

PRESENTACIÓN

ARTEDUCACIÓN

Lylliana Vásquez Benítez

PhD Doctora en Educación, Doctora en Artes
Docente Facultad de Artes Universidad de Antioquia

Lylliana.vasquez@udea.edu.co
<https://orcid.org/0000-0001-7867-2374>
<https://doi.org/10.17533/udea.artes.361131>

El papel del arte en la educación es esencial, ya que abarca la representación y la expresión, así como satisface las necesidades físicas, perceptivas, afectivas e intelectuales de los estudiantes y ayuda en el desarrollo de habilidades motoras y sensoriales. Además, promueve el estímulo de la imaginación, la creatividad y la autoexpresión, y fomenta la confianza y la autoestima de los estudiantes. Ella estimula el desarrollo afectivo y su desarrollo personal.

Por medio del arte se fortalecen los procesos cognitivos. Este desempeña una función importante en el aprendizaje: a través del arte, los estudiantes pueden desarrollar habilidades de observación, análisis crítico, resolución de problemas y pensamiento divergente, como también se contribuye al enriquecimiento cultural del individuo.

El arte también es una herramienta poderosa para acceder y comprender otras materias, permitiendo una visión más holística y creativa de diferentes temas y conceptos. Asimismo, cumple objetivos didácticos específicos, como facilitar el conocimiento de eventos históricos y artísticos, desarrollar la capacidad de comunicación y expresión personal, y fomentar la formación integral para la integración en el entorno cultural.

La integración del arte en la educación es fundamental para brindar una educación más completa, enriquecedora y significativa, preparándolos

para ser ciudadanos activos y comprometidos con su entorno. y fomenta la empatía y la comprensión de diferentes culturas y sociedades.

Al incorporar el arte en el currículo escolar, podemos proporcionar a los estudiantes una educación más enriquecedora y significativa, preparándolos para enfrentar los desafíos del mundo moderno de manera creativa y reflexiva.

En este número 31 de la publicación *Artes La Revista*, el grupo de investigación ArtEducación, de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, ofrece una serie de reflexiones y hallazgos de investigaciones llevadas a cabo en el ámbito de las artes, en particular de las artes escénicas y las artes plásticas, que abordan aspectos de la educación artística en la educación primaria y secundaria desde la perspectiva de los maestros y las prácticas pedagógicas implementadas en tiempos de dificultad, así como la formación en artes en el ámbito universitario.

El artículo “La existencia del teatro en Abya Yala previo a los procesos de conquista europeos. Una revisión de la definición restringida de teatro”, de Víctor Manuel López Cardona, busca demostrar que una cierta tradición histórica del teatro colombiano, al negar la existencia de formas teatrales prehispánicas, tiene un fundamento teórico que requiere ser revisado, ya que ha consolidado una definición particularmente restringida de teatro: la expresión de conflictos y situaciones dramáticas de personajes en acción.

Carlos José Reyes y Carlos Sánchez han afirmado que antes de la llegada de los españoles no existía teatro en nuestras tierras. Por ello, se pretende cuestionar el supuesto “mito” que estos historiadores han establecido, en la medida en que se adopte una definición más amplia de teatro. A partir de las teorías de José Luis García Barrientos, se sostiene que en las crónicas coloniales de Juan de Castellanos y fray Pedro Simón se pueden encontrar elementos estéticos que indican la presencia de formas de teatro en nuestras tierras antes de la conquista europea. Estos elementos estéticos se basan en las comparaciones que los cronistas hacen sobre las similitudes entre los “entremeses” españoles y los “areítos” de Abya Yala. De esta manera, se espera que los estudios teatrales, en relación con el mal llamado período “prehispánico”, puedan ampliarse y revisarse.

Por su parte, el artículo reflexivo “La didáctica de la educación artística en tiempos de incertidumbre”, de Bernardo Bustamante Cardona, María Clara Arenas-Sanín y Piedad Posada Mejía, busca cuestionar los cambios que se dieron en la didáctica de la educación artística durante la pandemia, a través de tres unidades de análisis: “educación artística”, “sensibilidad” y “sociedad de la incertidumbre”, las cuales se entrelazaron en los análisis de las respuestas de un cuestionario compuesto por veinte preguntas

aplicadas a cinco docentes del área de educación artística y cultural de cinco instituciones educativas públicas del distrito de Medellín y a un directivo de universidad pública en el mismo distrito, en una matriz de doble entrada, resultando en lo que se ha denominado “tópicos correlacionales”: instrumentos tecnológicos, sistema mediador, sistema mediado, sistema de saber, espacios físicos y virtuales, contexto institucional y entorno, los cuales permitieron las discusiones sobre los cambios en la didáctica de la educación artística en dicho periodo.

Según el presente análisis, se puede concluir que los cambios producidos en la didáctica de la educación artística durante la pandemia fueron claros y sistémicos, según las relaciones develadas entre los tópicos relacionales en cada una de las categorías. Además, se puede plantear la hipótesis de que dicha didáctica, después de la pandemia, está desfasada con respecto a su entorno y a los retos y desafíos del presente.

En el artículo “El rizoma, una máquina para pensar, como estrategia de innovación didáctica en el aula”, de Juliana Marín Taborda, el rizoma ha emergido como una estrategia revolucionaria en la educación. A través de una reflexión analítica sobre el rizoma deleuzo-guattariano y su aplicación en la Universidad San Buenaventura, Sede Bello, Medellín, se busca enriquecer de manera significativa la interacción entre los estudiantes y el conocimiento.

Mediante la sistematización de la experiencia con diez estudiantes universitarios, el objetivo primordial fue indagar en los postulados pedagógicos y emplear el rizoma como metodología de estudio para crear y recrear el pensamiento de manera efectiva y comprometida. Esta profunda exploración transformó el aula en un auténtico espacio cartográfico de movimiento, donde cada estudiante tuvo la oportunidad de participar activamente en el proceso de construcción del conocimiento. Gracias al enfoque rizomático, se logró fomentar el pensamiento crítico, la autonomía intelectual y el espíritu colaborativo entre los participantes.

Es importante resaltar que esta iniciativa pedagógica se enmarca en un contexto interdisciplinario, que propicia la integración de diferentes áreas del saber y promueve la diversidad de perspectivas. En este sentido, el rizoma se configura como un valioso recurso didáctico que trasciende las fronteras disciplinares y estimula la creatividad y el pensamiento divergente.

En conclusión, la implementación del rizoma como herramienta para el pensamiento en el aula ha demostrado ser una estrategia innovadora y eficaz. Mediante su aplicación, se logró enriquecer la interacción entre estudiantes y conocimiento, transformando el proceso educativo en una experiencia dinámica y enriquecedora. Gracias a su potencial para fomentar el pensamiento

crítico y la autonomía intelectual, el rizoma se ha posicionado como una metodología pedagógica de vanguardia, capaz de potenciar el aprendizaje significativo y contribuir al desarrollo integral de los estudiantes.

El artículo titulado “El libro de dirección, contenedor de estrategias de creación y producción en el Teatro La República, de Nacho Cabrera Guedes”, Eduardo Sánchez Medina, es una entrevista exhaustiva que incluye fragmentos de la Cátedra Luis Carlos Medina, llevada a cabo en el proyecto cultural Cruzando la Frontera, titulada “Cartografías de la dirección para la puesta en escena ‘El libro de la dirección’”, la cual tuvo lugar el día 10 de marzo de 2022. En este interesante y completo artículo se recopilan y analizan minuciosamente los aspectos más fundamentales del pensamiento creativo del director del aclamado Grupo de Teatro La República, ubicado en la hermosa Isla Palma, en Gran Canaria, España.

Nacho Cabrera Guedes, reconocido por su inigualable talento y su vasta experiencia en el campo teatral, expone con gran claridad su enfoque teatral desde la perspectiva de la dirección y la creación. Además, destaca su compromiso innegable con el teatro social, un compromiso que se encuentra arraigado de manera profunda en el presente y que se manifiesta a través de una resistencia permanente.

El artículo no solo ofrece un valioso análisis de las técnicas y métodos de dirección utilizados por Cabrera Guedes, sino que también nos brinda una visión más amplia y profunda del papel del teatro como una herramienta poderosa para generar conciencia social y promover el cambio. En definitiva, esta entrevista y los extractos seleccionados de la Cátedra Luis Carlos Medina constituyen una lectura imprescindible para aquellos interesados en el mundo del teatro y en el impacto transformador que este puede tener en nuestra sociedad.

Este número de *Artes La Revista* también incluye la traducción, elaborada por la doctora Sara Fernández Gómez, del texto “El potencial de las artes en la educación contemporánea”, de Gert Biesta, capítulo 2 del libro *Art, Artists and Pedagogy. Philosophy and the Arts in Education*, editado por Christopher Naughton, Gert Biesta y David R. Cole y publicado por Routledge en 2018. En este escrito, el autor hace profundas reflexiones sobre el potencial que tienen las artes en la educación contemporánea, que derivan entre su instrumentalización en la educación y el expresivismo educativo. Sostiene el autor y muestra que “La importancia educativa de las artes, y quizá la urgencia educativa de las artes, reside en la educación artística que va más allá del expresivismo y la creatividad”.

Por último, la revista publica dos reseñas: la primera es la del texto *Art, Artists and Pedagogy. Philosophy and the Arts in Education*, editado por

Christopher Naughton, Gert Biesta y David Cole, en la que se explora la relación entre arte, filosofía y pedagogía.

La segunda es la presentación del evento —un curso de extensión— titulado “Coleção de artistas/práticas artísticas para (desacomodar, desassossegado, criar, tensionar, mobilizar, movimentar, ...) práticas pedagógicas” [“Práticas artísticas para (incomodar, inquietar, crear, tensionar, mobilizar, conmover, ...) práticas pedagógicas”], desarrollado entre el 14 de septiembre y el 16 de noviembre del 2021, y realizado por ArteVersa, un grupo de estudio e investigación en arte y enseñanza, de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil, y en el que participaron las autoras, Luz Elena Acevedo Lopera y Yamile Andrea Serna González.