# MÓDULO
# BIOCULTURALIDAD, EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TERRITORIO

Docente: Ana María Arango Melo
Corporaloteca Universidad Tecnológica del Chocó

## INTRODUCCIÓN

El módulo de Bioculturalidad, propone una reflexión sobre el sentido de las pedagogías sensoriales y la educación artística e invita a distinguir entre educación y enseñanza. Mientras la enseñanza se orienta a la transmisión de conocimientos, la educación se abre como un proceso más amplio de formación y transformación, en el que los sujetos construyen significados a partir de sus experiencias, sus territorios y sus vínculos con el entorno.

Desde esta mirada, surge la posibilidad de integrar el enfoque biocultural en los procesos pedagógicos. Este enfoque, sustentado en el concepto de memoria biocultural, reconoce que la historia y la identidad de los pueblos se entrelazan con la biodiversidad y los ecosistemas. Asimismo, al considerar las cuatro olas en la evolución del planeta, la reflexión se sitúa en una perspectiva de largo alcance que vincula la educación con los procesos vitales y con el devenir de la vida en la Tierra. En este horizonte, el concepto de biofilia se convierte en un eje central: una invitación a comprender y fortalecer nuestra afinidad y compromiso con la vida en todas sus formas.

Este marco abre el camino para problematizar la función de las artes en relación con la perspectiva biocultural. El bioarte, por ejemplo, emerge como un campo en el que confluyen ciencia, biología y creatividad, generando preguntas éticas y estéticas sobre nuestra relación con lo viviente. Estas reflexiones se conectan con las propuestas de pensadores y pensadoras como Arturo Escobar, Karen Barad y Donna Haraway, quienes, desde las ontologías relacionales, invitan a repensar las fronteras entre naturaleza y cultura, sujeto y objeto, arte y ciencia.

Así, la educación artística, en diálogo con las pedagogías sensoriales y el enfoque biocultural, se convierte en un espacio para desestabilizar los límites disciplinares y expandir las posibilidades de la creatividad. No se trata únicamente de producir expresiones estéticas,

sino de generar prácticas que nos permitan imaginar, cuidar y reconfigurar nuestra manera de habitar el planeta.

OBJETIVO GENERAL

Explorar el sentido de las pedagogías sensoriales y la educación artística desde una perspectiva biocultural, incorporando conceptos como memoria biocultural, biofilia y ontologías relacionales, con el propósito de cuestionar y reconfigurar las fronteras entre disciplinas, saberes y prácticas creativas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar los conceptos de educación artística y pedagogías sensoriales para comprender su relación con el enfoque biocultural y su incidencia en los procesos de formación situados en los territorios.
2. Examinar la memoria biocultural y la biofilia como ejes articuladores de la educación artística desde una perspectiva biocultural
3. Reflexionar sobre el papel de las prácticas artísticas contemporáneas en el marco de las ontologías relacionales, incorporando los aportes de autores y autoras como Arturo Escobar, Karen Barad y Donna Haraway en torno a los vínculos entre arte, conocimiento y vida.

CONTENIDOS GENERALES

1. Educación artística y pedagogías sensoriales
   - Diferencias conceptuales entre educación y enseñanza
   - Conceptualización de pedagogías sensoriales
   - Conceptualización de educación artística
   - Cimarronajes estéticos: escenarios de resistencia
   - Velo que bonito: prácticas y saberes sonoro corporales en la primera infancia
2. Enfoque biocultural
   - Concepto de memoria biocultural: las cuatro olas
   - Biofilia como principio articulador en la educación y el arte

- Experiencia de la huerta de la resistencia y territorios resonantes
- Los territorios como escenarios de formación y creación

3. Arte y bioculturalidad

- El papel de las artes en la problematización de las fronteras disciplinares.
- Bioarte: definiciones, prácticas y debates contemporáneos. Ejemplos de bioarte y ecología en América Latina
- Ontologías relacionales y posthumanismo

## ESTRATEGIA METODOLOGÍCA

El curso se desarrollará a partir de una metodología activa, reflexiva y experiencial, adaptada a la modalidad virtual y orientada a la formación de educadores artísticos. Cada encuentro combinará momentos de exploración conceptual, experimentación creativa y diálogo, buscando articular teoría y práctica.

- Exposiciones: introducciones conceptuales a cargo del docente, centradas en los ejes de cada encuentro.
- Análisis de casos: estudio de ejemplos de bioarte y experiencias de educación artística con perspectiva biocultural, especialmente en contextos latinoamericanos.
- Preguntas orientadoras: se diseñan unas preguntas para que las y los participantes las resuelvan en el chat o de manera oral
- Círculos de cierre: espacios de diálogo y sistematización colectiva para integrar los aprendizajes de cada sesión.

## CONTENIDOS ESPECÍFICOS Y ACTIVIDADES POR SESIÓN

### SESIÓN 1: Educación artística y pedagogías sensoriales

- Diferencias conceptuales entre educación y enseñanza
- Conceptualización de pedagogías sensoriales
- Conceptualización de educación artística
- Cimarronajes estéticos: escenarios de resistencia

- Velo que bonito: prácticas y saberes sonoro corporales en la primera infancia

SESIÓN 2: **Enfoque biocultural**

- Concepto de memoria biocultural: las cuatro olas
- Biofilia como principio articulador en la educación y el arte
- Experiencia de la huerta de la resistencia y territorios resonantes
- Los territorios como escenarios de formación y creación

SESIÓN : **Arte y bioculturalidad**

- El papel de las artes en la problematización de las fronteras disciplinares.
- Bioarte: definiciones, prácticas y debates contemporáneos. Ejemplos de bioarte y ecología en América Latina
- Ontologías relacionales y posthumanismo

## BIBLIOGRAFÍA

Arango Melo, A. M. (2014). *Velo qué bonito: Prácticas y saberes sonoro-corporales de la primera infancia en la población afrochocoana*. Bogotá: Opciones Gráficas Editores.

Arango Melo, A. M. (2019) "Territorios corp-orales, complejos y pluriversos: una perspectiva para comprender el arte y la transformación". *Oralidad-es, Revista de la Red iberoamericana de estudios sobre oralidad*. Universidad de La Salle, Colombia. Vol. 4 No. 7.

Arango Melo, A. M. (2024). "Educación artística y cimarronajes: conexión y defensa de los territorios desde las pedagogías sensoriales en el Pacífico colombiano". Persistencias sociales en tiempos de Precariedad. Red de Persistencias y Precariedades en América Latina.

Arango Melo, A. M., & Valencia "Estéticas Cimarronas" Liebre Lunar. 2024

Barad, K. (2014). Agencia material: hacia una performatividad posthumana. *Papeles del CEIC*, (1), 1-27. https://doi.org/10.1387/pceic.12382

Escobar, A. (2016). *Autonomía y diseño: La realización de lo comunal*. Popayán: Universidad del Cauca.

Haraway, D. J. (1995). Manifiesto para cyborgs: Ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX. En C. P. Suárez (Ed.), *Ciencia, cyborgs y mujeres: La reinvención de la naturaleza* (pp. 291-326). Madrid: Cátedra.

Haraway, D. J. (2019). *Seguir con el problema: Generar parentesco en el Chthuluceno* (M. P. Bonzón, Trad.). Bilbao: Consonni. (Trabajo original publicado en 2016).

Stubrin, Lucía, and Daniel López del Rincón (2020).. "Bioarte. Poéticas de lo viviente." Bioarte. Poéticas de lo viviente

Toledo, V. M., & Barrera-Bassols, N. (2008). *La memoria biocultural: La importancia ecológica de las sabidurías tradicionales*. Barcelona: Icaria Editorial.

## CRONOGRAMA

### 8 de septiembre

SESIÓN 1: Educación artística y pedagogías sensoriales

### 10 de septiembre

SESIÓN 2: Enfoque biocultural

### 12 de septiembre

SESIÓN : Arte y bioculturalidad

Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba
Nit. 891.680.089-4
Carrera 22 #18B-10 B. Nicolás Medrano – Ciudadela Universitaria
Tel: (+57) 6046726565, Línea gratuita: 018000938824
contactenos@utch.edu.co, notificacionesjudiciales@utch.edu.co
utch.edu.co
Quibdó, Chocó (Colombia)