre de la pintura moderna en Colombia, el cambió todo el esquema que había en el arte en el país, a partir de 1903 establece la pintura como lenguaje artístico autónomo; en sus pinturas incursionó con el impresionismo, lo cual no cayó bien para los críticos de la época quienes decían que el impresionismo era una amenaza para el arte. Fue profesor de paisaje en la escuela de Bellas Artes de Bogotá, participó en diferentes exposiciones donde siempre fue criticado. Todo esto llevó a un enfrentamiento entre la tradición y modernidad. Hubo una renovación en las formas de expresar la realidad. Muchos artistas plásticos presentaron cambios que se expresaron en la publicidad, la caricatura y el diseño gráfico. (Londoño, 2005 pp.104-105).

Muchos artistas surgieron de la corriente de Santa María (Omar Rayo, Juan Antonio Roda, Alejandro Obregón, Enrique Grau, Débora Arango, Fernando Botero, hacen parte de esa nueva forma de expresar) presentaron cambios en sus obras y nuevas formas de comunicar el arte, que cambió la historia de la pintura en Colombia y la hizo trascender las fronteras. (Londoño 2005, p 95-96)

. La abstracción aparece después de que se vivieron los momentos más violentos en la historia colombiana por la muerte de Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948. Con la abstracción y el expresionismo la pintura colombiana se liberó del academicismo y con ellas los artistas también se liberaron de representar la realidad conforme a unas reglas fijas y crearon un lenguaje pictórico propio (Londoño, 2005, p.p. 120).

Figura 29. Niña Rubia, Andrés de Santa María (1913)

Fuente: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/todaslasartes/andres/andre0a.htm>

Omar Rayo, Juan Antonio Roda, Alejandro Obregón, Enrique Grau, Débora Arango, Fernando Botero, hacen parte de esa nueva forma de expresar y de esa nueva forma de comunicar el arte, que cambió la historia de la pintura en Colombia y la hizo trascender las fronteras. (Londoño, 2005, pp.123-134).

Andrés de Santa María, quien dio el grito de lo nuevo en el arte para el país en el año de 1922 dio a conocer una exposición en Bogotá de la Nueva Pintura Francesa; en esta exposición se presentan obras post impresionistas y cubistas y recibió críticas de los

“puritanos” del arte de la época. Pero recibió la defensa de la educadora Adelfa Arango Jaramillo, quien realizó unas crónicas de ánimo didáctico donde defendía el noble afán de abrir *nuevos horizontes* a la representación de la pintura, lo cual fue inusual en la época (Londoño 2005, pp.104-105).

German Arciniegas fue uno de los primeros escritores también en defender la nueva ola del arte en Colombia, para lo cual dijo que era necesario configurar una expresión autóctona y decidir por una renovación en las formas de expresar la realidad. A estos cambios se unieron algunos artistas gráficos, quienes adoptaron formas del Art Nouveau, Art Deco y otras manifestaciones modernas.

Pedro Nel Gómez, arquitecto e ingeniero, dictó clases de perspectiva en las que enseñaba a sus alumnos la aplicación de un concepto estético producto de una urgente necesidad expresiva, Gómez enseñó a sus alumnos a salir de la conformidad y trascender en las formas expresivas; es así como presenta más de dos mil metros en pinturas tanto murales como cuadros, donde pinta las acciones y costumbres del pueblo antioqueño, sus oleos son influencia de Cézanne y realizo multitud de pinturas, dibujos y acuarelas, se convirtió oficialmente en el pintor de la Patria.

Figura 30. Barequera, Pedro Nel Gómez Agudelo (1976)

Fuente: <http://banrepcultural.org/coleccion-de-arte-banco-de-la-republica/obra/barequera>

Tuvo muchos alumnos entre los cuales se encuentra Débora Arango y Carlos Correa, pero quien más sobresalió fue Correa quien se convirtió en grabador de sátira

política. Ellos dos se convierten en exponentes del nuevo arte en Colombia, en contra del academicismo; para ellos la pintura debía representar la realidad, en oposición al arte contemplativo de la academia. Correa pinto sobre lo no dicho de los mitos religiosos y Arango sobre lo no dicho del cuerpo humano.

- **Bachueismo**

Movimiento artístico también denominado “nuevas formas”, arte propio liberado del academicismo que se encargaba de escandalizar al público en las primeras décadas del siglo XX. La sustancia de contenido de este movimiento es el espacio en el que se realiza y las circunstancias étnicas e históricas de un país que tiene problemas económicos, políticos y sociales. En cuanto a sus formas expresivas se destaca el muralismo y la escultura, en donde su forma de contenido son temas “pueblerinos” para destacar las vivencias de su entorno. (Aparecen las escenas campesinas, las escenas obreras, las escenas mitológicas y las escenas cotidianas). Dentro de su sustancia expresiva prevalecen los colores ocres, amarillos, verdes y rojos, en cuanto a la escultura la madera fue su principal material. Los artistas más destacados de este movimiento fueron Pedro Nel Gómez, Ignacio Gómez Jaramillo, Luis Alberto Acuña, Alipio Jaramillo, Débora Arango, Sergio Trujillo, Carolina Cárdenas, Carlos Correa, Marco Ospina, Gonzalo Ariza, entre otros. El nombre Bachué proviene de una escultura creada por el artista Rómulo Rozo quien era la diosa generatriz de los muiscas en un lenguaje libre, antiacadémico y moderno, alejado de chovinismos y fanatismos, confrontando a la hispánica y conservadora sociedad colombiana con el espíritu mestizo de su raza.

<http://www.revistaarcadia.com/impres/arte/articulo/arte-bachue-grupo-modernista-hena-rodriguez-dario-achury-rafael-azula-barrera/46284>

Figura 31. Bachué diosa de los chibchas. Rómulo Rozo

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mulo_Rozo

Figura 32. Homenaje a la vida. Rodrigo Arenas Betancourt (1971)

Fuente: <http://esculturasdecolombia.blogspot.com.co/2014/12/rodrigo-arenas-betancourt.html>

La abstracción y el expresionismo entran a Colombia después de la muerte de Gaitán, “con ellas la pintura colombiana se liberó de la obligación académica de representar la realidad con unas reglas fijas y los artistas conquistaron el derecho a crear un lenguaje pictórico propio” (Londoño, 2005, p.120)

En el año de 1952, el pintor abstracto geométrico Eduardo Ramírez Villamizar realizó pinturas no figurativas, mediante una geometría de planos de color fundamentada en simetrías. Ramírez Villamizar fue considerado el mejor pintor abstracto del país en el siglo XX.

Figura 33. Serigrafía, Eduardo Ramírez Villamizar (1973)

Fuente: <https://www.google.com.co/search?q=serigrafia+eduardo+ramirez&rlz>

Guillermo Wiedemann, Juan Antonia Roda y Omar Rayo nacieron de esta corriente de abstracción en Colombia. Roda tuvo en sus obras la influencia de Picasso y mediante el color le dio libertad a su expresión mostrando interés por el caos y el desorden.

Alipio Jaramillo, Alejandro Obregón, Enrique Grau y Débora Arango se fueron por la línea de la forma del Expresionismo; en sus obras muestran episodios de violencia en Colombia y captan los momentos de tristeza del país. Obregón realizó una de sus obras más destacadas a la cual tituló *Violencia* (1962) la pintura más importante del siglo XX en Colombia. Este se convirtió en el modelo de pintor moderno nacional y Marta Traba lo consideró como el fundador de la pintura moderna en Colombia, lo catalogo como un modelo a seguir para alumnos y apasionados por la pintura. “Obregón conquisto para Colombia un lugar destacado en el arte contemporáneo Latinoamericano” (Londoño 2005. p. 130).

Figura 34. El estudiante Muerto, Alejandro Obregón (1956)

Fuente: <http://espina-roja.blogspot.com.co/2012/04/estudiante-muerto-velorio-del-artista.html>

Fernando Botero encarna la victoria ante el arte internacional que se caracterizaba por la continua búsqueda de innovaciones, realiza obras sobre los acontecimientos sociales del país y sobre costumbre propias de Colombia, pero las hace a su manera, mostrando un estilo y un lenguaje propio; le hace una exaltación a la monumentalidad y a la sensualidad de las formas. Trascendió las fronteras con sus trabajos y es el artista vivo con mayor número de exposiciones a nivel Mundial.

En los setenta, Beatriz González planteó otra forma expresiva de hacer arte y perturba los soportes tradicionales, reemplazándolos por objetos, cosas corrientes, muebles etc., sobre los cuales aplica esmalte industrial de colores y así los expone. Ella se interesa por la reflexión de su público que surge a partir de ver su obra.

Y así emergen artistas y pintores comprometidos con los cambios en la forma y la sustancia de expresar y en la forma y la sustancia del contenido y lo van enseñando a sus pupilos, quienes también toman parte en el cambio del arte en Colombia, “las expresiones más personales y ajenas a los nuevos dictados académicos, subsisten como remansos, y, a la postre, parecen construirse en las nuevas vanguardias que adquieren un carácter marginal”. (Londoño 2005, p. 143)

Por los años ochenta, las escuelas tradicionales de arte ponen su mirada al sentido de la originalidad, que para el artista era demostrar su capacidad de plantear elementos personales en su forma de expresión y en la sustancia de su contenido, pero aún seguían algunas escuelas ceñidas a las tradiciones estrictamente delimitadas que no permitían esto. La noción de lo *nuevo* debía ser tanto en la estructura de la forma de enseñanza, como en las manifestaciones artísticas; era imperativo encontrar nuevos enfoques y fórmulas que eludieran las contradicciones de las vanguardias y también la rutina de reemplazar un canon en la forma y en el contenido de la expresión por otro diferente y cada vez más rápido.

En la última década se han visto cambios significativos en cuanto a la Educación Artística, ya que se tiene más en cuenta y se le toma con seriedad. En el país existen muchos educadores interesados en el tema y en sus cambios y se han escrito artículos y reflexiones que hablan de la importancia del arte para la formación académica. En el ya mencionado *Reflexiones sobre la Educación artística y el debate disciplinar* en Colombia, Miguel Huertas socializa el impacto que han tenido las nuevas tendencias artísticas en la educación, el retorno de maestros que se habían ido al extranjero y la influencia de los desarrollos en política educativa que le dan más importancia a la noción de investigación, que a la de una simple formación profesional (Huertas, 2010, pp.167-168)

Estos conceptos también son tratados aquí de diferente manera, pues la investigación en arte no tiene que ver con la cultura académica sino con la cultura artística, es decir, nuevas formas de hacer y eventualmente, nuevas sustancias expresivas.

4. Enseñanza del arte

4.1. Enseñanza del Arte en Colombia

La incursión del arte en la nación se hace visible en los gobiernos de los presidentes Francisco de Paula Santander (1832-1837), Mariano Ospina Rodríguez (1857-1861) y Tomás Cipriano de Mosquera, quienes realizaron cambios significativos los cuales llevaron a la formación en las artes, primero como un oficio y ya después como una profesión en Colombia.

El escritor William Vásquez Rodríguez (2014) maestro e historiador de Arte, recopila en uno de sus artículos llamado *Antecedentes de la Escuela Nacional de Bellas Artes en Colombia* cuáles fueron las vicisitudes por las que debió atravesar la enseñanza de las Artes en el País; en este artículo relata que las artes y oficios llegaron al sistema universitario en el año de 1867 como modelo de arte para la nación desde la creación de la Escuela Nacional de Bellas Artes.

En el año de 1877 las personas de las provincias tenían un gran interés de acceder a la enseñanza de las artes y oficios, lo cual les daría una cualificación como personas “útiles” (Vásquez, 2014, p.37) lo que mejoraría el desempeño de sus oficios y serviría como proyecto de buen ejemplo para la sociedad. La enseñanza de las artes y oficios debía ser teórica y práctica y que sus maestros fueran egresados; para esto el vicepresidente de la república, Francisco de Paula Santander, propone tres cosas: la primera, que se dé una enseñanza primaria y elemental en parroquias y cabeceras de cada región. La segunda, una enseñanza en los colegios nacionales de los diferentes estados. Y tercero, la creación de universidades centrales y por departamentos. Todo esto con el fin de que sirviera como mecanismo de control centralizado de la educación pública nacional. Debía existir una enseñanza primaria y elemental común en todo el territorio del país y para esto era necesario formar maestros y profesores que verificaran el procedimiento de estudios de todos los estudiantes que llegaran allí (Vásquez, 2014, p. 39).

En 1850 el gobierno acordó el establecimiento de las escuelas de artes y oficios en los colegios nacionales de la República. Se pretendía dar la enseñanza gratuita de la mecánica industrial y de las artes y oficios para beneficiar a todas las personas y en los colegios nacionales de Bogotá, Cartagena y Popayán; el poder ejecutivo planificó la enseñanza de las artes y oficios junto con la enseñanza de la arquitectura.

En 1865 se creó el Instituto Nacional de Ciencias y Artes (Estados Unidos de Colombia) con el fin de que funcionara articuladamente con el Observatorio Astronómico y el Jardín Botánico, como parte de una gran Academia nacional. La enseñanza de las artes y oficios en el proyecto de creación de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia se concretó el 16 de septiembre de 1867 por el presidente Santos Acosta; desde ese momento se consideró como un área de artes útiles.

En 1873 llega el mexicano Santiago Gutiérrez a Colombia y crea una academia de pintura privada llamada “Academia Gutiérrez”. Allí tuvo centenares de estudiantes que realizaron varias obras artísticas, tantas que al año siguiente organizó una exposición de más de 300 obras. En 1885 se crea la escuela de Pintura de la Universidad Externado de Colombia que se dictaba junto con otras materias como filosofía, literatura, agricultura, minería, mecánica, etc.

Ya en el año de 1887 se abre una tercera institución además de la Escuela Nacional de Bellas Artes y de la Escuela Nacional de Artesanos, creada solo para mujeres, denominada Escuela de Servicios Domésticos. “El siglo XIX termina con una disociación entre dos estilos de enseñanza del arte, por un lado, la de las Bellas Artes que se hacía visible en la Escuela Nacional de Bellas Artes, y, por otro lado, la de artes y oficios reducida a una escala menor e informal” (Vásquez, 2014. p. 46).

Existe una colección de escritos históricos de la Universidad Nacional de Colombia que se recopilan en un solo escrito llamado *Escuela de Artes y Oficios, Escuela Nacional de Bellas Artes* (2004), escrito por tres maestras encabezadas por: Estela Restrepo Zea, Estela María Córdoba y Marta Fajardo. Ellas relatan de forma muy breve quiénes fueron y cómo fue la enseñanza de las Artes en la Universidad Nacional de Colombia, en cabeza del Señor Manuel Ancizar, Rector y fundador de la Universidad, quien le asignó las cátedras de

Dibujo al Profesor Alberto Urdaneta, quien dejó huella en la cultura colombiana. Para Ancizar era de gran importancia que los estudiantes conocieran los fundamentos del Dibujo, pues esta era, según él, la única manera de aproximarse a la técnica y tecnología moderna (Fajardo, 2004. p. 20).

Urdaneta no solo era el profesor de dibujo él también realizaba una serie de reflexiones escritas sobre la importancia de la formación - educación del arte universitario para un país. Estas reflexiones eran después publicadas en los Anales de Instrucción Pública. Más adelante escribió otros artículos sobre lecciones de perspectiva, dibujo y grabado.

Luego, Urdaneta, como director de la Academia de Bellas Artes de la Universidad Nacional, crea las nueve secciones divididas así: 1) Arquitectura, dictada por el señor Mariano Santamaría. 2) Escultura, bajo la dirección del señor César Sighinolfi. 3) Pintura, bajo la Dirección del señor Pantaleón Mendoza. 4) Dibujo, director Urdaneta. 5) Aguada, bajo la dirección del mismo. 6) Grabado en madera, Antonio Rodríguez. 7) Ornamentación, director: Daniel Coronado. 8) Conferencias de Perspectiva, director Francisco Torres. 9) Música, director: Jorge W. Price. Urdaneta, trató de seguir sus programas hasta donde llegaban sus recursos, conocía muchos de los medios utilizados en París y Madrid, ya que vivió por fuera de Colombia varios años y de estos lugares trajo varios recursos que le ayudarían a dictar sus clases de educación superior. (Fajardo, 2004. pp. 33-34).

Junto con las actividades pictóricas tradicionales surgió el *grabado* que puede catalogarse como forma elemental de expresión artística; fue impulsado por Alberto Urdaneta, dueño del *Papel Periódico Ilustrado*, publicación en la cual los hechos aparecían ilustrados. De los trabajadores, el mejor artista fue *Ricardo Moros Urbina*. La escuela de grabado fundada en 1881 por el español Antonio Rodríguez contribuyó al éxito del papel periódico ya que allí se formaron los ilustradores.

En las últimas tres décadas del siglo XIX la pintura se volvió hacia los patrones académicos. Los artistas rechazaron el paisajismo y el costumbrismo y prefirieron el retrato. Uno de los pintores académicos más importantes fue el que pintó a Rafael Núñez, el señor *Epifanio Garay*, cuya obra se encuentra en el Museo Nacional.

En 1903 se expide la ley 39 y se reglamenta, mediante el decreto 045 de 1904, el plan de estudios para las áreas vocacionales en los niveles de secundaria, profesional, industrial y artística. Se convirtió en una asignatura de extensión y complementaria y su valoración podía ser tomada en cuenta para otras asignaturas. Los profesores eran artistas egresados de la Escuela de Bellas Artes, pero algunos eran personas aficionadas que conocían de algunas técnicas de las artes plásticas. Por esta misma época se crean las escuelas de Bellas Artes y de Música de Cartagena, el Instituto de Música y Bellas Artes de Cali, el Instituto de Bellas Artes en Antioquia, la Escuela de Artes, la de música Luis A Calvo y la Escuela Nacional de Teatro en la ENEA del Distrito Especial de Bogotá, todas dependientes de los institutos departamentales y distrital de cultura y turismo de los respectivos territorios.

Más tarde, en 1969, en la diversificación del bachillerato (escuela) se establece la educación artística como pilar en la formación de los alumnos en 19 institutos de enseñanza media diversificada (INEM).

4.1.1. Estudiantes y Maestros que incursionaron en el Arte

En este capítulo se encuentran quienes fueron los primeros maestros y los estudiantes de artes plásticas en el País, también está su formación académica, sus logros y su desarrollo en el ámbito artístico colombiano.

Hena Rodríguez Parra: en cuanto a su formación, es escultora, fue discípula de Roberto Pizano, Francisco Cano, Ramón Barba, Coriolano Leudo, Eugenio Peña y otros en el año de 1930. Realizó estudios en Madrid en la Escuela de San Fernando de Madrid y en París becada por el Gobierno Nacional. En cuanto a su relación con el oficio, realizó el busto de Jorge Eliecer Gaitán de la Calle 26 frente al cementerio central, también hizo los bustos a Julio Flórez y a Antonio José Restrepo. Sus exposiciones a nivel internacional fueron en París en donde ganó una medalla de oro, Salón de Otoño, mención de honor. Exposición individual en la Galería Billie y también colaboró con los trabajos de la fachada de la catedral primada de Bogotá que se hicieron en los años 30. En cuanto a su relación con la academia, fue docente de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Los Andes y la Universidad Nacional decana de la Facultad de Artes de la Universidad de los Andes

en el año 1955. Y otras cosas que realizó fue como invitada a la comitiva que acompañó a Gabriel García Márquez en Estocolmo a recibir el Nobel de literatura en 1982.

Marta Traba, historiadora de Arte, en cuanto a su formación, estudió en la Universidad Sorbona en París y también estudió Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de Buenos Aires. En cuanto a su relación con el oficio, fundó el Museo de Arte Moderno de Bogotá, publicó “*El Museo Vacío*” un ensayo sobre estética. En cuanto a su relación con la academia, fue docente de Historia del Arte de la Universidad Nacional y de la Universidad de los Andes y entre otras cosas que realizó, colaboró con programas sobre arte en la recién formada Televisora Nacional y en emisoras culturales como la HJCK.

Juan Antonio Roda, pintor, escultor y dibujante, realizó sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios en Bogotá y también en la Escuela Massana de Barcelona, España; estudios de esculturas de Pietra Santa, Italia, pintura en París, Nueva York y Montecarlo; recibió un Doctorado Honoris Causa de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En cuanto a su relación con el oficio, tuvo exposiciones colectivas e individuales

En cuanto a su relación con la academia, fue profesor de Dibujo de Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, fue Maestro de artistas como Luis Caballero, docente de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia (1958).

Jorge Ruiz Linares se formó como pintor en cuanto a su relación con el oficio, obtuvo su primer premio en el Salón de Artistas Boyacenses en el año de 1963. Fue profesor de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Bogotá.

Jorge Elías Triana, en cuanto a su formación, es pintor, recibió una beca del Departamento del Tolima para estudiar pintura mural en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma, México. Realizó varias exposiciones individuales y colectivas, fue profesor de artes en Bogotá y en Ibagué y es el padre de Jorge Ali Triana.

Armando Villegas, en cuanto a su formación, realizó un postgrado en pintura mural de la Universidad Nacional, es reconocido en Colombia como el único exponente del realismo fantástico; en las artes plásticas fue profesor de pintura y dibujo de la Universidad

Nacional y en la Universidad de Bellas Artes en Perú. Ayudó a inaugurar la Galería “El Callejón” en Bogotá.

Alberto Urdaneta, pintor y dibujante. Organizó la primera exposición de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá; convocó a un concurso nacional de xilografía sobre temas colombianos, elaboró La Guía, catálogo donde exhibió 1.200 obras de artistas nacionales y extranjeros, texto considerado como el mayor patrimonio cultural de Santafé de Bogotá (Banco de la República, s.f).

Fundó el “Papel Periódico Ilustrado”. En cuanto a la academia, fue docente y fundador de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá y también fundó la escuela de grabado en los claustros de San Bartolomé.

4.2. Actualidad de la enseñanza del arte en Colombia a través de cuatro casos

La enseñanza del arte, desde el punto de vista comunicacional o semiótico, se puede analizar cómo proceso de transmisión, reproducción y recreación de dos culturas: la cultura académica y la cultura artística

4.2.1. Cultura académica

La cultura académica sobre el arte es la disciplina del arte como tal, es la forma y la sustancia del contenido sobre el arte. En esta parte académica el estudiante ve todo lo referente a la historia del arte y su evolución a través del tiempo. La historia del arte se debe apoyar en otras disciplinas complementarias como la arqueología y la geología para corroborar con acierto los datos recopilados.

Dentro de la cultura académica se ven todos los periodos de la historia arrancando desde el arte Rupestre paleolítico en las cuevas de Altamira, pasando por el arte egipcio, y al arte religioso y político y toda la influencia que ha tenido en el hombre. Descripción de

las manifestaciones artísticas según la época y el lugar. Según los periodos del arte, su forma de contenido cambia porque sus géneros son distintos, pueden ser violentos, románticos, políticos, tradicionales, etc. Y en su sustancia se puede visualizar el contenido de las categorías y las teorías que se han sucedido o coexistido para estudiar o analizar las obras de arte y los movimientos artísticos. (Ver tabla No.2)

4.2.2. Cultura Artística

En la cultura artística lo más importante es la forma y la sustancia de la Expresión y en ella el estudiante clasifica las diferentes técnicas y materiales utilizados según la época y el tipo de arte manejado por el artista que se esté estudiando. (Ver tabla 2) Dentro de las técnicas de pintura está la acuarela, el óleo, aerografía, pintura al pastel, fresco, tinta, técnicas mixtas entre otras. Los talleres que se destacan son el de dibujo (formas planas, formas curvas, figura humana, desnudo) el de pintura (paisaje, bodegón, objeto, figura humana) el de fotografía y el de escultura.

Dentro de las herramientas utilizadas por el artista se destacan algunas que son de gran importancia a la hora de pintar, el caballete que sirve para sostener el cuadro, el bastidor que es la tela donde se pinta, los pinceles que los hay de acuerdo a la pintura que se quiera utilizar, la paleta o mezclador de pintura, la pintura óleo, acrílico, tempera, las espátulas que sirven para dar texturas a la pintura, aceite para diluir el óleo, carboncillo para dibujar o realizar el bosquejo, sanguina para dar color al dibujo.

En la parte de la forma expresiva se determinan si las pinturas son figurativas, abstracta, bidimensional o tridimensional (escultura), tríptico (pintura dividida en tres tablillas). Dentro de los pensum de cada universidad el estudiante determina la intensidad horaria que le da a cada técnica según su afinidad y gusto, así como también hay universidades que ya tiene establecido su carga horaria por semestre.

Antes de entrar en materia hablando de cada una de las universidades se hace necesario aclarar dos cosas claves dentro de la enseñanza y de la formación en las artes: en primer lugar, cuando hablamos de la enseñanza de las artes, el sujeto de saber es el profesor y no el artista, la diferencia está en la intención; mientras la intención del artista es producir

una obra, la intención del docente de artes es enseñar la obra, mostrar cómo se produce, cuál es su condición histórica, en que ámbito estético se sitúa, cuál es su relación con otros campos del saber. En segundo lugar, el campo de la formación es diferente porque, mientras el docente se forma en pedagogía de las artes, el artista se forma en artes. Esto significa que existe un campo del saber que para el docente de artes resulta esencial que es el saber pedagógico de las artes, el cual produce esa correlación entre artes como campo disciplinar y la pedagogía, surgiendo así un campo de saber diferente que en términos generales ha sido denominado educación artística.

4.3. Enseñanza del arte para Artistas. Universidades y programas

4.3.1. Universidad Nacional de Colombia y Pontificia Universidad Javeriana

En este capítulo se verán los perfiles y los programas que han diseñado las universidades para capacitar y orientar a sus estudiantes en el campo de las artes plásticas para ser artistas y cuáles son las diferentes propuestas que posee cada espacio académico para el desarrollo de las mismas. (Ver tabla No.5)

Tabla 2. Programas.

	U. Nacional	Pontificia U. Javeriana.	Uniminuto	U. Pedagógica
CULTURA ACADEMICA				
Sylabus	<ul style="list-style-type: none"> • Historia • Teoría. 	<ul style="list-style-type: none"> • Estética antigua. • Estética Moderna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Antropología. • Pedagogía. 	<ul style="list-style-type: none"> • Educación. • Cultura. • Sociedad
Programas	<ul style="list-style-type: none"> • Historia del arte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Apreciación de las artes visuales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Contextos educativos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Identidad y rol docente.
	<ul style="list-style-type: none"> • Historia del arte I 	<ul style="list-style-type: none"> • Historia del arte. 	<ul style="list-style-type: none"> • Epistemología y métodos de investigación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Educación, cultura y sociedad.

	<ul style="list-style-type: none"> Historia del arte II. 	<ul style="list-style-type: none"> Historia del arte medioevo al barroco. 	<ul style="list-style-type: none"> Fundamentos de pedagogía. 	<ul style="list-style-type: none"> Pedagogía de la educación.
	<ul style="list-style-type: none"> Historia del arte III. 	<ul style="list-style-type: none"> Historia del arte Moderno. 	<ul style="list-style-type: none"> Historia de la pedagogía en Colombia. 	<ul style="list-style-type: none"> Epistemología de la educación artística.
	<ul style="list-style-type: none"> El grabado. 	<ul style="list-style-type: none"> Arte precolombino. 	<ul style="list-style-type: none"> Educación artística. 	<ul style="list-style-type: none"> Diseño curricular.
		<ul style="list-style-type: none"> Arte colonial. 	<ul style="list-style-type: none"> Didáctica y evaluación. 	<ul style="list-style-type: none"> Practica pedagógica.
		<ul style="list-style-type: none"> Arte en Colombia. 	<ul style="list-style-type: none"> Diseño Curricular. 	<ul style="list-style-type: none"> Investigación educativa.
		<ul style="list-style-type: none"> Filosofía de la imagen. 	<ul style="list-style-type: none"> Modelos pedagógicos. 	<ul style="list-style-type: none"> Historia del arte moderno.
			<ul style="list-style-type: none"> Historia del arte. 	<ul style="list-style-type: none"> Semiótica de la imagen.
			<ul style="list-style-type: none"> Estética. 	
CULTURA ARTÍSTICA				
Técnicas clásicas	<ul style="list-style-type: none"> Dibujo. 	<ul style="list-style-type: none"> Dibujo 	<ul style="list-style-type: none"> Taller de danza. 	<ul style="list-style-type: none"> Laboratorio de creación
	<ul style="list-style-type: none"> Taller de Dibujo del I al VI. 	<ul style="list-style-type: none"> Dibujo figura humana 	<ul style="list-style-type: none"> Taller de dibujo. 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso pictórico
	<ul style="list-style-type: none"> Pintura. 	<ul style="list-style-type: none"> Anatomía 	<ul style="list-style-type: none"> Taller arte dramático. 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso escultórico.
	<ul style="list-style-type: none"> Escultura 	<ul style="list-style-type: none"> Posibilidades de movimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Taller expresión plástica. 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso fotográfico.
	<ul style="list-style-type: none"> Taller experimental. 		<ul style="list-style-type: none"> Taller pintura 	<ul style="list-style-type: none"> Práctica artística contemporánea.
	<ul style="list-style-type: none"> Taller experimental del I al VI. 		<ul style="list-style-type: none"> Taller integrado 	<ul style="list-style-type: none"> Práctica artística latinoamericana.
			<ul style="list-style-type: none"> Didáctica de las artes plásticas. 	<ul style="list-style-type: none"> Práctica artística colombiana.
		<ul style="list-style-type: none"> Sensibilidad y creatividad. 	<ul style="list-style-type: none"> 	

Técnicas digitales	• Fotografía I	• Introducción a las artes electrónicas.	• No hay para esta carrera.	• Cultura visual I
	• Fotografía II	• Video básico.		• Cultura visual II
	• Multimedia.	• Video digital.		
		• Imagen expandida.		
		• Artes electrónicas.		

Fuente: Elaborado a partir de <http://artes.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=347&idh=351&idn=11567>
<http://www.uniminuto.edu/documents/935233/5308163/12170.pdf/a55f13b8-2a87-4f35-aaa3-cfea9187b851>

- **Universidad Nacional**

La universidad Nacional en su programa de Artes Plásticas propone formar artistas con sentido integral. “El reto para la universidad es entender la cultura y la sociedad contemporánea, mediante la investigación, para generar procesos de construcción sobre las necesidades del país”. Su plan curricular y su proyecto académico están en constante edificación, dando como resultado la formación de artistas de calidad, que responden a la necesidad de la sociedad.

Tabla 3. Componentes No.1

PARA SER UN ARTISTA	CONTENIDO-ACADEMICA	CULTURA	EXPRESION-CULTURA ARTÍSTICA
COMPONENTES DE FORMACION			
UNIVERSIDAD NACIONAL	Componente de fundamentación -Gramática del arte -Estética y teoría de la imagen. -Gestión cultural y empresarial en las artes. Componente Historia y Teoría - Historia del arte I (antiguo), II (moderno) - Introducción a la teoría del arte		Componente de formación disciplinar o profesional - Introducción a la pintura. - Pintura intermedia (paisaje y espacio) Pintura avanzada (composiciones) - Dibujo I (el dibujo y el gesto) II (el cuerpo humano) y III (movimiento y espacio)

	Teoría del arte I, II	<ul style="list-style-type: none"> - Introducción a la gráfica. - Procesos de lenguaje gráfico. - Fotografía. Componente Taller: <ul style="list-style-type: none"> -Taller imagen -Taller espacio -Taller Tiempo -Taller profundización -pintura y representación -Pintura y gesto - El Dibujo y el gesto Componente de libre elección <ul style="list-style-type: none"> -Énfasis en Artes plásticas.
--	-----------------------	--

Fuente: Elaborado a partir de

[http://www.javeriana.edu.co/documents/19976/0/Artes+Visuale+Plan+de+Estudios/a40e29fc-b6c8-42b4-](http://www.javeriana.edu.co/documents/19976/0/Artes+Visuale+Plan+de+Estudios/a40e29fc-b6c8-42b4-90bc-620ea078cce8)

[90bc-620ea078cce8](http://www.javeriana.edu.co/documents/19976/0/Artes+Visuale+Plan+de+Estudios/a40e29fc-b6c8-42b4-90bc-620ea078cce8)

<http://www.facartes.unal.edu.co/fa/departamentos/artes-plasticas/>

<http://artes.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=347&idh=351&idn=11567>

<http://www.uniminuto.edu/documents/935233/5308163/12170.pdf/a55f13b8-2a87-4f35-aaa3-cfe9187b851>

- **Pontificia Universidad Javeriana**

La Carrera se orienta hacia el logro de una formación rigurosa y actual de artistas en diversos campos de la expresión visual. “La propuesta es un enfoque de las Artes Visuales desde los distintos lenguajes tradicionales y contemporáneos y la búsqueda de un balance entre el aspecto teórico y el práctico”. La propuesta académica otorga una importancia equivalente a lo técnico-académico y a lo expresivo-subjetivo. (Ver tabla No.2). En este sentido se apoya en el dibujo como herramienta básica de la expresión visual, y en el estudio de la historia del arte y la filosofía para la formación teórica.

Tabla 4. Componentes No.2

PONTIFICIA JAVERIANA	UNIVERSIDAD	Componente núcleo de formación fundamental Componente historia del arte y estética -historia del arte antiguo -historia del arte del medioevo al barroco -historia del arte moderno -historia del arte precolombino	Componente Dibujo y apreciación -dibujo I Fundamentos -dibujo II Espacialidad - dibujo III Figura humana -dibujo IV Cuerpo posibilidades expresivas. - dibujo V Proyecto. Componente diseño visual básico
-------------------------	-------------	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> -arte colonial -arte en Latinoamérica -arte en Colombia. -arte contemporáneo -estética antigua -estética moderna -estética contemporánea <p>Componente pensamiento y contexto y teología y ética.</p> <p>-emprendimiento cultural</p> <p>Fuente: Elaboración propia o de dónde se tomó</p> <p>-constitución política</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Gramática visual -Introducción al color -fundamentos de la bidimensionalidad -fundamentos de la tridimensionalidad <p>Componente de fotografía y artes electrónicas</p> <ul style="list-style-type: none"> -fotografía básica -fotografía de profundización. -fotografía avanzada -video básico -video digital -imagen expandida -redes. <p>Componente área de énfasis: Énfasis en expresión plástica.</p> <ul style="list-style-type: none"> -pintura -escultura -lenguajes escultóricos -procesos híbridos -procesos plásticos -proyecto de grado.
--	--	---

Fuente: Elaborado a partir del Plan de Estudios de la Universidad Pontificia Javeriana

Tabla No.5. Cultura Académica y Cultura Artística

Profesión para ser Artista	Cultura Académica	Cultura artística
Universidad Nacional (publica)	<p>Para la universidad nacional en su cultura académica es de vital importancia el conocimiento de la teoría del arte y su historia, es por eso que en su malla curricular se ve en cada semestre teoría e historia de la I a la III, donde el estudiante conoce todas las formas del arte que han existido.</p> <p>La universidad cuenta con una facultad de artes donde hay unos salones propios para la formación artística. Aunque los recursos con los que cuenta no son suficientes para el buen desempeño de la misma.</p>	<p>Los estudiantes que quieren ser artistas desde el comienzo de su carrera ven los talleres prácticos de pintura, dibujo, escultura y fotografía. Que van de la mano con el conocimiento de la teoría, porque conocen las técnicas empleadas en cada época y el uso de las herramientas. Después el estudiante ve unos seminarios de profundización sobre teoría e historia del arte y un taller experimental donde el estudiante basado en lo aprendido realiza sus propias obras con determinadas técnicas y las expone.</p>

Pontificia Universidad javeriana (privada)	Para la pontificia universidad javeriana la historia del arte es fundamental y ven los temas puntuales de: Historia del arte antiguo, historia del arte del medioevo al barroco, historia del arte moderno, arte precolombino, arte colonial, arte en Latinoamérica, arte en Colombia y arte contemporáneo. Y con esto ven la estética antigua, la estética moderna, la estética contemporánea y filosofía de la imagen. Sus temas son más específicos y quizás más organizados para brindar al estudiante una estructura sólida en el conocimiento de las artes plásticas. Todo esto se da con un enfoque teológico y ético que maneja la universidad por ser de corte católico, inspirado por los valores del evangelio.	Ofrece formación en técnica y conceptos de la plástica en su dimensión tradicional y contemporánea. Se desarrolla a través de talleres en los que se enfatiza la necesidad de estructurar una expresión particular, consiente del aporte histórico, como de circunstancias contextuales. La universidad cuenta con salones javerianos de artes visuales desde el 2001, cuenta con las herramientas necesarias para el desempeño de las técnicas plásticas. Los talleres de Pintura, escultura y dibujo cuentan con sus salones y con los recursos propios del ejercicio.
--	--	--

Fuente: Elaborado a partir de

<http://www.javeriana.edu.co/documents/19976/0/Artes+Visuale+Plan+de+Estudios/a40e29fc-b6c8-42b4-90bc-620ea078cce8>

<http://www.facartes.unal.edu.co/fa/departamentos/artes-plasticas/>

En las Universidades Nacional y Javeriana los perfiles se enfocan en el desarrollo de un profesional apto para diseñar sus propuestas artísticas que lo harán sobresalir como un profesional en el campo de las Artes y que le servirán a la comunidad de ejemplo como artistas sobresalientes que manejan las técnicas y los materiales adecuados para representar su arte.

En la formación académica de estas universidades se ve cómo van de la mano la enseñanza tanto del contenido como de la expresión. (Ver tabla No.2) Del contenido, porque hacen un viaje por los diferentes tipos de arte que han existido a nivel mundial; y en su expresión, por que desarrollan diferentes técnicas de pintura y de manejo de materiales para poder expresar lo que desean. Para ser un artista es de vital importancia el manejo de esta función semiótica (relación expresión-contenido).

4.4. Enseñanza del arte para Docentes. Universidades y programas

En este capítulo se hace un análisis de los programas en licenciatura en artes de dos universidades, pública y privada, destacando de esta forma la importancia de las corrientes pedagógicas y de las corrientes del arte (Ver Tabla 8).

Antes de hablar de las universidades que tienen los programas de licenciatura, es necesario hablar de cómo surgió la necesidad de tener docentes para las escuelas. En el siglo XIX florecieron en gran parte del mundo las “Escuelas Normales” que se crearon con el fin de formar a profesores que enseñaran en las escuelas; esto surge como una necesidad en el pueblo alemán como una reconstrucción de la sociedad, pero la primera escuela con el nombre de “Escuela Normal” fue en Francia. En el año de 1920 estas escuelas empezaron a desaparecer como ocurrió en Alemania y EE. UU porque fueron absorbidas por las Universidades y se convirtieron en departamentos o Facultades de educación y conservaron su función de “Educar Maestros”.

Estas escuelas normales no tenían unos lineamientos específicos para la enseñanza de alguna materia, sino que su carga académica tenía que ver más que todo con la pedagogía, con la forma de cómo enseñar. Los padres que matriculaban a sus hijos en estas Escuelas querían ver a sus hijos llevando a cabo una “Vocación” como maestros que ayudan a los niños a aprender.

4.4.1. Universidad Pedagógica Nacional y Corporación Universitaria Minuto de Dios

La Universidad Pedagógica Nacional y la Corporación universitaria minuto de Dios muestran sus perfiles como carreras para la licenciatura en Artes, es decir, para ser docentes en las artes; muestran la importancia de conocer tanto de la historia de las artes como de la pedagogía para poder ejercer su profesión; aquí el estudiante debe ser capaz de transmitir su conocimiento por medio de la enseñanza teniendo como base la historia y su método de enseñanza. La transmisión de este saber puede ser más conceptual que práctico, es decir debe tener un conocimiento acerca de las Expresiones y Contenidos artísticos pero su mayor fortaleza es la pedagogía como herramienta, promoviendo en los estudiantes campos de acción que le servirán de ayuda a su comunidad. Es necesario para el docente de Artes

tener un conocimiento sobre la obra, los artistas, los movimientos, las técnicas, los materiales y como estas se llevaron a cabo dentro un contexto que vivió el autor.

- **Universidad Pedagógica Nacional**

La licenciatura en Artes Visuales ofrece al estudiante la oportunidad de desarrollar sus inquietudes sobre el campo de la pedagogía artística visual y los guía en la búsqueda constante sobre la construcción de sentido y coherencia, gracias a una permanente indagación sobre las condiciones del tiempo histórico específico en el que vivimos actualmente.

La propuesta académica de la Licenciatura en Artes Visuales se caracteriza por retomar, de las distintas corrientes pedagógicas, aquello que permita el análisis, las revisiones, evaluaciones y reelaboraciones de la pedagogía artística visual (Ver Tabla 8).

Tabla 6. Componentes No.3

<p>UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL</p>	<p>Componente pedagógico y didáctico -identidad y rol docente -Educación, cultura y sociedad -Sujetos y contextos de la educación. - Epistemología de la educación artística. -didáctica de las artes visuales. -Planeación educativa y diseño curricular. -gestión cultural -Práctica y seminario pedagógico.</p> <p>Componente interdisciplinar -Seminario Interludios del I al V -Seminario interdisciplinar I, II y III</p> <p>Componente investigativo -Antropología sociocultural -Psicología del desarrollo. -Problematización en la investigación educativa</p>	<p>Componente disciplinar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pensamiento visual - historia del arte moderno - procesos del dibujo - Proceso de lo pictórico - Proceso de la fotografía - Procesos de lo escultórico - Práctica artística contemporánea - Práctica artística latinoamericana - Práctica artística colombiana - -optativa de profundización (el estudiante escoge por cual rama del arte visual ir) - Cultura visual. <p>Componente comunicativo -Comprensión y producción de textos I y II -Segunda lengua (ingles) I, II, III y IV</p>
--	--	---

	-Recolección e interpretación de datos. -laboratorio de creación (Se realiza en las escuelas de las practicas pedagógicas)	-Semiótica de la imagen.
--	---	--------------------------

Fuente: Elaborado a partir de <http://artes.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=347&idh=351&idn=11567>

- **Universidad Minuto de Dios.**

La Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Educación Artística nace de una necesidad social de formar profesionales competentes para la educación artística, soportados en el valor formativo de los diferentes lenguajes artísticos, artes sonoras, artes literarias, artes escénicas, artes plásticas y visuales como experiencia vital articuladora de pensamiento y sentimiento para otorgar sentido a la expresión humana.

La Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Artística resulta de gran pertinencia para responder a las necesidades de la educación colombiana en el marco de la formación integral, analizando, comprendiendo y planteando propuestas de solución a la problemática artístico cultural que repercute directamente en el desarrollo académico del país.

Tabla 7. Componentes 4

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS	<p>Componente básico profesional</p> <ul style="list-style-type: none"> -fundamentos de pedagogía -cognición y procesos de desarrollo -modelos pedagógicos -teorías y diseño curricular -políticas educativas -aprendizaje autónomo -comunicación escrita y procesos lectores. -segunda lengua (ingles) <p>Componente minuto de Dios</p> <ul style="list-style-type: none"> -catedra minuto de Dios -proyecto de vida -responsabilidad social. -resolución de conflictos -ética profesional 	<p>Componente profesional complementario</p> <ul style="list-style-type: none"> - Electiva (el estudiante escoge la rama del arte) - Practica Pedagógica <p>Componente profesional pedagógico y disciplinar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teorías del desarrollo - Psicología del desarrollo - Ambientes del aprendizaje. - Gestión educativa - Introducción a la educación artística - Sensibilidad y creatividad - Expresión plástica - Apreciación estética - Expresión musical
----------------------------	--	--

	-plan de negocios	<ul style="list-style-type: none"> - Historia del arte - Expresión corporal - Fundamentación plástica - Expresión corporal danza - Didácticas de la educación artística - Psicología del arte - Didáctica de las artes plásticas - Didáctica de las artes escénicas - Taller integrado (música, artes plásticas y dramaturgia) - Didáctica de la música - Proyecto artístico - Fundamentos de la investigación Electiva investigación
--	-------------------	---

Fuente: <http://www.uniminuto.edu/documents/935233/5308163/12170.pdf/a55f13b8-2a87-4f35-aaa3-cfea9187b851>

Tabla 8. Cultura académica y cultura artística

Para ser Licenciado en Artes	Cultura Académica	Cultura Artística
Universidades		
Universidad Pedagógica Nacional (publica)	<p>En la universidad pedagógica nacional se brinda la carrera de licenciatura en Artes Visuales, la carrera parte de la búsqueda de desarrollar la pedagogía en el campo de las artes visuales, promoviendo procesos de aprendizaje y desarrollo individual.</p> <p>Se retoman las distintas corrientes pedagógicas, para reevaluar y revisar la pedagogía artística visual en el contexto actual cultural.</p> <p>Se desarrollan competencias pedagógicas, didácticas, disciplinares, interdisciplinares y comunicativas.</p> <p>Dentro del componente pedagógico y didáctico esta: Rol docente, educación, cultura y sociedad, discursos pedagógicos de la educación, epistemología de la educación artística, didáctica de las artes visuales, diseño</p>	<p>Los componentes Disciplinar y comunicativo entran dentro de la cultura artística que son los talleres de pensamiento visual, procesos del dibujo, prácticas artísticas contemporáneas, procesos de lo fotográfico, prácticas artísticas latinoamericanas y colombianas, cultura visual I y II.</p> <p>Y en lo comunicativo comprensión y producción de textos I y II. Segunda lengua (ingles) y semiótica de la imagen.</p> <p>Laboratorio de Creación, exploración y laboratorio de creación desarrollo.</p>

	<p>curricular. Seminario de prácticas pedagógicas y práctica pedagógica.</p> <p>Componente interdisciplinar esta: Seminario interdisciplinar y seminario interludios.</p> <p>Componente investigativo: problematización en la investigación educativa, la interpretación de los datos en investigación educativa</p>	
<p>Universidad Minuto de Dios (privada)</p>	<p>Para la universidad minuto de Dios que ofrece la carrera de Licenciatura en Educación Artística es muy importante el componente pedagógico es por eso que el estudiante desde el principio de la carrera ve los fundamentos de la pedagogía, cognición y procesos de desarrollo, modelos pedagógicos, teorías y diseño curricular, políticas educativas. Didáctica y evaluación, ambientes del aprendizaje, teorías del desarrollo, gestión educativa y psicología del desarrollo. La universidad Minuto de Dios por tener un enfoque cristiano dicta seminarios complementarios que ayudan a enriquecer el perfil del egresado como son: Responsabilidad social, constitución política, Ética profesional, estructura de un plan de negocios, catedra minuto de Dios, proyecto de vida.</p>	<p>En la cultura artística de la licenciatura en artes entra todo lo expresivo que se encuentra en su componente disciplinar que es: sensibilidad y creatividad, expresión plástica, apreciación estética, expresión musical, expresión corporal, danza, fundamentación escénica, didáctica de las artes plásticas, didáctica de las escénicas, taller integrado, didáctica de la música, proyecto artístico, epistemología del arte.</p> <p>A diferencia de las otras carreras esta universidad ofrece tres ramas de las artes que son danza, teatro y plásticas de las cuales el estudiante finalizando la carrera deberá escoger cuál de estas tres será su electiva de investigación, para su proyecto de grado.</p>

Fuente: Elaborado a partir de:

<http://artes.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=347&idh=351&idn=11567>

<http://www.uniminuto.edu/documents/935233/5308163/12170.pdf/a55f13b8-2a87-4f35-aaa3-cfa9187b851>

En los perfiles de las anteriores universidades el enfoque que se le da a la enseñanza del arte es pedagógico, se le da más importancia a la pedagogía y a la didáctica del arte que al arte mismo. Siempre el objetivo es ayudar a la comunidad a que aprenda y desarrolle su capacidad creadora para beneficio del otro. En la Universidad pedagógica se interesa por la pragmática de la gramática en tanto hecho social-comunicativo y pedagógico del arte.

En la Uniminuto lo que se evidencia en cuanto a expresión y contenido, es que es más importante el impacto social y cultural que posee el educador para sus educandos. La didáctica, las competencias, el desarrollo curricular, los modelos pedagógicos son el fuerte dentro de su cultura académica.

4.5. Caracterización de la Formación para Artistas

La Universidad Nacional de Colombia en su carácter oficial ofrece la carrera en Artes plásticas cuyos componentes en su cultura académica son fundamentación y el de historia y teoría del arte. (Ver Tabla 3. Componentes 1)

- **Sustancia de Contenido**

Dentro de su sustancia de contenido encontramos los programas sobre la historia y la teoría del arte antiguo y moderno, la estética y la teoría de la imagen, la gestión cultural y empresarial del arte. Estos temas son la base del conocimiento del arte, son los cimientos en los que se basa la comprensión de las artes plásticas.

- **Forma del contenido**

Para la universidad Nacional es importante que el estudiante sepa la descripción de las manifestaciones artísticas según su época y el efecto de las mismas en el hombre, y sepa analizar los fundamentos de las obras y de sus artistas.

En cuanto a su cultura artística la Universidad Nacional pone como referencia los componentes de formación disciplinar o profesional, talleres y libre elección.

- **Forma de la Expresión**

Es donde se encuentran todos los talleres propios de la profesionalización como son: taller de pintura, taller de dibujo, pintura avanzada, movimiento y espacio, taller de imagen,

taller fotográfico, el gesto y el espacio. Todos estos talleres y sus técnicas se hacen necesarios para el ejercicio de un artista y para su perfil profesional. (Ver tabla 9)

- **Sustancia de la expresión**

Elementos básicos de la expresión plástica, según sus técnicas, épocas y tendencias.
Manejo de las herramientas y elementos propios de la disciplina artística.

Tabla 9. Contenido y Expresión.

UNIVERSIDAD PUBLICA			
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA			
PREGRADO EN ARTES PLASTICAS			
CULTURA ACADEMICA		CULTURA ARTÍSTICA	
CONTENIDO		EXPRESION	
SUSTANCIA	FORMA	FORMA	SUSTANCIA
-Gramática del arte -Estética y teoría de la imagen. -Gestión cultural y empresarial en las artes. -Historia del arte I (antiguo) -Historia del arte II(moderno) -Introducción a la teoría del arte -Teoría del arte I, II	-conceptos, términos, expresiones e ideas que describen las diferentes figuras artísticas. -Investigación de las condiciones de lo bello o no en la imagen. -Manejo cultural, económico, mercadeo social del arte. -Siglo IV a.C. Oriente y Egipto hasta la caída del Imperio Romano. -Siglo XV a finales del siglo XVIII - Analizar los fundamentos de las obras. -Descripción de las manifestaciones artísticas del arte antiguo al moderno.	-Introducción a la pintura. -Pintura intermedia (paisaje y espacio) -Pintura avanzada (composiciones) -Dibujo I (el dibujo y el gesto)	-Elementos básicos para pintar: (Lo primero es hacer un bosquejo de lo que se va a pintar a lápiz) Pinturas vinilos Colores primarios (amarillo, azul, rojo, blanco y negro) y los colores secundarios (se obtienen de la combinación de los primarios) -Acuarelas -Papel Acuarela -Pinceles (planos y redondos) -Agua -Oleos -Pinceles -espátula -Trementina -Aceite de linaza -Mezclador -Paño -Lienzo -caballete -Pinceles

			<p>-Modelo de copia</p> <p>- Elementos básicos de la pintura (papel y lápiz HB)</p> <p>-Figuras geométricas en lápiz sobre papel bond</p> <p>-Cuerpo en figuras geométricas en lápiz sobre papel bond</p> <p>-Cara en figuras geométricas lápiz sobre papel bond o papel grueso mate.</p> <p>-gestualidad (composiciones de la cara con diferentes gestos) lápiz grueso HB No.4 y carboncillo.</p> <p>-Cuerpo femenino a lápiz sobre papel</p> <p>-Cuerpo Masculino a lápiz sobre papel (entendiendo sus diferencias)</p> <p>-Regla</p> <p>-Cuadrícula</p> <p>-Borrador</p> <p>-muestra de ejemplo.</p> <p>-Muñeco de madera</p> <p>-Cuerpos de perfil (movimiento de brazos y piernas) con papel, lápiz y carboncillo</p> <p>-Fondos o espacio (línea de horizonte y punto de fuga)</p> <p>-Papel, lápiz, regla, borrador y colores</p> <p>-Elementos básicos del lenguaje plástico (el punto, la línea, el plano y las texturas)</p> <p>Materiales:</p> <p>Lápiz</p> <p>Papel grueso</p> <p>Reglas (rectas y circulares)</p> <p>Micro puntas o rapidografos</p> <p>Borrador</p>
		-Dibujo II (el cuerpo humano)	
		-Dibujo III (movimiento y espacio)	
		-Introducción a la gráfica.	
		-Procesos de lenguaje gráfico.	
		-Fotografía.	
		-Taller imagen	
		-Taller espacio	

		<p>-Taller Tiempo</p> <p>-Taller profundización</p> <p>-pintura y representación -Pintura y gesto</p> <p>- El Dibujo y el gesto</p>	<p>-Cámara digital de lentes intercambiables</p> <p>-Modo automático</p> <p>-Modo manual</p> <p>-Velocidad</p> <p>-Diafragma</p> <p>-Encuadre</p> <p>-Enfoque</p> <p>-El Yo</p> <p>Materiales:</p> <p>Lápiz</p> <p>Papel</p> <p>Pintura (acrílico, oleo, spray)</p> <p>Fotografía</p> <p>Marcadores</p> <p>Colores</p> <p>-Proceso de composición en arquitectura (el espacio-maquetas)</p> <p>Materiales:</p> <p>-cartón paja</p> <p>-cartulina de colores</p> <p>-tijeras o bisturí</p> <p>-lápiz</p> <p>-regla</p> <p>-pegante</p> <p>-figuras para maqueta</p> <p>-palitos de madera</p> <p>-tiempo y espacio</p> <p>-el cuerpo humano es el material esencial (Expresión corporal)</p> <p>-De acuerdo a la escogencia de cada estudiante (plástica, fotografía, danza, arquitectura)</p> <p>-pintura</p> <p>-óleo, acuarela, tempera</p> <p>-pinceles</p> <p>-bastidores</p> <p>-Lápiz</p> <p>-Papel</p> <p>-Colores</p>
--	--	---	---

			-Carboncillo -Sanguina -Marcadores -Tizas -pintura -óleo, acuarela, tempera -pinceles -bastidores
--	--	--	--

Fuente: Elaborado a partir de <http://www.facartes.unal.edu.co/fa/departamentos/artes-plasticas/>

La Pontificia Universidad Javeriana en su carácter privado ofrece la carrera en Artes visuales, cuyos egresados salen como Maestros en Artes Visuales. Dentro de la cultura académica se encuentran los componentes de núcleo de formación y componente de asignaturas electivas. (Ver tabla 4. Componentes 2)

- **Sustancia de contenido**

Esta se caracteriza por el orden cronológico y temático sobre la historia del arte y sus manifestaciones artísticas desde la antigüedad hasta la modernidad, pasando por el arte latinoamericano, colonial, precolombino y colombiano. Y la estética en el arte según su época.

- **Forma de Contenido**

Las expresiones artísticas que surgieron a través del tiempo y la repercusión que causo en el hombre hasta el día de hoy. Las vanguardias artísticas del siglo XX, procesos pictóricos y la estética en el arte antiguo y en el nuevo. Los estudiantes de la Javeriana deben conocer y sustentar acerca de las manifestaciones artísticas antiguas y nuevas y su impacto social.

Dentro de la Cultura Artística de la P.U. Javeriana se encuentran el componente de Área de énfasis, que es expresión plástica donde los estudiantes desarrollan los talleres propios de las artes plásticas. (Ver tabla No.10)

- **Forma de la expresión**

Taller de dibujo desde su fundamento a sus posibilidades expresivas, taller de pintura desde la teoría del color hasta el paisaje, escultura, bidimensionalidad y tridimensional. Los estudiantes estudian a profundidad cada tema y lo desarrollan en aulas especializadas con las que cuenta la universidad.

- **Sustancia de la expresión**

Dentro de la sustancia de la expresión se encuentran todos los materiales, herramientas y utensilios que se requieren para la realización de composiciones artísticas, además la universidad cuenta con aulas especializadas para cada uno de sus talleres.

Tabla 10. Contenido y Expresión.

UNIVERSIDAD PRIVADA			
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA			
PREGRADO ARTES VISUALES			
CULTURA ACADEMICA		CULTURA ARTÍSTICA	
CONTENIDO		EXPRESIÓN	
SUSTANCIA	FORMA	FORMA	SUSTANCIA
-Historia del arte antiguo	-Cultura material -Obras de arte -Idea de belleza en el arte Antiguo. -Caída del imperio Romano. -Egipto	-Dibujo I Fundamentos -dibujo II Espacialidad	-punto, línea y formas geométricas. Materiales (papel, lápiz, regla, borrador, mesa de dibujo) -Línea de horizonte -Punto de fuga -Cerca, lejos. Materiales (papel, lápiz, regla, borrador, mesa de dibujo)
-Historia del arte del medioevo al barroco	-Edad media -Renacimiento -Barroco -Fundamentos del arte		
-Historia del arte moderno	-Estética del arte medioevo -Producción artística. -Arte académico. -Tradición vs Experimentación	- dibujo III Figura humana	-Formas geométricas (lápiz, regla, cuadrícula, borrador, mesa de dibujo).
-Historia del arte precolombino	-Arte y artistas -Escultura -Arquitectura. -Arte rupestre.	-dibujo IV Cuerpo posibilidades expresivas. - dibujo V Proyecto.	-Materiales (Modelo, caballetes o mesas, lápices, papel, carboncillo, sanguina, goma borrador, colores)

-Arte colonial	-Cerámica		
-Arte en Latinoamérica	-Textil	-Gramática visual	-Composición artística de cada estudiante. Materiales (Modelo, caballetes o mesas, lápices, papel, carboncillo, sanguina, goma borrador, colores)
	-Metalistería	-Introducción al color	
	-Pintura		
-Arte en Colombia.	-Colonizadores.	-fundamentos de la bidimensionalidad	
	-manifestaciones artísticas.		
	-Lugares y actores	-fundamentos de la tridimensionalidad	-Punto, línea, contorno, textura y color. Materiales (lápiz, marcadores, rapidógrafos, colores, regla, papel, mesa de dibujo).
-Arte contemporáneo	-Procesos pictóricos.		-Acrílicos, acuarelas, óleo y tintas.
	-Manifestaciones artísticas.	-pintura	-figuras bidimensionales 2 lados (lápiz, regla, cuadrícula, borrador, mesa de dibujo).
	-Países involucrados.		-Figuras de tres lados (lápiz, regla, cuadrícula, borrador, mesa de dibujo).
	-Estética del arte Latinoamericano		
-Estética antigua	-Manifestaciones artísticas.		
-Estética moderna	-Artistas Colombianos	-escultura	
	-Muestras y exposiciones.		
-Estética contemporánea	-Temas de las obras		
-Emprendimiento cultural	-Expresiones artísticas del siglo XX.		
	-Movimientos		
	-Vanguardias artísticas.		
	-Mundo actual.		
-Constitución política		-lenguajes escultóricos	-Acrílicos, acuarelas, óleo y tintas.
	-El arte de lo bello en la antigüedad.		-Pinceles redondos y planos
	-El arte de lo bello en la modernidad.		-bastidor
-Catedra Javeriana	-Entre lo bello y lo feo de las expresiones artísticas.	-procesos híbridos	-caballete
			-lienzo
			-paleta mezcladora
			-papel acuarela
	-Bienes y servicios culturales	-procesos plásticos	-Tallado Materiales (madera, granito, mármol, cincel, martillo)
	-Riesgo, creatividad e innovación.		-Modelado Materiales suaves que pueden ser removidos fácilmente a mano como la arcilla, el yeso y la cera)
			-Fundición Materiales (escultura modelada como base para crear un molde, fundido en arena y fundido en cera, el más común el bronce)
	-Estado social.	-Taller fotografía	
	-Soberanía.		
	-Servicio a la comunidad.	-proyecto de grado.	
	-Teología y ética		
	-Misión y visión de la Universidad Javeriana.		
			-Construcción o

			<p>ensamblaje Materiales (estructuras en 3D, bloques, maderas recortadas, palos, alambres, tubos PVC)</p> <p>-Impresión y estampado Materiales Zona de impresión Permeable e impermeable. Malla, tinta, rasero, bastidor, material para imprimir, papel impreso.</p> <p>-bastidor -pigmentos -pinceles -mezclador -texturas -espátula -molde o modelo</p> <p>-Cámara digital de lentes intercambiables Plástica, escultórica o fotografía.</p>
--	--	--	--

Fuente: Elaborado a partir de

<http://www.javeriana.edu.co/documents/19976/0/Artes+Visuale+Plan+de+Estudios/a40e29fc-b6c8-42b4-90bc-620ea078cce8>

4.5.1. Semejanzas y diferencias

- Semejanzas

La universidad Nacional y la Universidad Javeriana sus planes de estudios se basan en solo tres componentes fundamentales, para la Nacional son: Disciplinar, fundamentación y libre elección. (Ver Tabla 11. Ficha técnica No.1) y para la Javeriana son: Núcleo de formación, área de énfasis y asignaturas electivas. (Ver Tabla 12. Ficha técnica No.2). Tanto para la universidad Nacional como para la Javeriana la intensidad horaria en el componente disciplinar y de formación tiene la mayor relevancia y posee el mayor número de créditos; esto nos hace pensar que este componente ejerce la centralidad de la estructura

académica para un artista. El componente de libre elección para la Nacional y de electivas para la Javeriana es muy similar en cuanto a su intensidad horaria y créditos para que el estudiante pueda tomar una deliberación en la que encaminara su carrera. En las dos universidades la carrera es de diez semestres.

Tabla 11. Ficha técnica No.1

Universidad Nacional de Colombia		
Carácter: Público		
Año de Apertura 1964		
Componentes	Créditos	Horas
Disciplinar (Es la gramática básica de su profesión, teorías, métodos y prácticas fundamentales)	117	64
Fundamentación (Hace referencia a las bases de la formación)	15	36
Libre elección (Elección de elegir la profundización de su carrera)	34	20
Total	166	120
Semestres 10	Jornada Presencial Diurna	
Título Otorgado: Maestro en Artes Plásticas		

Fuente: Elaborado a partir de <http://www.facartes.unal.edu.co/fa/departamentos/artes-plasticas/>

Esto sugiere una suerte de estandarización por la cual se rigen las carreras de formación de artística, o sea una codificación, pues dos universidades de muy diferente carácter (Pública y privada) y orientación (Jesuita y laica) coinciden en ello. O sea, predomina la gramática de la disciplina sobre el carácter de la institución, como ocurre con las disciplinas formalizadas y, por tanto, autónomas (economía o física, por ejemplo).

- **Diferencias**

Dentro del pensum de la universidad Javeriana existen tres énfasis: Énfasis en expresión audiovisual, expresión gráfica y expresión plástica y el estudiante para sus últimos semestres debe escoger el énfasis que desea para realizar su proyecto de grado.

Dentro de la Universidad Nacional, aunque en su pensum no se evidencian los temas del arte latinoamericano y colombiano es muy posible que si se toquen y se vean ya que sus docentes han sido y son personas que incursionaron en el arte de nuestro país y han defendido su posición como artistas. (Ver tabla 12. Ficha técnica No.2)

La universidad Javeriana dentro de su cultura académica, toca el tema del arte de las Vanguardias y sus formas expresivas. La intensidad horaria es más amplia en la universidad pública que en la privada en esta carrera. (Ver tabla 11. Ficha Técnica 1)

Tabla 12. Ficha Técnica No.2

Pontificia Universidad Javeriana		
Carácter: Privado		
Año de Apertura 1997		
Componentes	Créditos	Horas
Núcleo de Formación (Hace referencia a las bases de la formación)	104	54
Área de énfasis (Relevancia en el área de las artes visuales)	44	32
Asignaturas electivas (Elección de elegir la profundización de su carrera)	22	28
Total	170	114
Semestres 10		Jornada Presencial Diurna
Título Otorgado: Maestro en Artes Visuales con énfasis en Expresión Plástica		

Fuente: Elaborado a partir de

<http://www.javeriana.edu.co/documents/19976/0/Artes+Visuale+Plan+de+Estudios/a40e29fc-b6c8-42b4-90bc-620ea078cce8>

4.5.2. Características para la Formación de Licenciados en Artes

La Universidad Pedagógica Nacional en su carácter oficial ofrece un pregrado en Licenciatura en Artes Visuales cuya cultura académica posee las siguientes características:

- **Sustancia de contenido**

Dentro de la sustancia de contenido encontramos los componentes pedagógico y didáctico, interdisciplinar y el investigativo cuyos programas de formación están ligados a

la formación como docente en cuanto a lo antropológico, pedagógico, metodológico, epistemológico y didáctico. También se encuentran programas como Historia del arte, didáctica de las artes visuales y educación artística que tienen que ver con el ejercicio propio de la licenciatura en artes visuales.

- **Forma de Contenido**

Dentro de la forma de contenido está desglosado todos los temas que un futuro licenciado en artes debe conocer y comprender; en esta parte el estudiante debe desarrollar y afianzar el rol propio de un docente en artes plásticas; es por eso que las escuelas de pensamiento, las disciplinas académicas, metodología del conocimiento, el arte en el aula, las técnicas y metodologías del arte en el aula, hacen parte de su quehacer diario y se convierten en todo la indumentaria que debe poseer como licenciado. (Ver tabla 13)

Dentro de la cultura Artística para un licenciado en Artes Visuales se encuentra los componentes disciplinar y comunicativo que es lo propio de la profesión; dentro de la expresión encontramos:

- **Forma Expresiva**

Son los talleres, procesos y prácticas del arte como tal. Allí se encuentra los procesos de lo pictórico, de lo escultórico, del dibujo y de la fotografía y de las técnicas artísticas que se llevaban a cabo según su época, como las prácticas artísticas contemporáneas, las del siglo XX, las de Latinoamérica y las colombianas.

- **Sustancia Expresiva**

Dentro de la sustancia expresiva se encuentra todo lo referente a los materiales y herramientas utilizadas en las diferentes técnicas de pintura, dibujo, escultura y fotografía que se vean en el programa de la licenciatura y su manejo en la composición que se realice.

Tabla 13. Contenido y Expresión.

UNIVERSIDAD PUBLICA			
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL			
PREGRADO LICENCIATURA EN ARTES VISUALES			
CULTURA ACADEMICA		CULTURA ARTÍSTICA	
CONTENIDO		EXPRESION	
SUSTANCIA	FORMA	FORMA	SUSTANCIA
-Identidad y rol docente	-Funciones de un docente en el aula. -papel del docente como mediador y ayudador de sus estudiantes. -Disciplina y Didáctica en el aula.	-Pensamiento visual	-Mapas mentales. (Pensamientos e ideas plasmados icónicamente) Materiales: Hojas, lápiz, colores, regla, marcadores, resaltadores.
-Educación, cultura y sociedad	-Como está la educación y como se está manejando en nuestro país. -Actores principales de la educación en el país. -Manejo de la cultura y la educación.	-Procesos del dibujo	-Pensamientos e ideas plasmados icónicamente. -Apunte (Lápiz, borrador, papel) -Boceto (Lápiz, borrador, papel)
-Sujetos y contextos de la educación.	-Que aportes trae la educación a la sociedad. -El rol del educador como vocero en el aula. -El rol del estudiante como receptor. -La educación en Colombia.		-Encajado (Lápiz, borrador, papel) -Línea (Lápiz, borrador, papel y regla)
- Epistemología de la educación artística.	-Maestro y Estudiante en interacción. -El entorno cultural de aprendizaje.	-Proceso de lo pictórico	-Valorización o sombreado (lápiz, carboncillo) -Color (colores, marcadores, tintas, pinturas, acuarelas) -Correcciones (borrador, pintura blanca) -Proporción o simetría
-didáctica de las artes visuales.	-Metodología del conocimiento. -Didáctica de la Estética. -El arte en el aula. -Cómo enseñar arte.	-Proceso de la fotografía	
-Planeación educativa y diseño curricular.	-Lineamientos de las artes plásticas en el aula.	-Procesos de lo escultórico	-Planteamiento mental de la idea -Boceto a lápiz sobre cartón, hoja, cartulina, papel acuarela, lienzo, tela, madera, pared. -Color puede ser acuarela, pasteles, tinta, acrílicos, oleos -Pinceles redondos y planos. -Paleta mezcladora.
-gestión cultural	-Técnicas y metodologías para la enseñanza de las artes visuales.		
-Práctica y seminario			- Cámara digital de

pedagógico.			lentes intercambiables. -Procesos foto-químicos -Fotografías.
-Seminario interdisciplinar I	-Organización y desarrollo del plan de estudios. -Estructuración de programas académicos. -Aportar a las necesidades educativas en el aula.	-Práctica artística contemporánea Siglo XX en adelante	-Tallado Materiales (madera, granito, mármol, cincel, martillo) -Modelado Materiales suaves que pueden ser removidos fácilmente a mano como la arcilla, el yeso y la cera)
-Seminario interdisciplinar II			-Fundición Materiales (escultura modelada como base para crear un molde, fundido en arena y fundido en cera, el más común el bronce)
-Seminario interdisciplinar III	-Programación cultural. -Proyectos culturales. -Cultura y sociedad.	-Práctica artística latinoamericana	-Construcción o ensamblaje Materiales (estructuras en 3D, bloques, maderas recortadas, palos, alambres, tubos PVC)
-Antropología sociocultural	-Prácticas pedagógicas en un aula de clases. -Llevar a la práctica la metodología y las técnicas de la enseñanza.		
-Psicología del desarrollo.	-Educación tradicional.	-Práctica artística colombiana	-Color: Aerosoles, carboncillos, acrílicos, tizas, pasteles, acuarelas, vinilos. -Madera, muro, tela, bastidor, lienzo. -Pinceles, brochas, rodillos, espumillas, agua, texturas.
-Problematización en la investigación educativa	-Disciplinas académicas. -Escuelas de pensamiento		
-Recolección e interpretación de datos.	-Trabajo científico. -Metodología de diversas disciplinas pedagógicas.		
-Laboratorio de creación	-Sociedad y cultura humana.		
-Historia del Arte moderno.	-Conducta de las personas. -Cambios psicológicos en el ser a través del tiempo.		-Espacio público: escenario principal de exposición de obras artísticas de México, Argentina, Chile y Colombia.
-Semiótica de la Imagen	-Comportamiento y desarrollo del hombre en el aula.		-Muralismo (aerosoles principalmente)
-Comprensión y producción de textos I	-Principios epistemológicos en la educación.		
-Comprensión y producción de textos II	-El investigador como facilitador de soluciones.		-El eje principal es lo que pasa en el país. (muralismo, grafiti, arte urbano)
-Segunda Lengua	-Factores que se unen en la educación,		Materiales (Muros en

	<p>epistemología, pedagogía y didáctica.</p> <p>-Verificación de lo encontrado en la investigación para analizarlo.</p> <p>-Desarrollo de la investigación dentro del aula.</p> <p>-Ejecución de los planes de acción.</p> <p>-Siglo XV al siglo XIX</p> <p>-Impresionismo y vanguardia.</p> <p>-Signo icónico.</p> <p>-Sentido-significación de la imagen.</p> <p>-Comunicación visual.</p> <p>Planificación (sobre qué tema se va a escribir) materiales papel, lápiz e idea</p> <p>-A quien va dirigido</p> <p>-Textualización.</p> <p>-Revisión</p> <p>-Ingles.</p>		<p>blanco del espacio público, pinturas, aerografías, estencil, plantillas, caricatura, aerógrafos o aerosoles)</p>
--	---	--	---

Fuente: <http://artes.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=347&idh=351&idn=11567>

La Corporación Universitaria Minuto de Dios en su carácter privado ofrece la carrera de Licenciatura en básica primaria con énfasis en educación artística; en su cultura académica se encuentran los componentes de básico profesional, Minuto de Dios, pedagógico y profesional complementario. En su contenido se encuentran temas ya referenciados en la Universidad Pedagógica Nacional.

- **Sustancia de Contenido**

En su sustancia de contenido la CUMD cuenta con programas académicos de diseño curricular, ambientes de aprendizaje, gestión educativa, sensibilidad y creatividad, que son un complemento a los temas más generales vistos anteriormente. Dentro del componente

corporativo *Minuto de Dios* se encuentra la *catedra minuto de Dios* y proyecto de vida que es propia de la universidad, su visión y misión como Universidad católica que presta un servicio a la sociedad.

- **Forma de contenido**

La psicología, sociología y la filosofía de la educación son fundamentales en el desarrollo de la forma de contenido de esta universidad y las teorías sobre la enseñanza y la educación de grandes teóricos como Freud, Erikson, Piaget, Vygotsky, Gardner, entre otros, son el eje principal del aprendizaje para un estudiante que desea ser docente de esta licenciatura. En cuanto a la Cultura artística de la Uniminuto se encuentra el componente disciplinar donde están los talleres de profundización de la carrera.

- **Forma de la Expresión**

Aquí se encuentran los talleres de cuatro ramas del arte que son: expresión musical, expresión plástica, teatro y danza. Los estudiantes durante la carrera exploran estas ramas del arte y en sus últimos semestres escogen el énfasis que desean.

- **Sustancia de la expresión**

Utensilios y herramientas propios de la plástica según las técnicas vistas, de la música según los instrumentos a interpretar, del teatro según la obra, la escenografía y el guion y de la danza según la pieza musical a interpretar.

Tabla 14. Contenido y Expresión.

UNIVERSIDAD PRIVADA	
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	
PREGRADO LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN EDUCACION ARTÍSTICA	
CULTURA ACADEMICA	CULTURA ARTÍSTICA

CONTENIDO		EXPRESIÓN	
SUSTANCIA	FORMA	FORMA	SUSTANCIA
-fundamentos de pedagogía	-Psicología de la educación. -Filosofía de la educación	-Expresión plástica	-Acrílicos, acquarelas, óleo y tintas. -Pinceles redondos y planos
-cognición y procesos de desarrollo	-Sociología de la educación		-bastidor -caballete -lienzo
-modelos pedagógicos	-Aprendizaje -Comparación y observación -Inferencia		-paleta mezcladora -papel acquarela -Sanguina. -Carboncillo.
-teorías y diseño curricular	-Pedagogía tradicional -Pedagogía activa -Pedagogía conceptual -Pedagogía marxista	-Expresión musical	-Texturas. -Retablos. -Masa para relieves
-políticas educativas		-Expresión corporal danza	-Flauta dulce -Xilófono -Piano -Guitarra
-aprendizaje autónomo	-Análisis -Diseño -Aplicación -Evaluación Curricular	-Taller integrado (música, artes plásticas y dramaturgia)	-Cuerpo, coreografía, música, vestuario, salón de danza.
-comunicación escrita y procesos lectores.	-Atención integral -Innovación y pertinencia -Mejora en la calidad educativa.		-Composición integrada. Materiales: -Acrílicos, acquarelas, óleo y tintas.
-segunda lengua (ingles)	-Auto-dirección -Auto-regulación.		-Pinceles redondos y planos -bastidor -caballete -lienzo
-catedra minuto de Dios	-Emisor-receptor -Lectura y lector		-paleta mezcladora -papel acquarela -Sanguina. -Carboncillo.
-proyecto de vida	-Escritos académicos, escritos periodísticos, personales, escolares, históricos.		-Texturas. -Retablos. -Masa para relieves
-responsabilidad social.	-La Web. - Aprendizaje del inglés como segunda lengua.	-Proyecto artístico	-Flauta dulce -Xilófono -Piano -Guitarra
-resolución de conflictos	-Catedra de la misión y visión de la universidad y su filosofía como universidad católica.		-Cuerpo, coreografía, música, vestuario, salón de danza.
-ética profesional			
-plan de negocios	-Objetivos específicos de mi papel como trasformador de la sociedad. -Impacto a nivel social		-Coreografía Materiales: (Música, vestuario,

-Teorías del desarrollo del desarrollo	como educador. -Transformador de vidas.		desplazamiento, ritmos, ensamble) -Obra teatral Materiales: (cuerpo, escenario, vestuario, tema, integrantes, libreto o guion, musicalización, escenografía)
-Ambientes del aprendizaje.	-Cómo enfrentar los problemas propios de un aula de clases. -Posibles soluciones		-Obra Plástica Materiales: (Tema, - Acrílicos, acuarelas, óleo y tintas. , Pinceles redondos y planos , bastidor, caballete, lienzo, paleta mezcladora, papel acuarela, Sanguina, Carboncillo.
-Gestión educativa	-Desarrollo profesional -valores universales		-Retablos. -Masa para relieves
-Introducción a la educación artística	-Entorno laboral.		-Composición musical Materiales: (Instrumentos musicales, voces, escenario y tema)
-Sensibilidad y creatividad	-Objetivos y estrategias para montar una empresa en el sector educativo.		
-Apreciación estética	-Sigmund Freud -Erik Erikson -Jean Piaget		
-Historia del arte			
-Fundamentación plástica	-Espacio de interacción física, humana y social. -Aprendizaje significativo.		
-Electiva (el estudiante escoge la rama del arte)	-Mejoramiento de la calidad de la educación.		
-Practica Pedagógica	-Educación plástica y visual. (pintura, escultura y arquitectura)		
-Psicología del arte			
-Didáctica de las artes plásticas	-Crear algo nuevo a partir de parámetros establecidos.		
-Didáctica de las artes escénicas	-Percepción de estímulos externos e internos a través de los sentidos.		
-Didáctica de la música	-Distinguir entre lo bello y lo feo. -Reseña histórica del arte desde el arte antiguo hasta el moderno.		
-Fundamentos de la investigación	-Reflexión sobre las artes plásticas, su fundamento y su expresión.		
-Electiva investigación			

	<p>-Plásticas, música o teatro.</p> <p>-Talleres artísticos realizados en los sitios de práctica como escuelas o colegios.</p> <p>-Lev Vygotsky -Howard Gardner</p> <p>-Fundamentos. -Motivación y aprendizaje. -Psicomotricidad. -Guion escénico -marcación -personaje</p> <p>-Fundamentos. -Mi cuerpo-mi yo expresivo. -El instrumento y yo -Aprendizaje y metodología.</p> <p>-Rama del arte que se escoge para la investigación de proyecto de grado.</p> <p>-Plástica, música o teatro.</p>		
--	--	--	--

Fuente: <http://www.uniminuto.edu/documents/935233/5308163/12170.pdf/a55f13b8-2a87-4f35-aaa3-cfea9187b851>

- **Semejanzas**

La Universidad Pedagógica y la Uniminuto tienen dentro de su componente básico profesional y comunicativo una segunda lengua (inglés). En la Uniminuto desde los primeros semestres los estudiantes tienen prácticas pedagógicas en colegios e instituciones educativas de la zona, lo cual hace que su formación sea más completa y experiencial.

En el caso de la pedagógica apenas se están implementando las prácticas pedagógicas desde los primeros semestres, han tenido visitas o salidas pedagógicas en tanto posibles prácticas en los primeros semestres.

Tanto la universidad Pedagógica como la Uniminuto cuentan con cinco componentes que son fundamentales para la carrera en la licenciatura, (Ver ficha técnica No.3) donde el componente pedagógico didáctico y básico profesional tienen similitud tanto en sus créditos como en su intensidad horaria; en los componentes de disciplinar específico y profesional disciplinar también son similares en sus créditos e intensidad horaria.

Tabla 15. Ficha Técnica No.3

Universidad pedagógica nacional		
Carácter: Público		
Año de Apertura 2007		
Componentes	Créditos	Horas
Pedagógico y didáctico (Es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la interacción maestro-estudiante)	44	40
Interdisciplinar (Es lo que se lleva a cabo a partir de la práctica de la disciplina)	18	18
Investigativo (Estudio y profundización del tema para crear un proyecto)	44	41
Disciplinar específico (Teorías, métodos y prácticas fundamentales de la disciplina artes)	38	65
Comunicativo (Competencias Sociolingüísticas)	16	14
Total	160	178
Semestres 10	Jornada Presencial Diurna	
Título: Licenciado en Artes Visuales		

Fuente: <http://artes.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=347&idh=351&idn=11567>

- **Diferencias**

Para la universidad Pedagógica Nacional el licenciado en artes visuales es un promotor de ambientes de aprendizaje, diseñador de metodologías y didácticas que promueven el desarrollo artístico, comunitario y escolar. Para la universidad privada Minuto de Dios el licenciado es un gestor y dinamizador de procesos y programas pedagógicos a nivel comunitario y escolar.

La Corporación universitaria Minuto de Dios y la Universidad Pedagógica Nacional se diferencian en su cultura artística ya que en la forma de la expresión la Uniminuto brinda los talleres artísticos en plástica, danza, teatro y música por lo que los estudiantes practican éstas cuatro ramas del arte y deben realizar talleres integrándolas; esto lo hace más complejo ya que en esta universidad el tiempo de la carrera es de nueve semestres y por lo tanto demanda más tiempo en la realización de sus muestras y por ende en su sustancia expresiva ya que no interactúa en un solo escenario sino en varios. (Ver ficha técnica No.4)

A diferencia de la Pedagógica, la Uniminuto cuenta con más talleres sobre otras ramas del arte que le brindan al docente una integralidad del conocimiento, además de otros temas como: comunicación y expresión, didáctica de las artes plásticas, didáctica de la expresión corporal, taller integrado, proyecto artístico. No obstante, la universidad Pedagógica brinda en su forma expresiva las técnicas del arte del siglo XX y las formas expresivas latinoamericanas y colombianas, se enfatiza en una disciplina y un lenguaje particular de las artes, su intensidad horaria es más amplia y dura un semestre más.

Esto sugiere que la formación de profesores de arte para la educación básica está menos formalizada o estandarizada que la formación para los artistas, pues se nota que los énfasis, las intensidades, las especialidades o generalidades de la enseñanza dependen más de la orientación y el carácter de la institución que de los contenidos disciplinares. La formación es menos heterónoma. Habría que comparar con la formación de maestros en otras áreas.

Tabla 16. Ficha Técnica No.4

Corporación Universitaria Minuto de Dios		
Carácter: Privado		
Año de Apertura 1997		
Componentes	Créditos	Horas
Básico Profesional (Bases fundamentales de la pedagogía y el aprendizaje)	40	38
Minuto de Dios (Como universidad Corporativa)	19	16
Profesional Pedagógico (Es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la interacción maestro-estudiante)	16	13
Profesional Disciplinar específico (Teorías, métodos y prácticas fundamentales de la disciplina artes)	42	40
Profesional complementario (actualización laboral en el campo de la enseñanza)	27	18
Total	144	125
Semestres 9	Jornada Presencial Diurna y Nocturna	
Título: Licenciado en Educación Básica con énfasis en Educación Artística		

Fuente: <http://www.uniminuto.edu/documents/935233/5308163/12170.pdf/a55f13b8-2a87-4f35-aaa3-cfea9187b851>

5. CONCLUSIÓN GENERAL

Las características comunicacionales de la enseñanza del arte en los niños se hacen visibles a través de sus experiencias estéticas. Pero por lo general estas experiencias se dan a partir de los actos culturales de cada centro educativo, es decir son más un tema mediático que ocurre en un determinado tiempo o semana dispuesta para dicho fin, que de conocimiento. Hoy la producción cultural se realiza en forma masiva, circula en redes sociales de comunicación y llega a la masa de los consumidores que aprenden a recibir mensajes desterritorializados.

Esto repercutió en las escuelas y colegios de nuestro país de manera opuesta. Los centros educativos que están al interior de cada región, es decir las escuelas rurales se preocupan más por brindar una educación donde sus bases sociales y culturales son el fuerte dentro de su PEI y esto hace que estos niños tengan más arraigados sus conocimientos, sobre quiénes son, de dónde provienen, su música, sus bailes, sus comidas típicas, sus artistas y el papel que han ejercido en el país. En cambio, los niños de centros educativos (urbanos) de las ciudades no conocen, no saben de su cultura, ni de música, ni de sus bailes, ni de sus procesos artísticos, están creciendo sin memoria de sus raíces, perdiendo su tradición oral o las ven muy someramente.

Conocer y experimentar las artes visuales desde que se es niño, hace que cuando sea un adulto, será capaz de ver, de sentir y de transmitir el mundo de una manera diferente. En consecuencia, las competencias que brinda la educación artística son habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones que son responsabilidad del arte en la escuela. La sensibilidad, la apreciación estética y la *comunicación* son las competencias básicas dentro de la educación de las artes, estas tres operan en todo el proceso de la actividad estudiantil. Si el profesor sabe cómo leer todo esto desde la teoría puede organizar más sistemáticamente la enseñanza y la apreciación artística.

Poniendo de antemano la importancia que tiene la educación artística en los niños, es necesario conocer las características propias que debe tener un estudiante de artes y un licenciado en artes, este último como protagonista principal de la educación.

Para la formación de un artista de la universidad pública en este caso la Universidad Nacional de Colombia, su cultura artística, es decir su Expresión tiene gran importancia, ya que es lo propio de la profesionalización de un artista, los talleres que lo van a formar como artista tales como, pintura, dibujo, movimiento, espacio, luz, sombra, color, contienen todas las herramientas en este caso las formas necesaria para su formación, para el aprendizaje de técnicas del dibujo y la pintura, cómo se dibuja, con qué se dibuja, cómo se pinta, cuáles son los materiales necesarios para la ejecución de una técnica.

En cuanto a la cultura académica, en la sustancia están los temas del arte en general, que lo hacen un conocedor de la historia y la teoría del arte, de dónde proviene, quienes fueron sus primeros ejecutores, como el ser humano tiene la necesidad de expresar sus ideas y lo que le sucede por medio de la imagen icónica, los lugares en donde fueron encontradas estas primeras manifestaciones artísticas y la importancia que tienen hasta el día de hoy.

Para la formación de un artista de una universidad privada como la Pontificia Universidad Javeriana, su cultura académica es mucho más específica y su sustancia reside en los temas que el estudiante debe ver, tales como arte antiguo, arte del medioevo, barroco, moderno, colonial, latinoamericano, colombiano, contemporáneo y cómo se manejaba la parte estética de cada época. Se le da importancia al arte de nuestro país y sus diferentes manifestaciones. En su cultura artística los talleres también son más específicos y poseen un orden cronológico en su forma, se empieza con el dibujo, siguiendo por la gramática visual, el color, la pintura y la escultura; en cuanto a su sustancia expresiva las herramientas utilizadas son de una mejor y mayor calidad y sus espacios académicos gozan de innovación que les brinda muchas más posibilidades al momento de la creación artística. (Los recursos que ha tenido la universidad pública han sido precarios a través de la historia).

Haciendo todo este recorrido de la cultura académica y de la artística para un profesional en el arte, se destaca que el fuerte para esta carrera está en la cultura artística, ya que allí se encuentra las técnicas, los talleres, las herramientas, el dibujo, el color, el espacio, las composiciones que debe saber un artista, sin dejar atrás lo importante del

conocimiento de la teoría y de la historia del arte, que se encuentra en la cultura académica. Pero finalmente un artista lo que debe producir es arte.

Para la formación de un licenciado en artes en una universidad de carácter público como la Pedagógica Nacional su cultura académica tiene más relevancia que la cultura expresiva, ya que la cultura académica dentro de su sustancia de contenido posee todo el cuerpo de la formación para un docente, porque allí se encuentra todos los temas propios del oficio docente como la pedagogía, la epistemología, los modelos pedagógicos, el rol del docente, didáctica, diseño curricular, educación, antropología, sociología, psicología del desarrollo, todos los temas propios de la disciplina y la metodología dentro del aula de clase.

En la cultura artística, el estudiante en la forma de la expresión ve los procesos propios para el aprendizaje del dibujo, de la pintura, de la escultura y de la fotografía, aunque no ve mucho acerca de las diferentes técnicas existentes. Y en cuanto a la sustancia expresiva aprende a manejar las herramientas propias del oficio de un dibujante y de un pintor, pero esto no lo hace un artista. En la corporación universitaria Minuto de Dios se abarca más temas en cuanto a la forma de la cultura artística y esto puede no ser tan bueno para el estudiante, ya que ve temas de las diferentes ramas del arte, que lo podrían desenfocar de lo que quiere llegar a ser o, por el contrario, lo centrarían a escoger mejor el enfoque por el cual quiere encaminarse. Al igual que la Universidad Pedagógica, la cultura académica posee todas las herramientas pedagógicas, didácticas y metodológicas que debe saber un docente, para después dar a conocer. La práctica pedagógica posee un *habitus* distinto a la práctica artística, en tanto que está hecha en la relación entre, la disciplina, la enseñanza, el estudiante y el maestro.

Referencias Bibliográficas

- Banco de la República de Colombia. (s.f). *Arte y Numismática. Museos del Banco de la República. Vanguardias Artística siglo XX.* Recuperado de: <http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/colhoy/colo13.htm>
- Burguer, P. (1987). *Teoría de la Vanguardia.* Barcelona: Península.
- Cirlot, L. (1991). *Las claves de las Vanguardias Artísticas en el siglo XX.* Barcelona: Planeta.
- Eco, U. (1977). *Tratado de Semiótica General.* Barcelona: Lumen.
- Eco, U. (1984). *Apocalípticos e Integrados.* Barcelona: Lumen.
- Eco, U. (2007). *Historia de la Fealdad.* Barcelona: Lumen.
- Fajardo, C. (2011). *Vanguardias artísticas del siglo XX.* Bogotá: Ediciones Le Monde Diplomatique.
- Fandiño Franki, J.M. (1990) *Reseña histórica del arte en la educación formal colombiana.* Bogotá: Universidad de la Sabana.
- Freud, S. (1999). *Fundamentos de Psicoanálisis.* Madrid. Editorial Edaf.
- Gombrich, E.H (1997). *La historia del arte.* Londres: Editorial Phaidon.
- Hernández, C. (2011) *Creatividad versus Técnica.* Recuperado de <http://www.arqhys.com/construccion/creatividad-tecnica.html>
- Huertas, M. (2010). Reflexiones sobre la educación artística y el debate disciplinar en Colombia. *Revista Educación y Pedagogía*, 22, (58), 165-176.
- Huertas, M. (2016). Notas para una historia de la Educación artística en Colombia en el siglo XX. *Revista Credencial.*
- Jakobson, R. (1958). *Funciones del lenguaje.* Lima: Editorial Imperia
- Lizarralde, Mauricio (2011). *Educación artística y desarrollo estético. Apuntes para un compromiso ético-pedagógico.* Revista internacional magisterio educación y pedagogía.

- Londoño, S. (2005) *Breve historia de la pintura en Colombia*. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.
- Pontificia Universidad Javeriana (s.f). *Carrera Artes visuales*. Recuperado de: <http://www.javeriana.edu.co/carrera-artes-visuales>
- Restrepo Zea, Estela (Compiladora) (2004) *Escuela de Artes y Oficios, Escuela Nacional de Bellas Artes*. Facultad de Ciencias Humanas Universidad Nacional de Colombia.
- Sánchez B, Zulma (2004-2014). *Antecedentes de la Educación Artística Plástica en Colombia*. Revisión de revistas científicas. Recuperado http://die.udistrital.edu.co/sites/default/files/doctorado_ud/publicaciones/antecedentes_educacion_artistica_plastica_visual_en_colombia_revision_revistas_cientificas_2004_2014.pdf
- Uniminuto (s.f) Programas universitarios. Recuperado de. <http://www.uniminuto.edu/web/programasacademicos/universitarios>
- Universidad Nacional de Colombia (s.f). *La Facultad de Artes*. Recuperado de <http://www.facartes.unal.edu.co/fa/informacion.html>
- Universidad Pedagógica Nacional. (s.f). *Licenciatura en Artes Visuales*. Recuperado de <http://artes.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?idp=347&idh=351>
- Vásquez, W. (2014) Antecedentes de la Escuela Nacional de Bellas Artes en Colombia. *Cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas*, 9, (1), 35-67.