

MAESTRIA EN CREACIÓN ARTÍSTICA
PROYECTO EDUCATIVO

ÍNDICE

- Misión del Programa
- Visión del Programa
- Principios de formación
- Apuestas pedagógicas
- Objetivos de formación
- Perfiles de formación
- Pertinencia académica del Programa
- Creación e investigación en el Programa
- Plan de internacionalización
- Aspectos curriculares
 - Datos básicos del Programa.
 - Áreas de conocimiento
 - Líneas de investigación
 - Estructura del plan de estudios

Misión

La Maestría en Creación Artística es consecuente con la misión de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y orienta sus esfuerzos a la formación de artistas competentes, críticos, creativos, integrales y éticos, con: proyección hacia los procesos de creación e investigación; conscientes de sus potencialidades; con capacidad de dar sentido a sus experiencias personales y socioculturales; capaz de valorar la diversidad y siendo respetuoso de la diferencia; con capacidad de autotransformación y transformación del entorno.

Visión

La Maestría en Creación Artística consolidará una comunidad académica reconocida por su fortaleza en los procesos de creación como generadores de conocimiento y sentido, su modelo pedagógico, su constante actualización y sus vínculos con el campo del arte, la cultura y la sociedad.

Principios de formación

Aprender a aprender

Otorgar autonomía progresiva al estudiante es enseñarle a aprender a aprender, lo cual supone el desarrollo de su capacidad autónoma para generar sentido y conocimiento a través de la experiencia, fundamentalmente la experiencia creadora. Es igualmente importante *aprender a desaprender* para poder descubrir y reinventar, pues sin ruptura y quiebre de paradigmas, modelos y normas, no hay emergencia de nuevas posibilidades y no tiene lugar la creación de otros mundos.

Aprender a conocer, aprender a hacer

Aprender a conocer y aprender a hacer no son dos procesos dicotómicos. En las artes el hacer piensa, el hacer es constituyente del pensamiento creador. El *hacer* no se reduce a una acción simplemente instrumental. Conocer y conocer-se, también, se implican mutuamente, hacer arte no se disocia de las propias transformaciones personales y de la movilidad de distintas facultades cognitivas.

Aprender a convivir

En las prácticas artísticas el sentido se produce con el concurso y la interacción de los otros. Crear supone una apertura al otro y a lo otro, apertura a la alteridad. También supone, sobre todo en las artes contemporáneas, construcciones colectivas que suponen procesos de reciprocidad, diálogo y puesta en común. Una cultura de la solidaridad, donde sea posible combinar el pensamiento crítico con el poder el afecto y la confianza.

Aprender a ser

Es el resultado de aprender a aprender y desaprender, aprender a hacer y aprender a convivir.

Apuestas pedagógicas

Los propósitos formativos son coherentes con la dinámica creadora. La Maestría considera que una pedagogía para la creación debe ser una pedagogía experiencial y experimental, por ello aparece como central el laboratorio como espacio de experimentación creadora. El laboratorio es un espacio de creación donde se movilizan los proyectos y se activan diversas facultades como la percepción, la imaginación, lo afectivo, lo conceptual, etc.

Se trata de una apuesta pedagógica no centrada en una lógica de la explicación sino en una lógica de la experiencia, una lógica de la experimentación..

Objetivos de formación

Objetivos Generales

Formar para construir sentido y generar conocimiento desde los procesos de creación artística, con un alto desarrollo de las facultades implicadas en la creación, con habilidad para exponer y discutir sus procesos, y para incidir en el campo del arte y en distintos contextos socio culturales.

Introducir y potenciar los procesos de creación focalizados en dos líneas de investigación: Artes Plásticas y Visuales y Poéticas Sociales.

Objetivos Específicos

- Formar profesionales capaces de desarrollar un pensamiento artístico, fundamentado en la propia experiencia, la sensibilidad y la potencia creadora.
- Formar profesionales con capacidad de participar en proyectos de creación e investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria.

- Formar profesionales capaces de articular los aspectos teóricos y prácticos y de relacionar las distintas áreas y asignaturas del plan de estudios.
- Formar profesionales capaces de poner en juego sus procesos de creación tanto en su contexto particular, como en los diversos entornos socio-culturales en los que desarrolle su actividad.

Perfiles de formación

Perfil de estudiante aspirante

La Maestría ofrece una formación abierta a profesionales de las artes y disciplinas afines como arquitectura, diseños o publicidad, o personas procedentes de las ciencias sociales con inclinaciones hacia la creación artística, o con una intensa relación entre los problemas de su disciplina y las artes. Con capacidad de movilizar e insertar tales procesos en distintos contextos. Con capacidad para construir conocimiento y producir sentido desde el pensamiento artístico y desde dinámicas escriturales afines a la propia creación, y con disposición para interactuar con la sociedad a través de su práctica. También se dirige a profesionales interesados en ampliar sus intereses más allá de las fronteras disciplinares e institucionales, aspirando a crear proyectos situados en diversos contextos artísticos y culturales y vinculando tanto saberes académicos como

no académicos. El estudiante de la Maestría se caracteriza por:

- Capacidad para renovar y asumir su práctica artística como generadora y creadora de sentido.
- Capacidad de asumir una disposición y actitud de movilización creadora .
- Capacidad para situarse con espíritu renovador en el campo del arte contemporáneo y sus distintas problemáticas, ya sean personales, locales, regionales, nacionales e internacionales.
- Disposición para contraer el diálogo, la argumentación, la reflexión y la socialización de los procesos de creación.
- Capacidad para plantear reflexiones en torno a la inserción de la práctica artística en el ámbito de lo público.
- Capacidad para acompañar y enriquecer la creación desde dinámicas escriturales propias de las artes.

Perfil del egresado del Programa

El egresado de la Maestría en Creación Artística de la Universidad Jorge Tadeo Lozano está en capacidad para desarrollar proyectos de creación e investigación en espacios académicos, institucionales, sociales y culturales, heterogéneos. Esa capacidad la ejerce a través de:

- La construcción de conocimiento y sentido desde experiencias estéticas y afectivas
- El desarrollo de un pensamiento que articula la creación artística

con la investigación. Dicho pensamiento lo podrá proyectar tanto a propuestas personales como a dinámicas colectivas, atendiendo los desarrollos contemporáneos de las estéticas participativas y comunitarias

- La articulación de su práctica artística con procesos educativos y pedagógicos, generando encuentros entre la docencia, la creación y la investigación
- La incorporación a las industrias culturales por medio de procesos de gestión y generación de proyectos artísticos con una vocación económica.
- La relación de la creación artística con disciplinas afines y otros saberes. Participación en equipos de trabajo inter y transdisciplinares, estableciendo vínculos con distintas comunidades y contextos sociales

Perfil Ocupacional

El egresado de la Maestría en Creación Artística podrá desempeñarse como:

- Creador con proyecciones a los diversos campos de acción del artista y la creación artística
- Creador apto para emprender diálogos interdisciplinares con otras disciplinas y saberes, desde la especificidad de la creación artística

- Creador con posibilidades de acción en otros campos y actividades que precisan del concurso de los procesos de creación.
- Creador-educador tanto de las artes como en dinámicas pedagógicas contemporáneas que se vean potenciadas desde lo sensible y desde la creatividad.
- Como investigador en proyectos en los cuales la creación artística tenga un lugar.

Pertinencia académica del Programa

La pertinencia académica de la Maestría se fundamenta en la necesidad de formación de un artista cuya potencia está en la creación. La pertinencia se extiende a las definiciones y lugares de lo artístico en la actualidad los cuales rebasan la inserción en el campo artístico tradicional, y su correspondiente institucionalidad. Hoy la creación y el pensamiento sensible y artístico se proyecta a otros espacios: a lo pedagógico, a encuentros inter y trans-disciplinares, a la construcción de memoria e historia, a la definición de la potencia de las comunidades, a ámbitos emergentes como las denominadas “biopoéticas”, etcétera. Se considera, en general, que un modo de ser del pensamiento, nutrido desde lo sensible y creativo, se puede proyectar a muchos otros terrenos distintos al artístico, y justamente en esa desterritorialización encuentra su pertinencia

social en tanto que las artes se presentan como territorio favorable para la expresión de la diferencia, de aquello excluido y silenciado, tanto a nivel personal como colectivo

Creación e investigación en la Maestría

La creación-investigación es el eje articulador de todos los componentes y asignaturas de la Maestría. Todas se unifican alrededor de ese propósito, y desde ese lugar interactúan. La creación se abre en dos líneas de investigación:

Línea en artes plásticas y visuales. Se enfoca en la exploración y el diálogo entre lenguajes y medios plásticos (corporales, visuales, materiales, espaciales, temporales, sonoros, escriturales, entre otros), para crear imágenes, obras o acciones artísticas a partir de una búsqueda personal, o a través de prácticas colaborativas o colectivas. Se fundamenta en la singularidad de los procesos que ponen en juego la subjetividad de los participantes. La creación supone un trabajo constante y exigente que articula la práctica experimental y el pensamiento creativo. Su desarrollo no se circunscribe únicamente a las clases formales, implica una acción constante, por ello se dispone de un espacio para habitar y madurar los procesos con continuidad, al tiempo que se establece una comunidad creativa

Línea en Poéticas Sociales. Se enfoca en procesos de creación artísticas que promueven la reflexión inter y transdisciplinaria y la generación de pensamiento sustentando en la producción artística y cultural de diversas comunidades. Surge de la necesidad de crear espacios de encuentro entre los mundos académicos y sociales, teniendo en cuenta las problemáticas y coyunturas del momento actual, y la importancia de apelar a lenguajes sensibles, metafóricos y simbólicos, que señalen vías de acción poética y política. Esta línea de investigación-creación propone recorridos y estancias en distintos territorios. Mediado por el Observatorio de Poéticas Sociales, construye redes de pensamiento y acción con otros programas e instituciones de educación superior –nacionales e internacionales- y con organizaciones sociales y culturales

Plan de internacionalización

Se articula la Maestría con entidades tanto nacionales como internacionales. Por ello se plantea:

- Enriquecer el quehacer artístico mediante el intercambio internacional de experiencias en los ámbitos de la formación artística.
- Promover la participación de profesores y estudiantes a nivel internacional.

- Interactuar con entidades para intercambios, acciones conjuntas, residencias artísticas, participación en proyectos artísticos e interdisciplinarios y –en general- la cooperación entre instituciones.

Aspectos curriculares

Datos básicos del Programa

Nombre de la Universidad. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Sede Bogotá D.C.

Denominación del Programa. Maestría en Creación Artística

Título que otorga. Magister en Creación Artística

Nivel de formación. Posgrado (Maestría)

Facultad. Facultad de Artes y Diseño

Acuerdo de creación. Acuerdo 45 de diciembre 3 de 2014

Acuerdo de modificación (último). Acuerdo 040 de octubre 3 de 2018

Resolución de aprobación por parte del MEN (vigente). Resolución 06882 del 14 de mayo de 2015

SNIES. 103479

Número de créditos. 48 créditos

Duración. 4 semestres

Metodología. Presencial

Periodicidad de admisión. Semestral

Número de egresados. 21

Número de cohortes 2

Número de estudiantes por cohorte 10, promedio

Valor de la matrícula por período \$ 8.260.000

Áreas de conocimiento.

La Maestría distribuye sus campos de conocimiento en 3 componentes:

Componente disciplinar. Tiene como propósito ampliar y desarrollar en el estudiante conceptos, experiencias y problemas específicos de las artes plásticas y visuales, y ponerlos en relación con lo que acontece en el campo artístico nacional e internacional. Lo componen las siguientes asignaturas:

- Perspectivas contemporáneas de las artes y el diseño. Asignatura ofrecida por la Facultad de Artes y Diseño para generar reflexiones comunes a toda la Facultad en torno a la investigación-creación. Lo hace a través del abordaje a problemas, casos, proyectos, que permitan el diálogo entre diferentes disciplinas e identificando los modos diversos de operar la creatividad y creación.
- El Arte y lo Público. Brinda una noción más compleja de la gestión al insertar y problematizar la creación en el ámbito de lo público. Pretende mostrar cómo la creación contemporánea no puede sustraerse

de reflexiones en torno a la circulación, divulgación, apropiación, contextualización de sus propuestas. Es decir, genera reflexiones que implican incorporar la creación en contextos más amplios los cuales constituyen parte de su sentido.

- Pensamiento artístico. Su objetivo es mostrar conceptual y experiencialmente la especificidad de los modos como se piensa artísticamente, modos singulares del pensar regulados desde lo sensible, afectivo e imaginativo; se aspira a que el estudiante comprenda las diferencias del pensamiento artístico con otros modos de pensar de corte más lógico y analítico.
- Escrituras. Estas asignaturas, lejos de asumir la escritura desde un formato rígido y homogéneo, la asumen como algo que se tensiona y hace parte de los procesos de creación. En tal virtud desarrollan diversas posibilidades siempre en diálogo con las particularidades de cada proceso de creación.

Componente investigativo. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante el deseo, la potencia, la experiencia, para abordar procesos de creación; siempre poniendo en juego diversas facultades como lo sensible, los afectos, la imaginación, la intuición y la razón. En ese sentido intensifican las posibilidades y recursos para la creación, ya sea que estén encaminados a proyectos personales o a proyectos colectivos. Este

componente se despliega en los distintos laboratorios de creación y culmina con el proyecto de grado, todos ellos planteados como un laboratorio de creación sometido a permanente interpelación por parte de los docentes. Se considera que con las diversas experimentaciones el alumno llega al segundo año de la Maestría con muchos recursos para desarrollar durante un año una propuesta de creación, articulando escrituras con pensamiento artístico. Como parte de este componente están los laboratorios de creación y el proyecto de grado.

Componente flexible. Tiene como objetivo que el alumno seleccione entre diversas propuestas, tanto de la Facultad de Artes y Diseño, como de otras Facultades, asignaturas que cada cual considere complementan sus intereses y líneas de investigación y creación.

Líneas de investigación

Líneas de investigación-creación

Si bien se parte de bases comunes, progresivamente los estudiantes se focalizan en dos líneas de investigación y creación. Estas líneas se van marcando más nítidamente a partir del segundo año

Línea en artes plásticas y visuales. Se enfoca en la exploración y el diálogo entre lenguajes y medios plásticos (corporales, visuales, materiales, espaciales, temporales, sonoros, escriturales, entre otros), para crear imágenes, obras o acciones artísticas a partir de una búsqueda personal,

o a través de prácticas colaborativas o colectivas. Se fundamenta en la singularidad de los procesos que ponen en juego la subjetividad de los participantes. La creación supone un trabajo constante y exigente que articula la práctica experimental y el pensamiento creativo. Su desarrollo no se circunscribe únicamente a las clases formales, implica una acción constante, por ello se dispone de un espacio para habitar y madurar los procesos con continuidad, al tiempo que se establece una comunidad creativa

Línea en Poéticas Sociales. Se enfoca en procesos de creación artísticas que promueven la reflexión inter y transdisciplinaria y la generación de pensamiento sustentando en la producción artística y cultural de diversas comunidades. Surge de la necesidad de crear espacios de encuentro entre los mundos académicos y sociales, teniendo en cuenta las problemáticas y coyunturas del momento actual, y la importancia de apelar a lenguajes sensibles, metafóricos y simbólicos, que señalen vías de acción poética y política. Esta línea de investigación-creación propone recorridos y estancias en distintos territorios. Mediado por el Observatorio de Poéticas Sociales, construye redes de pensamiento y acción con otros programas e instituciones de educación superior –nacionales e internacionales- y con organizaciones sociales y culturales

Estructura del plan de estudios

COMPO- NENTE	ASIGNATURA	CR.	POR- CENTAJE
Disciplinar	Perspectivas Contemporáneas en campos creativos	3	15%
	Pensamiento Artístico	3	
	El Arte y lo Público	3	
	Escrituras I	3	
	Escrituras II	3	
Investiga- tivo	Laboratorio de Creación I	6	27%
	Laboratorio de Creación II	6	
	Laboratorio de Creación III	6	
	Tesis de Grado	9	

Flexible	Electiva I	3	6%
	Electiva II	3	
Total Créditos		48	100%

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO
ESTRUCTURA PLAN DE ESTUDIOS
MAESTRÍA EN ARTES PLÁSTICAS

	1	2	3	4
COMPONENTE DISCIPLINAR	3 PERSPECTIVAS CONTEMPORÁNEAS EN LOS CAMPOS DE LA CREACIÓN	3 EL ARTE Y LO PÚBLICO		
	3 PENSAMIENTO ARTÍSTICO	3 ESCRITURAS 1	3 ESCRITURAS 2	
COMPONENTE INVESTIGATIVO	6 LABORATORIO DE CREACIÓN 1	6 LABORATORIO DE CREACIÓN 2	6 LABORATORIO DE CREACIÓN 3	9 TESIS DE GRADO
COMPONENTE ELECTIVO			3 ELECTIVA	3 ELECTIVA
	12	12	12	12
				48 Total créditos

	Asignatura ofertada por Escuela (compartida por todos los programas de posgrado que apoye la Escuela)
	Asignatura de Facultad
	Maestría anual