Núcleo 3

Diplomado

Prácticas Artísticas y Culturales para la Vida y la Paz (Enfoque Danza)

NÚCLEO TEMÁTICO III: Prácticas Artísticas y Culturales Tejedoras de Paz.

Experiencias y Perspectivas Pedagógicas
El arte como tejido sensible de culturas de paz

Núcleo Temático III: Prácticas Artísticas y Culturales Tejedoras de Paz

La formación en prácticas artísticas y culturales teje en el sujeto arraigo a su territorio, valoración de sus patrimonios, sus memorias y sus tradiciones. Así mismo renueva, resignifica y moviliza las perspectivas del mundo donde se encuentren para vivir, convivir y habitar.

Por eso, para construir estas capacidades, es necesario fundamentar nuestra práctica formativa en lo experiencial, desarrollando nuevas pedagogías desde la sensibilidad, la escucha, el amor y las miradas de lo relacional.

Culturas

SONIDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

En este caso, la danza ha de interactuar, en tanto práctica artística, con modos de construir proyectos que formulen preguntas a los participantes, cuya memoria afectiva aporte a las comunidades de aprendizaje situado, extensivo a sus familias y a sus diversos contextos culturales, donde el tejido de paz se manifieste de manera sincera, desde entramados ético-estéticos.

Contenidos transitados:

- **Prácticas artísticas y culturales – Experiencias y perspectivas artístico-pedagógicas.**
- **Derechos culturales que se expresan desde las artes y el desarrollo humano:**
- **Interculturalidad – Libertad – Deriva e incertidumbre – Afectividad – Identidad – Corresponsabilidad.**
- **La perspectiva ampliada del Arte y el Desarrollo Humano nos sitúa en la capacidad de agencia en clave de culturas de paz.**

Las prácticas artísticas y culturales son construcciones sociales vivas, dinámicas y profundamente simbólicas. Como artistas-formadores, es esencial entender que estas prácticas generan interacciones humanas significativas y se convierten en tejidos ético-estéticos que impulsan el desarrollo social, personal y comunitario. El arte, en sus múltiples manifestaciones, transforma la vida cotidiana en una oportunidad constante de encuentro, diálogo y resignificación con las culturas local, nacional e internacional.

En el ámbito educativo, las artes dinamizan el pensamiento simbólico y crítico, promoviendo procesos de formación continua en interacción artística y cultural. La experiencia artística no parte de certezas, sino de la apertura a la incertidumbre, la exploración y el asombro, permitiendo que cada individuo descubra y construya nuevos sentidos a través del juego, la innovación y la creación.

Perspectivas:

- Reconocemos que las prácticas artísticas y culturales son construcciones sociales vivas y dinámicas. Son prácticas simbólicas que generan interacciones humanas profundas, transitando por múltiples seres, haceres y saberes.
- Estas prácticas, las que vinculan lo artístico y lo cultural, implican a los seres humanos en tejidos ético-estéticos con perspectivas de desarrollo social, personal y comunitario. Nutren su desarrollo vital y esencial de ser y estar en el mundo, fomentando posturas críticas, emotivas, vinculantes y empáticas que logran transformar la vida cotidiana en una oportunidad constante de encuentro con las culturas local, nacional e internacional.
- Ten presente que los saberes y prácticas de las artes en la educación se convierten en conocimientos y saberes que dinamizan el pensamiento simbólico, el pensamiento crítico y los procesos continuos de formación en interacción artística y cultural.
- Gracias a las experiencias artísticas que propicies, potenciarás un espacio donde no hay verdades absolutas o teorías y prácticas inamovibles, sino hallazgos y exploraciones de materias y materiales sensibles. Esto implica que tu mirada pedagógica puede partir no desde la certeza, sino desde la incertidumbre.
- Todo ser humano, ya sea en la primera infancia o en la adultez, puede reconocer en su entorno algo que desborda las soluciones ya propuestas por otros. Esto nos vuelve inquietos, nos hace transitar de la pregunta a la exploración y, por tanto, a la capacidad de generar nuevos conocimientos.
- Fomenta la innovación, el juego y la creación, pues desde allí se hacen posibles nuevas perspectivas de desarrollo humano.

Ideas Fuerza

- **El arte como experiencia viva: Las prácticas artísticas y culturales son escenarios de sentido donde se movilizan emociones, saberes y vínculos, impulsando el desarrollo humano integral.**
- **La incertidumbre como premisa pedagógica: Asumir la incertidumbre fomenta la exploración, la creatividad y la generación de nuevos conocimientos en los procesos formativos.**
- **Derechos culturales y diversidad: La interculturalidad, la libertad, la afectividad, la identidad y la corresponsabilidad son derechos culturales que se expresan y fortalecen a través de las artes.**
- **La experiencia como praxis transformadora: El arte propicia espacios de creación conjunta, diálogo y resignificación, generando aprendizajes significativos y ciudadanía activa.**
- **El arte como agente de cambio social: Las experiencias artísticas empoderan a los participantes, fortalecen el tejido social y contribuyen a la construcción de paz y convivencia en los territorios.**

Preguntas Movilizadoras

1. ¿Cómo pueden las prácticas artísticas y culturales en tu comunidad convertirse en espacios de encuentro y transformación para la paz?
2. ¿De qué manera la incertidumbre y la exploración pueden enriquecer tus procesos pedagógicos en el arte?
3. ¿Cómo promoverías la interculturalidad y el respeto por la diversidad a través de experiencias artísticas en tu entorno?
4. ¿Qué estrategias puedes implementar para que la experiencia artística sea significativa y transformadora para los participantes?
5. ¿Cómo integrarías los saberes y expresiones culturales del territorio en tus propuestas pedagógicas para fortalecer la identidad y el sentido

Tejidos del Núcleo sobre el Ser Artista-Formador

- Ser artista-formador en este contexto implica ser un facilitador de experiencias transformadoras, donde el arte es un puente entre la ética y la estética, la tradición y la innovación, lo individual y lo colectivo. Es acompañar a los participantes en un proceso de descubrimiento y resignificación, promoviendo la apertura, la sensibilidad y la capacidad de asombro. El artista-formador asume el reto de crear espacios de diálogo, exploración y corresponsabilidad, donde cada vivencia artística se convierte en una oportunidad para fortalecer el tejido social y construir culturas de paz.

Reflexiones Finales

- El arte, entendido como experiencia viva y compartida, tiene el poder de transformar realidades y fortalecer la convivencia.
- La pedagogía artística debe centrarse en el proceso, la exploración y la resignificación, más que en el resultado final.
- Promover derechos culturales y diversidad a través del arte es fundamental para construir comunidades más justas, empáticas y participativas.

"Cada experiencia artística es una semilla de paz: al crear, sentir y compartir, tejemos juntos un mundo más humano, sensible y transformador."

Contacto:
Equipo Pedagógico del Diplomado
Prácticas Artísticas y Culturales para la Vida y la Paz (Enfoque Danza)
pscpcoordinacion danza@upn.edu.co
LINK: https://bellasartes.upn.edu.co/danza/