

UMCE
el poder transformador de la educación

**FACULTAD DE ARTES Y EDUCACIÓN FÍSICA
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES**

“Análisis crítico de la Malla Curricular 2018, Pedagogía en Artes Visuales (UMCE): Una perspectiva Decolonial de los Contenidos del Área de Teoría, Historia y Culturas”

**SEMINARIO DE TÍTULO - PROYECTO DE TITULACIÓN
PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL
PROFESOR/A DE ARTES VISUALES**

Alumna
Macarena Retamal Aguilar

Profesora Guía
Macarena Rioseco Castillo

SANTIAGO, 2024

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 - Ñuñoa, Santiago
Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl
Teléfono: 56-22322.9119 - 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

 www.umce.cl [@umced](https://www.facebook.com/umced) [@umced](https://www.instagram.com/umced) [@umced](https://twitter.com/umced) contacto@umce.cl

UMCE
el poder transformador de la educación

**FACULTAD DE ARTES Y EDUCACIÓN FÍSICA
DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES**

“Análisis crítico de la Malla Curricular 2018, Pedagogía en Artes Visuales (UMCE): Una perspectiva Decolonial de los Contenidos del Área de Teoría, Historia y Culturas”

**SEMINARIO DE TÍTULO - PROYECTO DE TITULACIÓN
PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL
PROFESOR/A DE ARTES VISUALES**

Alumna
Macarena Retamal Aguilar

Profesora Guía
Macarena Rioseco Castillo

SANTIAGO, 2024

Autorizado para

Sibumce Digital

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 - Ñuñoa, Santiago
Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl
Teléfono: 56-22322.9119 - 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

www.umce.cl [f @umced](https://www.facebook.com/umced) [@umced](https://www.instagram.com/umced) [t @umced](https://www.tiktok.com/@umced) [✉ contacto@umce.cl](mailto:contacto@umce.cl)

Resumen/Abstract

Este trabajo examina la estructura y los contenidos de las asignaturas en el área de Historia y Cultura de la carrera de Pedagogía en Artes Visuales, con el objetivo de proponer mejoras en la enseñanza de la historia del arte, desde una perspectiva decolonial. A lo largo de este análisis, se destaca la importancia de fortalecer las bases teóricas de los estudiantes, especialmente aquellos que no cuentan con una sólida formación en historia universal. El estudio propone que las asignaturas del primer semestre, como "Arte, Artistas y Pensamientos", se reestructuren para ofrecer un esquema general de la historia del arte, incorporando la periodización clásica de la historia: Edad Antigua, Media, Moderna y Contemporánea. Además, se resalta la necesidad de profundizar en el Barroco y su historia de origen, dado su vínculo con la asignatura "Cultura Tradicional/Cultura Popular".

La metodología empleada es de análisis cualitativo, basándose en la revisión de los planes de estudio y la observación de las asignaturas, junto con una reflexión crítica sobre la estructura actual de la malla curricular. Se identifican problemáticas clave, como la repetición de contenidos en las asignaturas de la línea europea, lo que plantea interrogantes sobre su abordaje. A través de estas observaciones, se plantea la necesidad de contextualizar y diversificar los contenidos, especialmente en lo que respecta a la historia del arte europeo y su relación con las tradiciones y movimientos locales.

Finalmente, se concluye que es esencial generar espacios de reflexión y diálogo sobre la malla curricular para mejorar las estrategias pedagógicas. Este trabajo busca ser un insumo que fomente el debate y permita diseñar una educación más relevante y significativa para los futuros pedagogos en artes visuales.

Palabras Claves/Keywords

Historia del arte; eurocentrismo; Pedagogía en artes visuales; Aprendizaje significativo

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 - Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 - 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

Índice

1. Introducción..... 5
2. Metodología.....7
3. Marco teórico.....8
4. Desarrollo.....9
5. Resultados.....13
6. Bibliografía.....14
7. Anexos....15

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

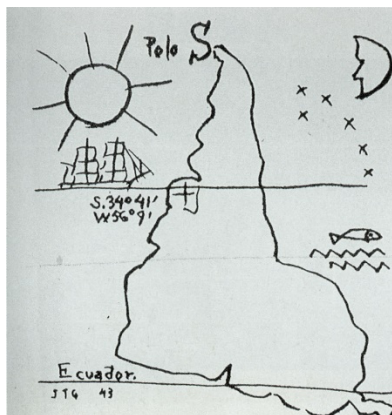
Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

1. Introducción

La educación artística no se limita sólo a la enseñanza de técnicas específicas, existe también la dimensión de la historia del arte, que nos ayuda a responder preguntas sobre el origen de las obras, el contexto que las rodea y cómo pueden las obras reflejar ideas, valores y cambios sociales en distintos lugares y épocas. La historia del arte nos permite entender la relación entre los hitos históricos y las influencias culturales que construyen lo que conocemos hoy como realidad. Entender el presente como una consecuencia de hitos del pasado nos permite desarrollar el pensamiento crítico y soñar con otros futuros posibles.

Desde mi experiencia como estudiante escolar, el eurocentrismo en la enseñanza de la historia de la humanidad me generó un profundo desinterés. Durante mi paso por la escuela y el liceo, no logré interesarme en los contenidos de Grecia y Roma, ya que geográficamente son lugares desconocidos y lejanos para mí. Sin ir más lejos, la insistencia del sistema educativo para que yo aprendiera estos contenidos europeos, terminó por generar en mí un gran rechazo ya que sentí que la enseñanza se estaba utilizando como un instrumento con el cual se imponían una cultura, haciéndonos creer que era la nuestra.

Sin embargo, al ingresar a la UMCE a la carrera de Licenciatura en Educación y Pedagogía en Artes Visuales, cursé por primera vez asignaturas de historia del arte, pero no desde una perspectiva eurocéntrica, sino en donde mi propia subjetividad tenía un lugar válido. En estas asignaturas aprendí sobre mi identidad mestiza lo cual paradójicamente me llevo a valorar la historia del arte del continente europeo, esto porque pensé en que si en mí había un interés por valorar mis raíces latinoamericanas, entonces debía también un interés a mis raíces españolas, este cambio de perspectiva fue provocado por una obra que transformó mi mirada:

Torres García, J. (1943). América Invertida [Dibujo]

Este dibujo me dio vuelta el mundo. Me imaginé viajando a España, yendo hacia el sur y el oeste; sentí que somos igual de humanos, sentí que España también tiene un pueblo que lucha ante los mismos que financiaron el saqueo y la matanza de la conquista y que podría considerarlos también mis hermanos. De alguna manera, esta obra simboliza una especie de medicina para el complejo de inferioridad psicológico que, según Frantz Fanon en su libro *Los condenados de la tierra* (1961), se instala en los colonizados como resultado de siglos de dominación cultural y material. Fanon describe cómo el sistema colonial fomenta la internalización de una supuesta inferioridad en los pueblos oprimidos, quienes comienzan a verse a través de la mirada del colonizador. Para mí, esta emancipación se tradujo en un interés genuino por los acontecimientos y referentes del arte europeo, no desde la subordinación, sino desde una posición de igualdad y diálogo.

Ahora bien, luego del término de mi proceso y paso por la malla curricular, tomo en cuenta que el aprendizaje significativo que tuve en el área de arte, historia y culturas fue aquel en el que logré identificar una parte de mí, o aquel contenido que me hizo recordar algo de mi experiencia previa o aquel contenido que le diera sentido y razón a algún fenómeno que viva en la actualidad. En ese sentido quiero citar al teórico Ausbel (1980) que desarrolló la “Teoría del aprendizaje significativo” y propone que para que haya un aprendizaje significativo en el estudiante, es necesario que el estudiante pueda relacionar el contenido nuevo con contenido o información que el ya tenga en su imaginario.

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 - Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 - 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

La malla curricular de Pedagogía en Artes Visuales de la UMCE ha pasado por varios cambios, el último gran cambio fue el año 2018, en el cual se implementaron nuevos planes de estudio, lo que trajo consigo una nueva estructura de contenidos, nuevas asignaturas, entre otras cosas.

Actualmente, la malla incluye 72 asignaturas, las cuales se dividen en tres áreas: Pedagógico artístico visual con 21 asignaturas. Creación, producción e investigación artístico visual con 27 asignaturas y finalmente Arte, historia y culturas con 15 asignaturas, las cuales se dividen en dos líneas principales: arte latinoamericano y arte europeo. Aunque ambas líneas están articuladas en los primeros semestres a través de conceptos comunes (primer semestre: yo como sí mismo/origen, segundo semestre: objeto, tercer semestre: espacio, cuarto semestre: cuerpo), considero que están planteadas como dos líneas independientes, por lo que estratégicamente considero que podrían estar más articuladas, para así motivar- incentivar un aprendizaje significativo al buscar conexiones históricas, entender las influencias mutuas, las causas y las consecuencias. Es necesario abordar la historia como un todo, en el que cada estudiante se identifique como parte, consciente de su poder de agente de cambio.

Objetivos de la investigación

- **General:** Contribuir a la revisión de los contenidos obligatorios del área de “Arte, historia y culturas” en la malla curricular 2018.
- **Específicos:**
 1. Identificar todos los núcleos de aprendizaje, hitos y conceptos claves establecidos en los programas de cada asignatura del área.
 2. Recolectar hitos y conceptos claves de la historia del arte E y LA relevantes que no forman parte de los programas.
 3. Proponer modificaciones de la malla vinculando contenidos de E y LA en pro de un aprendizaje significativo y descolonizado.

Preguntas de investigación

- ¿Cómo desarrollar un enfoque crítico para la enseñanza de la historia del arte vinculando el arte E y el LA?

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

2. Metodología

La metodología de esta investigación sigue un enfoque cualitativo, centrado en el análisis documental y el diálogo académico para examinar el contenido de las asignaturas del área “Arte, historia y culturas” en la malla curricular de la carrera de Licenciatura en Educación y Pedagogía en Artes Visuales de la UMCE. A continuación, se describe paso a paso el desarrollo de este proceso:

a. Recolección y selección de documentos

El primer paso fue la obtención de los programas de estudio de las asignaturas del área mencionada. Para ello, se solicitó al Secretario Académico de la universidad los documentos oficiales correspondientes. En total, se obtuvieron 15 programas de asignaturas. Cada uno de estos programas incluía información diversa, como objetivos, sistemas de evaluación, competencias a desarrollar y núcleos de aprendizaje. Sin embargo, para los propósitos de esta investigación, el análisis se centró exclusivamente en los contenidos relacionados con los núcleos de aprendizaje y sus desgloses, ya que constituyen el eje principal para identificar hitos históricos y artísticos.

b. Sistematización y organización de la información

Para facilitar el análisis comparativo, se creó un documento digital utilizando el programa Adobe InDesign, en el que se reorganizó la información clave de cada asignatura. Este documento incluyó:

Nombre de la asignatura, descripción de la asignatura, núcleos de aprendizaje, desglose de los núcleos de aprendizaje.

Las asignaturas se dispusieron en bloques semestrales, organizándolas en paralelo para destacar las dos principales líneas de estudio: arte latinoamericano y arte europeo. Este documento fue exportado en formato PDF e impreso, permitiendo un trabajo físico que facilitara la identificación y clasificación de datos relevantes.

c. Análisis de contenido

El análisis comenzó con las asignaturas de la línea de arte europeo. Se procedió a leer las descripciones y los desgloses de los núcleos de aprendizaje, utilizando un marcador para destacar información que pudiera ser categorizada temporalmente, como referencias a hitos históricos y artísticos.

La información destacada fue transferida a una tabla en Excel, diseñada con tres columnas:

Primera columna: Hitos históricos y artísticos de Latinoamérica.

Segunda columna: Fechas correspondientes.

Tercera columna: Hitos históricos y artísticos de Europa.

Este proceso permitió establecer una estructura comparativa entre ambas líneas de estudio, facilitando la identificación de relaciones temporales, influencias y paralelismos entre los eventos de ambas regiones.

d. Construcción de la línea de tiempo y análisis comparativo

Con la información sistematizada en Excel y los aportes recogidos de las conversaciones con los docentes, se elaboró una línea de tiempo comparativa. Esta línea permitió evidenciar las conexiones, coincidencias y divergencias entre los hitos históricos y artísticos de Latinoamérica y Europa, proporcionando una base para reflexionar sobre cómo se enseñan estas historias y su interrelación dentro de la malla curricular.

e. Reflexión y propuesta pedagógica

Finalmente, los resultados del análisis se utilizaron para proponer un material pedagógico que articule de manera más estrecha las dos líneas históricas, con un enfoque crítico y descolonizador. Este material tiene como objetivo promover un aprendizaje significativo que resalte las relaciones culturales e históricas entre ambas regiones, en lugar de enfocarse exclusivamente en narrativas eurocéntricas.

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 - Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 - 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

3. Marco Teórico

La creación artística visual más antigua conocida data aproximadamente del 40.000 a.C. Se trata de una pintura rupestre descubierta en la cueva de Leang Tedongnge, en la isla de Sulawesi, Indonesia, que representa un jabalí verrugoso y se estima que tiene al menos 45.500 años de antigüedad. Este hallazgo marca el inicio de una amplia y diversa producción artística a lo largo de la historia, por lo que el número de obras y eventos históricos asociados a ellas es tan grande que resulta imposible abarcarlo todo en un solo programa educativo. Por esta razón, al momento de diseñar un programa curricular es necesario seleccionar qué contenidos serán incluidos y cuáles no, esta tarea no es neutra, sino profundamente política. Según Tadeu da Silva (1995), en su libro *Espacios de identidad*, el diseño del currículum es una "operación de poder", ya que privilegia ciertas posibilidades y perspectivas entre muchas otras. Para este autor, detrás de la selección de contenidos subyace una pregunta fundamental: ¿qué tipo de ser humano se desea formar para una sociedad determinada? Este cuestionamiento resulta clave para analizar los programas de historia del arte, ya que nos permite identificar qué valores o perspectivas se priorizan al decidir qué narrativas históricas se enseñan en las aulas.

En este sentido, el perfil de egreso de la carrera de Licenciatura en Educación y Pedagogía en Artes Visuales considera fundamental que los egresados desarrollen una reflexión crítica sobre la identidad y la multiculturalidad. Por lo tanto, los contenidos del programa deberían estar alineados con este objetivo, fomentando una visión que cuestione y problematice los discursos, promoviendo una reflexión constante sobre las estructuras y valores que configuran las narrativas históricas y artísticas.

Según Samir Amin (1989) el eurocentrismo es un paradigma que se consolida en el Renacimiento y propone la imitación del modelo occidental como única solución válida. La RAE lo define como tendencia a considerar los valores culturales, sociales y políticos de tradición europea como modelos universales. Al analizar la palabra "eurocéntrico" encontramos que se compone de "Europa" y "céntrico" lo que implica colocar a Europa como el centro del mundo.

Este paradigma eurocéntrico tuvo un impacto directo en el continente latinoamericano, el cual se impuso desde el momento en que, en 1492, comenzó la invasión española. Las culturas originarias con sus propias formas de saber, fueron saqueadas, desmembradas, marginadas y obligadas a dejar sus tradiciones y cultos, para convertirse a la fe católica. Aunque en el siglo XIX se dieron los procesos de independencia, el modelo cultural europeo continuó siendo la base de las estructuras sociales, políticas y educativas de los países latinoamericanos.

Estela Quintar (2005) en la entrevista *Pedagogía de la dignidad de estar siendo*, plantea que los latinoamericanos surgimos del sistema educativo como un sujeto que siempre está pensando en cómo ser lo que no es y recalca la necesidad de una nueva educación desde el lugar del dolor histórico a partir de la realidad de nuestros países que nos permita reencontrarnos con nosotros mismos y reconstruirnos como sujetos.

De acuerdo con Benabida (2010) en su libro *La historia oral: Relatos y memoria*, dice que la enseñanza de las Ciencias Sociales debe aportar a que los estudiantes desarrollen una percepción clara de su propia historicidad e identidad, y eso les permitirá a los estudiantes actuar y proyectarse concreta y efectivamente en la sociedad en que viven.

Por último, quisiera reiterar una cita de Ausubel (1980) en *Psicología educativa*, en la que sostiene que para que haya un aprendizaje significativo, es necesario que los estudiantes asocien la nueva información con el conocimiento previo. Desde esta perspectiva, al analizar los contenidos obligatorios del currículum, es fundamental abordarlos desde una mirada situada en Latinoamérica, buscando conectar la historia del arte local con la europea. Esto permitirá generar un esquema paralelo que favorezca un aprendizaje más significativo, ya que, al vincular los eventos europeos con los latinoamericanos, se crean "anclas" que consolidan de manera más efectiva el conocimiento. De este modo, no solo se fomenta una comprensión más profunda de los contenidos, sino que también se desafía la hegemonía del conocimiento eurocéntrico, permitiendo a los estudiantes situarse y reconocerse en su propia historia y cultura.

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 - Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 - 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

4. Desarrollo del proyecto:

El área de Arte, Historia y Culturas cuenta oficialmente con 15 asignaturas distribuidas a lo largo de 8 semestres. No obstante, el "Electivo Taller de Escritura" se enfoca en la escritura de textos sobre arte, y su estructura no incluye un análisis de hitos históricos como las demás asignaturas del área. Dado que mi estudio se centra en la conexión de hitos históricos para el análisis de la historia del arte, decidí excluir esta asignatura de mi investigación, ya que no se ajusta a los objetivos y enfoque de mi estudio.

S	Concepto articulador	Enfocada en Europa principalmente	Enfocada en Latinoamérica
1	Origen	Arte, artistas y pensamientos	Cultura tradicional/ Cultura popular
2	Espacio	El Espacio en la historia y teoría del arte	Imaginario latinoamericano I
3	Objeto	Objetualidad artística y cruces culturales	Imaginario latinoamericano II
4	Cuerpo	Del cuerpo clásico a su desintegración	Representaciones y subjetividades latinoamericanas
5		Modernidad, revolución y vanguardias	Arte chileno y latinoamericano I
6		Teorías e historias del arte contemporáneo	Arte chileno y latinoamericano II
7		Itinerarios artísticos actuales	Proyectos y circuitos artísticos

4.1. Comentarios análisis comparado

4.1.1. Primer semestre: Arte, artistas y pensamientos – Cultura Tradicional/ Cultura Popular

En la descripción de las asignaturas *Arte, artistas y pensamientos* y *Cultura Tradicional/Cultura Popular* hay dos elementos en común: primero, la subjetividad o el mundo interior del estudiante, y segundo, el desarrollo de un lenguaje teórico inicial.

En el primer núcleo de la asignatura *Cultura Tradicional/Cultura Popular* se aborda la época precolombina, es decir, los periodos previos a 1492. Por otro lado, en el primer núcleo de la asignatura *Arte, artistas y pensamientos*, se incluye el estudio del arte paleolítico europeo, como el arte rupestre del 40,000 a. C., abarcando épocas y localidades distintas.

Considero que sería enriquecedor que, mientras en *Arte, artistas y pensamientos* se aborda el arte rupestre europeo, en *Cultura Tradicional/Cultura Popular* se incluyera un enfoque complementario sobre lo que ocurría en el continente que hoy conocemos como Latinoamérica en esos mismos años. Por ejemplo, se podría incorporar la teoría de la población temprana, que sitúa la llegada de los primeros habitantes a América alrededor del 30,000 a. C., junto con una descripción de la megafauna que habitaba el continente en ese periodo. Esto permitiría establecer paralelismos entre los procesos históricos y culturales de distintas regiones, favoreciendo una comprensión más integral y conectada del arte y la cultura.

En el segundo núcleo de *Cultura Tradicional y Cultura Popular*, se introduce el tema del mestizaje, la fiesta barroca, el sincretismo cultural y artístico que surgieron tras la llegada de los colonizadores, así como la influencia del arte barroco. Considerando que muchos estudiantes ingresamos sin un esquema claro sobre el contexto histórico y cultural del barroco en Europa, sería pertinente que esta corriente artística se abordara, al menos de manera introductoria, en la asignatura *Arte, Artistas y Pensamientos*. Esto permitiría entender el contexto en el que el barroco europeo surgió y luego influyó en América Latina.

En el segundo núcleo de *Arte, Artistas y Pensamientos*, se trabaja el concepto de ritual en el arte contemporáneo. Sin embargo, si el objetivo de la asignatura es desarrollar un lenguaje teórico inicial, considero que no es lo más eficiente abordar directamente el arte contemporáneo, dado su complejidad y carácter interdisciplinario. Tal vez sería más adecuado priorizar conceptos y contextos históricos que establezcan bases más sólidas para el análisis teórico.

Finalmente, en el tercer núcleo de *Arte, Artistas y Pensamientos* se estudian las culturas antiguas europeas, como Mesopotamia, Egipto, y las civilizaciones griega clásica y helenística, cubriendo un periodo desde aproximadamente el 3500 a. C. hasta el 146 a. C. En este punto, sería enriquecedor establecer un paralelismo y cuestionar qué ocurría en el continente que hoy conocemos como Latinoamérica durante esos años. Esta reflexión podría vincularse al primer núcleo de *Cultura Tradicional y Cultura Popular*, donde se abordan las comunidades precolombinas, los

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

distintos tipos de vida, y la formación de organizaciones sociales en América. Esto permitiría conectar ambas asignaturas y generar una visión más global y situada de la historia cultural.

4.1.2. Segundo semestre: El espacio en la historia y teoría del arte - Imaginarios latinoamericanos I

Por una parte, la asignatura *El espacio en la historia y teoría del arte* abarca desde la polis griega hasta 1900, incluyendo temas como el Imperio Romano, la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo, el Romanticismo y, posteriormente, los movimientos relacionados con las revoluciones industriales y la Revolución Francesa. Esto incluye la incorporación de nuevos materiales y movimientos como *Arts and Crafts* y otros vinculados a los cambios tecnológicos y sociales de la época.

Por otra parte, la asignatura *Imaginarios Latinoamericanos I* cubre desde el periodo de la conquista hasta la ciudad latinoamericana actual, analiza el laboratorio de imágenes coloniales y las representaciones visuales del "Nuevo Mundo". Estas representaciones se enviaban a Europa, donde influían en la percepción del espacio y en la construcción de imaginarios visuales en el continente europeo. Esta es una conexión que veo en los contenidos de ambas asignaturas. Creo que sería enriquecedor explorar cómo las representaciones visuales del "Nuevo Mundo" influyeron en la historia del arte europeo. Este enfoque podría aportar una comprensión más completa del intercambio cultural y visual entre Europa y América Latina durante los siglos XV y XIX.

Por otra parte, en el segundo núcleo de *Imaginarios Latinoamericanos I* se abordan las imágenes y símbolos republicanos, que tienen su origen o están influenciados por el Neoclasicismo. Este estilo, a su vez, se estudia en el tercer núcleo de la asignatura *El espacio en la historia y teoría del arte*. Este vínculo permite explorar cómo los ideales estéticos y políticos del Neoclasicismo europeo influyeron en la construcción de símbolos republicanos en América Latina.

Asimismo, en el tercer núcleo de *Imaginarios Latinoamericanos I* se analizan las transformaciones de la ciudad latinoamericana, un tema que podría relacionarse directamente con los procesos de urbanización derivados de la Revolución Industrial, los cuales se abordan en el tercer núcleo de *El espacio en la historia y teoría del arte*. Este cruce temático ofrecería una visión más integrada sobre cómo las dinámicas urbanas y arquitectónicas en Europa y América Latina se influenciaron mutuamente durante los siglos XIX y XX.

4.1.3. Tercer semestre: Objetualidad artística y cruces culturales – Imaginarios latinoamericanos II

En el tercer semestre, que corresponde al primero del segundo año, las asignaturas parecen abordar temas diversos. Aunque están articuladas en torno al concepto principal del objeto, tienen enfoques y cronologías distintas. En la línea europea, la asignatura *El espacio en la historia y teoría del arte* recorre un amplio período, desde la Edad Media, pasando por el Renacimiento y el Barroco, hasta las revoluciones del siglo XIX y las rupturas artísticas del siglo XX. Por otro lado, *Imaginarios Latinoamericanos II* se centra en temas como la fotografía y el cine latinoamericano, además de incluir contextos contemporáneos, como las arpilleras creadas en Chile durante la dictadura de 1970.

Me resulta difícil identificar un hito que sirva como anclaje entre ambas asignaturas. Sin embargo, un punto de conexión relevante podría ser la invención de la fotografía en Europa, en 1839. Este acontecimiento no tardó en influir en América Latina, marcando un intercambio cultural significativo. Lo mismo ocurre con el cine, que también tiene sus orígenes en Europa y un impacto notable en Latinoamérica.

En términos de enfoque temporal, *El espacio en la historia y teoría del arte* abarca múltiples periodos históricos y estilos artísticos, mientras que *Imaginarios Latinoamericanos II* parece concentrarse en un marco más acotado, aproximadamente entre 1850 y los años 90. Estas diferencias subrayan enfoques distintos, pero también ofrecen oportunidades para analizar cómo los desarrollos europeos influyeron en los contextos artísticos y culturales de Latinoamérica.

4.1.4. En el cuarto semestre, las asignaturas *Del cuerpo clásico a su desintegración y Representaciones y subjetividades latinoamericanas* presentan un contraste en sus enfoques.

La asignatura *Del cuerpo clásico a su desintegración* abarca un recorrido extenso por la historia del arte europeo, desde la Antigüedad, pasando por la Edad Media, el Renacimiento, el Neoclasicismo, el Romanticismo y las Vanguardias. En cambio, *Representaciones y subjetividades latinoamericanas* aborda el impacto de la colonización en las corporalidades latinoamericanas, evidenciando cómo este fenómeno continúa siendo un eje central en su narrativa.

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

Un punto llamativo es que los contenidos de las asignaturas enfocadas en el arte europeo no mencionan la colonización como un fenómeno que también tuvo implicancias para Europa. Esto lleva a preguntarse cómo la conquista y colonización del territorio latinoamericano podrían integrarse en los contenidos de *Del cuerpo clásico a su desintegración*, especialmente al considerar que la colonización influyó en los procesos culturales, económicos y sociales europeos.

Por otra parte, en el primer núcleo de *Representaciones y subjetividades latinoamericanas* se introducen reflexiones feministas. Esto abre la posibilidad de vincular el origen del feminismo en Europa, explorando cómo ciertos periodos históricos —como la Edad Media o las Vanguardias— abordaron la corporalidad y las dinámicas de género en relación con los contextos culturales europeos.

En cuanto al tercer núcleo de *Del cuerpo clásico a su desintegración*, que aborda la performance, cabe señalar que este tema también se toca en la asignatura *Arte, artistas y pensamientos* del primer semestre. En este sentido, sería más eficiente eliminar el enfoque en la performance de la asignatura del primer semestre y desarrollarlo completamente en este tercer núcleo de *Del cuerpo clásico a su desintegración*.

4.1.5. Quinto semestre: Modernidad, revolución y vanguardias - Arte chileno y latinoamericano I

La asignatura *Modernidad, revolución y vanguardias* cubre un extenso período, desde la Ilustración en el siglo XVIII (aproximadamente 1700) hasta el surrealismo en los años 1920. Este curso incluye una gran cantidad de movimientos artísticos, lo que podría resultar algo saturado en términos de información. Por otro lado, *Arte chileno y latinoamericano I* se enfoca principalmente en los orígenes de las academias en América Latina y su evolución hasta las vanguardias del siglo XX.

Es interesante notar conexiones entre estas asignaturas. Por ejemplo, el estilo romántico, que caracteriza a varios artistas viajeros en América Latina, se estudia en el primer núcleo de *Modernidad, revolución y vanguardias*. Esta relación permite explorar cómo las influencias europeas moldearon el arte en el contexto latinoamericano. Además, el segundo núcleo de *Arte chileno y latinoamericano I* analiza el arte mexicano y la emergencia de nuevos sujetos sociales en el siglo XX, lo que complementa el estudio de las vanguardias en Europa.

Un aspecto clave aquí es el intercambio cultural durante las celebraciones de los centenarios republicanos, cuando varios artistas latinoamericanos recibieron becas para estudiar en Europa. Por ejemplo, artistas mexicanos y brasileños entraron en contacto con Picasso y el cubismo, lo que tuvo un impacto significativo en sus prácticas. En este contexto, el movimiento de la antropofagia en Brasil es particularmente relevante. Surgido en las primeras décadas del siglo XX, este movimiento fue impulsado por artistas que, tras descubrir las influencias africanas en el cubismo europeo, volvieron a su país con una nueva perspectiva. Decidieron no depender de la cultura europea, sino apropiarse de ciertos elementos, reinterpretarlos y transformarlos en algo propio.

Esta dinámica establece un paralelismo interesante entre el cubismo, que se menciona en el tercer núcleo de *Modernidad, revolución y vanguardias*, y las experiencias vanguardistas de América Latina, donde el diálogo entre tradiciones locales y externas resultó en una producción artística innovadora y auténtica.

4.1.6. Sexto semestre: Teoría historia del arte contemporáneo - Arte chileno latinoamericano II

Teoría e Historia del Arte Contemporáneo abarca el periodo desde 1900 en Europa hasta aproximadamente los años 80, tratando una serie de movimientos artísticos. Por otro lado, *Arte chileno y latinoamericano II* se enfoca en los movimientos que surgen en América Latina desde los años 1920 hasta los periodos postdictaduras.

Un aspecto clave es la llegada de las corrientes expresionistas y abstractas a Chile, que provienen de las primeras vanguardias europeas. Sin embargo, en la asignatura de *Teoría e Historia del Arte Contemporáneo* no se abordan las primeras vanguardias, ya que fueron cubiertas en la asignatura del semestre anterior *Modernidad, revolución y Vanguardias*.

4.1.7. Séptimo semestre: Itinerarios artísticos actuales – Proyectos y circuitos artísticos

Las temáticas parecen estar más alineadas debido a que se están tratando fenómenos contemporáneos desde la segunda mitad del siglo XX, particularmente desde 1950 en adelante. El hecho de que ambos cursos aborden el arte contemporáneo facilita encontrar puntos de conexión entre ellos.

Por ejemplo, en el primer núcleo de *Itinerarios artísticos actuales*, se trata sobre las nuevas tecnologías y su impacto en el arte, un tema que también se aborda en *Arte latinoamericano contemporáneo*. Ambos cursos se centran en fenómenos globales como la globalización y su influencia en el arte contemporáneo, pero lo hacen desde distintos contextos geográficos y culturales. Dado que ambos están dentro de la misma época cronológica, no es difícil encontrar conexiones entre los contenidos.

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

4.2. Creación de esquema según los hitos mencionados en los programas.

	300.000 a.c	Homo Sapiens
Megafauna en Latam	40.000 a.c	Arte Rupestre Europa
Poblamiento Latam	30.000 a.c	
Arte rupestre ARG	12500 a.c	
Holoceno- sedentarismo	10.000 a.c	Holoceno- sedentarismo
	3500-500 a.c	Mesopotamia
	3200-2000 a.c	Cícladas
	3100- 30 a.c	Egipto
	3000-2000 a.c	Creta
Mayas	2000 a.c- 1500 d.c	
	1600 a.c-1100 a.c	Micenas
	800- 30 a.c	Grecia
	27 a.c- 476 d.c/ 1453 d.c	Imperio Romano
	0	Nacimiento cristo
Cultura Bato- Chile	200 d.c- 900 d.c	
Cultura Llolelo- Chile	200 d.c-700d-c	
	476- 1492	Edad Media
	800-1500	Feudalismo
Mexicas	1300-1500	Renacimiento-Humanismo
Incas	1400-1500	
Conquista	1492 d.c	Conquista
Pedro de Valdivia llega a "Chile"	1536	Primera Academia de artes- Florencia
Fiesta Barroca colonial	1600-1800	Barroco

Segmento de la tabla que se adjunta como anexo

4.3. Análisis del contenido según el área.

Hay conceptos o épocas que se repiten a lo largo de los 7 semestres.

Línea Europa:

Concepto	Semestre en el que se menciona
Grecia	1,2,3
Edad Media	2,3,4
Renacimiento	2,3,4
Barroco	2,3,4
Neoclasicismo	2,4,5
Romanticismo	2,4,5
Revoluciones siglo XIX	2,3,4,5
Performance	1,4,6
Art Nouveau	2,5
Arts and craft	2,5
Bauhaus	4,5

Línea Latam:

Concepto	Semestre en el que se menciona
Representaciones visuales del nuevo mundo / artistas viajeros	2,5
Símbolos republicanos	2,4

5. Resultados

Considerando que la mayoría de estudiantes que llegamos a la carrera no tiene buena base en historia universal, es necesario y urgente que las asignaturas del primer semestre, tal y como lo señala la descripción, ordenen sus contenidos orientados a desarrollar un lenguaje teórico inicial. Eso según mi perspectiva, se traduce en dos asuntos principalmente: el primero es que la asignatura actualmente llamada *Arte, artistas y pensamientos* entregue un esquema general de la historia del arte, considerando la periodización clásica de la historia: Edad antigua, media, moderna, contemporánea y sus grandes hitos. Dándole importancia al movimiento Barroco ya que eso se ve en *Cultura tradicional/Cultura popular*, por lo que es preciso que de manera paralela aprendamos los orígenes de ese movimiento para entender qué es lo que se mezcló acá luego de la invasión.

En la asignatura *Cultura tradicional/cultura popular*, en un comienzo agregaría alguna pincelada de la vida en el continente antes de la llegada del humano (30.000 a.c) y algún ejemplo de arte rupestre latinoamericano.

Por otra parte, considerando los conceptos articuladores

Semestre	Concepto
1	Origen
2	Espacio
3	Objeto
4	Cuerpo

Ocurre que en las asignaturas de la línea europea se van repitiendo los contenidos a lo largo de los semestres, pero a partir de distintas problemáticas, me pregunto si es la mejor manera de abordarlo o no. Considerando que en la mayoría de los semestres no se alcanzan a abordar los tres núcleos de aprendizaje, ya que muchas veces ocurren movilizaciones en las que se suspenden las clases, por lo que en la mayoría de las ocasiones los contenidos de los dos primeros núcleos son los que están más reforzados.

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 - Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 - 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

Bibliografía y referencias citadas (orden alfabético y siguiendo normas A.P.A.)

Amin S. (1989) *El Eurocentrismo. Crítica de una ideología*. Siglo XXI Editores.

Ausbel, D. (1980) *Psicología educativa: Un punto de vista cognoscitivo*. Editorial Trillas.

Benadiba, L. (2010). *La historia oral: Relatos y memoria*. Miño y Dávila.

Rivas Díaz, J. (2005). Pedagogía de la dignidad de estar siendo. Entrevista con Hugo Zemelman y Estela Quintar. *Revista Interamericana de Educación de Adultos*, 27(1), 113-140. Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe

Tadeu da Silva, T. (2001). *Espacios de identidad. Nuevas visiones sobre el currículum*. Ediciones Octaedro.

Torres García, J. (1943). América Invertida [Dibujo]. Recuperado de <https://mapasmilhaud.com/mapas-propagandisticos/america-invertida-1943/>.

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). (s.f.). *Perfil de egreso: Pedagogía en Artes Visuales*. Recuperado de <https://pregrado.umce.cl/index.php/pedagogia-en-artes-visuales#:~:text=Perfil%20de%20egreso&text=Es%20capaz%20de%20reflexionar%20cr%C3%ADticamente,en%20los%20que%20se%20desempe%C3%B1a>

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

7. Anexos

Tabla comparativa

NOMBRE ASIGNATURA: Arte, Artistas y Pensamientos. Semestre: 1

Esta actividad curricular de carácter teórico/práctico y experiencial considera como hilo conductor la reflexión artística desde la noción del yo en la figura del artista y del propio estudiante, indagando en sus mundos interiores, en sus reflexiones y en aspectos del quehacer creativo, para desarrollar un lenguaje teórico inicial. Se considera el estudio desde el concepto de Origen y las primeras culturas, vinculándolas con aspectos contemporáneos. Se relaciona con las áreas de didáctica y producción, en relación al eje central del nivel.

NOMBRE NÚCLEO	DESGLOSE NÚCLEO
Conceptos fundamentales de las artes visuales. El origen como Ursprung.	-Concepto ampliado de Ursprung (salto desde el origen, el origen que va conmigo u origen dinámico), desde M. Heidegger. El origen de la Obra de Arte. Comprender el concepto de Origen como un origen permanente (no el arte de los orígenes, sino "el arte como origen". Heidegger), vinculándolo al conocimiento e indagación del yo. Teorías Lúdicas a través de Johan Huizinga, Homo Ludens. - Se aborda la palabra-concepto (como objeto de estudio) desde una perspectiva experiencial, y no sólo como especulación teórica, sino buscando un equilibrio entre Teoría y Praxis en base a las teorías lúdicas (J. Huizinga, Homo Ludens), recurriendo a experiencias personales. -Mito – Rito – Símbolo. Arte Paleolítico y Neolítico: Chauvet, Cosquer, Altamira, otros y Diosas Madres. El Sentido mágico y Chamanismo. Significado y simbolismo. El ser humano nómade
Origen y expresiones contemporáneas. Joseph Beuys; Marina Abramovich.	-Expresiones rituales en el arte contemporáneo: Joseph Beuys, Marina Abramovich, otros. -Se analizan acciones de arte en relación al quehacer creativo del concepto de Origen y las teorías lúdicas, entre otros ámbitos.
Conceptos de cultura y civilización en el horizonte temporal y en el "sí mismo"	- Mito y cultura: el ser humano sedentario. - El sentido de la muerte y la civilización mesopotámica en el mito de Gilgamesh. - Concepción de la vida y la muerte en la civilización egipcia, en su cultura y visualidades. - La muerte desde el sí mismo y en relación a lo estudiado e investigado. - Sobre los orígenes míticos e históricos del antropocentrismo Griego, frente al sí mismo. - Civilización Griega Clásica. Ethos y ser humano, pasado y presente, frente al sí mismo. - La Época Helenística. Pathos y ser humano, pasado y presente, frente al sí mismo.

NOMBRE ASIGNATURA: El Espacio en la Historia y teoría del Arte. Semestre: 2

Esta actividad curricular de carácter teórico/práctico y experiencial, aborda el espacio en la historia del arte y en sus teorías, considerando la naturaleza, la arquitectura, el urbanismo, la representación y la tridimensionalidad en contextos diversos, incorporando las propias experiencias del habitante y del entorno de los estudiantes. Reflexiona desde el concepto de civilización a lo urbano, a través de ejemplos históricos y teóricos, para desarrollar un discurso fundamentado propio. Se relaciona con las áreas de didáctica y producción, en relación al eje central del nivel.

NOMBRE NÚCLEO	DESGLOSE NÚCLEO
Naturaleza versus espacio cultural: origen de la ciudad y sus manifestaciones espaciales.	- Paradigmas y teorías del espacio, tanto natural como intervenido, en la representación, la tridimensionalidad, la arquitectura y el urbanismo. - Espacio sagrado – espacio profano. - Ciudad de los vivos – necrópolis. - La Polis griega: espacio político – el Ágora. Espacio de los dioses – el templo y la Acropolis. - Espacio doméstico. - Espacios y monumentos del Imperio Romano.
Del espacio ritual al espacio humanizado.	- Ritos y espacios consagrados: las catedrales y monasterios medievales. - "Stadluft macht frei" (El aire de la ciudad nos hace libres). - Gremios y escuelas: el artista de la piedra. - El arte y la arquitectura en la teoría. Humanismo y Neoplatonismo. Tratados de arquitectura. Alberti y Brunelleschi. La perspectiva y la ciudad renacentista. La bisqueda de la forma en Palladio y Miguel Ángel. Leonardo. La utopía.
Espacios sensoriales: Integración de arquitectura y escultura.	- Expresiones del Barroco. G.L. Bernini. - Historicismo. Neoclasicismo / Romanticismo. - Espacios para la Revolución. - Nuevos materiales para construir espacios. Arts and Craft. Art Nouveau y arquitectura metálica.

NOMBRE ASIGNATURA: Cultura Tradicional / Cultura Popular Semestre: 1

Esta actividad curricular de carácter teórico/práctico y experiencial, propone el análisis de diversas experiencias estéticas presentes en Chile y Latinoamérica, como rituales, costumbres y tradiciones provenientes del mundo precolombino y el universo festivo barroco colonial que persisten en prácticas actuales, incorporando las subjetividades colectivas y personales de los estudiantes, como experiencias estéticas permitiendo el desarrollo de un lenguaje teórico inicial. Se relaciona con las áreas de didáctica y producción, en relación con el eje central del nivel.

NOMBRE NÚCLEO	DESGLOSE NÚCLEO
Origen, muerte y transformación en el Arte Precolombino.	- Vida y muerte en el arte precolombino - Animales y seres de poder en la iconografía precolombina - Rituales y vida cotidiana en representaciones precolombinas
Formas, colores y significaciones de la fiesta barroca, mestiza, colonial.	- Simbolismo mestizo en pintura colonial - Imágenes, símbolos y rituales en la fiesta barroca colonial.
Cultura tradicional/Cultura popular: dificultades, y contradicciones en el contexto artístico occidental.	- Imágenes populares presentes en el mural y el grabado: una revisión iconográfica - Artesanías: tradición, resistencias y consumo turístico. - La experiencia festiva actual: del folclore al pasacalle.

NOMBRE ASIGNATURA: Imaginarios Latinoamericanos I. Semestre: 2

Esta actividad curricular de carácter teórico/práctico y experiencial, considera como temática central la construcción imaginaria de América, a partir de la relación conceptual: mapas-cuerpos-territorios, en donde el estudiante se enfrenta a la experiencia de la otredad desde su subjetividad, desarrollando un discurso personal fundamentado. Se relaciona con las áreas de didáctica y producción, en relación con el eje central del nivel.

NOMBRE NÚCLEO	DESGLOSE NÚCLEO
Imaginario Cultural: la disputa de las imágenes	- Definición del concepto imaginario - Conquista y colonización, un laboratorio de imágenes americanas - Representaciones visuales del nuevo mundo - Imágenes y símbolos Republicanos - De la imagen barroca a la imagen mediática
Mapas, cuerpos y cartografías imaginarias de América	- Representaciones visuales del nuevo mundo - Imágenes y símbolos Republicanos - De la imagen barroca a la imagen mediática
La ciudad latinoamericana: orígenes y transformaciones	- La ritualización del espacio en el trazado urbano precolombino - El proyecto moderno como matriz conceptual de la ciudad colonial y republicana - Transformaciones de la ciudad latinoamericana: revisión de algunos casos

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 – Ñuñoa, Santiago
Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl
Teléfono: 56-22322.9119 – 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

NOMBRE ASIGNATURA: Objetualidad artística y cruces Culturales. Semestre: 3

Esta actividad curricular de carácter teórico/ práctico y experiencial, articula las dimensiones conceptuales e históricas, considerando como hilo conductor de la reflexión artística al objeto, desde su conceptualización, la representación e intervención, a través de ejemplos históricos y teóricos, desde la Edad Media al Objeto Encontrado (L'objet Trouvé o Ready Made) en el siglo XX. Se relaciona con las áreas de didáctica y producción, en relación al eje central del nivel.

NOMBRE NÚCLEO	DESGLOSE NÚCLEO
1. Objeto y cultura: concepciones, teorización y sentido a través del tiempo y el espacio.	- El objeto y el arte / el objeto y la estética - Objeto y cultura. Sentido y Diversidad - Significación. La Semiótica del objeto
2. Del objeto mediador a la representación humanista	- Objeto, imaginario y símbolos de la Edad Media - El objeto como mediador - Materialidad, color y sentido. Símbolo trascendente - Objeto y Humanismo. Coleccionismo. - El objeto material
3. Del objeto Símbolo al objeto Concepto	- El objeto Barroco. Símbolo, poder y curva - El objeto cuerpo. - Objeto y revolución en el siglo XIX - Objeto y rupturas en el siglo XX - Objeto y concepto.

NOMBRE ASIGNATURA: Imaginarios Latinoamericanos II. Semestre: 3

Esta actividad curricular de carácter teórico/práctico propone como eje reflexivo la revisión de algunos proyectos objetuales, artísticos y culturales americanos referidas a lo subalterno, la territorialidad y los procesos de hibridación, gracias a los cuales, los y las estudiantes podrán ir profundizando en el desarrollo de una escritura personal teórico/ crítica.

Se relaciona con las áreas de didáctica y producción, en relación al eje central del nivel.

NOMBRE NÚCLEO	DESGLOSE NÚCLEO
Imágenes y representaciones en la fotografía latinoamericana	- Rostros, costumbres y nuevas identidades - Paisaje, espacio urbano y escenarios diversos - Identidades e historias alternativas
Imaginarios sociales, representaciones nacionales en el cine latinoamericano	- Construcciones identitarias en los orígenes del cine latinoamericano - Cine, compromiso político y exilio - Nuevas visualidades en el cine
Objetos de cultura en el contexto contemporáneo	- Arte popular en la época de la globalización. - Las animas: objetos de hibridación cultural - Arpilleras, resistencias visuales

NOMBRE ASIGNATURA: : Modernidad, Revolución y Vanguardias. Semestre: 5

Esta actividad curricular de carácter teórico/ práctico y experiencial, investiga y analiza las revoluciones, rupturas y nacimientos de nuevos lenguajes artísticos, desde la concepción de la modernidad hasta las llamadas Primeras Vanguardias Artísticas del siglo XX. Se abordarán los conceptos estéticos y su trayectoria histórica, a través del análisis bibliográfico, de la obra artística y sus significados, las nuevas formas de habitar, en relación a escuelas, movimientos y artistas, en su relación intrínseca con la sociedad, la cultura y la historia. Se propician formas para la aprehensión experiencial de la Teoría e Historia del Arte de la modernidad y contemporaneidad, de manera creativa, crítica y reflexiva, en diversos espacios y realidades.

NOMBRE NÚCLEO	DESGLOSE NÚCLEO
Concepto de Modernidad. Ilustración y Revoluciones: Neoclasicismo y Romanticismo.	- Conceptos de Modernidad. Ilustración y Revoluciones. Siglos XVIII y XIX. - La Querrela entre los Antiguos y los Modernos - Ilustración y Teoría Neoclásica. - Romanticismo y Revoluciones en la cultura y las artes.
Historicismos y antecedentes de las Primeras Vanguardias	- Direcciones teóricas de mediados del siglo XIX. Antecedentes de las Primeras Vanguardias. - La ciudad Moderna y la Revolución Industrial: la cultura y lo social en cuestión. El ser humano ciudadano. Arquitectura en hierro y cristal. Arts and Crafts. - Sueños y realidad: Prerrafaelismo y Simbolismo; Realismo. - Redescubriendo Oriente. - Unificación de las Artes: Art Nouveau. Modernismo. - Un puente con la Vanguardia: Impresionismo; Postimpresionismo.
Primeras Vanguardias: origen, sentido y perspectivas. Modernidad, utopía y la posibilidad de transformación de la vida por el arte.	1. Orígenes y concepto de Vanguardia en el Arte: Fauvismo y Expresionismo 2. Manifiestos. El arte y el texto. 3. Nuevas formas de ver y la máquina: Cubismo y Futurismo 4. Periodo entreguerras: Dadaísmo; Neue Sachlichkeit (Nueva Objetividad), Pintura Metafísica. 5. Arte, función, forma y tecnología: De Stijl; Bauhaus; Vanguardias Rusas. 6. Vida y sueño: El Surrealismo

NOMBRE ASIGNATURA: Arte Chileno y Latinoamericano I. Semestre: 5

Esta actividad curricular de carácter teórico/práctico revisa la producción plástica chilena y latinoamericana a partir de la inauguración del proyecto republicano durante el siglo XIX hasta la aparición de grupos de vanguardia durante las primeras décadas del siglo XX. La reflexión teórica busca generar propuestas de investigación utilizando conceptos y teorías en situaciones nuevas acorde a las propias inquietudes creativas y pedagógicas de las y los estudiantes.

NOMBRE NÚCLEO	DESGLOSE NÚCLEO
Origen y desarrollo de las academias en Chile y Latinoamérica durante el siglo XIX	- Artistas viajeros en Latinoamérica. - Las Academias: proyecto nacional para las nuevas repúblicas americanas. - Artistas, obras y contextos.
Arte y Revolución: procesos políticos y sociales en Chile y Latinoamérica.	- Arte mexicano: cultura popular y revolución social. - El indigenismo y sus influencias en el arte latinoamericano. - Nuevos sujetos sociales que aparecen en la escena artística de principios de siglo XX en Chile y Latinoamérica
La mirada innovadora de la vanguardia	- La modernidad cultural y la modernización social en Chile y Latinoamérica. - La escena cultural y la participación de mujeres artistas. - Manifiestos artísticos y revistas culturales: experiencias vanguardistas Latinoamericanas. - Obras, artistas, contextos

NOMBRE ASIGNATURA: Teoría e historia del arte contemporáneo. Semestre: 6

Esta actividad curricular de carácter teórico/ práctico y experiencial, conforma un discurso histórico y estético entre el Arte Contemporáneo y las teorías en torno a ello, en forma circular. Se abarca el período histórico que va desde el fin de las Primeras Vanguardias hasta las últimas corrientes artísticas de finales del siglo XX, esto es, las llamadas Segundas Vanguardias, de manera creativa, crítica y reflexiva. Se indaga en análisis bibliográficos, en la obra artística y sus significados, de acuerdo a escuelas, movimientos y artistas, en su relación intrínseca con la sociedad, la cultura y la historia, desde una perspectiva experiencial.

NOMBRE NÚCLEO	DESGLOSE NÚCLEO
Periodo de Postguerra: herida y diversidad.	- Informalismo (Europa) - Expresionismo Abstracto (Norteamérica) - Neodadaísmo
Nuevos Lenguajes / Nuevas Expresiones y Nuevos Comportamientos Artísticos.	- Pop Art - El Hiperrealismo- El Nuevo Realismo Francés - Arte Cinético / Op Art - Minimal Art - Arte de Acción / Performance (Happening, Fluxus, otros) - Arte Conceptual - Land Art - Arte Povera
En torno a los Movimientos Neo	- Posmodernidad: Die Neuen Wilden -Los nuevos salvajes- La Transvanguardia Italiana, Posmodernidad en Norteamérica (Neoexpresionismo, Bad Painting, Cultura Callejera), otros). Discursos de Identidad

NOMBRE ASIGNATURA: Itinerarios Artísticos Actuales. Semestre: 7

Esta actividad curricular de carácter teórico/ práctico y experiencial, propone circular a través de los paradigmas actuales del arte, desde una situación experiencial. Es un recorrido esencialmente investigativo, lo cual se realiza con medios bibliográficos, internet, mas media, exposiciones, entre otras formas, estableciendo paralelos con la experiencia de la propia obra creativa y sus posibilidades educativas en diversos contextos. Se investigará y analizarán los nuevos y radicales comportamientos en el arte de finales del siglo XX, esto es desde los YBAs (Young British Artists, "jóvenes artistas británicos"), hasta el actual acontecer artístico del siglo XXI. Son variados los campos que confluyen en el arte contemporáneo, lo cual abarca desde lo socioantropológico, la economía, lo psicológico, lo valórico, lo filosófico, entre otras dimensiones, para concluir en la elaboración de textos analítico-críticos propios y fundamentados. Esta actividad curricular, tributa al área formativa de arte, historia y culturas.

NOMBRE NÚCLEO	DESGLOSE NÚCLEO
En torno a lenguajes artísticos de la contemporaneidad: arte y medios	- Arte y Nuevas Tecnologías - Arte y Virtualidad - Arte Digital - Arte y Genética - Otros
Bienales y Documenta. Arte y globalización	- Bienal de Venecia y Documenta de Kassel. Otros espacios vitrina del arte contemporáneo y emergente. - Cultura y globalización, local/global - Eliminación del aura en la cultura
Tendencias del arte hoy	- Los tiempos de las artes mediales - Arte en la era de la imagen - Post-Internet - Artes especulativas - Arte como investigación - Escultura-Instalación

NOMBRE ASIGNATURA: Arte Chileno y Latinoamericano II. Semestre: 6

Esta actividad curricular de carácter teórico/práctico revisa la producción plástica chilena y latinoamericana desde mediados del siglo XX, con la aparición de una serie de problemáticas y reflexiones en torno a las prácticas artísticas americanas que tendrán, entre otras referencias de anclaje, la inauguración de la Bienal de Sao Paulo en el año 1951, que aporta a la difusión de la producción artística del Sur, y propicia su integración en circuitos artísticos internacionales, hasta finales de la década de los noventa, que coincide con nuevos procesos de revisión de la historiografía del arte latinoamericano enfocado hacia aspectos más complejos del hecho artístico, como sus significados sociales, que llevan a considerar lo artístico en un contexto más amplio de lo cultural, como propone Ticio Escobar. La reflexión teórica busca generar propuestas de investigación utilizando conceptos y teorías en situaciones nuevas acorde a las propias inquietudes creativas y pedagógicas de las y los estudiantes.

NOMBRE NÚCLEO	DESGLOSE NÚCLEO
El "boom" latinoamericano y las nuevas conceptualizaciones artísticas emergentes.	Corrientes surrealistas, expresionistas abstractas e informales en Chile y Latinoamérica - Nuevas geometrías y cinéticas chilenas y americanas. - Nuevas figuraciones, otras formas icónicas ligadas arte pop, y sus asociaciones frente al contexto social/político chileno y americano.
. Escrituras, imágenes y resistencias frente a la represión política.	- Las prácticas artísticas en la escena dictatorial latinoamericana - La escena de Avanzada chilena durante la dictadura militar y su irrupción en el espacio público.
Prácticas y reflexiones artísticas en el escenario post dictatorial en Chile y Latinoamérica.	- Prácticas artísticas y reflexiones políticas durante el proceso post dictatorial latinoamericano. - Arte, mujeres y nuevos contextos políticos latinoamericanos. - Obras, artistas y propuestas críticas.

NOMBRE ASIGNATURA: Proyectos y circuitos artísticos. Semestre: 7

Esta actividad curricular de carácter teórico/práctico se propone como un recorrido a través de algunos circuitos de la escena artística nacional, a fin de abordar problemáticas actuales sobre el fenómeno artístico, sus formas de producción y circulación, que permitan a las y los estudiantes investigar y generar proyectos relativos a sus propios procesos creativos y pedagógicos.

NOMBRE NÚCLEO	DESGLOSE NÚCLEO
Arte Latinoamericano en contextos de Globalización	- Arte latinoamericano: Mercado y Globalización. - Propuestas decoloniales para abordar nuevos ejes críticos
Arte chileno y Latinoamericano: propuestas curatoriales relevantes	- Propuestas curatoriales latinoamericanas. Estudio de casos. - Propuestas curatoriales en Chile. Estudio de casos
Circuitos y propuestas curatoriales en Chile contemporáneo.	- Estrategias curatoriales en la escena actual chilena. - Artistas, obras y proyectos actuales.

Esquema General Creado a partir de los hitos mencionados en los programas.

Latam	Año	Europa
	300.000 a.c	Homo Sapiens (África)
Megafauna en Latam	40.000 a.c	Arte Rupestre Europa
Poblamiento Latam	30.000 a.c	
Arte rupestre ARG	12500 a.c	
Holoceno-sedentarismo	10.000 a.c	Holoceno- sedentarismo
	3500-500 a.c	Mesopotamia
	3200-2000 a.c	Cícladas
	3100- 30 a.c	Egipto
	3000-2000 a.c	Creta
Mayas	2000 a.c- 1500 d.c	
	1600 a.c-1100 a.c	Micenas
	800- 30 a.c	Grecia
	27 a.c- 476 d.c/ 1453 d.c	Imperio Romano
	0	Nacimiento cristo
Cultura Bato- Chile	200 d.c- 900 d.c	
Cultura Llolleo- Chile	200 d.c-700d-c	
	476- 1492	Edad Media
	800-1500	Feudalismo
Mexicas	1300-1500	Renacimiento-Humanismo
Incas	1400-1500	
Conquista	1492 d.c	Conquista
Pedro de Valdivia llega a "Chile"	1536	Primera Academia de artes- Florencia
Fiesta Barroca colonial	1600-1800	Barroco
Misiones científicas	1700-1800	Ilustración
Academia MX	1738	
	1750-1820	Neoclásico
	1760 en adelante	Rev Industrial- Antropoceno
	1789	Rev. Francesa
Artistas viajeros	1790-1880	Romanticismo
Procesos independenciam en Latam	1800 en adelante	
Llega Gil de Castro a Chile	1810	
	1839	Invencción Fotografía
	1840-1870	Realismo
Llega Monvoisin a Chile	1843	
	1848	Prerrafaelismo
Academia Bellas Artes Chile	1849	
	1872-1882	Impresionismo
	1880-1910	Postimpresionismo

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 - Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 - 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

	1880	Arts and Crafts
	1880-1910	Simbolismo
	1880- 1914	Modernismo
	1890-1905	Art Nouveau
	1895	Nace el cine con los Hermanos Lumiere
	1895	Bienal Venecia
	1905	Fauvismo
	1905	Expresionismo
	1907- 1917	Cubismo
	1909-1920	Futurismo
MNBA Chile	1910	
Rev. Mexicana - muralismo	1910-1920	
	1911	Pintura Metafísica
Generación del 13- Chile	1913	
	1913-1922	Suprematismo
	1914-1918	Primera Guerra Mundial
	1915-1935	Constructivismo
	1916-1923	Dadaísmo
	1917	Rev Rusa
	1917-1931	De Stijl
Academia Perú	1919	
	1919-1933	Die Neue Sachlichkeit
	1919-1933	Bauhaus
Indigenismo	1920 en adelante	
Grupo Montparnasse	1923	
	1924-1966	Surrealismo
Generación del 28- Chile	1928	
Antropofagia- Brasil	1928	
Primer período del cine Latam al estilo Hollywood	1930-1960	
	1939-1945	Segunda Guerra Mundial
Generacion del 40- Chile	1940	
	1943- 1965	Expresionismo abstracto
	1950-1960	Neodadaísmo
	1950-1960	Informalismo
Bienal de Sao Paulo	1951	
	1954	Arte cinético
Grupo Rectángulo- Chile	1955	Documenta de Kassel
	1955-1980	Pop Art
Taller 99- Chile	1956	
Operación Cóndor- dictaduras	1960-1990	
	1960	Arte Conceptual

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 - Ñuñoa, Santiago

Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl

Teléfono: 56-22322.9119 - 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

	1960	Fluxus
Segundo período del cine fuerte impronta política social	1960-1970	Body Art- Performance
	1960-1970	Minimalismo
	1960-1970	Nuevo Realismo Francés
Grupo Signo- Informalismo Chile	1962	
	1964	Op Art
	1965	Hiperrealismo
	1967	Arte Povera
	1968	Land Art
	1970	Bad Painting
Tercer período, atravesado por el proceso de dictaduras	1970-1990	
	1975 en adelante	Postmodernidad- Arte digital
Escena de Avanzada- Chile	1977	
Grupo CADA - Chile	1979	Transvanguardia italiana
	1980	Neoexpresionismo alemán
Las yeguas del Apocalipsis- Chile	1988-1993	
Cuarto período, relatos íntimos y memoria	1990 en adelante	
Post internet	2010 en adelante	Post internet

Tabla asignaturas por área

Conteo	AÑO	SEMESTRE	ASIGNATURA	ÁREA
1	1	1	Didáctica de las Artes Visuales I: Aproximación a la Indagación Teórica	Pedagógica artística visual
2	1	1	Educación e Identidad Profesional Pedagógica	Pedagógica artística visual
3	1	1	Filosofía de la Educación	Pedagógica artística visual
4	1	1	Taller de Experimentación y Productividad Visual	Creación, producción e investigación artístico visual
5	1	1	Taller de Iniciación al Lenguaje Visual: Color, Gráfica y Espacio	Creación, producción e investigación artístico visual
6	1	1	Arte, Artistas y Pensamientos	Teoría, historia y culturas
7	1	1	Cultura Tradicional - Cultura Popular	Teoría, historia y culturas
8	1	1	Fortalecimiento de Habilidades de Entrada	Complementos al plan
9	1	2	PRÁCTICA I: ARTE, EDUCACIÓN Y TERRITORIO VITAL	Pedagógica artística visual
10	1	2	Contexto Socio Antropológico del Proceso Educativo	Pedagógica artística visual
11	1	2	Desarrollo Psicológico en Contextos Latinoamericanos	Pedagógica artística visual
12	1	2	Taller de Experimentación Arte y Espacio	Creación, producción e investigación artístico visual
13	1	2	Taller de Representación del Espacio	Creación, producción e investigación artístico visual
14	1	2	Taller de Construcción Espacial	Creación, producción e investigación artístico visual
15	1	2	El Espacio en la Historia y Teoría del Arte	Teoría, historia y culturas
16	1	2	Imaginario Latinoamericanos I	Teoría, historia y culturas
17	2	3	Didáctica de las Artes Visuales II: Desarrollos Creativos	Pedagógica artística visual
18	2	3	Contexto Socio Político del Proceso Educativo	Pedagógica artística visual
19	2	3	Psicología del Aprendizaje Situado	Pedagógica artística visual
20	2	3	Taller de Producción de Obra: Arte y Objeto	Creación, producción e investigación artístico visual
21	2	3	Taller de Representación del Objeto	Creación, producción e investigación artístico visual
22	2	3	Taller de Construcción de Objetos	Creación, producción e investigación artístico visual
23	2	3	Objetualidad Artística y Cruces Culturales	Teoría, historia y culturas

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 - Ñuñoa, Santiago
 Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl
 Teléfono: 56-22322.9119 - 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

24	2	3	Imaginarios Latinoamericanos II	Teoría, historia y culturas
25	2	3	Segundo Idioma I	Complementos al plan
26	2	4	PRÁCTICA II: ARTE, EDUCACIÓN Y COMUNIDAD	Pedagógica artística visual
27	2	4	Problemáticas Socio-Educativas y Propuestas Pedagógicas Innovadoras	Pedagógica artística visual
28	2	4	Taller de Producción de Obra: Arte y Cuerpo	Creación, producción e investigación artístico visual
29	2	4	Taller de Representación Bidimensional del Cuerpo	Creación, producción e investigación artístico visual
30	2	4	Taller de Cuerpo y Contexto	Creación, producción e investigación artístico visual
31	2	4	Representaciones y Subjetividades Latinoamericanas	Teoría, historia y culturas
32	2	4	Del Cuerpo Clásico a su Desintegración	Teoría, historia y culturas
33	2	4	Segundo Idioma II	Complementos al plan
34	3	5	Didáctica de las Artes Visuales III: Contextos Culturales	Pedagógica artística visual
35	3	5	Curriculum Educacional	Pedagógica artística visual
36	3	5	Creación I	Creación, producción e investigación artístico visual
37	3	5	Taller I	Creación, producción e investigación artístico visual
38	3	5	Taller II	Creación, producción e investigación artístico visual
39	3	5	Taller III	Creación, producción e investigación artístico visual
40	3	5	Modernidad, Revolución y Vanguardias	Teoría, historia y culturas
41	3	5	Arte Chileno y Latinoamericano I	Teoría, historia y culturas
42		5	Segundo Idioma III	Complementos al plan
43	3	6	PRÁCTICA III: ARTE, EDUCACIÓN Y ACTIVACIÓN DEL ESPACIO SOCIAL	Pedagógica artística visual
44	3	6	Evaluación Educacional	Pedagógica artística visual
45	3	6	Innovación y Gestión Pedagógica	Pedagógica artística visual
46	3	6	Creación II	Creación, producción e investigación artístico visual

47		6	Taller IV	Creación, producción e investigación artístico visual
48	3	6	Taller V	Creación, producción e investigación artístico visual
49		6	Taller VI	Creación, producción e investigación artístico visual
50	3	6	Teorías e Historias del Arte Contemporáneo	Teoría, historia y culturas
51	3	6	Arte Chileno y Latinoamericano II	Teoría, historia y culturas
52	3	6	Optativo Facultativo I	Complemento al plan
53	4	7	PRÁCTICA IV: ARTE, EDUCACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL	Pedagógica artística visual
54	4	7	Desarrollo Personal y Social de los Estudiantes	Pedagógica artística visual
55	4	7	Creación III	Creación, producción e investigación artístico visual
56	4	7	Taller VII	Creación, producción e investigación artístico visual
57	4	7	Taller VIII	Creación, producción e investigación artístico visual
58	4	7	Taller IX	Creación, producción e investigación artístico visual
59	4	7	Itinerarios Artísticos Actuales	Teoría, historia y culturas
60	4	7	Proyectos y Circuitos Artísticos	Teoría, historia y culturas
61	4	7	Optativo Facultativo II	Complemento al plan
62	4	8	Taller de Integración Didáctica	Pedagógica artística visual
63	4	8	Investigación en la Teoría, la Práctica y la Educación Artística	Pedagógica artística visual
64	4	8	Creación IV	Creación, producción e investigación artístico visual
65	4	8	Taller X	Creación, producción e investigación artístico visual
66	4		Taller XI	Creación, producción e investigación artístico visual
67	4	8	Taller XII	Creación, producción e investigación artístico visual
68	4	8	Electivo: Taller de Escritura para Producir Relatos	Teoría, historia y culturas
69	4	8	Optativo Facultativo III	Complemento al plan
70	5	9	PRÁCTICA FINAL: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TERRITORIO ESCOLAR	Pedagógica artística visual

UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus Macul: Av. José Pedro Alessandri 774 - Ñuñoa, Santiago
 Campus Joaquín Cabezas: Dr. Luis Bisquert 2765, Ñuñoa - www.umce.cl
 Teléfono: 56-22322.9119 - 56-22322.9120 | Correo electrónico: artes@umce.cl

71	5	10	Memoria, Seminario - Proyecto Titulación	Recoge competencias de las tres áreas
72	5	10	Taller de Fortalecimiento de las Competencias del Perfil de Egreso	Recoge competencias de las tres áreas

Pedagógico artístico visual	21
Creación, producción e investigación artístico visual	27
Teoría, historia y culturas	15
Complementos al plan	7
Recoge las tres áreas	2
Total asignaturas	72