

Nombre del curso_ Decolonialidad y educación artística. ¿Es posible la enseñanza de las artes más allá de la colonialidad del ser-saber-poder?

Tipo de curso_ Optativo y Electivo

Para estudiantes de una carrera en particular_ para todas las carreras de FARTES

Docente responsable_ Magalí Pastorino

Equipo docente_ Magalí Pastorino, Cecilia Mauttoni, Martina Gramoso, Romina Viera, Julio Pereyra, Ana María Sarmiento. Docentes externos por CFE: Elisa Ríos, Andrés Moyano, Ricardo Somañego y Agustina Deveras

Modalidad del curso_ Presencial

Carga horaria total_ 30 hrs

Carga horaria de clases presencial o virtual_ 20hrs

Carga horaria de trabajo del estudiante_ 10 hrs

Créditos_ 2

Frecuencia_ quincenal

Duración en meses_ agosto a octubre

Fecha de inicio_ 21 de agosto de 2026

Fecha de finalización_ 30 de octubre de 2026

Día y horario de las instancias presenciales o virtuales_ viernes 18 a 21 hr

Curso para_ Interno en Facultad de Artes

Lugar dónde se desarrollan las clases presenciales_ IPES - Asilo 3255

Cupo de estudiantes del Instituto de Bellas Artes (mínimo y máximo)_ 20

Cupo de estudiantes del Área Social y Artística (mínimo y máximo)_ 0

Cupo de estudiantes de otros Servicios (mínimo y máximo)_ El curso se realiza en coordinación con CFE-ANEP por lo cual se destinan 20 cupos para docentes y estudiantes de CFE. Las inscripciones de CFE las gestiona el CFE.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Toda cultura se asienta sobre bases político-filosóficas que se reflejan en el campo educativo. Históricamente se han reproducido lógicas hegemónicas de relacionamiento, pertenencia a grupos y acepciones de “lo culto”, que han ocultado o subestimado las manifestaciones locales. Oculto por lo culto: la enseñanza del arte se ha centrado en saberes del norte global, sin tener en cuenta o minimizando las prácticas culturales del

sur global. Es necesaria una profunda revisión del posicionamiento y las prácticas educativas contemporáneas bajo una lógica que cuestione y transforme lo que se ha enseñado y tomado como válido, no para excluir, sino para integrar y enriquecer saberes desde la valoración de una mixtura cultural. Una educación decolonial abre la puerta a una variedad de conocimientos y formas de abordaje de la cultura y del arte como una de sus manifestaciones, que permiten reforzar la identidad local y el pensamiento crítico. Permite ampliar los relatos sobre el arte, la cultura y la comunidad. Diferenciando colonialismo de colonialidad, Anibal Quijano (2000) abrió una vertiente de reflexiones que fueron paulatinamente creando la red internacional de estudios denominada modernidad/colonialidad. Desde esta perspectiva se ha establecido que, aún cuando el colonialismo, en tanto mecanismo de opresión político administrativa, fue desapareciendo, la colonialidad ha permanecido configurando jerarquizaciones del poder, el saber y el ser. La colonialidad es el marco cultural que permite y justifica la existencia del colonialismo, pero es también un mecanismo de exclusión y opresión que infiltra el tejido social logrando su constante reproducción. Analizar el modo en que esta lógica continúa afectando al arte y su enseñanza resulta de vital importancia para el desarrollo de un proyecto emancipatorio situado.

Contenidos generales fundamentados y desarrollados

El curso se estructura en seis encuentros presenciales de tres horas cada uno y una instancia de acompañamiento y consulta del trabajo final, en modalidad virtual sincrónica de dos horas.

Los encuentros presenciales organizan el trabajo de la siguiente manera:

1) Introducción a las problemáticas producidas por la modernidad/colonialidad y sus efectos en la educación artística. Mirada decolonial. Epistemologías trans/feministas. Epistemologías del sur. Estudios desde la negritud. Estudios desde la teorías queer/cuir.

2) Repensando el arte y su enseñanza. Más allá del “gran arte” y la obra artística como centro. Las prácticas artísticas situadas. El arte desde los márgenes. Las prácticas artísticas tradicionales y populares ante el extractivismo epistémico.

3) Colonialidad y patriarcado en la enseñanza de la música. El modelo del conservatorio musical: implícitos e instituidos. Los procesos de transformación de la enseñanza de la música y la resistencia del habitus conservatorio. La música como práctica transformadora. ¿Qué deben aprender las instituciones de los mecanismos de enseñanza/aprendizaje propios de las músicas tradicionales y populares? La perspectiva de género y sus aportes

4) La colonialidad en la experiencia de la visualidad en contextos educativos. Desde la formación artística de especialistas: la implantación del modelo pedagógico academicista en el país y la búsqueda por superarlo. Resistencias y cambios paradigmáticos. El ejemplo de la Escuela Nacional de Bellas Artes y el Plan 60. Las figuras emergentes de la relación con el saber y las incomodidades. Desde la formación generalista: la colonialidad reflejada en las imágenes de textos escolares oficiales. Construcción/deconstrucción de la ciudadanía.

5) La colonialidad en la enseñanza de la danza. Problematizar, desentrañar y expandir la noción de cuerpo, entendiéndolo como una construcción cultural situada. Recorrido

crítico-reflexivo que permita ahondar en la constitución procesual de la experiencia sensible en prácticas de danza: qué cuerpos se producen, qué relaciones se promueven, qué ficciones se crean.

6) Construyendo prácticas artísticas situadas y decoloniales como dispositivos educativos. Análisis de ejemplos en Latinoamérica y el Caribe. Proyecciones posibles en el contexto local. La educación artística en Facultad de Artes y en Formación en Educación.

Objetivos

Objetivo general:

Favorecer la reflexión colectiva en torno a la persistencia de las lógicas coloniales en la enseñanza de las artes de nuestro medio, buscando su superación.

Objetivos específicos:

Analizar distintas corrientes de pensamiento y acción que buscan la superación del ser-saber-poder colonial.

Evidenciar la historicidad de las instituciones formales de enseñanza de las artes de nuestro medio, dando cuenta de los instituidos en cada disciplina artística.

Analizar y producir prácticas artísticas situadas como dispositivos educativos de liberación.

Imaginar nuevos modos de ser/hacer en el vínculo arte-educación.

Desarrollo del curso

El curso contará con una introducción en relación a la problemática decolonial y su relación con la educación artística. Durante las siguientes instancias/encuentros se compartirán perspectivas conceptuales y metodológicas sobre los contenidos antes detallados: repensando el arte y su enseñanza; colonialidad y patriarcado en la enseñanza de la música; la colonialidad en la experiencia de la visualidad en contextos educativos; la colonialidad en la enseñanza de la danza. Finalmente, se trabajará en torno a la generación/producción de prácticas artísticas situadas y decoloniales como dispositivos educativos. Los abordajes incorporarán en todos los casos, la reflexión analítica en relación a diversas experiencias concretas y situadas, traídas por el equipo docente y por lxs estudiantes. Se promoverá especialmente la producción de lxs estudiantes quienes, a partir de consignas concretas, llevarán adelante ejercicios que habilitarán espacios de discusión colectiva con el fin de enriquecer lo abordado desde el intercambio, buscando ampliar y complejizar los modos en que se problematizan y construyen narrativas sobre los vínculos entre educación artística y decolonialidad.

Forma de evaluación y aprobación

El curso se aprueba a partir de la asistencia obligatoria (80%) y la elaboración de un trabajo escrito que será consignado por el equipo docente, en el cual se desarrollen algunos de los aspectos trabajados.

Metodología de trabajo

Se propondrán instancias expositivas en relación a la temática, de acuerdo a los materiales bibliográficos seleccionados por el equipo docente. Los materiales serán abordados desde una perspectiva crítica y reflexiva, activando debates e intercambios entre lxs participantes.

Se propondrán también instancias de taller que pongan en cuestión -desde la práctica misma- los modos habituales de aproximarse al conocimiento.

Se propondrán también espacios de problematización y construcción colectiva entre estudiantes, favoreciendo el intercambio entre participantes del CFE y de FARTES.

Destinatarios

El curso está destinado a docentes y estudiantes del CFE-ANEP y a estudiantes de Facultad de Artes, UDELAR.

Requisitos previos necesarios para cursar

no tiene

Bibliografía

Acaso, María (2009). El lenguaje visual. Barcelona: Paidós.

hooks, b. (2021) Enseñar a transgredir. Capitan swing.

Bardet, M. (2021) Perder la cara. Editorial Cactus. Bs. As.

Berger, John (2016). Modos de ver. Barcelona: Gustavo Gili.

Bralich, Jorge (1990). Los textos escolares como elemento ideológico. Montevideo: Universidad de la República.

Burke, Peter (2008). Cómo interrogar a los testimonios visuales, en Palos, Joan Lluís, Carrió, Diana (comp.). La historia imaginada: construcciones visuales del pasado en la edad moderna. Madrid: Fernando Villaverde Editores; pp. 29- 44.

Cesaire, A. (2006) Discurso sobre el colonialismo. Madrid: Akal

Carabetta, S. (2017) Reflexiones para la construcción de una educación musical intercultural: cuando lo pedagógico y lo epistemológico se desencuentran. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Revista Internacional de Educación Musical, nº5.

Cascudo, T. y Aguilar, M. (2013) Género, Musicología histórica y el elefante en la habitación. En Porto, I. y Campos Fonseca, S. Estudios de genero, corpo e musica: abordagens metodológicas. ANPPOM.

- Castro-Gomez, S. (2007) Decolonizar la universidad: La hybris del punto cero y el diálogo de saberes. En Castro-Gomez y Grosfoguel (Eds.) El giro decolonial: Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Siglo del hombre editores
- Domenici, C. (2012) – His master's voice: a voz do poder e o poder da voz. Revista do Conservatorio de Musica da UFPel. N°5, pp. 65-97.
- Espejo Ayca, E. (2022) Yanak Uywaña. La crianza mutua de las artes. Licencia Creative Commons.
- Espiga, Silvana (2024) Infancias imaginadas. Montevideo: Telar.
- Green, L. (2001 [1997]) Música, Género y Educación. Morata.
- Green, L. (2017) How Popular Musicians Learn: A Way Ahead for Music Education. Londres: Taylor and Francis
- Grosfoguel, R (2007) Giro decolonial, teoría crítica y pensamiento heterárquico. En Castro-Gomez y Grosfoguel (Ed) El giro decolonial (pp.9-24) Bogotá: Siglo del hombre editores.
- Grosfoguel, R (2016) Del «extractivismo económico» al «extractivismo epistémico» y «extractivismo ontológico»: una forma destructiva de conocer, ser y estar en el mundo Tabula Rasa, N° 24, pp. 123-143
- Haraway, D (1995) Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinención de la naturaleza. Madrid: Cátedra
- Haraway, D. (2004 [1997]) Testigo_Modesto@Segundo_Milenio. Hombre Hembra(c)_ Conoce Oncoración(r) Feminismo y Tecnociencia. UOC.
- Harding, S. (1988) ¿Existe un método feminista? Harding (ed) Feminism and Methodology: Social Science Issues. Indiana University Press.
- Harney, S. y Moten, F. (2017) Los abajocomunes. Planear fugitivo y estudios negros. Edición Campechana Mental y El Cráter Invertido.
- Hemsey de Gaínza, V. (2004) La educación musical en el siglo XX. Conferencia pronunciada en el Primer Seminario Argentino sobre "El Modelo Artístico en la Educación Musical". FLADEM-AR. Buenos Aires, 6 de junio de 2000. Revista Musical Chilena. Año LVIII. Enero.-Junio, 2004, N° 201, pp. 74-81.
- Holguin, P. (2017) La música desde el Punto Cero. La colonialidad de la teoría y el análisis musical en la universidad. Revista internacional de educación musical, (5), 149-153
- Krenak, A. (2023) La vida no es útil. Ed. Eterna Cadencia. Buenos Aires.
- Le Guin K. Úrsula (2023) La teoría de la bolsa como origen de la ficción. Ed. Rara Avis. Argentina
- Pastorino, M. y Umpiérrez, R. (2007). Orígenes del Plan de Estudios. Montevideo, Taller Gráfico.

Pastorino, M. (2017). Marcas estéticas de la resistencia: el arte desde las prácticas docentes a la salida de la dictadura uruguaya. *Iberoamérica Social: revista-red de estudios sociales VIII*, pp. 30 - 50. Recuperado en <http://iberoamericasocial.com/marcas-esteticas-la-resistencia-arte-desde-las-practicas-docentes-la-salida-ladictadura-uruguay>

Quijano, A. (2000) Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina en Lander, E. (comp.) *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires, CLACSO

Radi, B. (2019) Políticas del conocimiento: hacia una epistemología trans*. En López, M. *Los mil pequeñ*

Observaciones

El curso tiene un carácter interinstitucional y se desarrolla en acuerdo con la Coordinación del Departamento de Educación Artística del CFE - ANEP.

No se requiere financiación.