DIPLOMADO EN PEDAGOGÍAS Y DIDÁCTICAS DE LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS Y MUSICALES EN SUS DIFERENTES CONTEXTOS

Clara Patricia Triana
Modulo 1

INTRODUCCIÓN

El reconocimiento y la visibilización de las prácticas artísticas y pedagógicas constituyen un eje fundamental para comprender la manera en que los lenguajes artísticos y musicales se transmiten, se recrean y se transforman en los territorios. En cada aula, en cada espacio comunitario, maestros, artistas y cultores ponen en juego metodologías propias que han surgido tanto de la experiencia cotidiana como de la tradición heredada, configurando un entramado de saberes que merece ser nombrado y sistematizado.

La construcción de registros visuales, sonoros y documentales de estas prácticas permite reconocer sus singularidades y, al mismo tiempo, identificar elementos comunes que contribuyen al fortalecimiento de nuevas pedagogías y didácticas. En este proceso, lo que parecía invisible se vuelve tangible, y lo que estaba aislado en cada región se conecta con otras experiencias, revelando la riqueza de una diversidad cultural que se expresa en la música, el canto, el cuerpo y los gestos cotidianos.

La mirada crítica hacia las propias prácticas abre la posibilidad de valorar tanto lo local como lo interdisciplinar. La articulación de lenguajes artísticos —música, danza, pintura, audiovisual, entre otros— genera espacios de diálogo que trascienden los límites del aula, integrando territorios sonoros y visuales con experiencias vitales. De este modo, la práctica situada se convierte en una fuente de conocimiento y creación que enlaza la memoria de los pueblos con los procesos de aprendizaje contemporáneos.

Al mismo tiempo, es necesario cuestionar las visiones homogeneizadoras que históricamente han reducido las músicas de tradición oral a categorías menores frente a las expresiones académicas occidentales. Reconocer la diversidad implica otorgar legitimidad a los saberes locales, valorar la oralidad como forma de transmisión y considerar lo cotidiano como materia pedagógica. Así, se construyen caminos hacia pedagogías críticas y didácticas de la experiencia, donde la creación artística y la práctica educativa se entrelazan para formar sujetos capaces de apropiarse de su contexto y transformarlo.

OBJETIVO GENERAL

Reconocer, visibilizar y sistematizar las prácticas pedagógicas y artísticas que configuran y articulan los lenguajes artísticos y musicales en los territorios de Colombia, promoviendo una mirada crítica e interdisciplinar que articule saberes locales, tradición oral y expresiones contemporáneas, con el fin de fortalecer nuevas pedagogías y didácticas para la educación artística y musical.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar las prácticas pedagógicas y artísticas de los participantes, identificando los elementos que configuran sus metodologías, repertorios y contextos de enseñanza-aprendizaje.
- Configurar el concepto de archivo colectivo de registros visuales, sonoros y documentales que permita visibilizar la diversidad de experiencias artísticas y pedagógicas en las regiones.
- Fomentar la interdisciplinariedad entre distintos lenguajes artísticos (música, danza, artes visuales, artes escénicas, etc.) para enriquecer las dinámicas pedagógicas en el aula y en los espacios comunitarios.
- Promover procesos de reflexión crítica sobre las prácticas locales y situadas, reconociendo su valor como fuentes de creación, conocimiento y transformación de los lenguajes artísticos y musicales.

CONTENIDOS DEL MÓDULO 1

Aspectos teórico prácticos relativos a la educación artística centrada en lo sonoro y la música. Potencia de las prácticas artísticas locales.

Los sujetos de la creación y la pedagogía

1. Reconocimiento y visibilización de prácticas

- La base del diplomado es reconocer y dar visibilidad a las prácticas artísticas y pedagógicas, tanto individuales como colectivas.
- Se busca resaltar la diversidad cultural, artística y musical de la que cada quien hace parte, valorando los saberes y experiencias propios

2. Enfoque metodológico y reflexivo

- El proceso fomenta una **sensibilización progresiva** que lleva a reflexionar críticamente sobre lo didáctico, pedagógico y metodológico.
- Permite reconocer virtudes, elementos constitutivos de los procesos y fortalecer la identidad como educadores.
- Abre espacios de diálogo con otras formas de enseñanza y aprendizaje, además de otras prácticas y lenguajes artísticos.

3. Organización y sistematización del currículo

- Una pregunta central es cómo se organiza el currículo en la práctica de cada docente, incluso sin guías o formatos predefinidos.
- El proceso permite decantar, organizar y sistematizar formas de enseñanza desarrolladas a lo largo de años de experiencia pero poco documentadas.

SEGUNDA SESION

4. Archivo colectivo como herramienta

- La posibilidad de construir un archivo desde el cual se puedan documentar las prácticas pedagógicas y artístico-musicales.
- Este archivo permite:
    - Reconocer métodos y contextos particulares.
    - Sistematizar repertorios, materiales y referentes.
    - Generar insumos (visuales, sonoros, documentales) para identificar pedagogías y didácticas.

5. Educación artística situada en el territorio

- Las aulas se conciben como **laboratorios de creación e intercambio**, donde pedagogía y arte se retroalimentan permanentemente.
- Con la aparición de las particularidades de cada región, se abre la posibilidad de establecer conexiones con esa singularidad de los territorios y sus contextos específicos.
- La diversidad cultural no solo se refiere a las formas materiales del arte y la cultura, sino que se extiende a los aspectos físicos, naturales, humanos y no humanos. Se entiende como una forma de asumir la diferencia, encontrándose en la semejanza, de manera que estos rasgos de singularidad, se revitalizan y proyectan hacia el futuro.

TERCERA SESIÓN

6. Voces y pedagogías locales

- El diplomado funciona como un espacio de resonancia donde se amplifican las voces de los profesores y de las regiones.
- Estas voces reflejan pedagogías propias de cada territorio y permiten reconocer referentes y conexiones que sostienen y transforman los lenguajes artísticos y musicales.

7. Recorrido sonoro por el territorio colombiano

- Se reconocen expresiones como el canto, los gestos, los susurros, el paisaje y la comunidad.
- Aparecen símbolos de identidad como la tierra, el origen, lo mestizo y los instrumentos resignificados.

8. Espacio para el encuentro diverso

- El diplomado se propone un diálogo entre artistas, músicos, intérpretes, pedagogos, investigadores, estudiantes y gestores culturales de distintas regiones.
- Se abre un espacio desde autores como María Acaso, Ana Mae Barbosa y otras voces latinoamericanas para cuestionar las miradas homogeneizadoras y colonizantes en la enseñanza de las artes, legitimando la diversidad cultural y las expresiones de tradición oral como parte fundamental del patrimonio vivo.

ESTRATEGIAS METODOLOGÍCA

Se presentan para el diálogo los diferentes conceptos presupuestados para cada una de las sesiones del módulo, utilizando para ello, ejemplos de la experiencia de artistas y pedagógos que cuentan con trayectorias interesantes y que han puesto en juego a través de sus proyectos pedagógicos o su práctica artística, una pedagogía y una didácticas en las cuales se hacen evidentes las apuestas por una educación artística integral.

Una vez conjugados estos elementos se abre el diálogo en torno a las diferencias y semejanzas en las que aparece lo común que puede ser aún construido en conjunto.

De este espacio se derivan reflexiones que en el seminario taller se puedan trabajar de manera más puntual para avanzar en un trabajo individual.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS Y ACTIVIDADES POR SESIÓN

SESIÓN 1

Llegan las voces desde las regiones

El canto que viene desde adentro; Los gestos del cuerpo, el susurro y el saber

Aparece el paisaje, la comunidad, el contexto físico y natural.

Educación y cotidianidad: los aspectos pedagógicos, los metodológicos, los didácticos y los epistemológicos.

Se presentan ejemplos de cada aspecto y concepto y se proponen preguntas para abrir el diálogo

SESIÓN 2

El archivo y Lo singular

El instrumento resignificado frente a la imagen sonora, escénica, audiovisual, performática.

El primer reconocimiento, el de la tierra, el lugar que habitamos, la madre y la búsqueda del origen.

Las prácticas llamadas no formales, la institucionalidad y la creación en medio de todo lo formal y lo no formal

Se presentan ejemplos de cada aspecto y concepto y se proponen preguntas para abrir el diálogo

SESIÓN 3

Saber - Conocimiento

La legitimidad del saber - oralidad

Tradición e identidad

Identificar y nombrar las prácticas artísticas y musicales

Se presentan ejemplos de cada aspecto y concepto y se proponen preguntas para abrir el diálogo

BIBLIOGRAFÍA

ACASO, M. (2012). Pedagogías invisibles. El espacio del aula como discurso. Madrid: Los Libros de la Catarata.

ARENAS, E. (2020) Puntos de voz. Reflexiones sobre la Educación Artística. ¿Cuál es el papel de la educación artística en tiempos de crisis marcados por la pandemia? Podcast de Audio. Ministerio de Cultura de Colombia. Bogotá.

BARBOSA, Ana Mae. (2022). Arte/Educación. Textos seleccionados. Buenos Aires: CLACSO, UNA.

CONTRERAS, D. (1994): Enseñanza, curriculum y profesorado. Madrid, Akal.

DELORS, Jacques. (1996): La educación encierra un tesoro. Santillana, Ediciones UNESCO.

DEWEY, John. (1949): El arte como experiencia. Mexico. Fondo de la Cultura Económica.

FREINET, C. (1975): Nacimiento de una pedagogía popular. Barcelona, Laia.

GUASCH, O. (2002). Observación participante. 2da edición. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, Colección Cuadernos metodológicos No. 20.

GUATRARI, F. y ROLNIK, S. (2006). Micropolítica. Cartografías del deseo. Madrid: Traficantes de Sueños.

HERNANDEZ, F. (1995): "La historia de la educación artística. Recuperar la memoria para comprender y transformar el presente". En: I Jomades sobre la Historia de L'Educació artística. Barcelona, Facultad de Bellas Artes.

LARROSA, Jorge. 2003. La experiencia y sus lenguajes. (Conferencia). Recuperado de: www.me.gov.ar/curriform/publica/oei_20031128/ponencia_larrosa.pdf

ROMERO, Mónica. (2016). Construcciones de sentido desde lo vivido. Relaciones posibles en el tránsito de una investigación en educación artística. Artes la Revista, 13(20), 123-160. Universidad de Antioquia
Recuperado de
https://revistas.udea.edu.co/index.php/artesudea/article/view/326221 "

TRIANA, Clara. (2009). "El retrato en el Retrato" Revista Textos 19 Maestría en Historia y Teoría del Arte y la Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia Bogotá.

TRIANA, Clara. (2009). "El Artista y la ciudad" en Giros y Desvíos Una aproximación a la gestión desde las artes visuales. Ministerio de Cultura de Colombia, Bogotá.

TRIANA, Clara. (2016). TRIANA, M. Patricia. "Diálogo en clave metodológica" en REVISTA ARTEFACTO, Publicación de la Facultad de Artes, Maestría en educación artística. Universidad Nacional de Colombia.

TRIANA, Clara. (2020) Puntos de voz. Reflexiones sobre la Educación Artística. ¿Cuál es el papel de la educación artística en tiempos de crisis marcados por la pandemia? Podcast de Audio. Ministerio de Cultura de Colombia. Bogotá.

VÁSQUEZ, William. (2014). Antecedentes de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia 1826-1886: de las artes y oficios a las bellas artes. En: Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas. Vol. 9 – No. 1 / Enero – Junio. Págs. 35-67. Bogotá: Pontificia Universiad Javeriana. Recuperado de: http://cuadernosmusicayartes.javeriana.edu.co/images/stories/revistas/Revista9V1/mavae-9-1-dos.pdf

VASQUEZ, William. La Escuela Nacional de Bellas Artes de Colombia 1886-1899. Tesis, Maestria en Historia y Teoria del Arte y la Arquitectura. Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia. Sin publicar.