

Artículo: “Arte y ciencia en la educación básica: hacia un nuevo equilibrio entre el saber y el
Sentir “de Lucina Jiménez

Jheydi Benavides

20241287025

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de ciencias y educación

Prof. Nohora Hernandez

Bogotá, Colombia

Febrero 2026

1) Desarrollar las perspectivas de la subordinación del pensamiento artístico

El pensamiento artístico ha sido subordinado por varios factores:

Una primera perspectiva son la existencia de los mitos como; el arte es un don innato, esta idea hace pensar que no necesita enseñanza ni procesos formales de aprendizaje y como consecuencia en la escuela se minimiza su importancia, se reducen horas de clase y no se le exige lo mismo que a las ciencias, lo que refuerza su exclusión dentro del currículo.

Una segunda perspectiva es la separación entre sentir y pensar, la razón y el pensamiento científico fueron considerados superiores, mientras que el arte quedó vinculado únicamente a la emoción y la inspiración, esta división generó una superioridad en la que el conocimiento racional ocupa el lugar central del currículo y el arte aparece como complemento o actividad secundaria.

Finalmente, otra perspectiva es la visión instrumental del arte, muchas veces se justifica su presencia en la escuela solo porque facilita el aprendizaje de otras materias. Sin embargo, esto reduce el arte a una herramienta y no lo reconoce como un conocimiento con valor. Como dice la autora, pensar de esa manera no nos deja entender que el arte también produce saber y nos enseña cosas importantes por sí solo.

2) Planteamientos frente al conocimiento del arte y la ciencia. En el siglo XXI que nociones del pensamiento se han transformado.

Una primera transformación es sobre la complejidad del pensamiento. El conocimiento ya no se concibe como algo simple y único, sino como un proceso complejo que integra múltiples dimensiones.

“Las nuevas formas de construcción del conocimiento suponen una mayor conciencia de la complejidad (Morín, 2000), así como una gran diversidad de ángulos de la inteligencia. (Gardner, 2000)”

Otra transformación clave está relacionada con el impacto de las tecnologías digitales, la generación actual piensa de manera más hipertextual, visual y simultánea. La lógica secuencial pierde fuerza frente a formas de pensamiento más rizomáticas, interconectadas y no lineales.

3) Desarrollar las perspectivas del estatuto teórico del arte como campo de conocimiento.

En primer lugar, desde una perspectiva epistemológica entiendo que el arte no es solo expresión emocional ni entretenimiento, sino una forma particular de construir conocimiento. Así como la ciencia conoce el mundo a través del método científico, el arte conoce el mundo a través de la experiencia estética, la sensibilidad, la imaginación y la creación simbólica. El arte construye representaciones del mundo, produce sentido, permite comprender realidades sociales, culturales y personales, por eso no puede verse como algo inferior o secundario.

Las artes participan de la “construcción de la realidad” (Efland: 2004)

En segundo lugar, desde una perspectiva cognitiva, el arte desarrolla formas de pensamiento complejo, Lucina menciona la importancia de la flexibilidad cognitiva, concepto trabajado por autores como Arthur Efland, que se refiere a la capacidad de representar el conocimiento desde múltiples perspectivas. A través del arte, los estudiantes pueden interpretar, analizar,

crear y resignificar experiencias, lo cual demuestra que el pensamiento artístico implica procesos mentales profundos y no solo habilidades manuales.

Además, desde una perspectiva formativa, considero que el arte contribuye a la formación integral del sujeto, no solo fortalecer el hacer, sino también el ser, el convivir y el conocer. El arte permite el autoconocimiento, la expresión de emociones, el reconocimiento de la diversidad cultural y la construcción de relaciones más empáticas dentro del aula.

Finalmente, retomando planteamientos de Eisner, comprendo que el arte puede justificarse desde una visión “contextualista” (como apoyo para otras materias) o desde una visión esencialista (como conocimiento con valor propio). Desde mi lectura, Lucina propone reconocer el valor esencial del arte sin reducirlo a una herramienta instrumental.

En conclusión, considero que el arte sí posee un estatuto teórico como campo de conocimiento, ya que cuenta con fundamentos epistemológicos, cognitivos y formativos que lo posicionan como un saber necesario dentro de la educación básica.

4) A partir del artículo defina y de ejemplos de los siguientes conceptos (Experiencias artísticas en imágenes, pinturas, caricaturas o videos, performance, instalaciones, etc.):

- La inestabilidad:

Desde un punto de vista pedagógico con afinidad hacia la enseñanza del arte, la inestabilidad puede referirse a que el conocimiento no se adquiere mediante esquemas estrictamente lineales o predeterminados. El aprendizaje se desarrolla a través de la transformación propios de la experiencia.

Dos rostros del tiempo - Sergi cadenas

Esta obra muestra el retrato de una joven que dependiendo del ángulo desde el cual se observe, parece transformarse en una mujer anciana.

Cuando el espectador se mueve hacia un lado, ve juventud; cuando cambia de posición, ve vejez.

-La imagen no es estable ni definitiva.

- No existe una única versión del rostro.

- La percepción depende del movimiento, la experiencia y la mirada del observador.

- La incertidumbre:

La incertidumbre es algo propio del pensamiento artístico y del conocimiento en el siglo XXI, porque no todo tiene una sola respuesta ni un significado fijo. Todo puede cambiar según cómo lo miremos y eso hace que la experiencia sea más abierta y

transformadora.

Un ejemplo de esto se puede evidenciar en la serie Dark, a lo largo de la historia, el espectador nunca tiene certezas absolutas sobre lo que está ocurriendo, debido a la estructura no lineal del tiempo y a

las múltiples versiones de los personajes lo que hace que uno cuestione todo el tiempo lo que cree entender.

La serie representa la incertidumbre porque:

- No ofrece respuestas inmediatas.
- Presenta múltiples interpretaciones posibles.
- Desestabiliza la idea de una única verdad.

- **Lo efímero:** A través del arte se da a entender que lo efímero es aquello que posee una duración limitada y provisional. Su verdadero valor está en la experiencia que produce, enfocándose en las emociones y las experiencias que surgen en el momento.

La Bienal Internacional de Arte de Bogotá presenta muchas obras que son temporales, creadas para un espacio y un momento específico. Varias de ellas son instalaciones o intervenciones urbanas que solo existen durante el tiempo que dura la exposición.

Al final solo sobreviven en fotografías, videos o en la memoria del público.

Esto refleja claramente lo efímero, porque la obra no está pensada para permanecer de manera permanente, sino para vivirse en el instante.

- **Lo polisémico:** En el ámbito artístico, lo polisémico se refiere a la existencia de múltiples interpretaciones ya que, el arte no contiene un único significado fijo, sino diversos sentidos que se construyen a través del contexto cultural, la experiencia de las personas esta mediada por la imagen y los medios de comunicación.

Lo polisémico puede evidenciarse en la serie *South Park*, ya que a lo largo de sus episodios no se presenta un único significado o mensaje cerrado. Las situaciones y diálogos satíricos permiten múltiples interpretaciones, que varían según la perspectiva y contexto cultural del espectador. De este modo, el sentido no se encuentra completamente definido, sino que se construye de manera abierta. Entre los temas que más controversia generan son los escándalos de la iglesia católica y la discriminación hacia los judíos, dejando abierta la puerta a distintas interpretaciones.

- **Lo emergente:**

Lo emergente se refiere a aquello que no está totalmente predeterminado, sino que surge de interacciones no lineales, la experiencia y el proceso creativo.

<https://www.youtube.com/watch?v=k4mDj7Z0d0Y>

En el video del mimo callejero representa un caso de “lo emergente” porque la performance no está completamente predeterminada, sino que se da a partir de las interacciones espontáneas entre el artista y los espectadores. Cada reacción y movimiento del público afecta cómo se desarrolla la performance, lo que demuestra que la obra no es fija sino producto de un proceso abierto y no lineal.

FOTO PERSONAL:

