

CUADERNOS MAEC

MAESTRÍA EN ARTE,
EDUCACIÓN Y CULTURA

2026

Decana

Aleyda Nuby Gutiérrez Mavesoy

Director de departamento

David Fernando Leal

Coordinador MAEC

David Ramos Delgado

Editores

Alejandra Varela Jaramillo

Adrian Fabrizio Pineda

ÍNDICE

• Experimento B22N2019	2
• El mediador In-Visible	5
• Ecos: Violencia Sónica	8
• Dispositivos Estético-Participativos para la Convivencia Escolar	13
• FOTO-GRAFÍA como manifestación de una individualidad sorda	16
• Todo Que Ver : Estéticas Plurales Sobre La Ceguera.....	19
• Ritualitos para ciudar	22
• Un canto nuevo que ha nacido Sentidos y significados de la Música en el Estallido Social en Bogotá en el 2021.....	26
• Inesperado desvanecer de las huellas del pasado	29
• La Calle cuenta, La Calle recuerda. Experiencia del teatro callejero sobre el conflicto armado colombiano, en Zambrano Bolívar, región de los Montes de María	33
• La Emergencia del Sentido Estético en la Infancia: Pedagogía de la Pregunta y Diálogos Poéticos	35

La Maestría en Arte, Educación y Cultura es un espacio académico comprometido con la investigación y la creación artística, cuya vocación es brindar a los y las maestrantes herramientas prácticas y conceptuales para que sus intereses e interrogantes puedan materializarse en procesos investigativos sólidamente fundamentados de procesos creativos socialmente atentos y arrojados a la transformación del presente.

Cuadernos MAEC ha sido contemplado como un primer espacio de divulgación de estos trabajos. Consideramos un privilegio poder presentar, si bien de manera muy general, un contenido multimedia de los hallazgos de cada proceso investigativo.

CUADERNOS MAEC

Cada egresada y egresado ha compartido su material, a fin de que este primer número de Cuadernos MAEC pueda ser una muestra del diálogo y derrotero que han transitado y que con orgullo hoy se cuentan como tesis de las nuevas maestras y nuevos maestros del Departamento de Artes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Pedagógica Nacional.

A ellas y ellos, nuestros sinceros sentimientos de gratitud y aprecio.

También agradecemos a las directivas de la MAEC por el apoyo incondicional hacia sus maestrantes y toda la comunidad académica, al igual que para la realización de esta iniciativa.

Andrea Castellanos Baez

Soy egresada de la licenciatura en español y lenguas extranjeras de la Universidad Pedagógica Nacional y magister en Arte, Educación y Cultura. Tengo interés en el dibujo, la escritura y la creación como elementos importantes para la reflexión y el aprendizaje. Me gusta explorar técnicas donde se dé lugar al diálogo entre lo creativo y la exploración de fenómenos sociales. Busco que mi trabajo se mantenga en ese borde fecundo entre el arte y el pensamiento crítico, donde la creatividad se vuelve una forma de comprender, cuestionar y transformar.

EXPERIMENTO B22N2019

Experimento B22N2019 es una investigación creación que aborda los imaginarios sociales implicados en los acontecimientos del 22 de Noviembre de 2019 en Bogotá. Es una investigación-creación que parte de la realización de entrevistas y que aporta diferentes perspectivas y reflexiones sobre lo ocurrido la noche de “Se están metiendo a los conjuntos”.

Integra procesos analíticos discursivos y creativos, y acude a la escritura de crónicas literarias y el lenguaje visual de la ilustración para comunicar, resignificar, e invitar a la reflexión de las respuestas colectivas.

Experimento B22N2019 es una investigación que acude al paradigma cualitativo interpretativo para su realización y que explora los fenómenos sociales que convergieron en la noche en cuestión: como la construcción del enemigo interno y la manipulación emocional con fines políticos. Que recuerda la noche no solo como un escenario donde el miedo tuvo protagonismo, sino también como uno en el que la vergüenza aparece al recordarlo. Experimento B22N2019 recuerda la noche como un experimento en el que el cultivo de las emociones y representaciones sociales apoyado por los medios de comunicación y la fuerza pública del país.

Camilo Álvarez Niño

Licenciado en Artes Visuales con maestría en Arte, educación y Cultura de la Universidad Pedagógica Nacional, con más de 10 años de experiencia en educación en museos. Integrante de Ramodelia Colectivo con el cual actualmente está desarrollando la creación de una Casa Biocultural en el municipio de Fúquene.

El mediador In-Visible

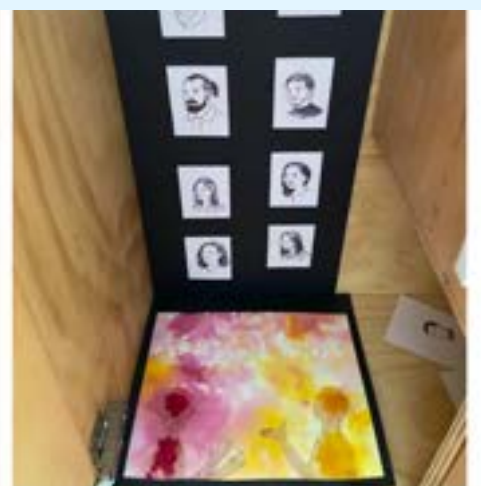
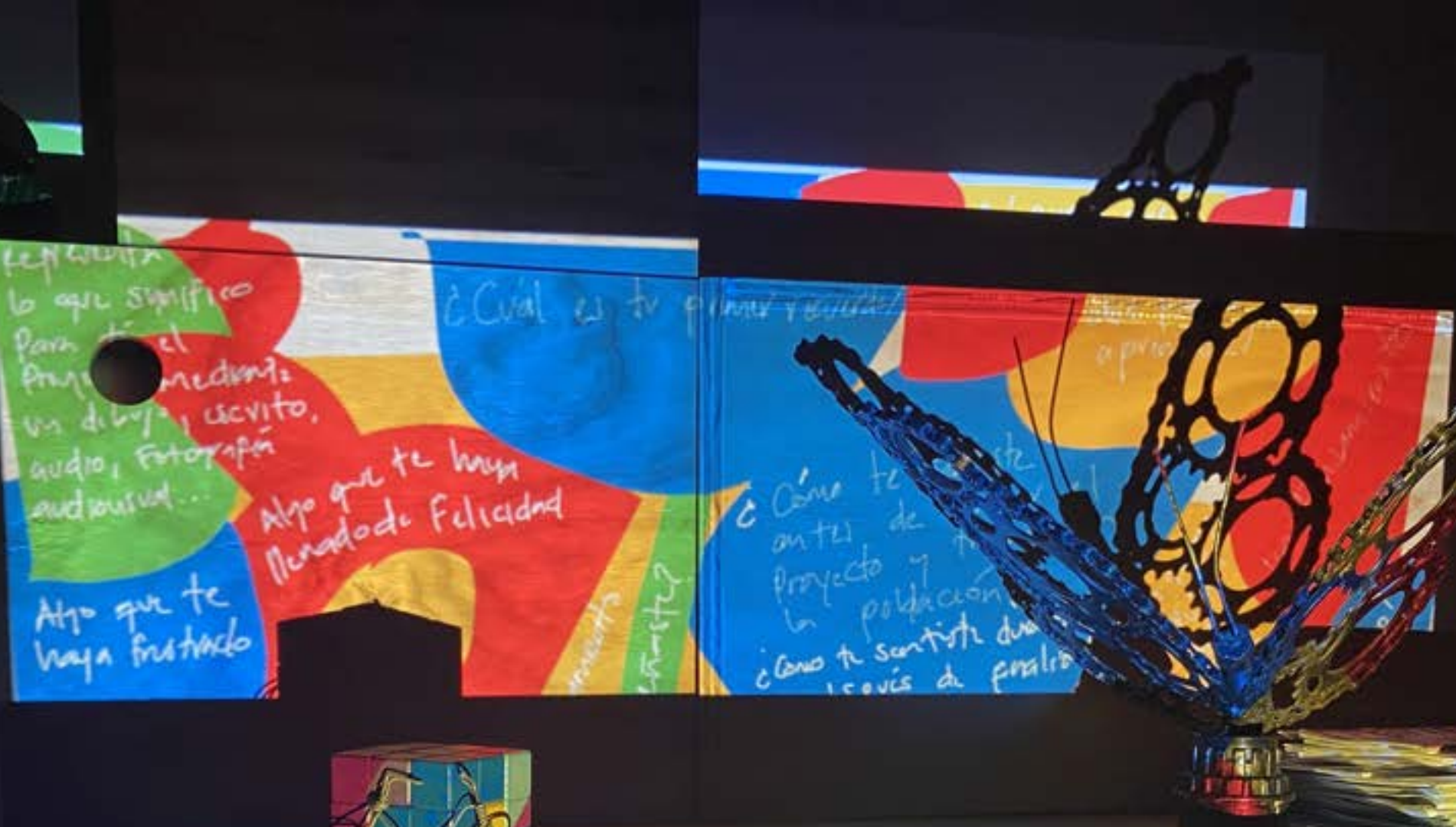
El mediador invisible es una investigación realizada entre el año 2022 y 2023 en el sector de la Manzana Cultural del Banco de la República.

La investigación permite dar a conocer la importancia de los Mediadores en los Museos, sus haceres, saberes y sentires, los encuentros y desencuentros en la mediación.

Escrita a manera de guion Audiovisual, se abordan tres momentos respecto a la importancia del mediador como un actor fundamental en la labor educativa de los espacios museales.

Para dar a conocer la Investigación se utilizó un dispositivo, el MAAF (Museo de Arte Ambulante Fractal) que representa, a manera de contenedor y contenido, el museo y la construcción, participación, acción, creación y reflexión personal como investigador y de los mediadores. Está compuesto por siete bloques de madera, cuyo conjunto conforma un cubo de 90x90 cm. que representa la construcción, deconstrucción y transformación de los mediadores en el museo. MAAF se propone como un dispositivo sirva de contenedor, objeto performativo y símbolo del espacio museal.

Daniel Ortiz Agudelo

Nacido en Medellín en 1986, instrumentista de cuerda frotada, maestro en música de la Universidad Incca de Colombia y Magister en Arte educación y Cultura de la Universidad Pedagógica Nacional. Artista formador del proyecto de formación musical “Vamos a la filarmónica” de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

Ecos: Violencia Sónica

Es un proyecto de investigación-creación que aborda la violencia en la ciudad de Medellín desde una perspectiva acústica. El estudio propone la categoría de violencia sónica para comprender cómo los eventos violentos, lejos de ser únicamente fenómenos físicos o estadísticos, dejan huellas profundas en el entorno sonoro cotidiano, impregnando la memoria individual y colectiva a través de la escucha. En este contexto, Ecos: Violencia Sónica examina críticamente el paisaje sonoro vivido por el autor desde la década de 1980 hasta la actualidad y, mediante lenguajes del arte sonoro, identifica y reconfigura los eventos acústicos derivados de dinámicas violentas para posibilitar una reflexión auditiva sobre lo cotidiano.

Ecos: Violencia Sónica explora la memoria auditiva a través de la recolección de archivos sonoros de fuentes públicas — principalmente grabaciones de noticias y registros de calle— y su confrontación con sonidos producidos mediante instrumentos acústicos como contrabajo, viola, guitarra y piano.

Los materiales recopilados se organizan en dos grandes capas contrastantes: por un lado, los sonidos impregnados de violencia, y por otro, las sonoridades orgánicas e instrumentales que representan resistencia y vitalidad. A partir de la superposición crítica de estas capas se construyen tres obras denominadas Ecos Sónicos que evidencian no solo la presencia constante de la violencia en el paisaje sonoro urbano, que el arte sonoro, entendido como medio plástico expandido, permite representar y disputar dichas sonoridades mediante actos poéticos de reorganización acústica. En suma, Ecos: Violencia Sónica plantea que escuchar el conflicto es ya una forma de interpretarlo, y que intervenir desde el sonido constituye una acción política y sensible frente a la normalización de la hostilidad.

Eco primero

Eco segundo

Eco final

Íngrid Bibiana Barreto

Licenciada en Artes Escénicas. Magíster en Arte, Educación y Cultura.

Docente-investigadora con enfoque en arte, pedagogía y convivencia escolar. Mi trabajo entrelaza la estética, la ética del cuerpo y la co-creación como caminos para la transformación simbólica del conflicto. Ha desarrollado laboratorios pedagógico-artísticos con niñas, niños y adolescentes, donde el arte deviene práctica de cuidado, reparación y construcción colectiva. La categoría útero-cuerpo, emergente en la investigación, representa la apuesta por una escuela viva, sensible y creadora.

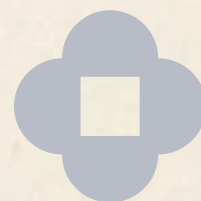

Dispositivos Estético-Participativos para la Convivencia Escolar

La investigación Dispositivos Estético-Participativos Para la Convivencia Escolar se teje desde la pregunta por cómo el arte y la pedagogía pueden transformar las violencias que habitan la escuela. El proyecto propuso el diseño y la implementación de laboratorios pedagógico-artísticos como espacios de creación, contención y diálogo, en los que niñas, niños y adolescentes pudieran tramitar simbólicamente el conflicto y fortalecer la convivencia a través de la expresión y la co-creación.

Escrita a manera de guion Audiovisual, se abordan tres momentos respecto a la importancia del mediador como un actor fundamental en la labor educativa de los espacios museales.

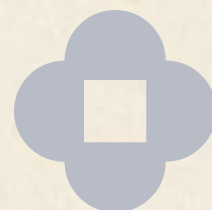
Para dar a conocer la Investigación se utilizó un dispositivo, el MAAF (Museo de Arte Ambulante Fractal) que representa, a manera de contenedor y contenido, el museo y la construcción, participación, acción, creación y reflexión personal como investigador y de los mediadores. Está compuesto por siete bloques de madera, cuyo conjunto conforma un cubo de 90x90 cm. que representa la construcción, deconstrucción y transformación de los mediadores en el museo. MAAF se propone como un dispositivo sirva de contenedor, objeto performativo y símbolo del espacio museal.

Registro audiovisual

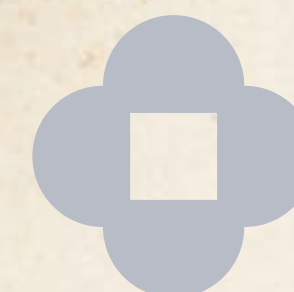
<https://youtu.be/3KmHZ1y3NHU>

Ingrid Catalina Quitian Oquendo

Licenciada en Artes Visuales por la Universidad Pedagógica Nacional, Especialista en el Arte en los Procesos de Aprendizaje de la Fundación Universitaria Los Libertadores y Maestra en Arte, Educación y Cultura en la Universidad Pedagógica Nacional. Docente de artes con 38 años, comprometida con la formación artística y con prácticas educativas que transformen la vida de los estudiantes desde la experiencia sensible.

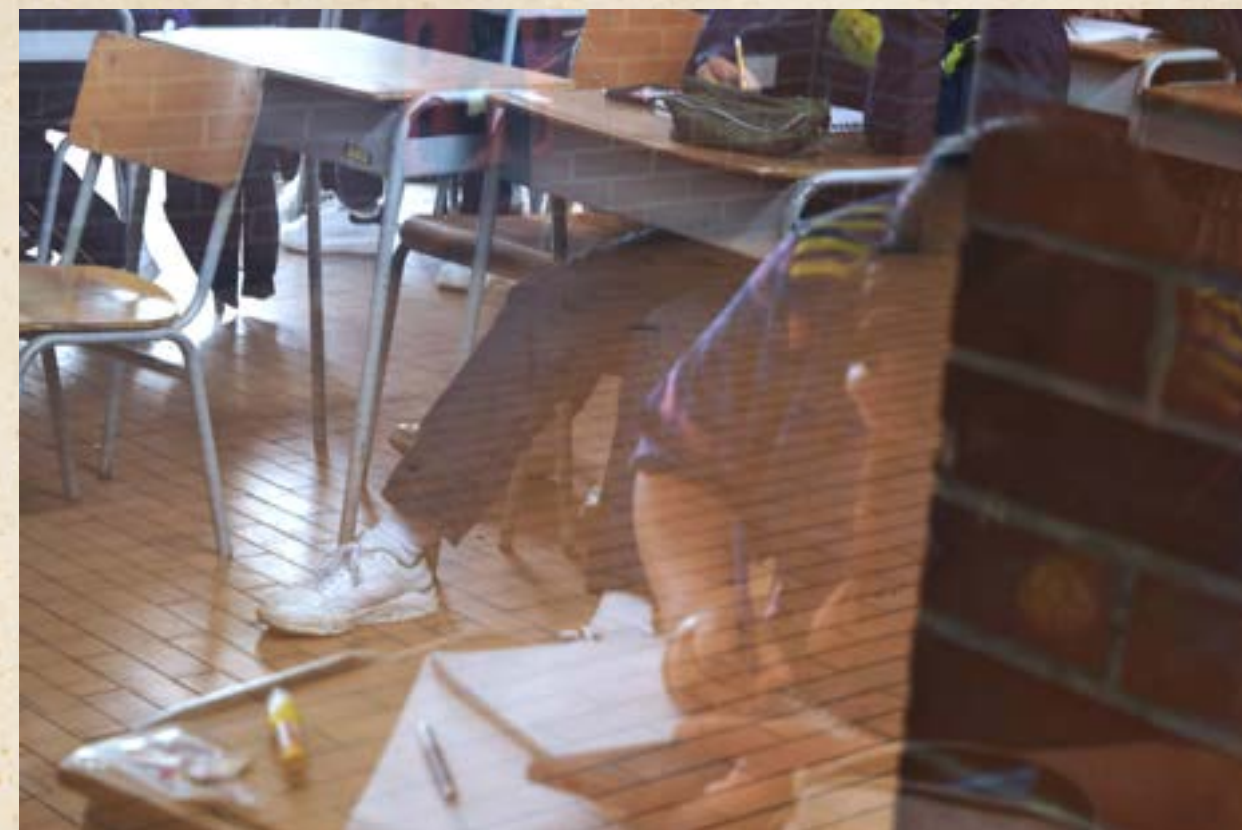
FOTO

GRAFIA

Foto Grafía... Como manifestación de una individualidad sorda nace de un encuentro con Juan Diego, un estudiante sordo de quince años del Colegio Compartir de Mosquera, quien a través de la cámara fotográfica encontró una herramienta que ilustra un testimonio de su viaje, un reflejo que cuenta historias.

Esta investigación adoptó la A/r/tografía como metodología que relaciona el arte, la investigación y la pedagogía, permitiendo un análisis rizomático donde la imagen fue fuente

y resultado, pues permitió reconocer la expresión de la individualidad de Juan Diego mediante una narrativa personal que supera el silencio. Las imágenes de Juan Diego funcionaron como una escritura visual, una grafía de su ser único, su pertenencia colectiva y el uso constante de reflejos en diferentes superficies como una metáfora de su autoafirmación.

Lina Fernanda Acero

Nací en Bogotá, crecí en el seno de una familia trabajadora, con raíces boyacenses y santandereanas. Aprendí a acompañar la discapacidad desde el crecer con el ser que más amo: mi hermano.

Estudié en un colegio normalista que desde temprana edad sembró en mí el amor por la pedagogía. En el 2015 inicié mi formación en la Universidad Pedagógica Nacional, tras la pulsión por querer aprender más sobre la discapacidad y tensionar las desigualdades estructurales desde la educación, sin dejar a un lado mi pasión por el arte, inculcada por mi mamá desde pequeña, esto me dio la posibilidad de interactuar con otros lenguajes, entre ellos, el musical y visual.

Esto me invitó a trabajar en entornos rurales propios de los departamentos de Antioquia y Cundinamarca, al igual que dar voz a experiencias a nivel internacional durante los últimos años.

Desde el 2022 me vinculé en un taller de cerámica dirigido a personas ciegas, lugar que reafirmó mi interés por el reconocimiento de la pluralidad que constituye a las personas con discapacidad y a sus familias. Esta interacción me invitó a la consolidación del enjambre de Todo que Ver, una comunidad que me ha brindado aprendizajes valiosos a la luz del sentir, sumado a la ampliación de mis intereses investigativos al servicio de las artes, la educación y la cultura.

Todo Que Ver : Estéticas Plurales Sobre La Ceguera

Estéticas Plurales Sobre La Ceguera es un trabajo movilizado por las pulsiones de un grupo de seres plurales que conforman Todo que Ver y que comparten un interés por el reconocimiento de las estéticas de la ceguera. Desde una perspectiva decolonial, se problematiza las formas en las cuales la matriz colonial ha asignado el borramiento y la no existencia a las personas con discapacidad, así como la manera como desde la visualidad se han constituido una serie de universalismos que limitan la comprensión del ser, del ver y de las estéticas desde su complejidad. Ante esto, Todo que Ver se conforma por un grupo de personas ciegas, familias, profes e interesados en ser

parte del enjambre, un lugar para los intercambios estéticos que posibilitan el reconocimiento desde la oportunidad de “versar con el otro” (Ortiz y Arias, 2019). Este encuentro reconoce a los miembros de este hacer como sujetos de la potencia, promueve su enunciación desde las múltiples posibilidades que ofrecen las artes y propone encuentros de intercambio estético que permiten repensar la visualidad, el ver, la subjetividad y la pluralidad como elementos constitutivos del ser y de su existencia.

Mafer Zulema Morales

Licenciada en Artes y Magister en Arte, Educación y Cultura, ha construido una trayectoria ligada al trabajo con niñas y niños, explorando el patrimonio cultural desde un enfoque sensible, situado y atento a las voces que nacen del territorio. Su práctica artística gira alrededor del arte textil, un lenguaje que acompaña sus búsquedas y reflexiones desde un gesto sensible que orienta su manera de crear y relacionarse con los materiales. Ha trabajado con bordado, needle felting y tejido, técnicas que le permiten jugar con texturas, gestos y materiales para narrar memorias. También explora con hojas y flores, un acto que convierte lo efímero en memoria y que dialoga con su mirada decolonial, centrada en valorar prácticas cotidianas, lo natural y los vínculos que sostienen la vida.

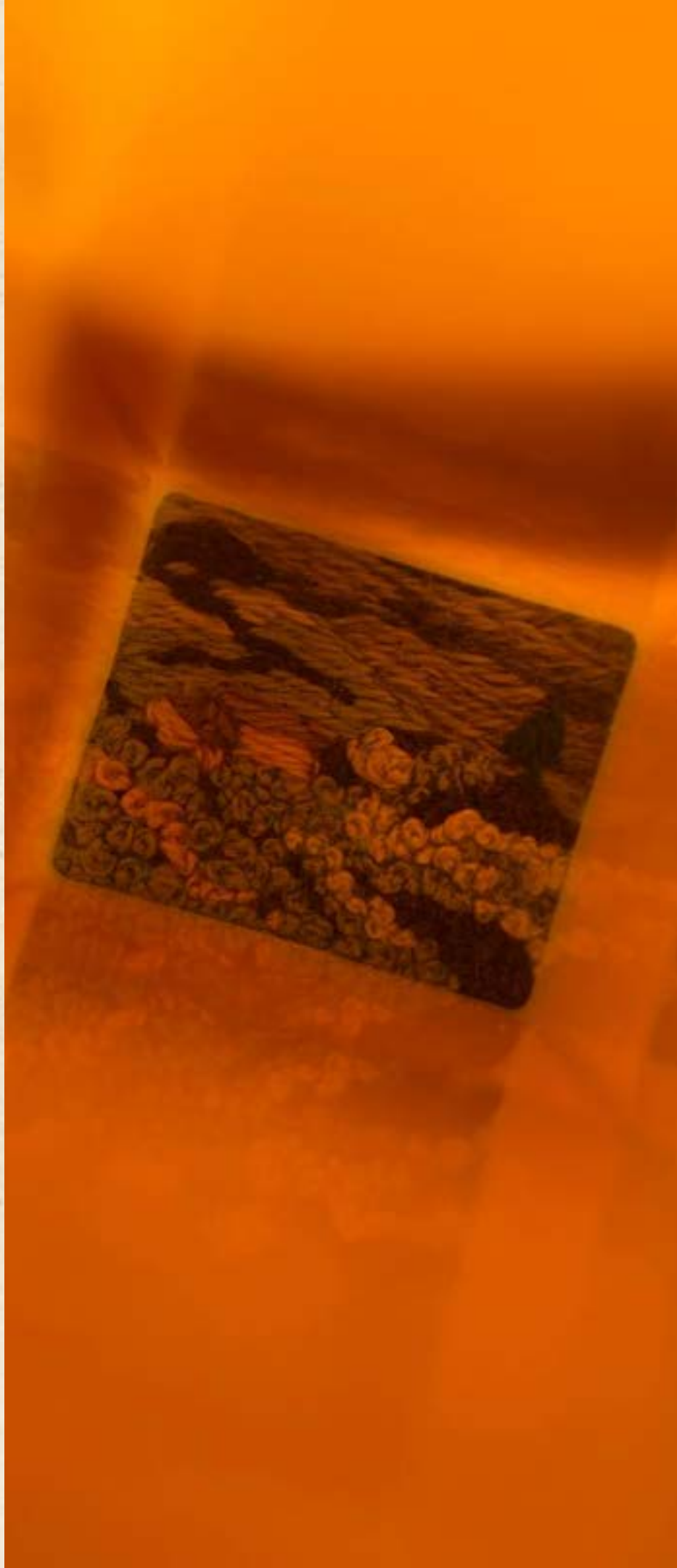

Ritualitos para cuidar. Creación y memorias en un espacio familiar

nace en medio de recuerdos, hilos y plantas. Este proceso surge en los espacios que compartimos mi madre y yo, donde la conservación de plantas y el bordado se han convertido en ritualitos para generar gestos que nos hablan de memorias y reflexiones sobre el significado del cuidado en nuestras vidas. A través de cada una de las piezas, construimos un espacio en el que el cuidado y la creación se entrelazan para reconocer la importancia de los saberes familiares y los ritualitos que se manifiestan en nuestras cotidianidades.

En este proceso, las manos se convierten en portadoras de memoria. Al bordar o al preparar las plantas, se reactivan historias, afectos y aprendizajes que no se transmiten con palabras, sino con gestos cotidianos: ofrecer un té, coser una prenda, sembrar una semilla. Cuidar, en este sentido, es un acto de presencia, una manera de permanecer en el tiempo a través de lo que tocamos y transformamos. Esta siembra permite pensar la creación como un gesto de resistencia y transformación y con ello se revela una estética de lo cotidiano que nos invita a reconocer lo que tiene valor en nuestras vidas y a cuidarlo. Así, el bordado, las flores y las palabras se convierten en un archivo de afectos y saberes que dialogan con el tiempo, conservando aquello que nos une.

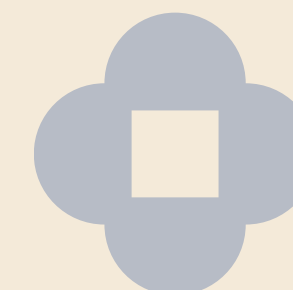

Sandra Milena Rodríguez

Magíster en Arte, Educación y Cultura y Licenciada en Música de la Universidad Pedagógica Nacional. Cuento con amplia experiencia en el acompañamiento a proyectos sociales, culturales y pedagógicos, realizando el diseño y aplicación de estrategias pedagógicas, contenidos educativos y liderazgo de equipos en la formación de docentes y estudiantes enfocados a la gestión de la cultura y del patrimonio. Tengo experiencia en el diseño de estrategias creativas a través de la música y las artes para vincular a las comunidades a los procesos de memoria, patrimonio, identidad y reconocimiento de los derechos culturales.

Un canto nuevo que ha nacido: Sentidos y Significados de la música en el Estallido Social en Bogotá en el 2021

El trabajo de investigación Un canto nuevo que ha nacido: Sentidos y Significados de la música en el Estallido Social en Bogotá en el 2021 analiza las expresiones musicales y sonoras surgidas durante el Estallido social del año 2021 en la ciudad. Centrada en las voces propias y de otros que a través del canto, la investigación encontró en la música la expresión de prácticas políticas, diálogos de resistencia y justicia poética en medio de la tensión constante en que se encontraba el país en ese momento. La música constituyó sonidos de resistencia y lenguajes de la re-existencia frente a la violencia estructural, el silenciamiento histórico y las desigualdades sociales que movilizaron a la comunidad.

Mediante la recopilación de voces de marchantes, músicos y participantes del movimiento social, así como repertorios sonoros, se reconocen las manifestaciones artísticas durante el Estallido Social como dispositivos de la reconfiguración del tejido social y afectivo de las comunidades. Las músicas tradicionales en formatos de Bullerengue, cumbia, chirimía, papayera, así como composiciones colectivas se configuraron como formas de resistencia y de construcción del espacio comunitario.

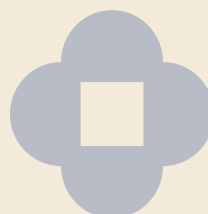
Sandra Patricia García Peña

Soy Sandra Patricia García Peña, Licenciada en Educación Infantil, Magíster en Arte, Educación y Cultura de la Universidad Pedagógica Nacional y docente de la Secretaría de Educación de Bogotá.

Encuentro en la observación una forma de relacionarme con el mundo, me interesa explorar lo cotidiano y descubrir los detalles que suelen pasar inadvertidos; el arte es el lugar donde esa búsqueda se vuelve posible.

El proceso de investigación-creación me permitió comprender cómo las experiencias sensibles transforman la manera de enseñar y de pensar el arte, siempre desde lo sutil y lo vivo.

El Inesperado desvanecer de las huellas del pasado

es una investigación-creación que tuvo lugar en el espacio público de la calle 10 desde la carrera cero hasta la cuarta, en el centro histórico de la Candelaria, Bogotá. Se crearon experiencias artísticas y acciones performativas a través de un diálogo efímero entre el pasado y el presente para reflexionar en torno a la resignificación de las memorias desconocidas y escritas por algunos costumbristas. ¿Cómo se fusiona el pasado y el presente para brindarle a las personas una conexión con lo desconocido? A manera de la flânerie, el arte de pasear, todos los conocimientos que acompañan a la artista actúan como desencadenantes creativos que enriquecen las caminatas. Finalmente, el recorrido, entre fotografías y narraciones, concluye con gestos artísticos performativos que buscan apreciar lo real en el espacio.

Whitman Camilo Rimbaud Urrego

Licenciado en Psicología y Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional y Máster en Artes, Educación y Cultura de la misma institución.

Ha enfocado su labor y práctica profesional en entornos educativos principalmente no institucionalizados, orientando su trabajo a explorar las capacidades y el impacto de los lenguajes artísticos en contextos educativos diversos, con especial atención a las infancias.

La Calle cuenta, La Calle recuerda. Experiencia del teatro callejero sobre el conflicto armado colombiano, en Zambrano Bolívar, región de los Montes de María

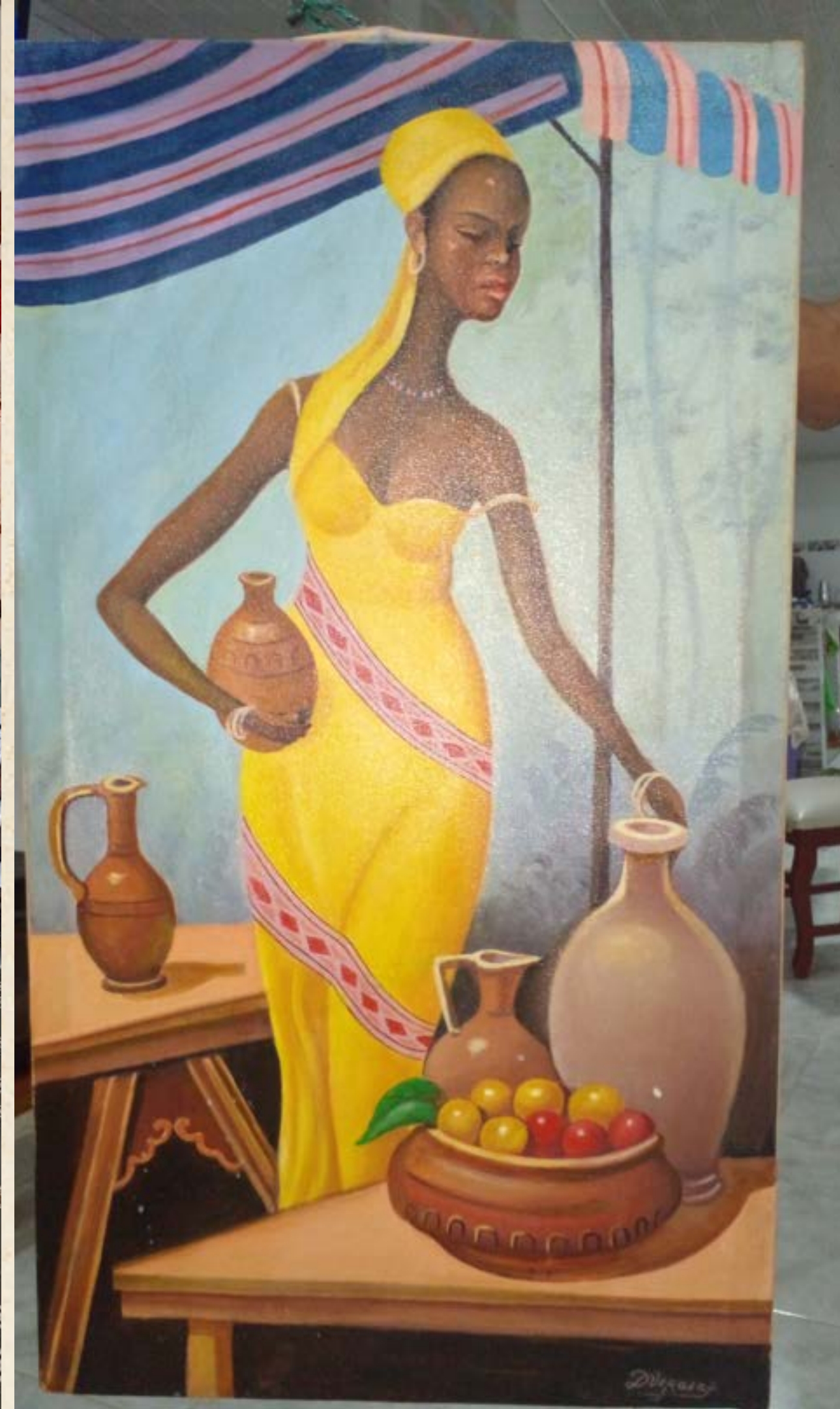

tiene como objetivo re-conocer las experiencias del grupo de teatro callejero conocido como "La Calle", con sede en el municipio de Zambrano, Bolívar, en el marco del conflicto armado colombiano. Este grupo, así como la comunidad de Zambrano, durante el período comprendido entre 1999 y 2003, enfrentó una de las etapas más hostiles por el accionar violento de distintos actores armados.

En ese contexto el grupo persistió en la práctica artística del teatro callejero. La investigación revela cómo las experiencias del grupo con respecto al teatro callejero, entendido como una práctica artística comunitaria, refleja una apertura de la comunidad a las artes y permite adoptar una postura crítica frente a los discursos hegemónicos. Lo que inicialmente se enfocaba en comprender estas experiencias, se transformó en una plataforma reflexiva que examina el papel de las relaciones sociales, la resiliencia y el arte en el impacto experimentado por los integrantes del grupo en el marco del conflicto armado.

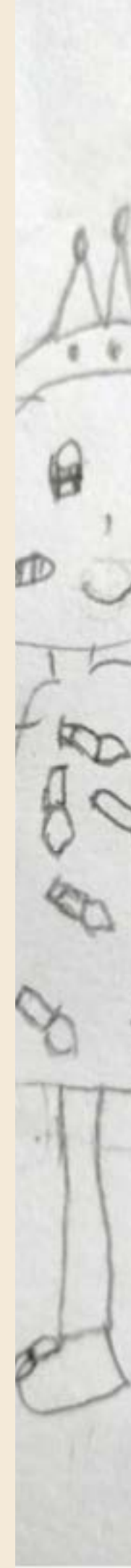

Yury Marcela Melo Posada

Soy maestra, investigadora y artista. Mi rol en esta experiencia estuvo marcado por observar, escuchar y preguntar, un trinomio que me permitió conectar con las miradas de los niños y niñas y comprender el valor de acompañar sus procesos creativos desde la sensibilidad.

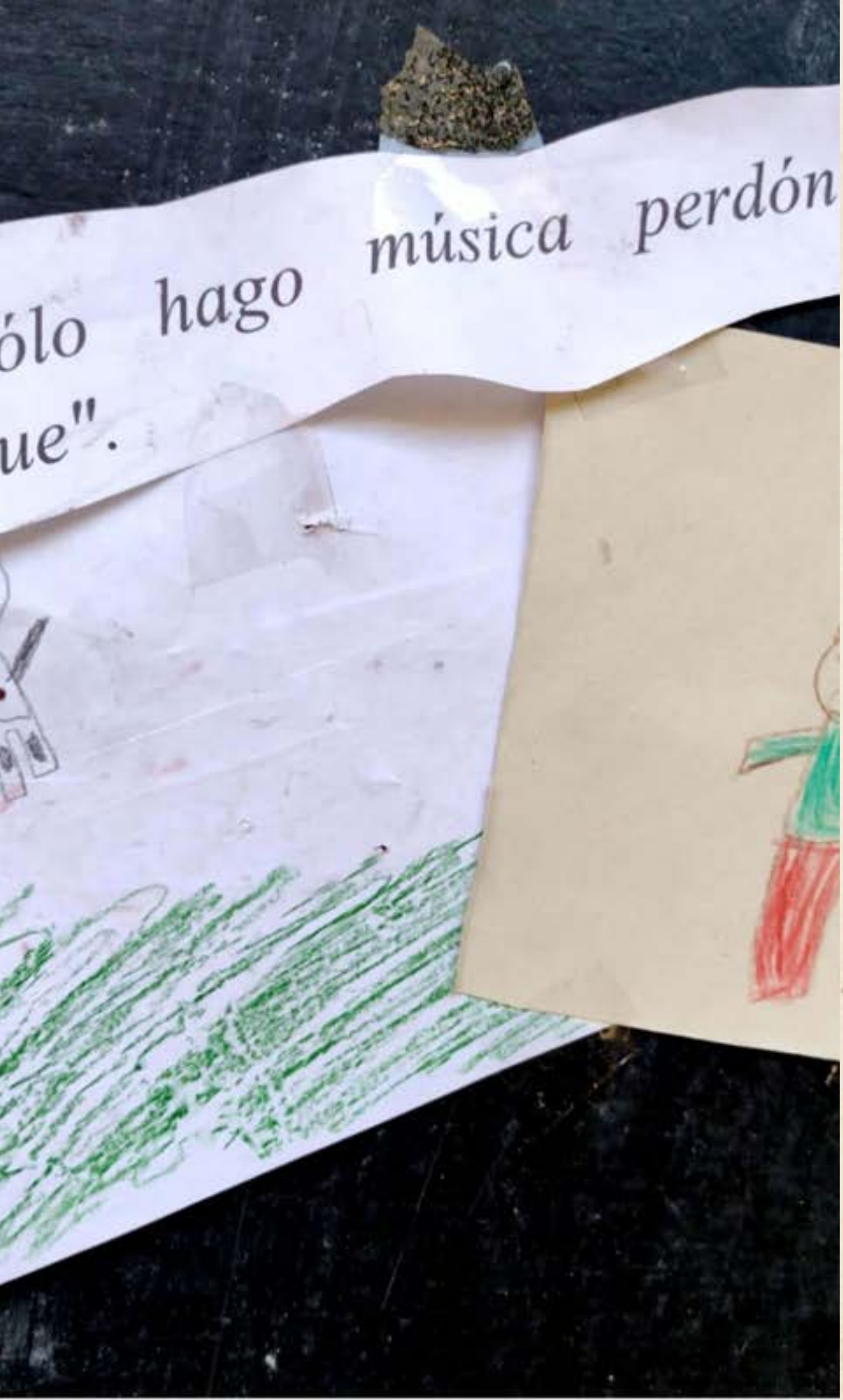

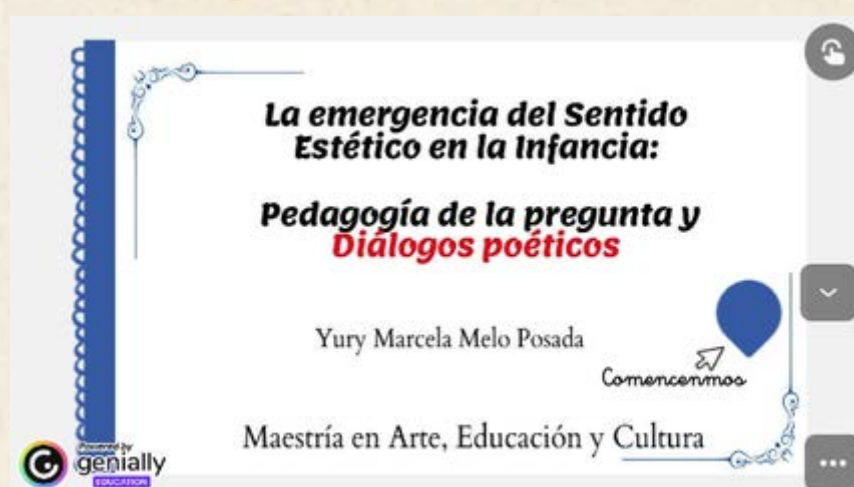
La Emergencia del Sentido Estético en la Infancia: Pedagogía de la Pregunta y Diálogos Poéticos

La investigación artográfica La Emergencia del Sentido Estético en la Infancia: Pedagogía de la Pregunta y Diálogos Poéticos analiza los relatos tejidos en la infancia, a través de laboratorios de creación artística realizados con un grupo de niños y niñas entre 7 y 8 años, en el que la pregunta, el juego y la imaginación se convierten en mediadores de aprendizaje, permitiendo que emerja una mirada poética sobre el mundo. El enfoque artográfico permite emplear el arte como herramienta de investigación y creación, favoreciendo la exploración de las experiencias y emociones desde una perspectiva estética.

El análisis de contenido facilita la identificación de temas, categorías y significados presentes en las acciones y producciones artísticas, mientras que la hermenéutica ofrece una mirada interpretativa y reflexiva sobre las vivencias de los participantes. La combinación de estas metodologías posibilita una comprensión integral del sentido estético en la infancia, reconociendo el valor de las prácticas artísticas escolares y su papel en la formación sensible de los niños y niñas.

La tesis se presentó en formato libro-cuaderno bitácora digital, el cual invita al lector a emprender un viaje de aprendizaje reflexivo a través de una narrativa enriquecida con imágenes, textos y recursos interactivos. Puede accederse a la versión digital en el siguiente enlace:

<https://view.genially.com/6672ec6a5e3ec500130f33c1/interactive-content-la-emergencia-del-sentido-estetico-en-la-infancia>

CUADERNOS MAEC

