

Programa Analítico

Espacio Académico:

TRABAJO DE GRADO 1 (PROFESIONALIZACIÓN – La Mesa) Cod. 1172202

Ubicación en la malla curricular:

<i>Fase</i>	<i>Semestre</i>	<i>Componente</i>	<i>Intensidad horaria:</i>	<i>Créditos</i>
Fase de Fundamentación	II Ciclo	Pedagogía y educación artística	32 hrs	5

Versión del plan de estudios:

Malla 2014 ____ Malla 2021 X____

Ubicación Conceptual / Justificación

Los estudiantes del tercer ciclo de profesionalización de la Licenciatura en Artes son artistas en ejercicio que se están formando como pedagogos e investigadores y tienen adelantado un anteproyecto de Trabajo de grado. Desde esa doble condición, el trabajo de campo no se limita a buscar piso teórico para su hacer ni a una técnica de recolección de datos, sino que se convierte en un espacio creativo que desentraña saberes de escucha y de conciencia colectiva. Investigar en los contextos artísticos y educativos que habitan implica no solo observar y describir, sino también reconocer la riqueza cultural, como lugar de enunciación social y estética de las comunidades, para dialogar con ellas y generar procesos transformadores.

Desde la **fundamentación investigativa**, se asume que el conocimiento no es una verdad objetiva que se descubre, sino una construcción situada que emerge de la interacción entre investigadores y sujetos, tal como lo plantea Guber (2011), para quien el trabajo de campo es un encuentro en el que los significados se negocian en un contexto específico. A su vez, Rockwell (2009) subraya el valor del registro etnográfico como vía para comprender lo cotidiano y visibilizar los sentidos que configuran las prácticas sociales y educativas. Estas perspectivas permiten reconocer que la labor investigativa en artes se sitúa en la convergencia entre lo científico, lo pedagógico y lo estético, exigiendo rigor metodológico, apertura creativa y compromiso ético.

En este sentido, la práctica investigativa se fundamenta en perspectivas epistemológicas y técnicas mixtas así como en investigación educativa crítica, en la que el **trabajo de campo** constituye tanto estrategias metodológicas como ejercicios de conciencia social. Ello implica que las herramientas clásicas —diarios de campo, entrevistas, análisis de discursos y prácticas— se transformen, en manos de los artistas-docentes, en dispositivos de creación y reflexión crítica. Así, lo investigativo se une con lo artístico: las narrativas, imágenes y experiencias que emergen del campo no solo documentan, sino que resignifican y proyectan nuevas formas de comprender y enseñar las artes.

Desde la pedagogía en artes, esta fundamentación adquiere un valor singular: la fundamentación y el trabajo de campo no solo validan el proceso investigativo, sino que lo expanden como espacio de experimentación y de aporte comunitario. Los futuros licenciados en artes son invitados a reconocer que su labor investigativa

trasciende la dimensión individual del Trabajo de grado, y se convierte en una contribución a la construcción de memoria, conciencia colectiva y transformación en las comunidades artísticas y educativas de las que forman parte.

Dentro de las prácticas artístico educativas y los procesos de investigación se hace relevante encontrar herramientas de socialización que propendan por el trabajo de síntesis de los productos desarrollados. En la educación artístico visual, los proyectos de grado generan alcances de impacto, lo cual se articula con los tres brazos misionales de la UPN: Investigación, Docencia y Proyección social. Dependiendo de las metodologías ejecutadas, se dará lugar a las formas en **¿cómo los trabajos de grado generan aportes al campo educativo artístico visual?** en la medida en la que se logra consolidar el ciclo del proceso investigativo.

La socialización de los proyectos, en cuanto a experiencias en cada proceso, se materializan en una diversidad pedagógica y artística amplia que va más allá del encuentro con una obra finalizada. Con ello, nos referimos a que, los resultados artístico-educativos y los productos investigativos de los proyectos se socializarán con la comunidad en una actividad destinada al cierre y socialización de los avances de investigación. Se propone la figura de *compartir de saberes y feria pedagógica*, para articular con el grupo. La creación artística trasciende la objetualidad de la materia, para detonarse en procesos de aprendizaje sensible. Es por ello que, el *compartir de saberes*, como figura de socialización investigativa de este espacio académico vincula la argumentación teórica con los hallazgos de cada objetivo en los proyectos.

A lo largo de las sesiones, en el semestre se abordarán herramientas de fortalecimiento para la fundamentación y para la socialización de los productos realizados. Así mismo, se configurará un cierre que permita mostrar a la comunidad los hallazgos obtenidos de cada proyecto en amplias perspectivas.

Preguntas Generadoras / Orientadoras

1. ¿Cuáles son los componentes principales para la fundamentación y la socialización del trabajo de grado que se está elaborando?
2. ¿Cómo convertir diarios de campo y entrevistas a profundidad en insumos de conocimiento colectivo?
3. ¿Qué historias y aprendizajes emergen del campo artístico-educativo?
4. ¿De qué forma, el trabajo de grado, genera aportes al campo artístico educativo y la comunidad donde me encuentro inmerso?

Propósitos de formación/Objetivos

1. Objetivo General:

Fortalecer en los artistas-docentes en formación capacidades investigativas de fundamentación teórico-conceptual y de creatividad para diseñar y desarrollar trabajo de campo en pedagogía en artes, utilizando herramientas de recolección, análisis de información y socialización artístico educativa, que articulen la práctica artística con la reflexión pedagógica y el compromiso comunitario.

2. Objetivos Específicos:

- Identificar los objetivos y los productos del trabajo de grado a partir de perspectivas de fundamentación situadas en la educación artística.
- Desarrollar reflexión sobre herramientas y procesos de organización de información, síntesis sobre el tema, los objetivos y los productos del trabajo de grado que permitan la aplicación de cada anteproyecto.
- Reconocer el trabajo de campo como una práctica creativa y colectiva que conecta la experiencia artística con la investigación pedagógica en comunidades específicas.
- Aplicar herramientas de recolección de información —diario de campo y entrevistas en profundidad— para documentar y comprender experiencias pedagógicas y artísticas.
- Desarrollar habilidades de análisis cualitativo y cuantitativo que permitan sistematizar la información recolectada y devolverla a la comunidad en forma de conocimiento compartido.

3. Competencias a desarrollar:

- Define exploraciones teórico-conceptuales de fundamentación enfocadas en situar los trabajos de grado dentro del marco de la educación artística visual.
- Reconoce formas de organización de la información de su trabajo de grado acorde con los planteamientos propios.
- Uso del diario de campo como espacio de creación, reflexión, sistematización y socialización artístico educativa con desarrollo de formatos creativos (escritos, visuales, performativos) para presentar resultados de investigación.
- Escucha activa y formulación de entrevistas con actores educativos y artísticos con capacidad para socializar resultados en un simposio/feria como estrategia de devolución a la comunidad.
- Reconocimiento del papel del artista-docente como sujeto investigador en su comunidad, con responsabilidad en el manejo de información y respeto a los participantes del campo.

Descripción de contenidos

	Sesión	CONTENIDOS TEMÁTICOS	ESTRATEGIAS
29 agosto	Mañana	<ul style="list-style-type: none"> ● Fundamentación del proyecto ● Objetivos y productividad artístico educativa. ● ¿Cómo situar la socialización de productividad investigativa en el campo de la educación artística visual? 	<p>Trabajo Presencial</p> <p>Introducción a los temas del curso. Contextualización sobre contenidos temáticos de la sesión. Revisión de la fundamentación o narrativa de soporte teórico-conceptual desde los autores propuestos en el Seminario de Anteproyecto.</p> <p>Laboratorio de escritura y diagramación de cartografías. Pregunta orientadora: ¿Cómo se han materializado los objetivos del anteproyecto en la productividad teórico-conceptual desarrollada en el proyecto?</p> <p>Por proyectos, los investigadores adelantaran la propuesta de mapa conceptual o cartografía que sintetice la relación de los objetivos planteados, con los productos investigativos que desarrollarán, teniendo en cuenta el campo de las artes visuales. Tal estructuración arrojará los subtítulos y narrativas de fundamentación para cada trabajo.</p> <p>Socialización de avances realizados. Cada proyecto tendrá entre 10 a 15 min para socializar sus mapas o diagramas y narrativas. Por favor llevarlos de forma digital para la entrega.</p> <p>Material de consulta Eisner, E. (2004). <i>El arte y la creación de la mente: El papel de las artes visuales en la transformación</i></p>

			<p><i>de la conciencia. Paidós.</i></p> <p>Dewey, J. (2008). <i>El arte como experiencia</i>. Paidós.</p> <p>Hernández, F. (2000). <i>Educación y cultura visual</i>. Octaedro.</p> <p>Hernández, F. & Ventura, M. (2008). <i>La investigación basada en las artes</i>. Octaedro.</p> <p>Read, H. (2001). <i>Educación por el arte</i>. Paidós.</p> <p>IMPORTANTE: Para la diagramación volver a teoría de la complejidad utilizada para las narrativas de los Antecedentes del Anteproyecto en www.cursodiogenes.com</p> <p>○ Macaya-Ruiz, Albert Trayectos en el mapa: artes visuales como representación del conocimiento Arte, Individuo y Sociedad, vol. 29, núm. 2, 2017, pp. 387-404 Universidad Complutense de Madrid Madrid, España. https://www.redalyc.org/pdf/5135/513554412012.pdf</p> <p>IMPORTANTE: <u>*Revisar de forma autónoma a los referentes artísticos enunciados en el artículo.</u></p> <p>○ Thomas Hirschhorn (Suiza, 1957) http://www.thomashirschhorn.com/maps-schemas/</p>
	Tarde	<ul style="list-style-type: none"> ● Diario de campo. ● Acuerdos de trabajo para socialización final: <i>Feria Pedagógica. Compartir de saberes.</i> 	<p><i>Trabajo Presencial</i></p> <p>Revisión de materiales y referentes sobre diario de campo.</p> <p>Revisión de tesis que presenten: formas de socialización de proyectos artístico educativos en contextos relacionados con los anteproyectos presentados.</p>

			<p>Acuerdos de trabajo en proyectiva para siguiente sesión.</p> <p>Material de consulta</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Villanueva González, Paola (2017). <i>De qué hablamos cuando hablamos de Proyecto Artístico. Derivas desde los artistas, la institución y el arte contemporáneo.</i> Capítulos: Deriva 2. Pasando de hacer obra a hacer Proyecto (pag. 117-153) Deriva 4. Deriva 4. El Proyecto Artístico como espacio para la investigación (pag. 209-246) https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/402172/PVG_TESIS.pdf?sequence=1 ○ Vásquez Rodríguez, F. (2012). <i>El diario pedagógico: escritura y formación docente.</i> En Pedagogías de la escritura (pp. 55-72). Universidad Pedagógica Nacional. ○ Vásquez Rodríguez, F. (2015). <i>El diario de campo: una escritura de investigación.</i> Bogotá: Universidad de La Salle. ○ Exposición sobre de diarios de campo: “Diario de campo: Orlando Fals Borda en Saucio” en la Biblioteca Nacional de Colombia, en Bogotá. Esta muestra documenta los cuadernos, notas manuscritas, fotografías y otros materiales generados por Fals Borda durante su trabajo de campo en Saucio, entre 1949 y 1965 .
17 octubre	Mañana	<ul style="list-style-type: none"> ● Productividad artístico educativa: Pedagogía, didáctica y socialización de experiencias. 	<p>Trabajo Presencial</p> <p>Socialización de avances realizados. Cada persona tendrá entre 10 a 15 min para socializar sus avances y aportes para el evento de socialización final.</p>

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
Facultad de Bellas
Artes Licenciatura en Artes

		<ul style="list-style-type: none"> Entrevista a profundidad 	<p>Entrevista a profundidad. Presentación y aplicación hipotética del diseño de entrevista a profundidad, elaborada a partir de la lectura recomendada.</p> <p>Material de consulta Valles, M. (2007) Técnicas cualitativas de investigación social. Madrid: Ed. Síntesis Sociología. Ag. 177-232</p>
	Tarde	<ul style="list-style-type: none"> Manejo de información (organización de documento de TG). 	<p>Trabajo Presencial</p> <p>Laboratorio de escritura: Organización de información sobre: transcripción y sistematización de entrevistas y diarios de campo. Aportes de los TG al campo artístico educativo, mediante: Codificación, categorización y construcción de narrativas. - Narrativas colectivas y relatos pedagógicos - Conocimientos colectivos - ¿Historias y aprendizajes artístico-educativos?</p>
2 noviembre	Mañana	<ul style="list-style-type: none"> Análisis-interpretación de información Conclusiones 	<p>Trabajo Presencial</p> <p>Laboratorio de escritura: Reflexión sobre narrativas de interpretación y análisis en investigación cualitativa en educación artística. Conteos, frecuencias y tablas descriptivas. Complementariedad de datos cualitativos y cuantitativos. Preparación de aportes para el evento de socialización y cierre: 'Metodologías mixtas en artes'</p>
	Tarde		

			<p><i>Material de consulta</i></p> <p>Revisión de tesis de la Facultad de Artes UPN.</p>
29 noviembre	Mañana	<ul style="list-style-type: none"> Socialización de experiencias. Compartir de saberes con la comunidad. 	<p><i>Trabajo Presencial</i></p> <p>Desarrollo de EVENTO DE SOCIALIZACIÓN presentación de hallazgos investigativos, desarrollo de procesos artístico-educativos desarrollados, y compartir de saberes con la comunidad. Socialización en formatos creativos: ponencias, posters, performances pedagógicas.</p>
	Tarde	<ul style="list-style-type: none"> Cierre del curso. Cualificación final. 	

Metodología

El espacio académico está proyectado para desarrollarse en 4 momentos con sesiones presenciales y tutorías según acuerdos con los grupos de trabajo. Los temas correspondientes de las sesiones presenciales se abordarán a partir de:

- Presentación de avances de cada proyecto por parte de los y las estudiantes.
- Socialización de referentes artístico educativos que aporten a los documentos de los proyectos.
- Espacios de laboratorio de escritura que permitan sintetizar los avances de los proyectos, la fundamentación y los productos investigativos.
- Desarrollo de un ejercicio final articulado al cierre del semestre dentro del marco de Evento de socialización con la comunidad, ** donde se presenten hallazgos investigativos, desarrollo de procesos artístico-educativos desarrollados y compartir de saberes.

**Los integrantes del grupo de la clase abordarán el desarrollo y agenciamiento de roles para la gestión de

este evento. Los detalles, lugar, logística, definición de población con la comunidad y pormenores del Evento de socialización serán definidos según acuerdos con los grupos de trabajo. El nombre del evento se definirá en acuerdo con el grupo.

La metodología sugerida para adelantar las sesiones estará enmarcada, según sea el caso y la necesidad de la temática, en la elaboración de presentaciones, exposiciones, conversaciones, complementos y ejercicios sobre las lecturas, matrices complejas y sobre todo aplicaciones a los trabajos de grado.

Evaluación

El proceso evaluativo es continuo y considera tres tipos de participación: heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. Durante la evaluación se contemplará el cumplimiento con las tareas asignadas (presentaciones, aplicación de los temas al anteproyecto, participación en complementos de las lecturas, protocolos, relatorías) y la asistencia y puntualidad a sesiones presenciales, tutorías y participación activa en las actividades de cierre. Así mismo, es importante señalar que si un estudiante no asiste le corresponde informar con antelación por correo institucional y presentar la excusa autorizada con base en conducto regular. En cuanto a la no aprobación por insistencias, se estipula un máximo del 15% sin justificación y 30 % con justificación.

Calificaciones:

- Participación activa en talleres y discusiones: 15%
- Diario de campo con mínimo tres registros reflexivos y creativos: 20%
- Entrevista en profundidad aplicada y transcrita: 20%
- Análisis de información. 20%
- Informe final y presentación activa presencial en Evento de socialización final: 25%

Recursos de apoyo (didácticos, infraestructura, tecnológicos)

- Bibliografía, recursos visuales y *webgrafía* especializadas.
- Tutorías individuales y grupales.
- Sesiones periódicas de seguimiento.

Bibliografía

Bibliografía base

Dewey, J. (2008). El arte como experiencia. Paidós.

Eisner, E. (2004). El arte y la creación de la mente: El papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia. Paidós.

Hernández, F. (2000). Educación y cultura visual. Octaedro.

Hernández, F. & Ventura, M. (2008). La investigación basada en las artes. Octaedro.

Macaya-Ruiz, Albert. *Trayectos en el mapa: artes visuales como representación del conocimiento*, en Arte,

Individuo y Sociedad, vol. 29, núm. 2, 2017, pp. 387-404 Universidad Complutense de Madrid, España.

Read, H. (2001). Educación por el arte. Paidós.

Valles, M. (2007) Técnicas cualitativas de investigación social. Madrid: Ed. Síntesis Sociología. Ag. 177-232

Vásquez Rodríguez, F. (2012). *El diario pedagógico: escritura y formación docente*. En Pedagogías de la escritura (pp. 55-72). Universidad Pedagógica Nacional.

Vásquez Rodríguez, F. (2015). *El diario de campo: una escritura de investigación*. Bogotá: Universidad de La Salle.

Villanueva González, Paola (2017). *De qué hablamos cuando hablamos de Proyecto Artístico. Derivas desde los artistas, la institución y el arte contemporáneo*.

Bibliografía complementaria

Aguirre, I. (2012). Contenidos y enfoques metodológicos de la educación artística. En: Sensibilizar el pensamiento: Las veredas de la Educación Artística: Revista electrónica de Educación. Claroscuros en la Educación. ISSN 2594-0597 núm.20 (Mayo). Disponible en: <http://palido.deluz.mx/articulos/702>

Aguirre, I. (2015) Hacia una narrativa de la emancipación y la subjetivación desde una educación del arte basada en la experiencia. En: Docencia: revista de investigación educativa (Colegio de Profesoras y Profesores de Chile) Núm. 57 (Diciembre) p.p. 4 – 14.

Ballabio, A. (2016). Experiencia y creatividad en C.S Peirce y M. Merleau-Ponty. Editorial Aula de Humanidades. S.A.S. Bogotá, Colombia.

Barriga, M. (2012). La investigación en educación artística. Una guía para la presentación de proyectos de pregrado y postgrado. Bogotá, Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Guasch, A, (2011) Arte y archivo, 1920-2010, genealogías, tipologías y discontinuidades. Madrid: Akal S.A.

Jara, O. (s.p.f) Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias. Costa rica: Biblioteca Virtual sobre Sistematización de Experiencias del programa Latinoamericano de Sistematización de Experiencias del CEAAL, en: <http://www.cepalforja.org/sistem/bvirtual/?p=1054>

Latorre, A (2007). Investigación-Acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Editorial Graó, Barcelona.

Martoni, A & Ulm, H. (2016). Rituales de la percepción: Vilém Flusser, por una filosofía de los gestos. Cuadernos del Sur - Filosofía 45. P.p. 59-78.