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

Profesores (as) / Invitados (as)

Juan Manuel Vásquez Martínez
Jorge Kulemeyer
Carlos Ortega
Diana Lucía Penagos

Modulo 2

Relaciones entre las prácticas artísticas y pedagógicas y sus vínculos con el territorio

Parte 2

Patrimonio latinoamericano de las músicas y las artes

INTRODUCCIÓN

Este apartado se ha planteado como una invitación a orientar las prácticas investigativas de las y los participantes del diplomado alentadas durante el primer módulo hacia la concreción de acciones creativas que se inserten como elementos incidentes en la apropiación del patrimonio cultural de las comunidades fundamentadas en el reconocimiento consciente y riguroso de los contextos, sus circunstancias bioculturales y el tejido de relaciones intersectoriales que les constituye.

Para ello se presentarán tres experiencias investigativas que han problematizado las formas de gestación, conservación, salvaguarda, difusión y apropiación del patrimonio cultural en sus respectivos objetos de investigación.

Por una parte se abordará la trayectoria de Delia Zapata Olivella partiendo de una reconstrucción sociológica enfocada en sus aportes a la comprensión del concepto “nación” desde sus significativos aportes en la visibilización de las memorias corporales y las condiciones materiales reales de las manifestaciones culturales de los litorales atlántico y pacífico y en consecuencia, la incorporación de un concepto de mestizaje ampliado e incluyente, donde las características culturales de las regiones se resignifican desde la búsqueda, exposición y posicionamiento de sus expresiones artísticas y culturales más singulares.

También se compartirán experiencias situadas en la Puna Andina, con las cuales se busca analizar el alcance de los ejercicios investigativos en la problematización y reflexión, no sólo de las condiciones locales reales de las poblaciones, sino en la configuración de conceptos e imaginarios que operan en las relaciones entre los grupos humanos y se insertan en distintos escenarios, como los de conflicto, bien sea de manera resolutiva o por el contrario, de forma confrontativa. Tal es el caso del concepto

de identidad, sostenido como estandarte de múltiples disputas de orden cultural y territorial, pero que no obstante, entendido de forma amplia y concebido desde la escucha atenta de los resultados arrojados por las investigaciones en campo, aporta elementos que trasgreden fronteras geográficas y pone de relieve circunstancias históricas que además de explicar las condiciones que se viven en el tiempo presente, resignifica los fundamentos de las posturas en tensión, otorgando una dimensión más profunda de las manifestaciones culturales y una interpretación más robusta y consciente de las mismas.

Se cerrará el módulo con una experiencia transnacional, donde se evidenciará en línea con lo anterior, cómo el concepto de identidad escapa de la instrumentalización de la cual ha sido objeto desde el período de consolidación de los estados nacionales donde se le atribuye un anclaje territorial, y por el contrario se expresa en las diferentes apropiaciones de las manifestaciones culturales que transitan a través de las diásporas humanas, las cuales han sido esa circunstancia perenne en la humanidad que moviliza y dinamiza las relaciones bioculturales que establecen las sociedades en los diferentes paisajes / ecosistemas de los cuales va siendo parte.

OBJETIVO GENERAL

Activar la consciencia sobre el carácter disruptivo inherente en las prácticas artísticas, culturales y pedagógicas realizadas por las maestras y maestros participantes en el diplomado partiendo del análisis de experiencias investigativas sobre el patrimonio cultural en diversos contextos latinoamericanos en las cuales destaca la relevancia de incorporar estrategias investigativas orientadas a trascender el ámbito académico y trascender hacia el posicionamiento y la resignificación política, socio-económica, cultural de los aportes de las comunidades a la cultura local, regional y nacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Analizar cómo las practicas investigativas de las comunidades visibilizan el carácter disruptivo de las prácticas culturales y las sitúa en un escenario de participación real en la constitución de la nación

- Reconocer en la exploración sistemática y rigurosa de la memoria propia y las memorias biográficas, colectivas, culturales, corporales y sonoras la materia prima para generar propuestas culturales incidentes en la visibilización de las realidades de los diferentes contextos.

- Identificar actividades de la gestión patrimonial que involucran a las prácticas artísticas, pedagógicas y culturales y que pueden orientarlas hacia la articulación con otros sectores estructurales de la vida de las comunidades para propiciar acciones creativas colectivas de impacto en los territorios.

CONTENIDOS DEL MÓDULO 2 - Parte 2

PRIMERA SESIÓN

Delia Zapata, su historia es la nuestra

- Aportes investigativos del estudio biográfico con referentes locales y con la trayectoria propia
- Relevancia del archivo como testimonio e insumo material de investigación
- Observación crítica del archivo (Revelaciones)

SEGUNDA SESION

Aportes interdisciplinares desde el Centro Cultural – Museo de la capital de la Provincia de Jujuy (Argentina)

- Observación crítica: Investigaciones que se insertan en los contextos
- Perspectiva interdisciplinar y articuladora en la investigación
- Gestión del patrimonio como gestión del conocimiento

TERCERA SESION

Diásporas culturales y arraigos itinerantes 2. Recorrido sonoro por el territorio colombiano

- Identidad: Relaciones que trascienden los anclajes territoriales
- El rol de las industrias culturales en la apropiación de las manifestaciones culturales
- Trayectoria de una propuesta artístico-pedagógica-investigativa

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

El propósito de las sesiones virtuales del diplomado está decisivamente orientado a promover diálogos concretos entre las y los participantes en torno a los conceptos, reflexiones y tópicos propuestos desde su estructura curricular. Este atravesará momentos de reconocimiento, apreciación, intervención y mutua escucha que permitirán hilar una verbalización dialéctica entre las vivencias de todas las personas presentes en cada uno de los encuentros.

Se abrirá la sesión con una conversación de aproximación cuyo propósito será presentar a cada ponente más allá de su trayectoria académica y revelar algunas particularidades subjetivas que han orientado su participación y liderazgo en los ejercicios investigativos donde se encuentran inmersos. En este momento se promoverá la formulación de preguntas o aportes a lugar con los relatos aportados por los profesores invitados.

A continuación se presentarán las experiencias investigativas de forma verbal apoyada con elementos visuales y audiovisuales de referencia identificando a la par los tópicos de interés que han convocado su presencia en el diplomado: exploración conceptual, ejemplificación desde la experiencia, reflexión sobre el sentido del patrimonio cultural en los diferentes contextos abordados. Durante este espacio se plantearán preguntas que activen la participación de las profesoras y profesores participantes del diplomado para establecer relaciones de contraste, complemento, enunciamiento o de cualquier otra índole en aras de articular el discurso propuesto desde los maestros ponentes y lo que deseen compartir las y los participantes.

Un tercer momento se dispondrá la sala para abordar preguntas y reflexiones de más amplio desarrollo relacionadas con los temas previamente abordados. Aquí se favorecerá la interacción entre participantes en un diálogo activo soportado en los aportes de los profesores invitados.

Para concluir las sesiones se formulará una reflexión que recupere los hallazgos derivados del diálogo y cómo éstos contribuyen a la elaboración de los productos esperados en el diplomado y aquellos productos de más largo aliento a los cuales se espera aportar desde esta experiencia formativa.

CONTENIDOS ESPECÍFICOS Y ACTIVIDADES POR SESIÓN

PRIMERA SESIÓN
Delia Zapata, su historia es la nuestra

Archivo histórico biográfico, autobiográfico y de referencia de Delia Zapata.

Aportes de Delia Zapata en la configuración del imaginario colombiano partiendo de sus ejercicios de visibilización estética de los cuerpos negros como memorias vivas.

Aportes de Delia Zapata en la constitución de redes artísticas. Creó las bases para la constitución de un tejido en el que se enhebran afectos, talentos, aportes académicos y saberes para potenciarlos a través de su posicionamiento en la escena folclórica nacional.

Búsqueda, recuperación, sistematización, difusión y exposición de las manifestaciones corporales de los litorales caribe y pacífico como puesta investigativa de Delia Zapata, en la cual resignifica y posiciona los tiempos de la tradición: extiende el espectro patrimonial del territorio colombiano impulsando las expresiones de sus litorales.

Concreción de la experiencia en Delia Zapata

- Ampliar la experiencia de nación: surgimiento de lo negro como elemento racial y regional-nación.
- Ocupación de espacios históricamente negados a la cultura afro, actuando como contrapeso simbólico y político en la Costeñización.
- Constituir el protagonismo histórico de la comunidades afro e indígenas.

Invitación a renegociar el orden cultural de nuestros contextos como en su momento y a la sazón de las demandas históricas que la rodearon, lo hizo Delia Zapata: “El discurso oficial del mestizaje ignora la historia y la realidad de los grupos que lo constituyen”

SEGUNDA SESIÓN

Aportes interdisciplinares desde el Centro Cultural – Museo de la capital de la Provincia de Jujuy (Argentina)

Sentido de la acción investigativa: Cómo el estudio del pasado expresa relaciones que diluyen las fronteras y revela los vínculos íntimos prexistentes entre los grupos sociales, restándoles razonabilidad a los conflictos del presente e invita a la creación de nuevas formas de convivencia basadas en la apreciación de un pasado común extendido.

En la gestión del patrimonio se da una secuencia de procesos de selección, disposición, divulgación que deliberadamente definen y aquello que es susceptible de ser recordado, significado, difundido, sacralizado.

El patrimonio tiene que ver con la construcción de poder. Hay un uso y abuso del patrimonio reforzado con el rol de los medios de comunicación y las redes sociales, que orientan los intereses y la emocionalidad de las audiencias destacando u ocultando determinadas versiones de los hechos históricos con el objetivo de instrumentalizar el pasado para operar de forma efectiva en el presente. Allí los agentes culturales y pedagógicos de los territorios se enfrentan a un amplio derrotero donde la praxis permanente es protagónica y decisiva.

Invitación a crear estrategias intersectoriales e interdisciplinares de largo aliento que hagan contrapeso a la elección y difusión arbitraria de los elementos patrimoniales hegemónicos desde la investigación continua y sensible, libre de prejuicios o supuestos, donde se permita hablar a las materias y testigos como fuentes primarias de las permanencias y transformaciones culturales de los territorios.

TERCERA SESION

Diásporas culturales y arraigos itinerantes

Las identidades no son estáticas. Es lo que somos, es algo que se construye permanentemente y por lo tanto, no se constituye de elementos o formas de hacer fijas en el pasado sino, por el contrario, se expresa en las apropiaciones que realizan los grupos sociales de las diversas manifestaciones culturales que emergen en contextos históricos, geográficos y bio-culturales concretos como la respuesta de la capacidad creativa de las comunidades.

Lo único permanente es el cambio. Las transformaciones y adaptaciones de las costumbres, expresiones artísticas y así los paisajes culturales son inherentes a la condición humana, caracterizada ésta por las diásporas, forzadas o no, de diferentes colectividades. Entender la identidad desde esta perspectiva exige cuestionar su frecuente asociación con el arraigo territorial, el cual, sin desconocer las circunstancias bioculturales de gestación de las manifestaciones artísticas y culturales, invita a reconocer que los elementos concebidos en las acciones creativas son susceptibles de ser apropiados y afianzados en múltiples contextos, ampliando redes de sentido entre diferentes colectividades.

Comprensión de los antecedentes como hoja de ruta hacia la creación. La relación reflexiva de las trayectorias personales y colectivas a la luz de una perspectiva investigativa orientada desde el interés honesto por dejar hablar a las evidencias permite dilucidar y entender de manera crítica y fundamentada el lugar y la potencia de la acción creadora (cultural, pedagógica, artística) en los contextos presentes.

BIBLIOGRAFÍA

- Vásquez Martínez, J. M. (2020) *Colombia al escenario: discursos de identidad nacional en la danza tradicional colombiana para escena.* Ponencia presentada para el XIII Congreso Nacional de Sociología

- Vásquez Martínez, J. M. *Colombia al escenario: producción de la identidad nacional, políticas culturales y la danza tradicional colombiana*. Trabajo de grado - Pregrado en Sociología de la Universidad Nacional de Colombia (2019).

- Vásquez Martínez, J. M. (2016) *Tolima: un homenaje a las danzas de Armero*. Investigación colectiva Danzas Folclóricas Universidad Nacional de Colombia (2016) presentada para el ASCUN Regional 2016.

- Vásquez Martínez, J. M. "Congo grande de barranquilla: sincretismo cultural entre tradición y modernidad". Ponencia colectiva presentada por mi persona para el 38° Festival del Caribe en Santiago de Cuba.

- "Mojigangas: un homenaje al campesino de Fómeque". Investigación colectiva Danzas Folclóricas Universidad Nacional de Colombia (2016) presentada para el ASCUN Nacional 2016.

- Vásquez Martínez, J. M. (2025). *Danza y construcción de la identidad nacional: Paralelos en los discursos del mestizaje en Brasil y Colombia* (Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, Escola de Artes, Ciências e Humanidades).

- *Delia Zapata Papers*. (s.f.). [Archivo]. JSTOR. https://www.jstor.org/site/vanderbilt/dzo/?so=item_title_str_asc

- VALENCIA Melgar, Roberto. (1968) *Puno, ¿Capital folklórica del Perú?* Perú, Periódico Los Andes.

- KULEMEYER, Jorge Alberto (1999) *Desarrollo Paleoecológico Durante las Ocupaciones Humanas del Precerámico del Norte de la Puna Argentina*. En: Contribuciones al desarrollo del paisaje cuaternario de América del Sur (Título Original Beiträge zur quartären Landschaftsentwicklung Südamerikas) Universidad de Heidelberg Alemania.

- CRIADO-BOADO, F., David Barreiro, D. (2013*). El patrimonio era otra cosa*. En: Estudios Atacameños Arqueología y Antropología Surandinas Nº 45

- ÁLVAREZ, Pamela; BESSONE, Cristian; KULEMEYER, Jorge (2015) *EL NUESTRO SOCIAL Patrimonio y gestión. Apuntes de un proceso cambiante*. Argentina: UNPA.

- KULEMEYER, Jorge Alberto. (2022) *Diversidad de significados del concepto patrimonio coexistentes en la sociedad. algunas de sus razones*. En: Revista diversidad de las culturas (Universidad de Jujuy, Argentina), Vol. 2- 1/2022

- Presentación Trayectoria del Diplomado

Elaboró: Diana Lucía Penagos Zerda