

TALLER
ARTICULO "ARTE Y CIENCIA EN LA EDUCACION BASICA: HACIA UN NUEVO
EQUILIBRIO. ENTRE EL SABER Y EL SENTIR" DE LUCINA JIMENEZ.

MARIANA RUIDIAZ RUIDIAZ

20241287028

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CONSTRUCCION SENSIBLE PENSAMIENTO DIVERGENTE
IMAGINACION CREADORA

NOHORA PATRICIA ARIZA

2026

1) DESARROLLAR LAS PERSPECTIVAS DE LA SUBORDINACIÓN DEL PENSAMIENTO ARTÍSTICO

La subordinación del pensamiento artístico dentro de la educación básica es un problema que viene desde la modernidad y que todavía persiste en pleno siglo XXI, no se trata simplemente de que el arte tenga menos horas en el currículo sino de una falta de reconocimiento profundo como campo de conocimiento legítimo, esta subordinación está influida por mitos que rodean al arte y por una sobrevaloración del conocimiento científico-técnico como si fuera la única forma válida de saber.

Uno de los mitos más fuertes es la idea de que la expresión artística no requiere aprendizaje porque depende de dones innatos o heredados, esto hace que muchas personas piensen que el arte no necesita estudio ni rigor, como sí ocurre con matemáticas o ciencias. También se cree que las habilidades artísticas son completamente diferentes de las que se necesitan para el cálculo, la lectura o la escritura, como si no implicaran procesos cognitivos complejos, además existe la separación entre pensamiento y sentir, donde las artes quedan asociadas únicamente al sentimiento o la inspiración, mientras la ciencia se relaciona con la resolución de problemas y la racionalidad.

Otro aspecto que mantiene esta subordinación es el carácter instrumental que se le da a la educación artística, muchas veces se justifica su presencia en la escuela porque ayuda al desarrollo creativo, porque cumple una función terapéutica o porque facilita el aprendizaje de otras materias. Sin embargo esta justificación no reconoce que el arte tiene un valor propio que ofrece una experiencia y un conocimiento humanos únicos, también influye la idea de que las artes son solo para quienes van a dedicarse profesionalmente a ellas o que no son productivas porque no permiten vivir de su ejercicio, esta visión antigua de la educación básica como preparación exclusiva para incorporarse a la producción económica deja al arte en una posición marginal, la falta de evaluación y sistematización de la práctica educativa en artes contribuye a la falta de credibilidad y esto genera un círculo vicioso en el que constantemente se debe justificar su importancia. Lo que yo entiendo es que el problema no es que el arte no tenga métodos o procesos sino que no se le ha reconocido con el mismo rigor epistemológico y metodológico que a otros campos, en realidad el pensamiento artístico implica aptitudes y destrezas cognitivas y su desvinculación de los procesos cognitivos ha sido una de las causas más profundas de su subordinación.

2) PLANTEAMIENTOS FRENTE AL CONOCIMIENTO DEL ARTE Y LA CIENCIA. EN EL SIGLO XXI QUE NOCIONES DEL PENSAMIENTO SE HAN TRANSFORMADO

El siglo XXI es protagonista de cambios civilizatorios que cuestionan los parámetros tradicionales de elaboración del conocimiento, antes se atribuía exclusivamente a la ciencia la capacidad de producir saber válido bajo una racionalidad lineal basada en el método científico. Sin embargo hoy ya no contamos con una sola forma de racionalidad desde la cual se mueva el ciudadano se reconoce la complejidad y la diversidad de ángulos de la inteligencia, la secuencialidad, la repetición y la experimentación como únicas formas de construcción del conocimiento se ponen en entredicho.

Las redes tecnológicas, la hipertextualidad, las interfaces digitales y la sociedad de la imagen transforman la manera en que se aprende y se piensa, la lógica deja de ser estrictamente lineal y da paso a relaciones emergentes no jerarquizadas que pueden auto transformarse.

También cambian las nociones de certeza, la experiencia se convierte en fuente de aprendizaje no solo por la comprobación de hipótesis, sino también desde las emociones y el deseo, la representación ya no es únicamente ilustración o imitación de la realidad, sino simulación, escena virtual y construcción de mundos artificiales, esto exige nuevas capacidades para descifrar las gramáticas con las que se escribe el mundo real y el que se vive a través de las pantallas.

En este contexto, el arte y la ciencia no deberían verse como campos opuestos, ambos participan en la construcción de la realidad, el arte no se limita a expresar sentimientos, sino que contribuye a generar nuevas formas de relación social y nuevas maneras de aprehender el mundo personal y social, la flexibilidad cognitiva se vuelve fundamental porque implica la capacidad de representar el conocimiento desde perspectivas múltiples y aplicarlo en distintos contextos. Por eso pienso que el pensamiento del siglo XXI necesita integrar sentir y saber porque ya no es posible sostener una visión reducida del conocimiento basada solo en la lógica lineal.

3) DESARROLLAR LAS PERSPECTIVAS DEL ESTATUTO TEÓRICO DEL ARTE COMO CAMPO DE CONOCIMIENTO.

Uno de los planteamientos centrales de la lectura es la necesidad de reconocer al arte como un campo de conocimiento socialmente legítimo y necesario, para lograrlo es indispensable restablecer bases epistemológicas y metodológicas que permitan un diálogo académico en condiciones de igualdad con otros saberes. No se trata de colocar al arte por encima de la ciencia sino de reconocer que ambos aportan formas distintas pero igualmente valiosas de conocimiento. El arte no debe justificarse únicamente desde una perspectiva contextualista, es decir, por sus consecuencias instrumentales, tampoco debe asumirse desde un “arte por el arte” aislado del currículo, el reto está en construir una propuesta sólida que reconozca que el arte ofrece una experiencia y un conocimiento humanos que solo él puede proporcionar, la obra artística encierra múltiples experiencias y contribuye a generar nuevas relaciones y aprendizajes significativos.

Además, el arte favorece la flexibilidad cognitiva y la capacidad de moverse en la inestabilidad, la incertidumbre, lo provisional, lo efímero, lo polisémico, lo emergente y los flujos discontinuos, estas características no son negativas, sino propias del mundo contemporáneo, formar estudiantes capaces de enfrentar estas condiciones implica reconocer que el pensamiento artístico desarrolla habilidades superiores de análisis, relación, jerarquización y síntesis.

Desde mi perspectiva reconocer el estatuto teórico del arte significa aceptar que el saber y el sentir no pueden estar separados en la educación básica, la reconciliación entre ambos es uno de los grandes retos actuales, el arte debe conectar con la experiencia, la afectividad y la cultura de los niños y jóvenes para adquirir un verdadero carácter formativo, no es entretenimiento, ni simple manualidad, ni complemento, sino una forma de conocimiento que participa en la construcción de la persona y en la generación de nuevas formas de convivencia en la diversidad.

4) A PARTIR DEL ARTICULO DEFINA Y DE EJEMPLOS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS (EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS EN IMAGENES, PINTURAS, CARICATURAS O VIDEOS, PERFORMANCE, INSTALACIONES, ETC.):

LA INESTABILIDAD

La inestabilidad es esa condición donde no hay algo fijo, seguro o completamente estable, sino que todo puede cambiar, no significa solo desorden sino una realidad donde no existen certezas permanentes y donde las situaciones, las emociones y las relaciones pueden transformarse constantemente.

La inestabilidad tiene que ver con no estar en equilibrio todo el tiempo, con vivir cambios, tensiones y rupturas.

Un ejemplo es la pintura Henry Ford Hospital de Frida Kahlo. En esta obra Frida está en una cama de hospital conectada por un cordón umbilical a un feto, lo que simboliza su dolor, la imagen transmite fragilidad física y emocional, esta escena para mí representa la inestabilidad porque muestra un momento donde la vida cambia de forma dolorosa, donde no hay seguridad ni equilibrio, sino ruptura y pérdida.

"Greed" | a STORY Told Through DANCE

02 - 10 - 2016

<https://m.youtube.com/watch?v=d6N7MIC5loA&pp=ygUbY2hvcnVvZ3JhcGh5IGRhbmNIIG1hbHRyYXRvOgcJCYcKAYcqIYzv>

Otro ejemplo de esto es el video "Greed" a STORY Told Through DANCE en este performance se ve una historia de maltrato hacia una mujer durante la danza hay cambios bruscos de poder, momentos donde parece haber conexión y luego conflicto. Los movimientos son fuertes, hay jalones, caídas y desequilibrios representando una relación emocionalmente inestable, donde no hay tranquilidad ni seguridad, sino tensión constante.

LA INCERTIDUMBRE

La incertidumbre es esa sensación de no saber qué va a pasar, de no tener claridad ni seguridad sobre el presente o el futuro, es cuando no hay respuestas definitivas y todo queda abierto. No es solo duda, sino una condición humana donde aprendemos a vivir sin certezas absolutas.

Un ejemplo claro de esto es la obra La Casa Viuda de Doris Salcedo (artista y escultora colombiana). En esta no vemos directamente la violencia sino sus huellas, no sabemos exactamente qué ocurrió con esas personas, pero sentimos la ausencia, los muebles sellados con cemento, las puertas aisladas, los objetos domésticos sin función, todo transmite la idea de algo que fue interrumpido. Para mí, eso representa la incertidumbre porque muestra la vida después de la pérdida cuando ya no hay respuestas claras ni posibilidad de recuperar lo que se tenía.

Otro ejemplo es el performance Cut Piece de Yoko Ono, en este video ella está sentada en el escenario mientras el público pasa y le corta partes de su ropa con tijeras, ella no sabe qué parte le van a cortar, ni hasta dónde van a llegar. Permanece quieta sin controlar la situación. Para mí, eso representa la incertidumbre porque todo depende de la decisión de los otros, no hay seguridad ni control sobre lo que va a pasar después, cada corte es una acción impredecible, el público puede detenerse o puede continuar, puede respetar límites o no.

Link: <https://m.youtube.com/watch?v=aGMVqbEI-Y0&pp=ygUVY3V0IHBpZWNIIGRIIHlva28gb25v>

LO EFÍMERO

Lo efímero es todo aquello que no permanece, que dura poco tiempo y que inevitablemente desaparece o se transforma, es algo que existe solo por un momento y luego cambia, se deteriora o deja de estar. El arte, entonces no siempre busca quedarse fijo en el tiempo. A veces su sentido está en mostrarnos que todo cambia: el cuerpo, la memoria, los objetos, la belleza, incluso la misma obra, lo efímero nos recuerda que nada es completamente estable y que el tiempo siempre deja huella.

Un ejemplo muy claro es Narciso (<https://m.youtube.com/watch?v=Lp8ZNG7MQ3A&pp=ygUTT3NjYXlgbXXDsW96lGN1YWRYbw%3D%3D>) de Oscar Muñoz artista colombiano, en esta obra él dibuja un rostro con polvo de carbón sobre el agua contenida en un lavamanos. La imagen aparece, pero poco a poco se va deshaciendo y desaparece. Para mí, esto representa lo efímero porque la imagen no puede mantenerse depende del agua y en cualquier momento se borra. Es como la memoria o la identidad: creemos que están ahí firmes pero pueden desvanecerse, la obra no busca durar para siempre, sino mostrar cómo algo puede existir solo por un instante.

Otro ejemplo es el video la acera (<https://m.youtube.com/watch?v=Zye28xU3F64&pp=ygUITGEgYWNlcmE%3D>) yo lo interpreto como el paso del tiempo en la vida de una mujer desde que es niña hasta que se convierte en adulta, se ve cómo cambia, cómo crece, cómo su cuerpo y su percepción de sí misma se transforman. Para mí lo efímero aquí es la juventud y la idea de belleza cuando es más joven se siente observada y validada pero al crecer empieza a sentir que envejece y que ya no es vista igual, eso muestra que la juventud no es eterna, que pasa y que muchas veces queremos volver atrás, pero no se puede, la vida misma es efímera porque cada etapa dura un tiempo y luego cambia.

También pienso en Venus de los trapos de Michelangelo Pistoletto, donde la figura clásica de Venus que representa lo eterno y la belleza ideal, está frente a una montaña de ropa usada, esa ropa simboliza el consumo rápido, la cultura de usar y tirar. Mientras la Venus representa algo que parece eterno, los trapos muestran lo efímero del consumo moderno: prendas que se usan poco y se desechan porque lo que hoy parece valioso mañana puede convertirse en desecho.

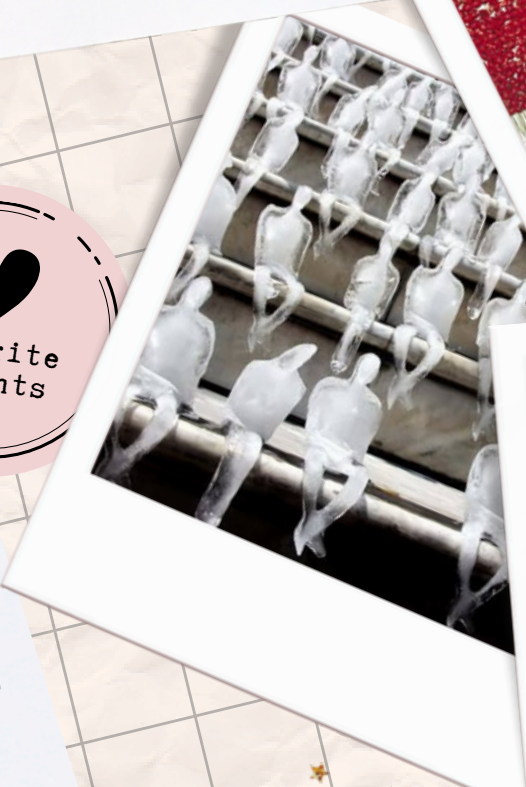
Lo mismo sucede con la instalación del arco del Triunfo realizada por Christo y Jeanne-Claude, cubrir el monumento fue algo temporal, no estaba hecho para quedarse así para siempre, a obra existió por un tiempo determinado y luego desapareció, eso es lo efímero: una intervención que transforma la manera en que vemos algo histórico, pero solo por un momento. En la obra de la artista Anya Gallaccio Preserve Beauty las flores se van descomponiendo con el tiempo, la belleza está ahí pero empieza a cambiar y deteriorarse.

MANIFEST

Epimero

LO POLISÉMICO

Para mí, lo polisémico es cuando algo tiene varios significados al mismo tiempo. Es decir, no existe una sola interpretación correcta, sino que depende del contexto, la cultura o la persona que lo mire. El arte no tiene un único sentido cerrado, sino que está abierto a diferentes lecturas, eso significa que una misma imagen, objeto o acción puede representar cosas distintas según quién la observe.

Link video
<https://m.youtube.com/watch?v=mWXNwx5STzs&pp=ygUYQWNlaXR1bmFzIG9icmEgZGUgdGVhdHJv>

Un ejemplo claro es la obra de teatro Grupo de teatro El Cajigal llamada las aceitunas, en esta obra unas aceitunas imaginarias representan riqueza futura para algunos personajes.pero al mismo tiempo se convierten en motivo de pelea para otros.Aquí lo polisémico se ve en que un mismo elemento puede simbolizar esperanza o problema, prosperidad o discusión, todo depende de cómo lo asuman los personajes.

Otro ejemplo es la pintura tradicional china de bambú, pino y ciruelo, conocidos como los Tres Amigos del Invierno, en la cultura china, estas tres plantas simbolizan virtud y resistencia, porque permanecen firmes incluso en el invierno. Sin embargo para alguien que no conoce ese significado cultural, pueden ser simplemente plantas o árboles comunes, aquí se ve claramente lo polisémico: el significado cambia según la cultura y el conocimiento de quien observa la obra.

También pasa con los gatos, en el Antiguo Egipto estaban asociados con lo sagrado y vinculados a la diosa Bastet por eso eran considerados animales divinos y protegidos, en cambio en otros lugares los gatos pueden ser simplemente mascotas, animales de compañía o incluso animales callejeros sin un significado religioso, el mismo animal tiene distintos sentidos según la cultura y la época.

LO EMERGENTE

Lo emergente es aquello que surge de manera nueva e inesperada a partir de distintas combinaciones de experiencias, relaciones o procesos, lo emergente no está completamente predeterminado ni fijo desde el principio sino que aparece cuando se cruzan ideas, vivencias o acciones y generan algo que antes no existía o que toma una forma diferente. Es como cuando algo nuevo brota, se transforma o se manifiesta desde lo colectivo, lo creativo o lo relacional. No es algo cerrado o lineal, sino una producción de sentido en constante cambio.

Link:
<https://m.youtube.com/watch?v=iqYABB9Alf0&pp=ygULTGI0dGxllGFtYWw%3D>

Un ejemplo de lo emergente lo veo en Little Amal. Little Amal es una marioneta gigante de aproximadamente 3.5 metros de altura que representa a una niña siria refugiada de 10 años, esta marioneta fue diseñada y construida por la Handspring Puppet Company y es operada por varias personas que la hacen caminar por diferentes ciudades del mundo para llevar un mensaje de esperanza y visibilización sobre las experiencias de los refugiados. (Walk With Amal), lo emergente aquí no es solo la marioneta como objeto sino el acontecimiento que surge a partir de su presencia en los espacios públicos y las acciones colectivas que genera. Little Amal no se queda estática en un museo, sino que recorre calles, plazas y escenarios y en cada lugar su llegada provoca encuentros artísticos, actividades comunitarias y reflexiones.

IDENTIDAD THERIAN

Otro ejemplo de lo emergente es el fenómeno de las personas que se identifican como therian. Las personas therian sienten una conexión profunda con un determinado animal no solo simbólicamente, sino como parte de su misma forma de vivir y experimentar su identidad interior y emocional.

Lo emergente aquí está en que no es algo rígido ni previamente definido por una sola tradición cultural, sino que aparece como una manera nueva de entender la identidad humana que no estaba claramente nombrada antes.

MI FOTO:

