

Programa de asignatura
Diplomado en Educación Artística 2025

Nombre del/la docente
Alexis Sebastián Olivares Valencia
Nombre del curso
Artes integradas
Propósito general del curso
El curso tiene como propósito ofrecer una experiencia formativa que permita a docentes, estudiantes de pedagogía, artistas y gestores culturales desarrollar competencias para diseñar propuestas pedagógicas interdisciplinarias que integren las artes visuales, escénicas y musicales. A partir de referentes teóricos y casos, se explorarán herramientas conceptuales y metodológicas para abordar el cruce entre lenguajes artísticos desde una perspectiva estética y poética. Las clases combinarán momentos de análisis teórico con experiencias sensibles y prácticas de creación, activando procesos reflexivos, expresivos y colectivos. Se promoverá la conexión con lo simbólico y la experiencia cotidiana, fortaleciendo una mirada crítica y situada de la educación artística contemporánea, tanto en contextos formales como no formales. El curso busca ampliar la comprensión del arte como forma de conocimiento, de habitabilidad del mundo y de construcción de sentido compartido.
Resultados de aprendizaje
El o la estudiante: - Diseña propuestas pedagógicas interdisciplinarias que integran los principios de las artes integradas, articulando lenguajes visuales, escénicos y sonoros, para promover procesos de apreciación, creación y mediación artística en contextos educativos diversos.- Implementa experiencias educativas creativas y situadas, fundamentadas en nociones estéticas y poéticas, considerando el cruce entre arte, simbolismo, territorio y experiencia cotidiana.- Analiza críticamente referentes artísticos, teóricos y metodológicos, estableciendo relaciones entre teoría, sensibilidad y práctica para el diseño de intervenciones educativas en arte.- Reflexiona sobre su propio proceso de creación y mediación pedagógica, aplicando herramientas metodológicas para activar aprendizajes sensibles, colaborativos y significativos en la formación artística interdisciplinar.

Metodologías de aprendizaje

- Sesiones teórico-prácticas: combinan momentos expositivos breves con ejercicios de análisis, reflexión y aplicación en el aula.
- Análisis de referentes: exploración crítica de obras y textos claves.
- Lecturas comentadas y discusiones guiadas: Individual y en grupo, para vincular teoría, experiencia y contexto educativo.
- Ejercicios prácticos de creación interdisciplinaria: integración de lenguajes visuales, escénicos y sonoros a partir de consignas poéticas, simbólicas y pedagógicas.
- Trabajos grupales de creación y discusión pedagógica: diseño colaborativo de propuestas de aula, análisis de casos, ejercicios de mediación artística.
- Trabajo individual de investigación aplicada y reflexiva: lectura de referentes, bitácora de proceso y elaboración de propuestas personales situadas.

Unidades de aprendizaje y contenidos

Nombre de la unidad: 1 **Fundamentos de las Artes Integradas**

Contenidos:

- Definición de artes integradas como enfoque interdisciplinario en educación artística: análisis de sus fundamentos conceptuales, propósitos pedagógicos y aplicación en contextos educativos formales y no formales.
- Antecedentes históricos y culturales de la integración artística, desde experiencias del siglo XX (vanguardias, Bauhaus, performance) hasta prácticas contemporáneas en Latinoamérica y Chile.
- Interdisciplina, transdisciplina y estética expandida: distinciones conceptuales y exploración de sus implicancias metodológicas en el diseño de experiencias de aprendizaje con cruce de lenguajes artísticos.
- Lenguajes visuales, escénicos y sonoros: aproximación a sus características, cruces posibles y evolución histórica de sus relaciones en el campo de las artes integradas.

Nombre de la unidad: 2. **Estética de la creación**

Contenidos:

- Estética y creación artística desde una mirada interdisciplinaria: aproximación a las nociones de interpretación, reapropiación y espacialidad como ejes del pensamiento estético contemporáneo en educación artística.
- La obra como máquina de interpretación en Umberto: análisis del concepto de "obra abierta" y su potencial pedagógico para activar múltiples lecturas y procesos de resignificación en el aula.
- Postproducción y creación como montaje en Nicolas Bourriaud (Postproducción): reflexión sobre la reutilización de materiales culturales y la creación como práctica relacional, aplicable en contextos educativos y comunitarios.
- La dramaturgia del espacio como forma expresiva en Ramón Griffero (La dramaturgia del espacio): exploración del espacio como lenguaje escénico y poético, aplicable en procesos de diseño y mediación artística interdisciplinar.

Nombre de la unidad: 3. **Poéticas del arte**

Contenidos:

- La poética del espacio en Gaston Bachelard: análisis de la casa, los rincones, los umbrales y los elementos (agua, aire, fuego, tierra) como matrices simbólicas y afectivas de la experiencia artística y educativa.
- Imágenes primordiales y su resonancia en el arte moderno, contemporáneo y chileno: identificación de motivos recurrentes en obras de distintas épocas y contextos, y su potencial pedagógico.
- Activadores simbólicos para la creación interdisciplinaria: estrategias de mediación que estimulan asociaciones poéticas, recuerdos personales y representaciones territoriales, aplicables a experiencias educativas desde lo visual, sonoro y escénico.

Nombre de la unidad: 4. Diseño y creación de experiencias en artes integradas

Contenidos:

- Metodologías de activación interdisciplinar en el aula: exploración de dos enfoques principales:
 - a) Poéticas situadas (memoria, territorio y afectividad como detonantes creativos)
 - b) Dramaturgias integradas (interrelación de lenguajes visual, sonoro y escénico desde la experiencia del cuerpo y el espacio).
- Ejercicios y activaciones sensibles para la creación colectiva: prácticas guiadas que estimulan la percepción, la escucha, la corporalidad y la imaginación poética, aplicables en contextos educativos y comunitarios.
- Co-creación de propuestas interdisciplinarias: diseño colaborativo de secuencias pedagógicas que integren los lenguajes artísticos, con énfasis en su aplicabilidad en aula, escuelas, centros culturales o proyectos de mediación.

Evaluaciones

1 evaluación diagnóstica (10%)
 2 evaluaciones formales (50%)
 2 evaluaciones sumativas (40%)

Bibliografía básica y complementaria

Eco, U. (2008). Apostillas al nombre de la rosa. Lumen.
 Bachelard, G. (2013). La poética del espacio. FCE.
 Bourriaud, N. (2002). Estética Relacional. Adriana Hidalgo
 Griffero, R. (2011) La Dramaturgia del espacio. Frontera Sur

Listado bibliografía complementaria UOH Artes 2025

Título: **performance art en Chile**; autor: Francisco González, Leonora López; Brian Smith; Año: 2014; Editorial: Metales pesados

Título: **Imágenes para seguir**; autor: Marie Mondzain; año: 2023; Editorial: Metales pesados

Título: **Neuroartes, un laboratorio de ideas**; autor: Luc Delannoy; año: 2015; Editorial: Metales pesados

Título: **La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg**; autor: Georges Didi-Huberman; año: 2013; Editorial: Abada Editores

Título: **Coordenadas de la investigación artística. Sistema, institución, laboratorio, territorio**; autor: Carolina Benavente; año: 2020; Editorial: Cenantes

Título: **Creación artística en primaria. lo importante es el "proceso" no el "resultado"**; autor: Maryann Kohl; año: 2010; Editorial: Narcea

Koen Wessing (2011). **Fotografía. El arte de visibilizar la pregunta**. Editorial: LOM

Jung, I. y Villaseca, C. (2002). **Viva la música**. Editorial: LOM

Acha, J. (2013). **Educación artística escolar y profesional**. Editorial: Trillas

Vásquez, C; Gillanders, C; Rodríguez, M. (2022). **Proyectos Interdisciplinarios de Educación Artística y Literaria**. Editorial: GRAO