PORTOFOLIO COMPONENTE PEDAGÓGICO
2019

Premisas fundamentales del Programa Crea para la Formación Artística

Expresión Simbólica

Sensiblidad Estética

Conocimiento de las artes en sus elementos teóricos y sus contextos.

Desarrollo de habilidades y destrezas

Objetivo General

Fortalecer los procesos de formación en el área de educación artística y áreas afines, a partir de la generación de **perspectivas pedagógicas** en torno al **conocimiento y el pensamiento artístico** en las áreas de Música, Arte Dramático (teatro), Creación literatura, Danza, Artes Plásticas, Audiovisuales y Artes Electrónicas, reconociendo que **las artes son productoras de conocimiento en sí mismas, constituyen saberes propios y estéticas particulares**, y contribuyen de este modo a **ciudadanías críticas, estéticas y creativas.**

Objetivos Específicos

* Posicionar la educación artística en el ámbito educativo, como **garantía de los derechos culturales y el acceso democrático a las prácticas artísticas** propiciando procesos de equidad.
* **Integrar,** de manera sistemática, la formación artística y la propuesta pedagógica con **los currículos y los PEI de los colegios** beneficiarios de esta atención.
* Desarrollar perspectivas pedagógicas en educación artística, con el fin de promover en los niños, niñas, adolescentes y la comunidad en general, el **desarrollo de habilidades y capacidades relacionadas con los modos de hacer del arte en diálogo con los campos de saber: Saber Investigar - Saber Comunicar - Saber Cuidarse - Saber Crear - Saber Vivir y compartir en comunidad - Saber Aprender – Saber Digital.**

Diversificación de las perspectivas pedagógicas

- **Obras, procesos, temas, problemas y experiencias ARTÍSTICAS como DISPOSITIVOS PEDAGÓGICOS.** Se tiene como centro de la formación en artes a los sujetos: artistas, docentes, niños, niñas y jóvenes, quienes producen y crean desde los saberes artísticos. Esto hace referencia a dispositivos pedagógicos que contemplan nociones de proceso artístico, experiencia artística, obra artística, problema artístico y temática artística.

- **Perspectivas pedagógicas propias de las artes**: pedagogía artística, educación artística, formación artística, educación por el arte, educación para el arte, educación desde las artes, educación artística para la comprensión de la cultura visual, que dialoguen con perspectivas de organizaciones y modelos propios de la educación.

- **Modelos propios de la educación**: escuela activa, constructivismo, construccionismo, modelos pedagógicos ecléctico, modelos pedagógicos basados en problemas, en preguntas, entre otros. Se parte de los modelos pedagógicos de la educación para la construcción de perspectivas propias, como una alternativa que implica conocerlos de manera concreta y revisar su pertinencia en relación con las prácticas cotidianas en el aula.

Estrategias metodológicas

Taller: aprender-haciendo. Se entiende como el "tiempo-espacio para la vivencia, la reflexión y la conceptualización; como síntesis del pensar, sentir y hacer. En él (taller) confluyen "pensamiento, sentimiento y acción"; este sería el "lugar del vínculo, la participación, la comunicación y, por ende, lugar de producción social de objetos, hechos y conocimientos" (González, 1987)

Trabajo por proyectos artísticos: Estrategia que constituye un modelo o varias maneras en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase (Blank, 1997; Dickinson,1998; Harwell, 1997).

Comunidades de Práctica: Las comunidades de práctica en las artes hacen referencia a la conformación de grupos que comparten e intercambian saberes y aprendizajes para consolidar, de manera colectiva, procesos de creación, de indagación-investigación, estableciendo vías alternativas para la construcción de conocimiento. En este sentido, la participación creativa y colaborativa de los miembros de la comunidad son fundamentales para establecer redes de intercambio y propagación de los aprendizajes, a partir del estímulo de prácticas como el diálogo, el debate y la experimentación colectiva. (Helguera 2011; Wenger, 2001)

Áreas Artísticas

Arte Dramático (teatro)
Audiovisuales
Artes Electrónicas
Artes Plásticas y visuales
Creación Literaria
Danza
Música

Nociones transversales a los procesos y a las líneas estratégicas Arte en la Escuela, Emprende Crea y Laboratorio Crea

CUERPO

CORPOREIDAD DESARROLLO DEL SER

La relación entre el ser y el mundo, cuando el cuerpo en todas sus dimensiones interactúa con el mundo desde la experiencia sensible y simbólica.

JUEGO

EL JUEGO COMO FORMA DE EXPLORACIÓN, INDAGACIÓN Y APRENDIZAJE

El juego se asume como un medio emancipatorio, al romper con los órdenes jerárquicos de relación, genera autoconfianza y posibilita la exploración en las artes desde el caos creativo, las interacciones entre pares y el desarrollo de vías de comunicación, a partir de la motivación propia.

CREACIÓN/CREACTIVIDAD

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD COMO VISIÓN DE MUNDO

La creatividad se entiende como una potencia transformadora que permite cambios en el individuo, en el contexto y en las percepciones del mundo. Así mismo, hace posible que estas nuevas miradas sean tangibles a través de actos de creación.

TERRITORIO

CONTEXTO- APROPIACIÓN DEL TERRITORIO REAL Y SIMBÓLICO (Particularidades de las instituciones y de las comunidades)

La noción de territorio abarca los espacios físicos, simbólicos y sensibles, en los que se genera identidad a partir de las relaciones de los niños y jóvenes con nociones como el cuerpo, los grupos sociales a los que pertenecen (familia, escuela, comunidad), y los entornos en los que se relacionan de una manera particular.

Saberes para la vida, relación para línea Arte en la Escuela

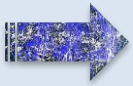
Saber Crear, Saber aprender, Saber investigar, Saber vivir y convivir en comunidad, Saber comunicar, Saber Cuidarse, Saber digital

Relación con el sector
Disciplinar (áreas- interdisplinar- transdisciplinar)
Colectivo (trabajo en equipo)
Individual (desarrollo personal)

Categorías para el análisis de los procesos de Emprende Crea

Premisas para el análisis de los procesos de Laboratorio Crea

Reparación Simbólica
Dignificación del ser
Arte Para la Transformación

Arte Dramático (Teatro)

Objetivo General del área

Desarrollar procesos artísticos desde el Teatro, considerando las dimensiones corporal, social, afectiva y cognitiva a partir de la noción de experiencia creadora como estrategia para indagar e interpretar los imaginarios de mundo de los niños, niñas y jóvenes.

Perpectiva Pedagógica del área

Pedagogías **del sur** / pedagogías **decoloniales**.

Las Epistemologías del Sur y aquellas ***pedagogías basadas en la auto estructuración del conocimiento,*** ya que brindan sentido a la experiencia y ofrecen una mirada amplia a los modos y maneras de **construir conocimiento**. El propósito es impulsar la construcción de una comunidad de pensamiento, en la que las preguntas por lo que se hace, cómo se hace y para qué se hace, se pueden desarmar y rearmar cuantas veces sea necesario.

Remitirse a Pedagogías del sur / pedagogías decoloniales.

Metodología del área

El área se estructura sobre tres dimensiones CUERPO; ACTO COMUNICATIVO, JUEGO Y TERRITORIO. En medio de esta triada se encuentra al dispositvo pedagógico y la experiencia creadora.

- ✓ La comprensión del mundo es más amplia que el mundo occidental.
- ✓ No hay ignorancia. Aprender ciertas formas de conocimiento supone olvidar otras.
- ✓ La ignorancia no es un punto de partida.
- ✓ La diversidad y la idea del diferendo.
- ✓ Conseguir que el estudiante aprenda por sí mismo.
- ✓ Conocimiento es dinámico, modificable en permanente construcción.
- ✓ El conocimiento se construye desde la propia acción del sujeto. Una experiencia corrige a la otra.

Premisas Pedagógicas

Premisas artísticas

- ✓ El Cuerpo, es instrumento, objeto de estudio, vehículo, territorio, narrativa de la existencia.
- ✓ La voz. técnico-pensamiento, subjetividad.
- ✓ La experiencia de crear. Lugar de acción, pensamiento y conocimiento sensible.
- ✓ El juego. Acción y construcción simbólica del propio ser y su relación con el contexto y los imaginarios.
- ✓ El acto comunicativo. Uso de lenguajes, pensamiento crítico, estético y político.
- ✓ La actitud investigativa. El taller como lugar de investigación.
- ✓ El otro, la otredad. Construcción conjunta.

Audiovisuales

Objetivo General del área

Desarrollar procesos de formación artística a través de medios, técnicas y tecnologías del universo audiovisual, que permitan la apreciación crítica, la exploración y la creación de contenidos, a partir de las vivencias, necesidades y contextos culturales de los participantes del programa de formación artística Crea.

Perspectiva Pedagógica del área

Se proyecta hacia ***el reconocimiento y reivindicación de la diversidad y la creación de poéticas que transforman***, a partir de la exploración de la imagen en movimiento hasta las dimensiones históricas y políticas de los medios audiovisuales. Esta perspectiva busca explorar el universo tecnológico, humano y creativo que da vida a historias y relatos donde el lenguaje audiovisual y sus posibles narrativas representan realidades, comunican y dan origen a diferentes modos de existir y de habitar, a la apertura de otras posibilidades de vida y nuevos mundos posibles.

Metodología del área

Se apoya en procesos de apreciación y creación a través del taller, laboratorios y el desarrollo de proyectos audiovisuales de realización colectiva. Exploración de todas las áreas de la realización audiovisual y todas las posibilidades técnicas y tecnológicas, con enfoque lúdico e interdisciplinar. Exploración de todo lo que hay tras la pantalla y la imagen en movimiento, el universo tecnológico, humano y creativo que da vida a historias y relatos.

Premisas pedagógicas

- ✓ Explorar a través del taller (la praxis), diversas técnicas y narrativas, propiciando espacios de formación y experimentación con un enfoque lúdico e interdisciplinar.
- ✓ Propiciar el desarrollo de habilidades expresivas, la capacidad observadora, sensible y creativa,
- ✓ Construcción de aprendizajes significativos que permitan la reflexión y la expresión artística a través de medios audiovisuales.
- ✓ Desarrollo de comunidades creativas que posibiliten formas de ser y estar a través del fortalecimiento de habilidades, valores y actitudes necesarias para el trabajo en equipo y la creación colectiva de proyectos audiovisuales.

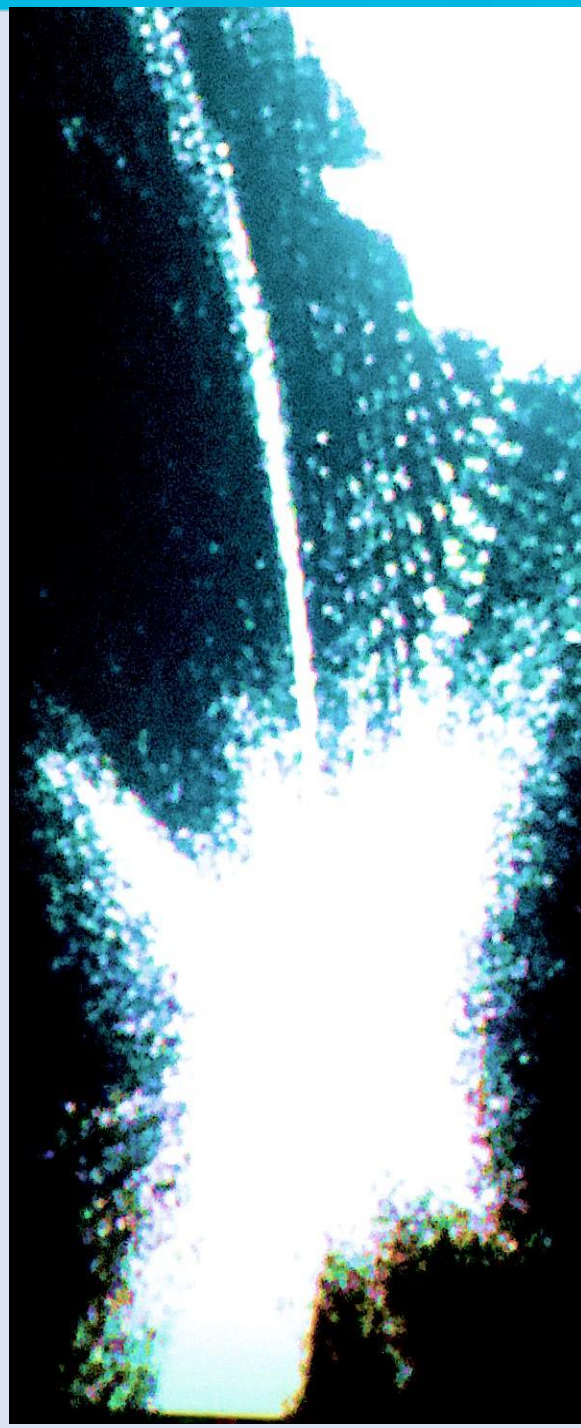
Premisas artísticas

- ✓ Explorar el lenguaje audiovisual y la diversidad de géneros, tanto en espacios de apreciación como de experimentación y creación, a partir de los contextos e historias de vida.
- ✓ Aportar a una valoración crítica y estética de contenidos y al uso responsable de las tecnologías.
- ✓ El Artista formador es una persona que facilita, media y orienta experiencias de exploración de la imagen en movimiento y el desarrollo de proyectos audiovisuales que reflejen procesos de creación colectiva a través de nuevas experiencias perceptivas, estéticas y de estar juntos

Artes Electrónicas

Objetivo General del área

Desarrollar procesos de formación y creación artística que articulen el arte, la ciencia y la tecnología en el ámbito de la cultura digital, potenciando la capacidad creadora de los individuos, a partir del diálogo entre diversas formas y sistemas de conocimiento, reconociendo las singularidades y heterogeneidades de los individuos, las comunidades y sus contextos; participando de la transformación de las condiciones de existencia.

Perspectiva Pedagógica del área

La perspectiva pedagógica de Artes Electrónicas plantea una ***pedagogía de la experiencia***, que apela a la producción de *acontecimiento* como resultado del diálogo entre diversas sistemas y formas de conocimiento. Una pedagogía que acoge en tanto experiencia el mundo de la vida, reconociendo sus diferencias, revelando sus contrastes, sus conflictos, con el objeto de efectuar su desplazamiento, su transformación.

Metodología del área

-El taller-laboratorio es para el área el espacio de exploración y experimentación donde los distintos agentes involucrados aprenden haciendo, aprenden creando, es el espacio donde se desarrolla el proceso creativo del estudiante, donde un conocimiento específico al entrar en diálogo con otros conocimientos y saberes se sitúa, comparte y agencia.
-El trabajo por proyectos artísticos es el espacio en el cual, alrededor de una pregunta común, un grupo emprende un proceso de creación, el proyecto es el objeto de un deseo movilizado, de una necesidad interrogada.
-Las comunidades de práctica, son un espacio de encuentro con la otredad y lo diverso, que implica la posibilidad de potenciar unas dimensiones prácticas, teóricas y técnicas en la experiencia común, a través de la poiésis colectiva, en la construcción de un conocimiento situado, producido por una comunidad y vehiculizado por el equipo acompañante del área.

- ✓ El arte es una práctica que participa de la transformación de la realidad.
- ✓ Énfasis en la ética, las poéticas y políticas de la creación,
- ✓ Reconocimiento de zonas donde confluyen intensificadas unas relaciones paradigmáticas entre la vida, la tecnología y el arte.
- ✓ El valor de la experiencia y el acontecimiento sensible, es la base que determina las estrategias pedagógicas del área.
- ✓ Importancia de la experiencia situada, donde dialogan de modo crítico una enorme cantidad de sistemas y disciplinas.

Premisas pedagógicas

Premisas artísticas

- ✓ La noción *transdisciplinar* del área implica unos modos de hacer comprometidos con la heterogeneidad, la diversidad, la multiplicidad, la hibridación y el ensamblaje.
- ✓ El valor de la experiencia y el acontecimiento sensible, es la base que determina las estrategias metodológicas del área.
- ✓ El arte y la ciencia, en sinergia metodológica, son motores para la creación artística y el desarrollo vital.
- ✓ Solo es posible aprender “en contexto”, de manera situada, a través de la experiencia de un sujeto.
- ✓ El arte no es solamente el reino de lo contingente, desenfrenado, libremente expresivo y sensorial. La ciencia no es solamente el reino del método, de lo sistemático, de lo metodológico, de la racionalidad fría. La lógica es sensible y corporal. La sensibilidad es lógica y cerebral.

Artes Plásticas y visuales

Objetivo General del área

Propiciar procesos de formación en las artes plásticas y visuales, que fortalezcan la exploración y apropiación de lenguajes para la creación, la reflexión, el pensamiento crítico, y el aprendizaje a partir de la indagación y la experiencia propia y colectiva; reconociendo la multiplicidad de los contextos particulares de los niños, niñas y jóvenes de Bogotá en las apuestas pedagógicas y de creación generadas por el área.

Perpectiva Pedagógica del área

Reúne premisas de propuestas pedagógicas que valoren e incluyen el contexto y el quehacer artístico como parte del proceso de aprendizaje: ***Pedagogía Placenta*** (Acaso, 2009) y La ***Propuesta Triangular*** de Ana Mae Barbosa; que planteen la relación de la propuesta a enseñar con hechos reales o conocimiento previos para la construcción de sentido: teoría del ***Aprendizaje Significativo*** (Ausubel, 1983) y la Pedagogía por proyectos, como una estrategia que reconoce al niño o niña como parte activa del proceso de aprendizaje, personalizando el proceso de formación y promoviendo el trabajo cooperativo y la creación colectiva .

Metodología del área

Taller: lugar y momento donde ocurren procesos de exploración, creación y apropiación a través de proyectos: artísticos, colaborativos, de creación colectiva e interdisciplinares
Laboratorio: lugar y momento de experimentación interdisciplinar que tiene como objeto la construcción colectiva de conocimiento. El laboratorio potencia la articulación de las artes plásticas y visuales con otros conocimientos.
Comunidades de práctica: procesos de mediación, investigación y experimentación.

Dispositivos pedagógicos: experiencias, obra, proceso, problema, materia, objetos.

Premisas pedagógicas

- ✓ La experiencia, el error, la experimentación y el proceso son elementos primordiales en la formación artística y el aprendizaje de las artes plásticas y visuales.
- ✓ El contexto social, cultural y local de los niños, niñas y jóvenes es un aspecto que dialoga con las propuestas de formación artística del área.
- ✓ Las apuestas pedagógicas de la escuela se encuentran con las propias del área para construir escenarios de articulación pedagógica y armonización.
- ✓ La creación colectiva de piezas o proyectos artísticos y las prácticas colaborativas son esenciales para la construcción de conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo.

Premisas artísticas

- ✓ La observación como primer acto consiente de lectura y percepción del entorno.
- ✓ La exploración, la experimentación y el juego como formas de apropiar conceptos y técnicas propios de las artes plásticas y visuales.
- ✓ El lenguaje visual como herramienta necesaria para desenvolverse en un mundo poblado de imágenes.
- ✓ La experimentación e indagación como activadores de procesos investigativos que alimenten proyectos de creación.
- ✓ El artista formador es un catalizador de las experiencias, los procesos de reflexión, creación y el aprendizaje de los participantes del taller, el proyecto o la comunidad de práctica.

Creación Literaria

Objetivo General del área

Propiciar el desarrollo de la sensibilidad estética a partir de procesos de Creación Literaria, con el fin de formar escritores(as) y contribuir a la transformación social mediante el fomento del pensamiento reflexivo. Así mismo, generar relaciones empáticas, sensibilidad social y resiliencia en las poblaciones beneficiadas, a través de las experiencias artísticas vividas mediante la lectura y la escritura literarias.

Perspectiva **Pedagógica** del área

La perspectiva pedagógica del Área de Creación Literaria es ***socio-constructivista.*** Se propician las relaciones horizontales con los participantes de los talleres y la construcción colectiva de obra y conocimientos literarios.

Metodología del área

Nociones transversales aplicadas a la Creación Literaria:
Corporeidad- Cuerpo: con respecto a la corporeidad, el ejercicio de la escritura afianza los procesos de construcción de identidad de los participantes, de autoestima, construcción de los propios argumentos, visión de mundo y autoimagen.
Territorio: con respecto al territorio, consolida una mirada crítica frente a los contextos vividos y una postura crítica frente a las interacciones sociales que ocurren en los diferentes espacios de acción del participante.
Juego- Lúdica: el juego se asume como herramienta pedagógica que propicia un ambiente amable para la creación y genera procesos de pensamiento complejo.
Creación- Creatividad: resolver problemas ficticios, en cuanto a la composición de obras, permite a los individuos, proyectar soluciones a problemas reales. Así se articula el desarrollo de la creatividad al ejercicio de la creación literaria. Escribir y contar, recitar, son acciones claves para el área, siendo su razón de ser.

- ✓ El lenguaje es la expresión básica del pensamiento. Sin lenguaje no se puede explicar la experiencia vital.
- ✓ Se debe enseñar a leer y a escribir para la vida misma.
- ✓ Es importante tener en cuenta, como primera medida, el tipo de lector que somos antes que el tipo de lector que buscamos modelar en nuestros estudiantes.
- ✓ La formación debe darse desde la libertad, desde los propios intereses de los niños y jóvenes y de nuestros formadores, para así generar las transformaciones urgentes que requiere nuestro mundo.
- ✓ El conocimiento se construye de manera colaborativa, en conjunto, siendo el AF el guía de dichos aprendizajes.

Premisas pedagógicas

Premisas artísticas

- ✓ El taller literario debería darse como una conversación "natural", en la cual, quienes asisten a los encuentros con el artista formador, lo hacen de manera voluntaria y según sus intereses particulares.
- ✓ El artista formador en literatura es una guía, un consejero, no un supervisor ni un corrector.
- ✓ La creación literaria es un trabajo que incluye todas las áreas del saber, pues se escribe de todo lo relacionado con la vida misma, del individuo y del mundo, de manera sincrónica y diacrónica.

Grupos Cooperativos: trabajo por estaciones de actividades diversas para grupos numerosos.
Taller: aprender haciendo.
Experimentación artística: procesos de exploración investigativa basados en la práctica artística.
Diseño de proyectos artísticos: diseño de proyectos propios del área e interdisciplinarios.
Focos temáticos: agrupación de obras a trabajar por temas comunes, autores o cualquier otro criterio focal.

Otros Dispositivos Metodológicos aplicados en Creación Literaria

Danza

Objetivo General del área

Orientar, diseñar y desarrollar los procesos pedagógicos de la danza, relacionados con las corporeidades, el movimiento y sus prácticas expresivas, teóricas y reflexivas, en los contextos sociales, culturales y educativos que cultiven el ser creador de los niños, niñas y jóvenes de la ciudad.

Perspectiva Pedagógica del área

Pedagogía para la creatividad, que propone la pregunta abierta como una invitación al diálogo creativo.

Metodología del área

Taller espacio de formación, producción de conocimiento y creación colectiva.
Proyectos articuladores que surjan en relación con la pregunta orientadora y en diálogo con las diferentes variables y actores que intervienen en los procesos de formación.
Tema focal recopilación de obra o temáticas de interés común.

- ✓ La memoria opera como huella ineludible del cuerpo en donde se hacen visibles las necesidades, emociones reprimidas, temores, así como las aspiraciones más íntimas de los seres humanos.
- ✓ Trabajar lo simbólico del recuerdo y de la vida misma para crear procesos de re-significación – El cuerpo imaginado. - El "yo" reside en el cuerpo y este no es el resultado de las causalidades que lo determinan, y en consecuencia no puede ser entendido únicamente como un objeto de la biología, la psicología, la sociología y la ciencia misma. (Merleau-Ponty, 1985, p. 8).
- ✓ El arte por sí mismo se sustenta y transforma desde lo esencial. Transformaremos cuerpos difíciles, si y solo si logramos sensibilizarles.
- ✓ La experiencia como manifestación esencial para el aprendizaje y la formación.

Premisas pedagógicas

Premisas artísticas

- ✓ El trabajo que se desarrolla dentro del proceso dancístico propone desde el cuerpo y sus posibilidades de acción la transformación de realidades que parten de la curiosidad que tenemos frente al mundo que habitamos; conllevando a la creación de nuevas ideas desde la participación activa de los niños, niñas y jóvenes quienes resignifican la expresión simbólica y sensible del arte a través de la danza.

Música

Objetivo General del área

Incentivar procesos de transformación social en las comunidades beneficiarias, a partir de las prácticas de transmisión, formación, creación y profundización musical, generando comunidades de práctica, identidad territorial y productos creativos a través de las iniciativas de divulgación y circulación dados desde los lineamientos del programa Crea.

Perspectiva Pedagógica del área

Antes que trabajar en el marco de la enseñanza-aprendizaje hemos asumido la construcción del conocimiento a partir de los procesos de mediación, transferencia y comunicación pedagógica" (Javier Gil).
Una búsqueda por desarrollar el conocimiento y relacionarlo con la formación artística, específicamente la musical, desde la mirada constructivista de Vigotsky y Piaget: "aprender y enseñarse".
Se considera importante el papel de las relaciones en el acto formativo, en palabras de Ferreiro: Un constructivismo social, un aprendizaje cooperativo .

Metodología del área

TALLER: Diversidad de repertorios y referentes sonoros (músicas tradicionales, músicas populares, músicas comerciales), rondas, cánones, ejercicios rítmicos, montajes vocales/instrumentales.
COMUNIDADES DE PRÁCTICA: Exploración instrumental, generación de experiencias vocales y/o instrumentales a partir del fortalecimiento del colectivo.
LABORATORIOS DE EXPERIMENTACIÓN SONORA: Exploración y manipulación del sonido, creación de experiencias sonoras a partir del juego con los sonidos que podemos producir con los elementos que tenemos a disposición.

- ✓ Todos podemos cantar.
- ✓ Todos podemos interpretar un instrumento.
- ✓ Todo sonido es susceptible de manipular.
- ✓ Todos podemos tocar como solistas y hacer parte importante de un colectivo.
- ✓ Ver el error como potencia de la experiencia artística.
- ✓ Todos podemos pertenecer a un colectivo de alto nivel.

Premisas pedagógicas

Premisas artísticas

- ✓ Desarrollo vocal: búsqueda de una conciencia de lo corporal, reconocimiento de la voz propia hablada y cantada, el canto como identidad personal.
- ✓ Desarrollo instrumental: fortalece las destrezas de cada uno en los instrumentos musicales, la autonomía dentro de los colectivos instrumentales y el desarrollo motriz.
- ✓ Desarrollo de la capacidad improvisadora a partir de la exploración sonora y la experiencia personal con lenguajes y paisajes sonoros.