

ENCUENTRO JAVERIANO DE ARTE Y CREATIVIDAD

CATÁLOGO / MEMORIA VOL. 6 / 2025-2026

PUBLICACIÓN BIENAL / MARZO DE 2026 / BOGOTÁ, COLOMBIA / PP. 1-82 / ISSN: 3028-5135 (EN LÍNEA)

ENCUENTRO JAVERIANO DE ARTE Y CREATIVIDAD

CATÁLOGO / MEMORIA VOL. 6 / 2025-2026

Publicación bienal
Bogotá, Colombia
ISSN: 3028-5135 (En línea)
Marzo de 2026

© Pontificia Universidad Javeriana

Rector

Luis Fernando Múnera Congote, S. J.

Rector de la Seccional Cali

Vicente Durán Casas, S. J.

Vicerrectora Académica

María Adelaida Farah Quijano

Vicerrectora de Investigación

Astrid Liliana Sánchez Mejía

Vicerrector de Extensión y Relaciones Interinstitucionales

Andrés Rosas Wulfers

Vicerrector del Medio Universitario

Juan Enrique Casas Rudbeck, S. J.

Vicerrector administrativo

Víctor Manuel Sierra Naranjo

Secretario general

Jairo Humberto Cifuentes Madrid

Edición

Vicerrectoría de Investigación

Asistente para la Creación Artística

Tania Catalina Delgado

Coordinación y logística

Tania Catalina Delgado y Jenny Paola
Lara Ruiz, Asistencia para la Creación
Artística

Coordinación editorial

Ruth Romero Vaca

Diseño de pauta

Tangrama ↴

Diagramación y diseño de cubierta

Sonia Rodríguez

Imagen de cubierta

Jorge Tukan

Hecho en Colombia

Made in Colombia

**Comité Organizador del VI Encuentro
Javeriano de Arte y Creatividad**

Vicerrectora de Investigación

Astrid Liliana Sánchez Mejía

Asistente para la Creación Artística

Tania Catalina Delgado

Asistente de Vicerrectoría

Sandra Liliana Miranda Forero

**Decana de la Facultad
de Ciencias Sociales**

Juana María Marín Leoz

Decana de la Facultad de Artes

Claudia Liliana Salamanca

**Decano de la Facultad de
Arquitectura y Diseño**

Alfonso Gómez Gómez

**Decano de la Facultad de
Comunicación y Lenguaje**

Juan Ramos Martín

**Decana de la Facultad de Creación
y Hábitat-Seccional Cali**

María Claudia Villegas

**Directora del Centro de Expresión
Cultural, Vicerrectoría del Medio
Universitario-Seccional Cali**

María Consuelo Giraldo Meza

**Directora del Centro de
Gestión Cultural**

Ivonne Carolina Gómez Rodríguez

Director del Centro Ático

Germán Franco Díez

**Directora de la Facultad de Artes-
Seccional Cali**

Liliana Vergara Zambrano

**Coordinadora de contenidos del
Centro Ático**

Astrid Castrillón Lopera

**Profesor asistente del Departamento
de Administración**

Javier Alejandro Rodríguez Camacho

**Profesora del Departamento
de Literatura**

Tania Ganitsky Baptiste

**Profesor del Departamento
de Comunicación**

Julián Jaramillo Arango

**Profesor del Departamento de
Comunicación/estudiante
de doctorado**

Christian Andrés Bitar Giraldo

**Profesor del Departamento
de Diseño**

Carlos Roberto Torres Parra

**Gestora de proyectos de la Asistencia
para la Creación Artística**

Luisa Fernanda Zorrilla Fernández

Apoyo logístico

Jenny Paola Lara

Responsables por actividad

Conferencias magistrales

Asistencia para la Creación Artística

Conversatorios en formato pecera

Asistencia para la Creación Artística

**Premio Bienal a la Creación Artística
Javeriana**

Asistencia para la Creación Artística

Experiencia I + C “Los devoró la

**selva: desmontaje de un proceso de
investigación + creación”**

Eloísa Jaramillo Arango, directora del
Departamento de Artes Escénicas-
Sede Bogotá

**Presentación artística de Septimba:
Salsa Javeriana**

Facultad de Artes

CONTENIDO

Pág. 5
AGRADECIMIENTOS

Pág. 6
PRESENTACIÓN. HORIZONTES
DE LA CREACIÓN EN ACCIÓN

Pág. 7
INAUGURACIÓN

Pág. 8
PALABRAS DE LA VICERRECTORA DE
INVESTIGACIÓN DE LA SEDE BOGOTÁ,
ASTRID LILIANA SÁNCHEZ

Pág. 11
PALABRAS DE LA VICERRECTORA ACADÉMICA
DE LA SECCIONAL CALI, INGRID SCHULER GARCÍA

Pág. 13
PRIMERA JORNADA ACADÉMICA:
FORMACIÓN Y CREACIÓN

Pág. 14
CONFERENCIA MAGISTRAL "DIALOGO ENTRE
ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGIA; HERRAMIENTAS E
INSPIRACION PARA LA CREACION DIGITAL EN
DIGITAL COSMOS A/V", A CARGO DE JOSÉ MIGUEL LUNA

Pág. 17
PONENCIAS SOBRE FORMACIÓN Y CREACIÓN

Pág. 27
EXPERIENCIA DE I + C "LOS DEVORÓ LA
SELVA: DESMONTAJE DE UN PROCESO
DE INVESTIGACIÓN + CREACIÓN"

Pág. 29
SEGUNDA JORNADA ACADÉMICA:
CREACIÓN EN EL FORTALECIMIENTO
DEL TEJIDO SOCIAL

Pág. 30
CONFERENCIA MAGISTRAL "LA IMAGINACIÓN
NO ES UN LUJO: CREATIVIDAD A LA
ESCALA DE UNA MEGALÓPOLIS", A
CARGO DE GABRIELLA GÓMEZ-MONT

Pág. 33
CONVERSATORIO "DEMOCRATIZACIÓN,
DECOLONIZACIÓN Y POPULARIZACIÓN DEL
CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA CREACIÓN"

Pág. 36
PONENCIAS SOBRE LA CREACIÓN EN EL
FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

Pág. 48
SESIÓN DE PÓSTERES, TAPAS Y *NETWORKING*

Pág. 58
TERCERA JORNADA
ACADÉMICA: CREACIÓN EN LA
DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN
SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

Pág. 59
CONFERENCIA MAGISTRAL "LOS DESAFÍOS
DEL ECOSISTEMA TECNOCREATIVO
MEDIANTE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS",
A CARGO DE ISIDORA CABEZON PAPIĆ

Pág. 62
CONVERSATORIO "HORIZONTES HÍBRIDOS
ENTRE LA CREACIÓN Y LA TECNOLOGÍA"

Pág. 65
PONENCIAS SOBRE CREACIÓN EN
LA DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN
SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

Pág. 75
CLAUSURA

Pág. 76
GANADORES DEL PREMIO BIENAL
A LA CREACIÓN ARTÍSTICA JAVERIANA

Pág. 79
PALABRAS DEL RECTOR, PADRE
LUIS FERNANDO MÚNERA, S. J.

Pág. 80
PALABRAS DEL RECTOR DE CALI,
PADRE VICENTE DURÁN CASAS, S. J.

Pág. 81
PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE
SEPTIMBA: SALSA JAVERIANA

AGRADECIMIENTOS

Facultad de Artes

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Facultad de Arquitectura y Diseño

Facultad de Comunicación y Lenguaje

Facultad de Ciencias Sociales

Oficina de Comunicaciones

Vicerrectoría de Investigación

Oficina de Administración del Campus

Vicerrectoría Administrativa

Dirección de Tecnologías de Información

Dirección de Recursos Físicos

Oficina de Admisiones y Registro

Centro de Gestión Cultural

Vicerrectoría del Medio Universitario

Vicerrectoría Académica-Seccional Cali

Centro de Expresión Cultural-Seccional Cali

PRESENTACIÓN

HORIZONTES DE LA CREACIÓN EN ACCIÓN

Tania Catalina Delgado, asistente para la Creación Artística

El VI Encuentro Javeriano de Arte y Creatividad se abre como una invitación a sumergirnos en los múltiples territorios que se construyen por medio de las diversas formas de la creación. Más que un evento, este es un territorio compartido, donde las prácticas y oficios de la creación se encuentran, dialogan, se cuestionan y se proyectan como formas de experimentación, pensamiento, imaginación y acción transformadora.

En esta edición, proponemos examinar la creación desde dos líneas complementarias: por un lado, como un campo profundamente diverso, en el que coexisten múltiples lenguajes, metodologías, estéticas y propósitos que surgen de experiencias, trayectorias y comunidades distintas, y, por otro, como una fuerza transformadora capaz de intervenir los contextos en los que se inscribe, ya sea cuestionando estructuras existentes, proponiendo nuevas formas de habitar el mundo o activando nuevas formas de relacionamiento y

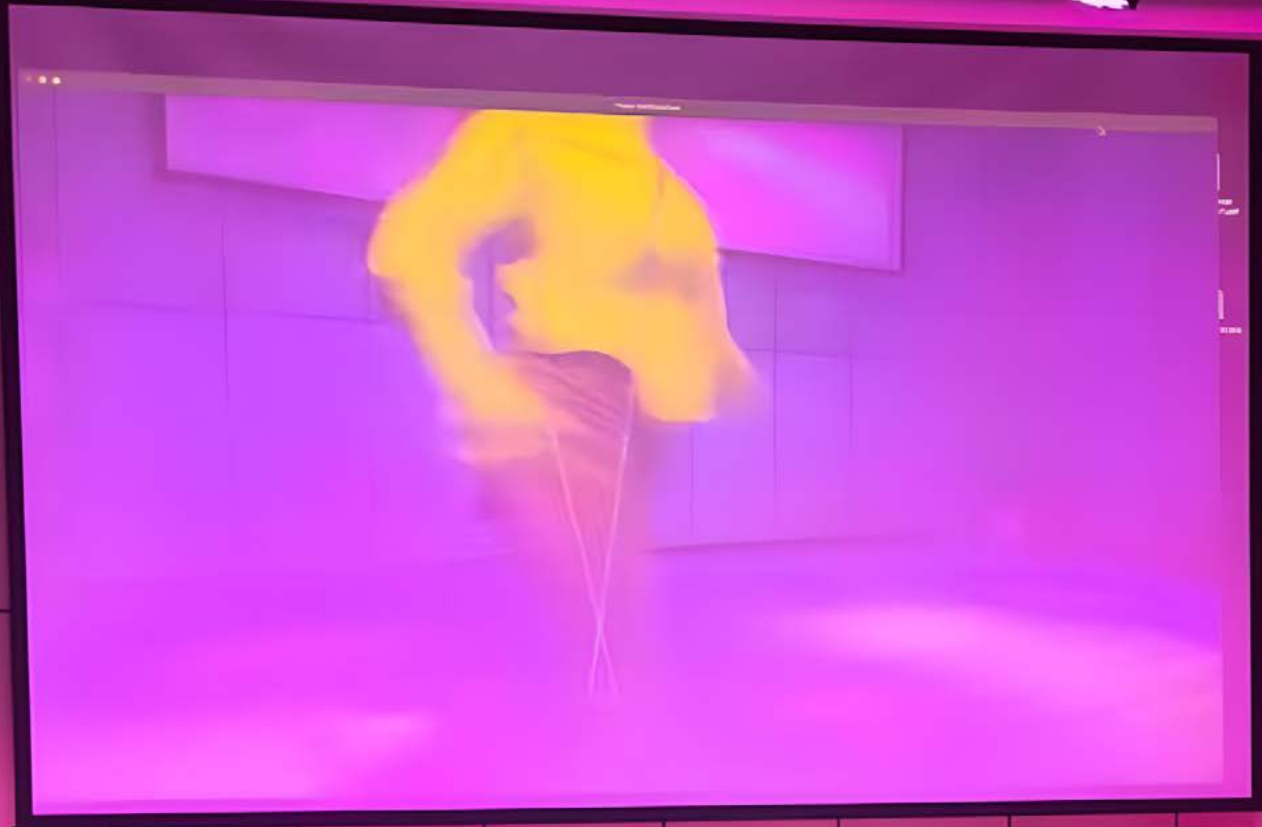
cuidado. Estas dos perspectivas nos permiten reconocer la creación no solo como manifestación, sino como una práctica vital, situada y con una gran capacidad de incidencia social.

En coherencia con esta mirada, a lo largo de esta edición nos propusimos recorrer los *horizontes de la creación en acción*, entendidos como espacios dinámicos en los que la creación se manifiesta y, al mismo tiempo, transforma los entornos sociales, culturales, simbólicos y materiales en los que se inscribe. Estos horizontes dan cuenta de una diversidad vibrante de formas de hacer, pensar y sentir, en la que se entrelazan múltiples perspectivas, lenguajes y sentidos que enriquecen el intercambio creativo y abren caminos para imaginar futuros posibles.

En este sentido, no se trata únicamente de mostrar obras o compartir procesos, sino de posibilitar un espacio colectivo donde la diferencia se reconozca, se

acoja y se celebre como motor de experimentación, pensamiento y creación para la acción. En un mundo que tiende a homogenizar, este evento reivindica la pluralidad como un valor fundamental y necesario para el encuentro, la transformación y la creación colectiva y colaborativa.

Los invitamos a explorar esta publicación, que no solo recoge y proyecta la experiencia de este encuentro, sino que también busca democratizar un conocimiento vivo, situado y en permanente construcción, un conocimiento que nace en la universidad, pero que se abre a todos con la intención de transformar imaginarios que aún restringen el entendimiento del rol y el potencial de las prácticas y los oficios de la creación en nuestra sociedad.

Proyecto Dancing your Brain
Imagen tomada de [YouTube](#)

INAUGURACIÓN

PALABRAS DE LA VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN DE LA SEDE BOGOTÁ, ASTRID LILIANA SÁNCHEZ

Astrid Liliana Sánchez, vicerrectora de Investigación de la Sede Bogotá
Fotografía: Karen Lorena Murillo.

Muy buenos días:

Es un honor dar inicio a este VI Encuentro Javeriano de Arte y Creatividad. No puedo comenzar sin expresar un profundo agradecimiento a todas las personas que, con su esfuerzo y dedicación, hicieron posible este evento. A quienes trabajaron durante meses en la organización, mi más sincera gratitud.

Quisiera resaltar la conformación plural del comité organizador, que reunió a representantes de varias facultades y unidades administrativas,

tanto de la Sede Central como de la Seccional Cali. Esta diversidad de perspectivas fue esencial para diseñar un programa que reflejara la riqueza de la creación y la investigación + creación en nuestra universidad. Mi agradecimiento a las facultades de Artes; Arquitectura y Diseño; Ciencias Sociales; Comunicación y Lenguaje; Ciencias Económicas y Administrativas, y Creación y Hábitat, así como al Centro Ático, el Centro de Gestión Cultural y el Centro de Expresión Cultural por su valioso compromiso. Y, por supuesto, un reconocimiento especial a la Asistencia

para la Creación Artística, bajo el liderazgo de Tania Delgado, cuya labor fue esencial para lograr la magia de la articulación de todos los esfuerzos.

Asimismo, agradezco el apoyo de la Rectoría, el Consejo Académico, la Secretaría General, la Dirección de Comunicaciones y muchas otras unidades.

Mi gratitud se extiende también a quienes han aceptado nuestra invitación como conferencistas y panelistas, y a quienes compartirán sus trabajos y experiencias de creación e investigación + creación. Gracias por ser parte de este viaje creativo que promete inspirarnos y abrir nuevos horizontes.

El VI Encuentro Javeriano de Arte y Creatividad se concibe como un espacio para explorar y celebrar las diversas prácticas y oficios de la creación como formas de experimentación y pensamiento, capaces de generar conocimientos que desbordan las fronteras canónicas disciplinares. Este enfoque busca proyectar una gran variedad de horizontes, caracterizados por promover la superación de las ideas fijas o realidades sociales convenidas. Desde esta perspectiva, se propone un encuentro que nos permita reconocer el valor de los diferentes *horizontes de la creación en acción*.

Estos horizontes reflejan una riqueza inagotable de enfoques y perspectivas que engrandecen el diálogo y el intercambio creativo-cultural. Reconocer y celebrar esta diversidad no solo amplía nuestras propias visiones, sino que también pone de manifiesto la

importancia fundamental del genio creativo humano, conformando la diversidad cultural como patrimonio común. Cada práctica creativa aporta una visión única y valiosa que puede desafiar y expandir las comprensiones establecidas, promoviendo un entorno incluyente y vibrante, donde todas las voces y experiencias tienen un lugar que se articula con la posibilidad de transformar nuestros contextos.

La diversidad es parte de la esencia que constituye el concepto de creatividad. No tendría sentido hablar de creatividad si solo reconociéramos o quisiéramos imponer una única forma y un solo propósito. Celebrar la diversidad en la creatividad, además de fortalecer el concepto en sí mismo, establece un escenario en donde el respeto y apreciación por las múltiples manifestaciones y expresiones que la enriquecen es necesario.

Estas reflexiones han permeado diferentes instrumentos de fomento a la creación e investigación + creación en la Pontificia Universidad Javeriana, haciendo evidente la importancia de diseñarlos desde el principio de la inclusión, considerando la gran diversidad de formas de creación presentes en nuestra universidad.

Un ejemplo de este ejercicio de reconocimiento y valoración de las diferentes prácticas, oficios y propósitos de la creación es la apertura de un nuevo espacio en el Premio Bienal a la Creación Artística Javeriana. En esta edición, además de valorar la excelencia de un producto de creación

conforme a las instancias de validación especializadas que lo reconocen, se ha incluido la valoración del impacto social que genera la creatividad de nuestros profesores y profesoras cuando logra trascender las fronteras académicas y beneficiar a la sociedad.

Reconocer en distintas comunidades y grupos sociales validadores de la producción creativa, tan importantes como los curadores o evaluadores de las bienales de cine, música, diseño o arquitectura, es un gesto que enriquece el proceso de validación con perspectivas variadas. Esta dinámica también fortalece el vínculo entre la academia y la sociedad, asegurando que los resultados creativos sean relevantes, accesibles y significativos para todas las personas.

La entrega de la sexta versión del Premio Bienal a la Creación Artística Javeriana, que tendrá lugar en este encuentro, marca el inicio de la implementación de un instrumento de fomento a la creación e investigación + creación que va más allá de los paradigmas tradicionales, promoviendo una cultura creativa más inclusiva, dinámica y en sintonía con los desafíos contemporáneos de nuestro entorno.

El concepto de horizontes de la creación en acción en el Encuentro también nos invita a explorar experiencias inspiradoras que revelan nuevas posibilidades y proyectos de vida profesional que se están forjando en torno a la creatividad. Este encuentro aspira a ser un espacio de diálogo que refleje la riqueza de la diversidad creativa e impulse a las futuras

generaciones a trascender los confines convencionales, para imaginar y construir nuevas realidades profesionales que permitan visualizar esta gran riqueza.

El VI Encuentro Javeriano de Arte y Creatividad ofrece una amplia gama de actividades diseñadas para fomentar el diálogo, la colaboración y el intercambio creativo, entre las que se destacan:

- 1) Actividades de inspiración y aprendizaje, que incluyen las conferencias magistrales como espacios de reflexión profunda sobre la creación en distintos contextos. Estas conferencias se complementan con las conversaciones en formato “pecera”, una dinámica participativa que invita a los y las asistentes a intercambiar ideas de forma abierta y colaborativa, fomentando un diálogo enriquecedor en torno a los temas clave del Encuentro.
- 2) Presentación y discusión de experiencias y proyectos: estos espacios estarán dedicados a exponer los resultados de proyectos de creación e investigación + creación de la Pontificia Universidad Javeriana, con el propósito de favorecer conversaciones y colaboraciones futuras.
- 3) Colaboración y *networking*: varios espacios nos brindarán la oportunidad de conectar con colegas que comparten intereses comunes, fortaleciendo nuestros vínculos como comunidad. Estas interacciones no solo facilitarán futuras colaboraciones y proyectos conjuntos, sino que también permitirán a nuestra comunidad educativa expandir redes de creatividad y conocimiento.

4) El Encuentro inicia con una conferencia magistral centrada en la creación de música electrónica y experimental, así como en *performances* sonoras y visuales en tiempo real, mediadas por la tecnología. Esta charla explorará las sinergias entre el arte y la tecnología. Posteriormente, se llevarán a cabo ponencias relacionadas con la formación y la creación. La jornada cerrará con la presentación de la experiencia: “Los devoró la selva: desmontaje de un proceso de investigación + creación”.

El segundo día estará marcado por una mirada amplia del rol de la creación en la sociedad contemporánea. La conferencia magistral abordará cómo la creación puede aplicarse a una escala urbana para generar soluciones innovadoras en las grandes ciudades. Después, tendrá lugar una conversación en formato *pecera* sobre la democratización y la popularización del conocimiento a través de la creación, promoviendo reflexiones sobre el potencial de estos procesos para construir sociedades más inclusivas. Las ponencias presentarán proyectos que muestran la creación en el fortalecimiento del tejido social. El día culminará con una sesión de pósteres, tapas y *networking*, ofreciendo un espacio informal para el intercambio de ideas.

El último día estará dedicado a las sinergias entre actores diversos y entre la creación y la tecnología. La conferencia magistral analizará la manera en que las colaboraciones entre sectores público y privado pueden impulsar innovaciones en las industrias creativas, y la importancia de las estrategias e infraestructura de vanguardia para acercar la investigación

+ desarrollo + innovación tecnológica (I + D + i) al sector creativo y cultural. La conversación en formato *pecera* explorará los horizontes híbridos entre la creación y la tecnología, mostrando cómo estas interacciones generan nuevas formas de conocimiento y prácticas creativas. Además, se presentarán ponencias sobre la creación en la divulgación y apropiación social del conocimiento. El Encuentro concluirá con la entrega del Premio Bial a la Creación Artística Javeriana; seguida de una presentación artística de Septimba, que fusiona percusión tradicional con innovación sonora, y un coctel como espacio de *networking* para seguir fomentando conexiones y futuras colaboraciones.

En síntesis, el VI Encuentro Javeriano de Arte y Creatividad girará en torno a tres elementos centrales: 1) la diversidad de prácticas, oficios y propósitos de la creación; 2) la intersección entre tecnología y creación, y 3) las potencialidades de la creación de cara al impacto, la apropiación social y la divulgación del conocimiento.

¡Les doy la bienvenida a este maravilloso encuentro! Los invito a dejarse inspirar, a compartir sin límites y a imaginar lo imposible. Estoy convencida de que juntos, en este espacio de creatividad, reflexión y colaboración, podremos abrir nuevos caminos y generar ideas que trasciendan. Su participación y su disposición para el diálogo no solo permitirán un encuentro significativo, sino que serán el motor que impulse futuros proyectos, colaboraciones y transformaciones.

Muchas gracias.

PALABRAS DE LA VICERRECTORA ACADÉMICA DE LA SECCIONAL CALI, INGRID SCHULER GARCÍA

Queridos javerianos, muy buenos días para todos y cada uno. Queridos invitados especiales, amigos de la Universidad Javeriana:

Este momento nos reúne en un espacio, quisiera decir, un poco diferente al tradicional, donde el arte nos va a permear durante tres días en una reflexión nunca antes vista. Este encuentro, el cual debo agradecer a muchas personas, quiero comenzar en primer lugar agradeciendo a nuestros dos rectores: el padre Luis Fernando Múnera y el padre Vicente Durán. Gracias a ellos y a su confianza, nuestra universidad ha podido dar esos pasos gigantes, atravesar fronteras como el arte lo está exigiendo, permitiendo y reclamando. Gracias a ellos por su confianza y por seguirnos dando esa oportunidad de reunirnos en este encuentro.

A Liliana y a Marcela, gracias igualmente, porque de manera decidida ustedes convocaron la temática oportuna de este discurso y este diálogo que vamos a vivir, y además motivaron y exaltaron la posibilidad de que nuestros profesores, a quienes les doy un abrazo de agradecimiento por su esfuerzo y por haber estado acá, pudieran presentar estos trabajos; este es un día en el que la realidad tiene lugar.

Preparar esta intervención corta no ha sido fácil. En primer lugar, son muchas

temáticas las que nos están reuniendo, y esto me significó preparar, por primera vez antes de dirigirme a ustedes, un diálogo con dos de mis colegas de la sede de Cali, una conversación para poder nutrir y hablar realmente con mayor propiedad de lo que significa un diálogo entre el arte, la ciencia y la tecnología.

Quiero decirles que pensar en una díada de arte y ciencia históricamente ha sido una separación contundente. Pero esta brecha hoy día se disminuye y permite la intromisión de la ciencia en las artes,

que nos llevan a la búsqueda inimaginable de representación y expresividad. Cada vez más, la lectura de los datos, la comunicación con el otro y los procesos de enseñanza recurren a esta combinación para generar ideas de cambio.

Lo que veremos en el VI Encuentro de Arte y Creatividad es una muestra de esta simbiosis: la música, la luz, el diseño de experiencias más allá de los objetos; la resolución de conflictos a través de la música o la danza, y la misma inteligencia artificial como generadora de herramientas útiles al

Ingrid Schuler García, vicerrectora académica de la Seccional Cali
Fotografía: Karen Lorena Murillo.

artista. Acciones que se desmontan y separan, y plantean nuevos horizontes, donde las artes vuelven a gobernar los corazones de los aprendices, y son ellos quienes muestran a sus maestros los nuevos caminos.

¿Pero cómo convergen hoy arte, ciencia y tecnología? Aparecen nuevas formas de expresión del arte, combinado o nutriéndose de la ciencia y de la tecnología. Es así como artistas como Eduardo Kac, del Brasil, pionero en establecer un diálogo entre biología y arte a través de la hibridación transgénica de un conejo volviéndolo fluorescente con el uso de proteínas de una medusa, logró que esta obra marcara un hito en el diálogo entre ciencia y arte, que a la vez cuestionó fuertemente la ética del mundo científico.

Las obras que se enmarcan en estos campos tienen como propósito no solo la exploración, sino también el cuestionamiento sobre los debates que surgen sobre la biotecnología y la bioética.

¿Cuáles son hoy las nuevas formas de comprender el arte? El arte ha permitido integrar las matemáticas, la física y la geometría. El primer artista que exploró este campo fue Escher, quien, sin el uso de la tecnología moderna, pero con un amplio conocimiento en principios matemáticos y geométricos, logró crear mundos imposibles.

Partimos de estructuras y llegamos hoy al uso del arte generativo, que se vale de algoritmos complejos para crear

obras de arte que simulan la evolución de las especies mediante el cruce de individuos, lo que permite que cada vez se ejecuten nuevos algoritmos para obtener nuevos y diferentes individuos en el campo de la arquitectura.

Con gran honor, quiero señalar que la profesora María Clara Betancourt, recientemente distinguida con el Premio Ada Byron y proveniente de la sede de Cali, trabajó en su tesis doctoral este campo fascinante de ver cómo la evolución genética tiene aplicaciones en el arte y en la arquitectura.

Ven ustedes así la complejidad de temas que no pueden escaparse hoy de este diálogo que vamos a invitarlos a compartir. Agradezco a mis profesores de la sede de Cali por su creatividad, por salir más allá de lo que habíamos venido viendo en otros escenarios en esta universidad. Aplaudo de manera especial la posibilidad de que las conferencias, que están poniendo de manifiesto y nos ponen temáticas difíciles para discutir, nos ayuden a abrir el mundo del arte y a sensibilizarnos, porque una universidad que le ha apostado al cambio solo puede contar con esta gran iniciativa que tienen los artistas: dejarnos pensar de manera diferente, para poder de manera cómoda dar un paso adelante en la educación.

Muchas gracias a todos.

PRIMERA JORNADA ACADÉMICA: FORMACIÓN Y CREACIÓN

CONFERENCIA MAGISTRAL "DIÁLOGO ENTRE ARTE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA: HERRAMIENTAS E INSPIRACIÓN PARA LA CREACIÓN DIGITAL EN *DIGITAL COSMOS A/V*", A CARGO DE JOSÉ MIGUEL LUNA

► Video de la conferencia

El músico y docente José Miguel Luna ofreció una charla profunda y sensible sobre los cruces entre arte, tecnología, pedagogía y experimentación sonora, enmarcada en la presentación del proyecto *Digital cosmos*, una obra tecnocreativa desarrollada a partir del confinamiento por la pandemia y el estudio de herramientas de programación audiovisual.

Luna inició su intervención reflexionando sobre la noción de *horizonte* como metáfora de la creación: un espacio de incertidumbre que se alcanza a través de la reinterpretación constante del conocimiento, la experiencia y los lenguajes. Desde su formación como músico, destacó cómo la tecnología ha estado siempre presente en la evolución de la música: desde los instrumentos sin pistones en el Barroco hasta los repertorios actuales mediados por *softwares* de programación y análisis de espectro sonoro.

La charla recorrió la historia de la notación musical, mostrando cómo el deseo de "graficar el sonido" condujo a la invención de sistemas complejos de escritura sonora —desde taquigrafías hasta los pentagramas y partituras gráficas contemporáneas—.

Luna explicó cómo ciertos artistas del siglo XX, como Christian Wolff, John Cage y Morton Feldman, se inspiraron en el arte visual y en sistemas computacionales para componer obras indeterminadas, en las que el intérprete tiene libertad para leer símbolos y generar sonido desde lo gráfico y abstracto.

En ese marco conceptual, presentó *Digital cosmos*, una obra audiovisual basada en programación por objetos

usando *software*, como Pure Data, Touch Designer y Ableton Live. El proyecto toma como punto de partida sonidos de campo grabados en un bosque de niebla del Parque Nacional Natural Los Nevados y los transforma en capas sonoras y visuales manipuladas algorítmicamente. A través de espectrogramas y morfogeneradores, se crea una experiencia inmersiva que cruza lo natural y lo digital, lo abstracto y lo sensorial, lo musical y lo visual.

José Miguel Luna, conferencista
Fotografía: Karen Lorena Murillo.

Luna enfatizó que su exploración no parte de una fascinación técnica vacía, sino de la necesidad de comunicar con el público desde lenguajes sensibles y contemporáneos. Señaló que la tecnología debe estar al servicio del encuentro y no de la exclusión. Por ello, defendió el uso de herramientas de código abierto como medio de democratización del conocimiento y la creatividad. Destacó que la comunidad digital ha permitido aprender de forma colaborativa, desde la intuición y la curiosidad, en un ecosistema donde compartir es clave.

La conferencia también abordó temas como la educación artística en entornos tecnodigitales, la necesidad de cambiar los métodos de enseñanza para adaptarse al contexto contemporáneo y el valor del trabajo colaborativo y transdisciplinario. Respondió preguntas del público con honestidad y apertura, reconociendo los desafíos de desigualdad tecnológica, los riesgos de homogeneización creativa y la importancia de mantener una mirada crítica y ética frente al avance digital.

Digital cosmos fue presentado como una metáfora del momento histórico vivido durante la pandemia, en el cual la vida, la espiritualidad y las relaciones migraron al ámbito digital. Luna propuso que la labor del creador contemporáneo es preguntarse constantemente qué hay más allá del horizonte, sin temor a explorar nuevas formas, pero con responsabilidad frente al contexto social, político y humano.

Digital cosmos
Fotografía: Karen Lorena Murillo.

Digital cosmos

Imágenes tomadas de la conferencia

PONENCIAS SOBRE FORMACIÓN Y CREACIÓN

► Video de las ponencias

La sesión de ponencias sobre formación y creación abrió un espacio que reunió a la comunidad de la Pontificia Universidad Javeriana en torno a la reflexión sobre la creación como parte esencial de la formación.

Profesores, egresados y estudiantes compartieron con los asistentes los procesos y resultados de proyectos que, desde la investigación + creación, muestran la riqueza de los oficios y las prácticas artísticas como caminos para aprender, enseñar y transformar.

La tarde estuvo marcada por la escucha atenta, las preguntas y la curiosidad de quienes participaron. Después de cada presentación, el público tuvo la oportunidad de acercarse a los ponentes y dialogar sobre los retos y hallazgos de sus investigaciones.

Presentación de ponencias, primera jornada académica
Fotografías: Karen Lorena Murillo.

(RE)MEDIACIONES, VIGENCIAS Y MATERIALIDADES DE LOS ARCHIVOS AUDIOVISUALES

Ana Teresa Arciniegas Martínez,

profesora del Departamento de Artes, Sede Bogotá

Claudia Liliana Salamanca Sánchez,

decana de la Facultad de Artes, Sede Bogotá

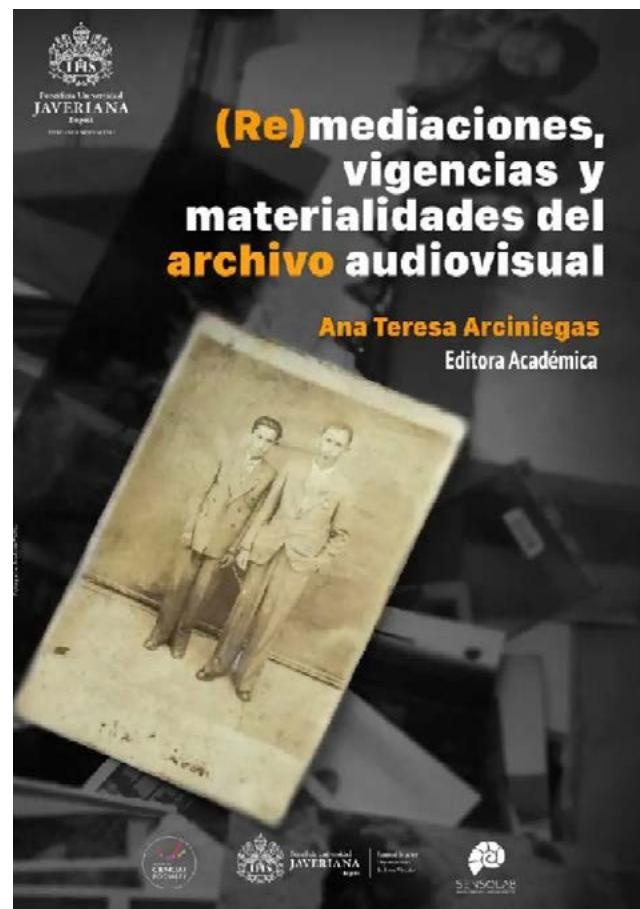
► Publicación del proyecto

Esta ponencia presenta los resultados de la investigación “Archivos huérfanos y prácticas posfotográficas: la adopción de las imágenes”, realizada por el Departamento de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana, mediante la cual se propone visitar la vigencia del concepto de *archivo* en la creación audiovisual y en las ciencias sociales, a partir de las discusiones contemporáneas sobre el alcance del uso de material de archivo, tanto en la producción de obras audiovisuales como en los gestos o las posturas de la reflexión académica sobre este concepto. Con esto, se busca suscitar reflexiones alrededor de la gestión y de las prácticas actuales de los archivos audiovisuales: su preservación, su intervención, su apropiación y su adopción.

No es posible leer el documento-archivo audiovisual sin reflexionar sobre su materialidad, sobre los discursos alrededor de su preservación y acceso, sobre las instituciones y las agendas académicas que se ocupan de ellos, así como también sobre lo que ellos mismos contienen: los cuerpos que atraviesan ese material, sus gestos de aproximación, de captura y de

aparición. Para generar una reflexión amplia sobre el archivo audiovisual, se proponen dos ejes estructurantes desde los cuales se puede (re)pensar el archivo audiovisual. El primero gira en torno a los archivos huérfanos y a la pregunta *¿De quién son las imágenes?* Para esto, se buscó revisar el concepto de *huérfano* como categoría de clasificación, así como la posibilidad política que este ha abierto para el uso libre de material de archivo y preguntar cómo lo huérfano excede o no el hecho de

la propiedad y de la autoridad autoral. El segundo eje de debate, denominado *Orfanar el archivo*, tiene como finalidad reflexionar sobre la manera en que los archivos audiovisuales se anonimizan, se desligan de sus autores y de sus contextos, para retornar como imágenes liberadas de sus narrativas. ¿Cómo se desprenden y cómo retornan? De esta forma, se pretende problematizar o plantear el límite de lo político y las posibilidades mismas de la orfandad histórica de este material.

Cubierta del libro *(Re)mediaciones, vigencias y materialidades del archivo audiovisual*

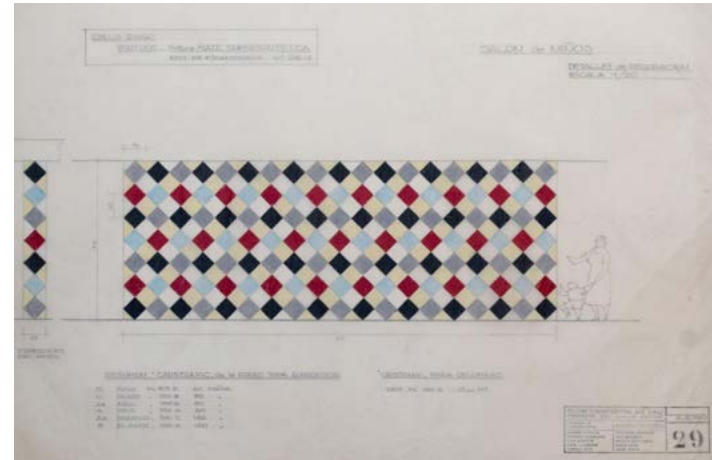
ATLAS VISUAL DE LA ARQUITECTURA MODERNA EN CALI

Carolina Cruz Velásquez, profesora de la Facultad de Creación y Hábitat, Seccional Cali

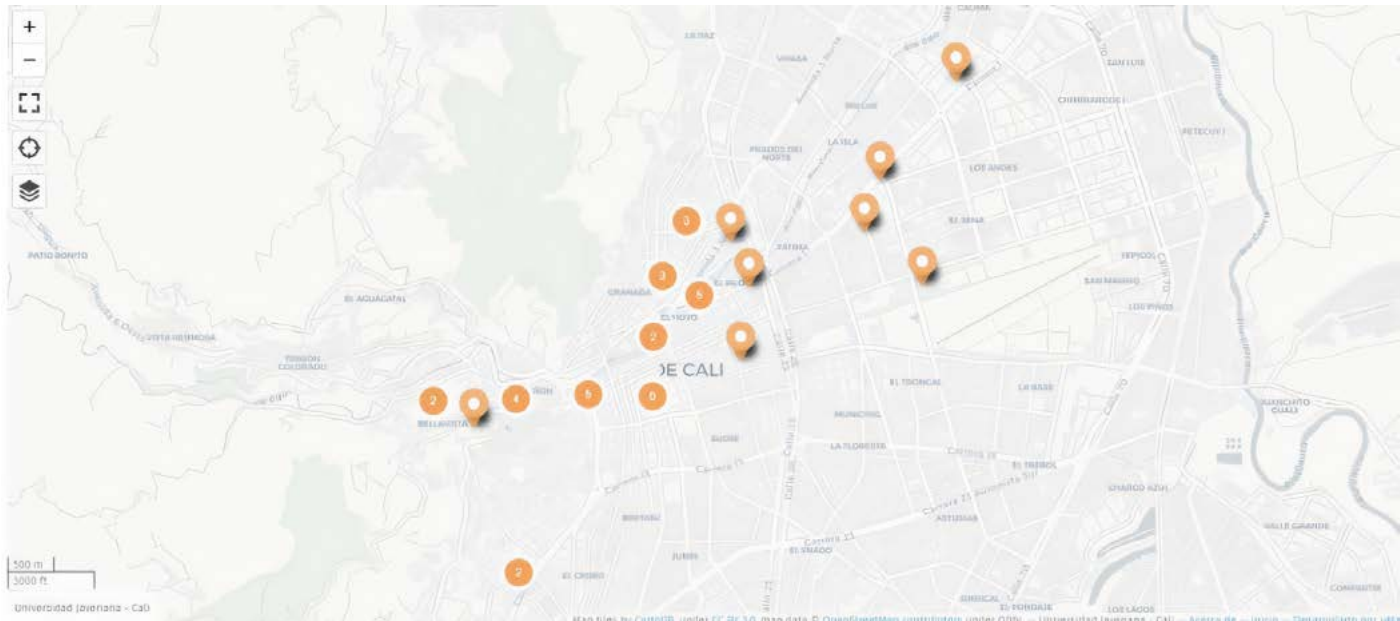
► Ficha del proyecto

A pesar de esfuerzos aunados de investigadores de la arquitectura del movimiento moderno producida en el país, se considera necesario continuar con el estudio de dicho patrimonio en diversos formatos, tales como tesis de maestría y doctorado, artículos, libros y otras formas contemporáneas de visibilización. De acuerdo con esto, este proyecto busca visibilizar la obra producida por Borrero, Zamorano y Giovanelli,

Club Campestre, 1958
Fotografía: Carolina Cruz Velásquez.

Geolocalización de proyectos en Google Maps, Google Street View y direcciones en los planos originales
Fotografías: Carolina Cruz Velásquez.

Previsualización del atlas visual, versión 2024
Fotografía: Carolina Cruz Velásquez.

en las décadas de los años 40, 50 y 60 del siglo pasado, con la información del archivo planimétrico y de fotografías de la época alojadas en el Centro Cultural del Banco de la República, sede Cali, así como también con fotografías actuales de los proyectos que aún se conservan. Se prevé que, para esta primera parte del proyecto, este tenga una duración de un año, puesto que se busca a largo plazo construir un atlas completo de la arquitectura moderna en Cali, con la interacción de varios investigadores y a lo largo del tiempo. El producto central de la investigación es un atlas

visual *on line* interactivo, que integre la totalidad de proyectos de la firma conocidos a la fecha, organizados mediante fichas de proyectos que contengan información recopilada de estos, como localización, planimetría, fotografías de la época y actuales (si aplica); de igual manera, el proceso y los resultados de la investigación se consignarán en un producto de nuevo conocimiento y se buscará asociar la investigación a un monitor de investigación de la Carrera de Arquitectura, para potenciar intereses en la investigación. Para el desarrollo de la investigación, se contó con

el ya mencionado archivo de Borrero, Zamorano y Giovanelli alojado en el Banco de la República, el archivo fotográfico de Otto Moll González e investigaciones sobre la firma producidas en el marco de una tesis de maestría y de proyectos de tesis de doctorado de la Universidad Politécnica de Cataluña y de proyectos de investigación + creación de convocatoria interna de la Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali.

¿ INVESTIGACIÓN-CREACIÓN ?

Joaquín Llorca, profesor del Departamento de Hábitat, Seccional Cali

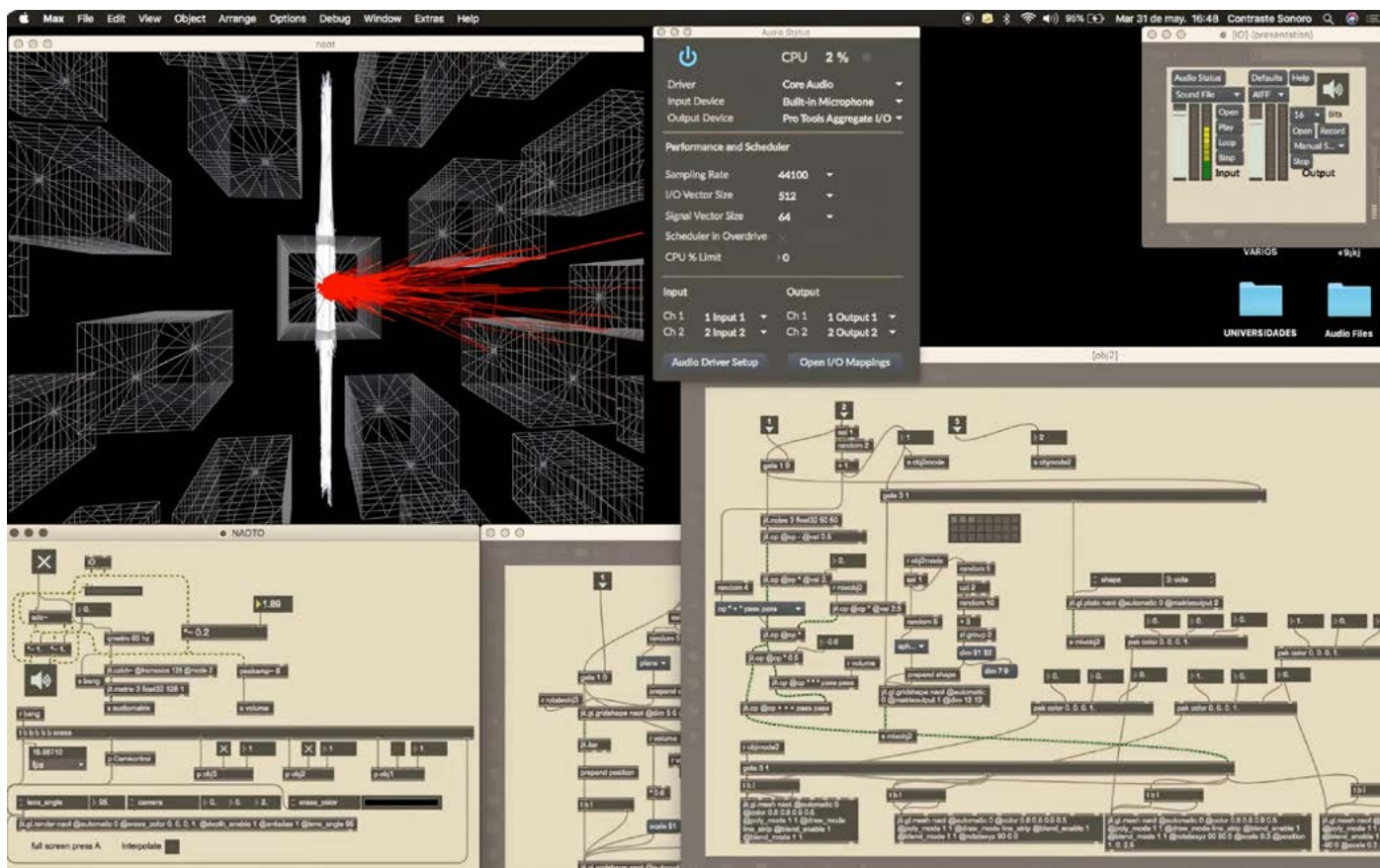
Roberto Cuervo, profesor del Departamento de Diseño, Sede Bogotá

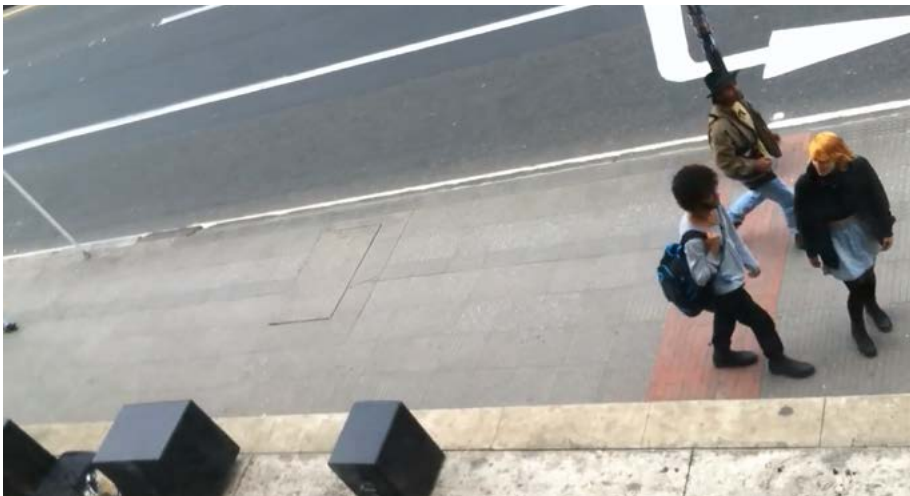
La *Encyclopédie* del siglo XVIII separó el conocimiento humano entre naturaleza y cultura. Al mismo tiempo, la transferencia del conocimiento diferenció dos esferas: una relacionada con el positivismo, que busca su validación desde lo empírico y que se puede expresar verbalmente, y otra, la de un conocimiento tácito que fija sus significados en lo sensible y no es traducible a lo verbal. A finales del siglo XX la necesidad de integrar la educación artística con la academia acudió a su tradición

investigativa y dio pie a la aparición del concepto *investigación-creación*, que adquiere varios sentidos según la preposición que vincule las dos palabras: *para*, *sobre*, *en*, *desde*. La investigación-creación, y sus diversas asociaciones, se sitúan en un espacio intersticial entre las formas hegemónicas de producción de nuevo conocimiento, y se viene estableciendo como un ámbito que estimula otros modos de divulgar resultados originados en proyectos con orientación generalmente transdisciplinar.

iCLO-dBOG

Imágenes tomadas de [YouTube](#)

Artefacto Sonoro CO_K7_BOG
Imágenes tomadas de [YouTube](#)

Con todo, el término conlleva múltiples y debatibles interpretaciones que alientan la continua reflexión. Esta ponencia revisa diferentes enfoques con los que se identifica el concepto y pone a consideración dos trabajos de creación resultado de proyectos de investigación para ilustrar la posición respecto al tema: la obra [iCLO-dBOG](#), que surge en el ámbito de una investigación sobre la identidad sonora de los espacios de mercado en Cali y Bogotá, y Artefacto Sonoro [CO-K7-BOG](#), que se basa en los paisajes sonoros de los cerros orientales de Bogotá en contraste con los de la carrera Séptima. Ambas piezas pretenden que el oyente descubra la importancia de percibir el entorno sonoro cotidiano desde diversos modos de escucha, al tiempo que pueda ejercer reflexiones críticas en torno a la producción sonora de la ciudad y sus habitantes.

COLORES POR LA VIDA

Diego Giovanni Bermúdez, profesor
de la Facultad de Creación y Hábitat,
Seccional Cali

► Video del proyecto

El proyecto “Colores por la vida” nació como un ejercicio de clase en 2010 y se convirtió en una iniciativa de enseñanza interdisciplinaria desarrollada en conjunto con estudiantes de Diseño, de Comunicación Visual y de Psicología de la Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali, cuyo objetivo general es crear herramientas didácticas lúdicas que les permitan aplicar sus conocimientos al servicio de niños en instituciones educativas públicas de la ciudad de Cali.

La metodología se desarrolla en cinco fases, a partir de un modelo denominado Colores por la Vida, que va desde la identificación de conocimientos previos hasta la validación de prototipos, empleando prácticas de intervención desde el diseño participativo, la cocreación, la elaboración de prototipos iterativos, bocetos, bitácoras y pruebas piloto con usuarios finales. Este enfoque aporta significativamente al campo disciplinar del diseño y la psicología al proponer un modelo de trabajo interdisciplinario a través de una metodología de diseño contextualizada y centrada en el usuario, en la cual se aplican herramientas didácticas innovadoras que integran lo análogo y lo digital, y una experiencia de aprendizaje experiencial basada en proyectos reales. Además, fomenta un enfoque de diseño con un

Imágenes tomadas de [Facebook](#)

elevado compromiso social y comunitario, ofreciendo una propuesta de valor para llevar la teoría a la práctica en contextos educativos, de modo que se

generen un impacto social y aprendizajes significativos tanto para los estudiantes universitarios como para los niños beneficiarios del proyecto.

UN POEMA PERSA, UNA RECETA DE COCINA Y UNA TÉCNICA PARA COMPARTIR: UN LIBRO-ARTE COMO EXPERIENCIA HÍBRIDA DE ESPECULACIONES CREATIVAS

María del Pilar Vergel, profesora de la Facultad de Creación y Hábitat, Seccional Cali

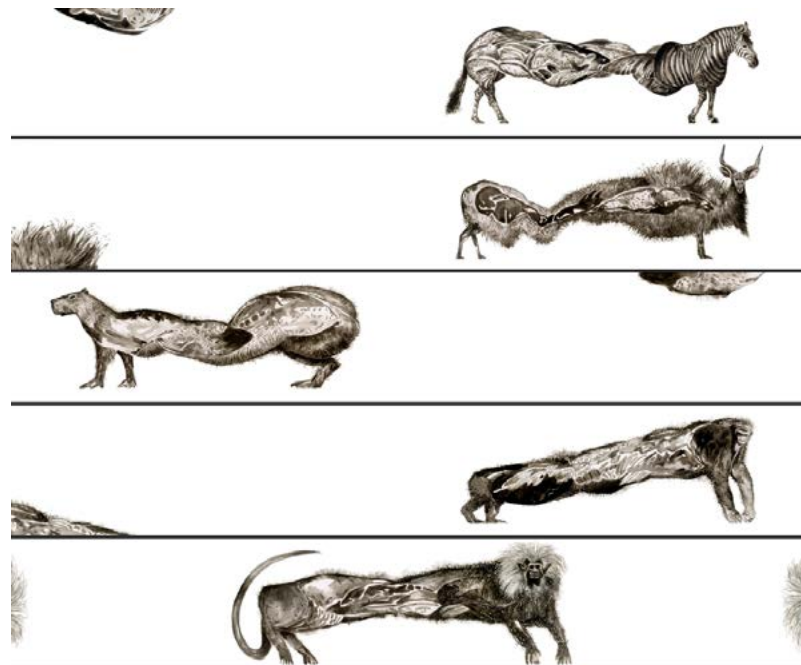
► Ficha del proyecto

Este proyecto perseguía implementar uno de los métodos de creación del maestro Kurosh Sadeghian involucrando variados aspectos de la gastronomía, el diseño, el *collage*, la animación, la realidad virtual, el dibujo, la música, el juego, además de la literatura persa (poemas) con la participación de estudiantes de Artes Visuales, Diseño de la Comunicación Visual, y Gastronomía. Para ello se centraba en la exploración y análisis de su método de creación artístico y personal, que fue trabajado a lo largo de tres semestres siguiendo procesos pedagógicos y creativos. Este enfoque buscaba identificar los elementos clave del método, así como su transferibilidad y replicabilidad en contextos educativos. Su finalidad era que los estudiantes pudieran identificar aspectos esenciales en su ejercicio de creación y construcción de imagen, para comprender y generar métodos propios, promoviendo la interpretación de pretextos artísticos y fomentando la experimentación y la expresión.

Cubierta del recetario *Un poema persa*

Imagen tomada del libro *Las criaturas terrestres avanzan pesadamente por el suelo*, de Kurosh Sadeghian

No se pretendía construir una metodología, sino develar un método, en cuanto los procesos creativos tienen puntos de inflexión que determinan virajes en cualquier momento del proceso creativo. Esta propuesta se anima a revelar una estructura singular de pensamiento complejo en el proceso de creación, que pone de manifiesto conexiones y reflexiones a modo de rizoma, en el que se concluye que la adaptabilidad del modelo es transferible y replicable en diversos contextos educativos y culturales. Este enfoque se aplicó en los cursos de Dibujo III, Animación y Puesta en Escena en Artes Visuales; y, en Gastronomía, a través de un laboratorio en Cocinas del Mundo, cuyo resultado fueron cuatro libros-arte que recogen la experiencia de estudiantes, once animaciones, un video y un recetario con recetas nuevas del laboratorio de gastronomía y dos exposiciones virtuales con las propuestas de dibujo de los estudiantes y los docentes.

Imagen tomada del libro de María del Pilar Vergel

TERRITORIOS SONOROS

María Camila García, estudiante de la
Facultad de Comunicación y Lenguaje,
Sede Bogotá

► Ficha del proyecto

Este proyecto fue desarrollado con los integrantes del semillero de la Pontificia Universidad Javeriana e investigadores locales de Buenaventura de la Corporación Memoria y Paz (Cormepaz) y los jóvenes de la Casa Social donde esta organización se ubica. A través de viajes al territorio, los investigadores del proyecto llevaron a cabo múltiples talleres acerca de producción sonora, géneros periodísticos (entrevista, crónica, reportaje, semblanza, etc.), paisaje sonoro, creación de *podcasts*, técnicas de almacenamiento de archivo; todo con base en situaciones locales del territorio que los participantes de los talleres conocieran gracias a su cotidianidad.

EXPERIENCIA DE I + C "LOS DEVORÓ LA SELVA: DESMONTAJE DE UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN + CREACIÓN"

Eloísa Jaramillo Arango, directora del Departamento de Artes Escénicas, Sede Bogotá

► Video de la obra

Desde el inicio quedó claro que esta no se trataba de una ponencia convencional, sino de una invitación a adentrarse en el corazón mismo de un proceso creativo.

La obra, inspirada en *La vorágine*, de José Eustasio Rivera, surgió como respuesta al centenario de la publicación de esta emblemática novela. Pero, más allá de conmemorarla, buscó interrogarla desde la contemporaneidad, explorando cómo sus paisajes, personajes y tensiones aún resuenan en nuestro presente. El proyecto Teatro en Vivo/ Teatro Virtual se convirtió así en un laboratorio vivo: un espacio de viajes, lecturas en voz alta, experimentaciones escénicas y diálogos con otras formas artísticas que permitieron desmontar y reconstruir el texto desde nuevas materialidades.

El resultado fue "Los devoró la selva", una creación que se rehúsa a permanecer en un solo formato. En la sesión, Jaramillo Arango relató cómo la obra fue migrando y transformándose en teatro radiofónico, en pieza escénica presencial, en experiencia virtual y en *performance* de larga duración. Cada uno de estos formatos abría un

universo distinto, invitando al público a vivir la selva desde múltiples registros: a veces como sonido envolvente, otras como imagen corporal o como viaje virtual que diluye las fronteras entre lo real y lo performativo.

Lo que compartió la profesora Jaramillo fue un desmontaje en el sentido más pleno: no solo mostró lo que la obra fue,

sino el tejido de operaciones creativas que le dieron forma, los hallazgos y las preguntas que se mantuvieron abiertas durante todo el proceso. Para los asistentes, fue la oportunidad de entrar en contacto directo con la potencia de la investigación + creación, y de descubrir cómo la selva —la literaria y la escénica— sigue devorando, interpelando y transformando nuestra manera de mirar.

Obra *Los devoró la selva*
Fotografía: Karen Lorena Murillo.

Obra *Los devoró la selva*
Fotografías: Karen Lorena Murillo.

SEGUNDA JORNADA
ACADÉMICA:
CREACIÓN EN EL
FORTALECIMIENTO
DEL TEJIDO SOCIAL

CONFERENCIA MAGISTRAL "LA IMAGINACIÓN NO ES UN LUJO: CREATIVIDAD A LA ESCALA DE UNA MEGALÓPOLIS", A CARGO DE GABRIELLA GÓMEZ-MONT

► Video de la conferencia

La reconocida creadora y pensadora urbana Gabriella Gómez-Mont en esta charla magistral abordó profundamente el papel transformador de la creatividad en las ciudades, las políticas públicas y los entornos sociales contemporáneos.

Gómez-Mont inició su intervención compartiendo su trayectoria profesional, que ha transcurrido en una intersección poco convencional entre el arte, el periodismo, la curaduría, la dirección cinematográfica y la función pública. Su paso por Fabrica, un laboratorio internacional de creatividad, fue un punto de partida clave para su desarrollo como *practicante transdisciplinaria*. Allí, aprendió a trabajar en múltiples lenguajes artísticos y a moverse con fluidez entre proyectos de índole visual, editorial, pedagógica y social.

Esta experiencia la llevó a pensar en *la ciudad como una obra en construcción*, un lienzo vivo, que no solo puede ser intervenido desde lo técnico o político, sino desde lo simbólico, lo afectivo y lo cultural. Con esa visión aceptó, en un giro inesperado, fundar y dirigir el Laboratorio para la Ciudad, una oficina experimental del Gobierno de la Ciudad de México, con carta blanca para proponer formas alternativas de gobernar y repensar lo urbano.

Gabriella Gómez-Mont, conferencista
Fotografía: Karen Lorena Murillo.

Desde el laboratorio, Gómez-Mont lideró una serie de proyectos innovadores y disruptivos. Uno de los más emblemáticos fue el Mapatón, un experimento de participación ciudadana ramificada que permitió mapear por primera vez el caótico sistema de transporte informal (microbuses) de Ciudad de México, utilizando una aplicación desarrollada con algoritmos propios. Esta experiencia no solo demostró la capacidad de la ciudadanía para generar conocimiento útil, sino que transformó una necesidad urbana concreta en un ejercicio de imaginación colectiva.

También impulsó iniciativas como Ciudad Lúdica, que promovía el derecho al juego en el espacio público, enfocándose especialmente en la niñez, y Ciudad Peatón, desde donde se formularon políticas públicas para mejorar la seguridad vial. Estas intervenciones combinaron análisis de datos, diseño participativo, intervenciones urbanas y un uso poético de los símbolos, la narrativa y el arte como estrategias de transformación.

Gómez-Mont insistió en que la creatividad no debe entenderse únicamente como un valor estético o decorativo,

Gabriella Gómez-Mont y Tania Catalina Delgado
Fotografía: Karen Lorena Murillo.

Imagen tomada de la conferencia

sino como *una herramienta de supervivencia colectiva*, capaz de influir en la legislación, la planeación urbana, los imaginarios sociales y las relaciones comunitarias. Compartió ejemplos en los que la cultura fue determinante para salvar vidas, como los centros comunitarios en Japón durante el *tsunami*, o para propiciar acuerdos de gobernanza en conflictos urbanos, como en la disputa entre Uber y el sindicato de taxistas en su ciudad.

Además, abordó el papel crucial de los *equipos transdisciplinarios*, la construcción de *ecosistemas colaborativos* con sociedad civil, universidades, activistas y artistas, y la necesidad de cultivar un “hambre de conocimiento” y una alta tolerancia a la ambigüedad para poder trabajar en lo emergente.

Al cierre, propuso pensar el futuro de las prácticas creativas como una posibilidad de *ensayar libertades, colectividades e imaginarios compartidos*. Invitó a reconfigurar la relación entre arte, política, tecnología y ciudadanía, destacando que, en una época marcada por la crisis ambiental, la soledad, la desigualdad y la desconfianza institucional, la imaginación radical es una herramienta urgente para el cambio sistémico.

Gómez-Mont dejó una provocación poderosa: *no hay transformación sin imaginación*. Y si las ciudades están modelando el destino del planeta, necesitamos creativos dispuestos a intervenir en lo público, a hibridar saberes y a pensar con audacia cómo queremos vivir juntos en el siglo XXI.

Imágenes tomadas de la conferencia

CONVERSATORIO “DEMOCRATIZACIÓN, DECOLONIZACIÓN Y POPULARIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA CREACIÓN”

► Video del conversatorio

Este conversatorio fue moderado por Tania Catalina Delgado, asistente para la Creación Artística, y contó con la participación de los siguientes invitados principales:

- **Sara Regina Fonseca:** es bailarina y docente con interés especial en las relaciones entre la expresividad, la técnica y la politicidad del movimiento dancístico. Hizo sus primeros estudios de danza en el Dicas, en Bucaramanga; su bachillerato en Incolballet, en Cali, y su pregrado en el Centro Laban, en Londres. Realizó en la Universidad de Estocolmo una especialización en estudios de teatro y una maestría en estudio de la danza. Durante los últimos años ha codirigido varios proyectos de investigación e investigación + creación, entre los que se destacan “Cancionero para señoritas”, ganador de la Beca de Iberescena, y “Refracciones: proyecto sobre la vida y obra de Katy Chamorro”, el cual recibió la Beca de Investigación en Danza e Historiografía del Ministerio de Cultura de Colombia y financiación de la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana. Tiene varias publicaciones académicas con editoriales universitarias y en revistas

indexadas. Fue miembro y fundadora de la Red de Investigación Cuerpo, Danza y Movimiento, así como parte de la organización del Congreso Nacional e Internacional de Danza.

- **Manuel Sevilla:** es doctor y magíster en antropología (Universidad de Toronto) y comunicador social (Universidad del Valle). Profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali. En la Facultad de Creación y Hábitat, de la Seccional Cali, se desempeña como investigador del grupo Poiesis, y es coordinador del programa Músicas

del Río de esa misma universidad. También es *NatGeo explorer* desde 2020, ha sido becario de la Fundación Latin Grammy, del Archivo del New Orleans Jazz Festival, del Pulitzer Center y del Ministerio de Cultura de Colombia, entre otros. Miembro del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (2015-2022) y del comité conceptual del Festival Petronio Álvarez (2009-2024). Sus temas de investigación son patrimonio cultural, producción cultural de la música y comunicación de las ciencias. En el campo del patrimonio

Conversatorio en formato pecera, segunda jornada académica
Fotografía: Karen Lorena Murillo.

cultural y las músicas, ha trabajado con músicos tradicionales de la costa Caribe, Cauca y Valle, y ha publicado escritos sobre circulación de músicas del Pacífico y apropiación del patrimonio musical. En el campo de los estudios de migración, ha trabajado en el papel del patrimonio cultural como plataforma de desarrollo económico y simbólico en varias ciudades de Colombia.

- **Andrés Federico Díaz Duarte:** es estudiante de Estudios Literarios, con interés en la literatura latinoamericana y amante de los animales. Actualmente, es codirector de la revista *Código*, revista con enfoque en los textos teóricos y artísticos, con interés en la creación y el fortalecimiento de nuevas formas de manejar el conocimiento.
- **María del Pilar Vergel:** es maestra en Artes Plásticas del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, magistra en Educación con énfasis en Desarrollo Humano de la Universidad San Buenaventura de Cali y doctora en Educación también de la Universidad San Buenaventura de Cali. Con experiencia de diecinueve años como docente e investigadora, se ha especializado en la investigación en artes visuales, el archivo y la historiografía. Durante su trayectoria, ha contribuido de manera significativa al desarrollo de programas de educación en artes visuales y a la investigación artística, con un firme compromiso con la promoción del conocimiento en su campo de estudio.

Conversatorio en formato pecera, segunda jornada académica
Fotografía: Karen Lorena Murillo.

- **Natalia Suárez:** es comunicadora social y periodista, fotógrafa y magistra STEM, con más de diez años de experiencia en el ámbito de la educomunicación y la comunicación pública de la ciencia. También es especialista en estudios feministas y de género y tiene una maestría en Comunicación-Educación. Ha sido coordinadora de proyectos innovadores y de alto impacto en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y actualmente es líder de la estrategia de Medios Educativos de la Secretaría de Educación del Distrito.

Este conversatorio tuvo como propósito abrir un espacio de diálogo sobre las múltiples formas de conocimiento presentes en la sociedad y los mecanismos que permiten su reconocimiento, circulación y acceso. El encuentro, realizado en formato pecera, propició una

conversación horizontal entre panelistas y público.

El conversatorio inició con una reflexión sobre cómo las narrativas dominantes han establecido jerarquías de saber que excluyen epistemologías comunitarias, ancestrales y no occidentales. Se cuestionó el carácter hegemónico del conocimiento académico y científico, así como el papel que desempeñan el eurocentrismo, la institucionalidad y los sistemas de validación en la invisibilización de saberes diversos. La discusión subrayó la importancia de la autocrítica, el reconocimiento del propio lugar de enunciación y la necesidad de cuestionar los marcos que sostienen dichas jerarquías.

Los panelistas destacaron que decolonizar el conocimiento implica desestabilizar estructuras rígidas, abrirse a otras formas de comprender el mundo

y atender las violencias simbólicas que históricamente han marginado a comunidades étnicas, territoriales y sociales. Asimismo, la democratización del saber requiere romper las barreras económicas, idiomáticas, tecnológicas y epistemológicas que limitan el acceso. Se enfatizó la relevancia de una perspectiva interseccional que reconozca cómo las experiencias de género, raza, clase, territorio y orientación sexual influyen en las posibilidades de acceder, producir y circular conocimiento.

En cuanto al papel de las prácticas creativas, se resaltó su capacidad para popularizar y humanizar el conocimiento, favoreciendo experiencias sensibles que faciliten la comprensión y el diálogo. Se presentaron ejemplos, como la Escuela de Cine al Borde, proyectos artísticos comunitarios, intervenciones en lenguas ancestrales y ejercicios pedagógicos que integran arte, cuerpo

y subjetividad. Estas iniciativas evidencian que la creación puede abrir espacios de agencia para comunidades históricamente silenciadas, permitiéndoles narrarse desde sus propias experiencias, lenguajes e identidades.

Sin embargo, los participantes también reconocieron tensiones dentro de las mismas comunidades, las dinámicas de poder dentro de los “saberes populares” y los riesgos de instrumentalización por parte de la academia y del arte. Se advirtió sobre el peligro de romantizar lo comunitario y se insistió en la necesidad de construir relaciones éticas, horizontales y verdaderamente recíprocas.

Entre los principales desafíos para democratizar el conocimiento, se mencionaron la rigidez de los sistemas académicos, el lenguaje especializado que excluye a lectores no expertos, las limitaciones de acceso a plataformas

científicas, la desinformación digital y la existencia de estructuras universitarias que reproducen formas de exclusión. También se cuestionó el modelo en el cual la universidad “vende conocimiento”, sugiriendo la urgencia de repensar su misión social y el sentido público del saber.

Finalmente, se señalaron diversas estrategias para avanzar hacia una democratización real del conocimiento:

- Promover prácticas pedagógicas dialógicas basadas en el reconocimiento de los saberes cotidianos
- Habilitar espacios de circulación más amplios y diversos, incluyendo medios comunitarios, escuelas populares y plataformas abiertas
- Fomentar la curiosidad como motor de aprendizaje
- Diseñar dispositivos creativos que permitan la participación de distintos públicos
- Revisar los sistemas de validación académica para que incorporen formas no tradicionales de conocimiento

El conversatorio concluyó invitando a continuar estos procesos de reflexión y transformación, tanto desde la academia como desde las prácticas artísticas y comunitarias. Se subrayó que todos sabemos algo y todos ignoramos algo, y que reconocer esta condición compartida es fundamental para construir un ecosistema de saberes más inclusivo, plural y democrático.

Conversatorio en formato pecera, segunda jornada académica
Fotografía: Karen Lorena Murillo.

PONENCIAS SOBRE LA CREACIÓN EN EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

► Video de las ponencias

Presentación de ponencias, segunda jornada académica
Fotografías: Karen Lorena Murillo.

La segunda jornada académica estuvo dedicada a explorar la creación en el fortalecimiento del tejido social. Durante esta sesión, profesores, egresados y estudiantes compartieron proyectos de creación e investigación + creación

que mostraron cómo las prácticas artísticas y culturales pueden convertirse en herramientas para comprender realidades complejas, tender puentes entre comunidades y acompañar procesos de transformación colectiva.

Las ponencias pusieron en evidencia la potencia de la creación cuando se vincula con la vida social: historias de migración, memorias territoriales, expresiones artísticas y estrategias pedagógicas se entrelazaron para revelar cómo el arte y la creatividad pueden nutrir el diálogo, sanar heridas y fortalecer vínculos comunitarios.

La sesión finalizó con un espacio de preguntas y conversación, que permitió a los asistentes profundizar en las experiencias compartidas y reconocer la diversidad de caminos que la creación abre para la construcción de tejido social. Más que un conjunto de presentaciones, fue un encuentro que recordó la capacidad del arte para reunir, acompañar y transformar.

ASÍ LLEGAMOS: INVESTIGACIÓN + CREACIÓN PARA COMPRENDER LOS PROCESOS MIGRATORIOS DEL PACÍFICO

Paola Andrea Cano Molina, profesora del Departamento de Creación, Seccional Cali

► Página web del proyecto

Este proyecto es una estrategia educativa diseñada para ayudar a comprender el proceso de migración desde el Pacífico colombiano hacia la ciudad de Cali. Utilizando diversos recursos, esta iniciativa presenta los principales puntos de origen de las comunidades migrantes, las razones que impulsan la migración y el impacto positivo de los migrantes en Cali.

El proyecto integró diversas estrategias de comunicación y educación para documentar y difundir las experiencias migratorias. Se produjo una serie de diez *podcasts* con guiones, testimonios de migrantes, narraciones, intervenciones de expertos y música representativa del territorio. Además, se desarrollaron mapas interactivos que, mediante herramientas de diseño visual y sistemas de información geográfica, permiten una comprensión más dinámica y participativa de los datos. La fotografía documental, realizada por fotógrafos y una profesional en archivística, capturó momentos y personajes clave del proceso migratorio. También se creó un repositorio digital para organizar y conservar documentos y materiales relacionados con la migración, la cultura y la música. Paralelamente,

educadores y diseñadores elaboraron guías curriculares basadas en la pedagogía ignaciana dirigidas a colegios, universidades y aprendices autónomos. Finalmente, se diseñó un sitio web que centraliza todos los recursos del proyecto, facilitando su acceso y uso por parte de distintos públicos.

Imágenes de los fondos José Cuevas y Miguel Varona, tomadas de la página web del proyecto

DANZALI: CAMINANDO AL COMPÁS CALEÑO

Jenny Patricia Sánchez, líder del Área de Danza, del Centro de Expresión Cultural, de la Vicerrectoría del Medio Universitario de la Seccional Cali

► Video en YouTube

Este proyecto de cocreación de carácter interdisciplinar integra las artes escénicas de la danza y el teatro, desarrollado entre estudiantes universitarios que, junto con sus docentes, encontraron en las expresiones escénicas la posibilidad de habitar su cuerpo, reconocer sus raíces, compartir sus tradiciones, valorar la presencia del otro y descubrir la diversidad pluricultural del territorio en el que habitan.

Para ello, integró géneros dancísticos como danza tradicional colombiana, danza urbana, danza de salón (tango), danza contemporánea y baile popular (salsa), articulando la dramaturgia de la danza y la dramaturgia teatral en una sola puesta en

escena de aproximadamente cincuenta minutos. Esta puesta en escena estuvo inspirada en Cali, narrando desde los cuerpos, los territorios en movimiento de una ciudad pluridiversa y multicultural, resultado de las múltiples migraciones, que históricamente han sido continuas.

Desde 1810, la ciudad fue un cruce de caminos entre Quito, Popayán, Santa Fe y la salida al mar, que la gente transitaba, inicialmente por necesidad, con opción de radicarse en este espacio por los beneficios que presentaba, como, por ejemplo, su clima, la cercanía a la montaña y al río Cauca. Luego, en 1910, Cali fue escogida como capital naciente del departamento del Valle del Cauca, y este hecho atrajo la inversión de empresarios, lo que permitió que el crecimiento de la ciudad fuera una

opción para muchas personas por las oportunidades laborales, educativas y de salud que brindaba.

Los aportes que la migración hizo al territorio hacen parte de la cotidianidad caleña y los podemos observar en múltiples aspectos socioculturales y económicos, como, por ejemplo, la migración desde el litoral pacífico, que se evidencia en el desarrollo de la cocina tradicional, que se instaló en el barrio Alameda, y en el festival de música Petronio Álvarez; la migración paisa, con los pequeños negocios tradicionales, como las panaderías, la revueltería y los graneros, y las grandes empresas, como La Caleñita; la migración cubana, con el aporte al deporte y a la danza clásica, en especial Incolballet; la migración japonesa, con su aporte a la agroindustria, y las migraciones indígenas, con el taller de danzas indígenas (TADI) en la Loma de la Cruz y la celebración del Inti Raymi, entre muchas otras más.

Imágenes tomadas de la [página de noticias de la Pontificia Universidad Javeriana Cali](#)
Fotografías: @juliansanchezphoto.

DE LA CREACIÓN COLECTIVA A LOS UNIPERSONALES

Janeth Arcelia Aldana,

docente del Departamento de Sociología, Sede Bogotá

► Ficha del proyecto

Este proyecto fue desarrollado de manera conjunta entre personas vinculadas al grupo de investigación Cultura, Conocimiento y Sociedad de la Pontificia Universidad Javeriana y las personas integrantes del grupo de teatro La Candelaria (Bogotá). Se interesa en profundizar en los desafíos que trajo el confinamiento, para la creación artística, en un grupo que se ha caracterizado históricamente por trabajar bajo la modalidad de creación colectiva.

La creación colectiva, como su nombre lo indica, descansa en las posibilidades que tiene cada artista de expresar y

configurar un universo (en buena parte ficcional) desde su propia experiencia, pero siempre resultante de la interacción constante con todo el equipo. En La Candelaria, en particular, se ha desarrollado esta labor con personas que suman décadas de trabajo colectivo (fue fundado en 1966 y cuenta con integrantes que han estado allí por más de cuarenta años).

Transitar de la creación colectiva a la creación de unipersonales en las condiciones que impuso el confinamiento debido a la pandemia ha tenido profundas implicaciones no solo en

Libro *Unipersonales*, del teatro La Candelaria, resultado del proyecto

las formas de creación y difusión (de las obras que ya se han montado y estrenado); sino que, en términos emocionales y afectivos, significó un esfuerzo desigual, dado que el impacto también lo fue de cara a las condiciones particulares de existencia de cada artista, y mientras que algunos o algunas encontraron un campo de oportunidad para una creación sin las restricciones que impone el acelerado ritmo de la cotidianidad, otros y otras se enfrentaron a una especie de parálisis, difícil de superar, con sentimientos de temor, angustia y dolor.

Taller de creación colectiva
Fotografía: prensa del teatro La Candelaria.

EQUIPAMIENTOS PARA LA PAZ

Carlos Aguilar Seligman, profesor del Departamento de Arquitectura, Sede Bogotá

► Libro en Issuu

La participación en el proyecto de planeación universitaria (PPU) “Aliento, vida y hábitat” consistió en la creación de una red de equipamientos comunitarios, conformada por un conjunto de veinticinco proyectos arquitectónicos. Estos incluyen un parque de memoria, un centro de atención de emergencias, un jardín infantil, un centro de integración étnica, una asamblea comunitaria, centros de capacitación agraria, entre otros, para el nuevo asentamiento de excombatientes de la Comunidad Noble de Paz Marco Aurelio Buendía, reubicada en la vereda El Boquerón (San José del Guaviare).

Luego de un año de trabajo con la comunidad, uno de los principales retos de la proyección arquitectónica fue enfrentar el contexto rural y geográfico, ya que esto implicó salir de los escenarios urbanos convencionales y de la zona de confort académica.

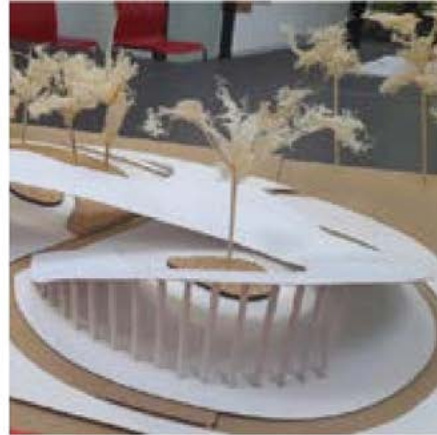
Proyectar el futuro de una comunidad en términos de sus necesidades espaciales y servicios sociales se convirtió en una tarea ardua. Cada una de las determinantes, como la localización rural, las condiciones extremas, las

Imágenes tomadas del libro *Equipamientos para la paz*

dificultades en la comunicación y el distanciamiento geográfico, junto con las exigencias específicas de los proyectos, robustecieron el reto. Este desafío trascendió las limitaciones académicas en cuanto a tiempo, recursos e información, y se convirtió en una experiencia de vida que amplió el rol del arquitecto javeriano como intérprete de las necesidades de las comunidades vulnerables.

Imágenes tomadas del libro *Equipamientos para la paz*

FUSIÓN: PUNTO DE ENCUENTRO ENTRE EL DISEÑO, LA GASTRONOMÍA Y LA CULTURA

Natalia Bedoya Vargas, estudiante del Departamento de Creación, Seccional Cali

Fernando Arboleda, profesor del Departamento de Creación, Seccional Cali

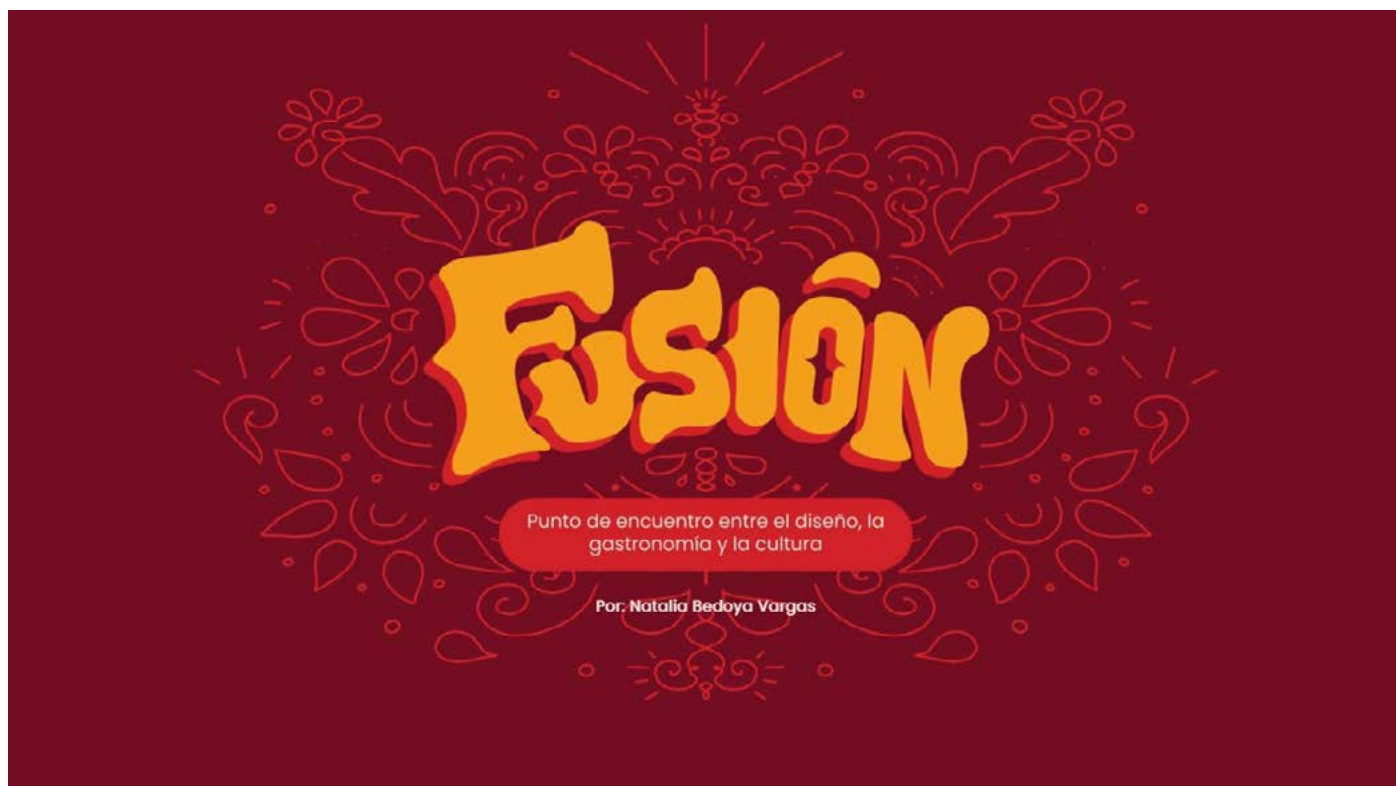
► Ficha del proyecto

Este proyecto fusiona conceptos de gastronomía y diseño (*design thinking*, *diseño de marca*, *food design* y *service design*) para crear una metodología aplicable por creativos a empresas que trabajen productos típicos o culturales de una región con el fin de fortalecer e intervenir en dichas empresas para

mantenerlas activas en el mercado, de manera que no se pierda su valor cultural como parte de la identidad del territorio en el que se desenvuelven. Para esto, se realizó una interpretación a través de la revisión y búsqueda de los conceptos a trabajar como elementos que convergen para la exaltación de los

productos tradicionales como componentes clave de una identidad cultural, de modo que se convirtieran en un canal de comunicación entre el diseño, el servicio y la gastronomía. Este proceso fue comprobado a través de una prueba piloto con la empresa de dulces tradicionales colombianos El Cortijo del Palmar.

Imagen tomada del documento *Fusión: punto de encuentro entre el diseño, la gastronomía y la cultura*

El proyecto representa una gran oportunidad, pues al buscar esa fusión de metodologías en áreas como el diseño y la gastronomía se pueden potenciar sus productos y las experiencias que se le brinden a sus consumidores, especialmente enfocados en los productos tradicionales, ya que se puede mejorar su visibilidad en el mercado y generar en el público un momento de disfrute y una experiencia de la cultura colombiana.

Actualmente, los productos típicos están siendo cada vez más ignorados y, en el caso de los platos típicos, menos consumidos, lo que puede llegar a afectar la producción local y a convertirse en una amenaza a la identidad cultural de toda una región. Por esto, se determina la importancia de incluir procesos creativos en el diseño y la elaboración de productos típicos que permitan articularse como herramientas colaborativas de promoción cultural abordadas desde el territorio, como una propuesta en común sinérgica entre el diseño, la

gastronomía y el ecosistema cultural donde esta se elabora. Por medio de estos espacios se puede generar una mayor visibilidad de la cultura colombiana y de la riqueza tanto gastronómica como sensorial de los productos locales. Al exponer esta necesidad que se empieza a identificar se busca ser partícipe de este movimiento en auge para estructurar desde el diseño la producción creativa de alimentos colombianos, de modo que se logren sistemas que puedan ser aplicados a otras culturas o a los mismos productos locales.

Imagen tomada del documento *Fusión: punto de encuentro entre el diseño, la gastronomía y la cultura*

IMÁGENES FRAGMENTADAS, MEMORIA RECONSTRUIDA

Angélica Manosalva, profesora de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Sede Bogotá

Esta propuesta, ganadora de la convocatoria “Beca la historia contada en barrios en Bogotá”, del Plan Distrital de Estímulos 2023, se desarrolló mediante un enfoque interdisciplinario y de investigación-acción-participación (IAP), con el objetivo de analizar críticamente la conformación urbana y la desaparición del barrio Santa Inés, hoy parque Tercer Milenio, y su relación actual con barrios circundantes, explorando la memoria urbana, el cuerpo, el territorio y las percepciones de las vecinas y vecinos ante la transformación del paisaje y la ciudad con el ánimo de generar procesos de apropiación, reconocimiento y reconstrucción de la historia desde sus habitantes.

Museo de objetos
Fotografías: Carlos Orlando Arias.

Cartuchos

Ventanas

OFICIOS DE CUIDADO

Juliana Atuesta Ortiz, profesora del Departamento de Artes Escénicas, Sede Bogotá

► Ficha del proyecto

Este proyecto de investigación explora el significado y la importancia del cuidado dentro de la práctica artística y pedagógica. Propone entender el cuidado como un oficio ligado a la experiencia y a las acciones cotidianas, buscando sacarlo de un espacio de privilegio para convertirlo en una práctica activa, reflexiva y comunitaria. El proyecto busca construir comunidades de cuidado en la educación y en la

*Cubierta del libro **Oficios de cuidado: estéticas de la presencia, resistencia y ocultamiento***

vida diaria, reconociendo sus desafíos y contradicciones. A través de siete dimensiones, se presentan distintas aproximaciones al cuidado reunidas en un antimanual, que funciona como bitácora, archivo y palimpsesto. Este formato no lineal refleja un proceso colectivo y dinámico en el que se entrecruzan múltiples voces y experiencias.

*Imagen tomada del libro **Oficios de cuidado: estéticas de la presencia, resistencia y ocultamiento***

YO SOY YO

Norberto Fabián Díaz Duarte, profesor
del Departamento de Comunicación
y Lenguaje, Seccional Cali

► Ficha del proyecto

En este cortometraje documental las historias de vida son el eje principal para hablar de tres aspectos que enmarcan la diversidad sexual y de género: las orientaciones sexuales, las expresiones y las identidades de género. Esta diversidad es explorada a partir de nueve personas que actualmente viven en la ciudad de Cali.

Para llevar a cabo el cortometraje, se realizaron procesos interdisciplinarios. Desde la psicología, se utilizó la técnica de fotovoz para conocer a los participantes. Luego, mediante una práctica de autorretrato, se construyeron materialidades en las que cada personaje definió cómo quería ser representado. Se procedió con el rodaje de las entrevistas y, actualmente, el cortometraje se encuentra en fase de posproducción.

Este proyecto busca contar las historias de Cali, historias que aún no se han contado y que permitirán dar respuesta a preguntas que tenemos como individuos en nuestra sociedad respecto a quiénes somos, cómo vemos, sentimos, percibimos y nos manifestamos, y la manera en que esto nos define.

SESIÓN DE PÓSTERES, TAPAS Y NETWORKING

En este espacio de encuentro, diálogo e interacción en torno a la investigación + creación, los expositores presentaron sus proyectos de investigación + creación mediante pósteres alusivos a tres categorías definidas: formación y creación, creación para el fortalecimiento del tejido social, y creación orientada a la divulgación y apropiación social del conocimiento. Así, esta actividad ofreció una oportunidad única para fomentar el intercambio de ideas y la colaboración interdisciplinaria.

Al final de cada recorrido los asistentes podían acercarse a los puntos de encuentro de los temas de interés para dialogar e interactuar con otras personas que comparten sus inquietudes; además, podían unirse a un grupo de WhatsApp para compartir proyectos relacionados o información relevante, que permitiera enriquecer las perspectivas sobre cada tema.

Presentación de pósteres,
tapas y networking
Fotografías: Karen Lorena Murillo.

ARQUITECTURAS TÁCTICAS, EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS: CONOCE LA HISTORIA COMPLETA, 2024

Carlos Aguilar, profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Sede Bogotá

El objetivo principal de este póster es mostrar a los estudiantes de la asignatura de Proyecto de Equipamientos Colectivos, de una manera muy ilustrativa, que el diseño arquitectónico implica un trabajo profundo de argumentación y desarrollo. La imagen es una reflexión sobre superar la superficialidad proyectual y entrar a descubrir todo un “mundo” de implicaciones y saberes esenciales a la hora de proyectar la arquitectura.

Desde los argumentos pedagógicos se expone también la reflexión en torno al objetivo del proyecto, en el que se señala que la enseñanza de la arquitectura debe centrarse más en el desarrollo de habilidades cognitivas superiores y no solamente en el cumplimiento de los contenidos del programa académico. El póster es una invitación a conocer la historia completa de no solo diseñar un equipamiento colectivo como las nuevas arquitecturas tácticas, sino todo lo que implica proyectar a profundidad la arquitectura de servicio social y responsabilidad ambiental.

Póster del proyecto Arquitecturas Tácticas

ARQUITECTURAS TÁCTICAS
Espacios de fusión socio ambiental.

Carga temática, la información
Transmisión de contenidos
El programa y pensum académico
→ son efímeros.

Vs

Estructuración del pensamiento,
Desarrollo de habilidades cognitivas
de orden superior
→ son permanentes:

- resolución de problemas – innovación
- la pregunta como dinamizador
- pensamiento crítico y reflexivo
- capacidad de síntesis – claridad de ideas
- toma de decisiones - autonomía
- creatividad con compromiso.
- alfabetización transmedia.

Conoce
la historia
completa.

Proyecto Equipamientos Colectivos 2024.
Director: Carlos Aguilar Seligman.
Grupo # 2

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO.

BOGOTÁ DE PAPEL, EL PAPEL DE BOGOTÁ

Maritza Beatriz Granados, profesora del Departamento de Estética, Sede Bogotá

Jenny Andrea Real, profesora del Departamento de Arquitectura, Sede Bogotá

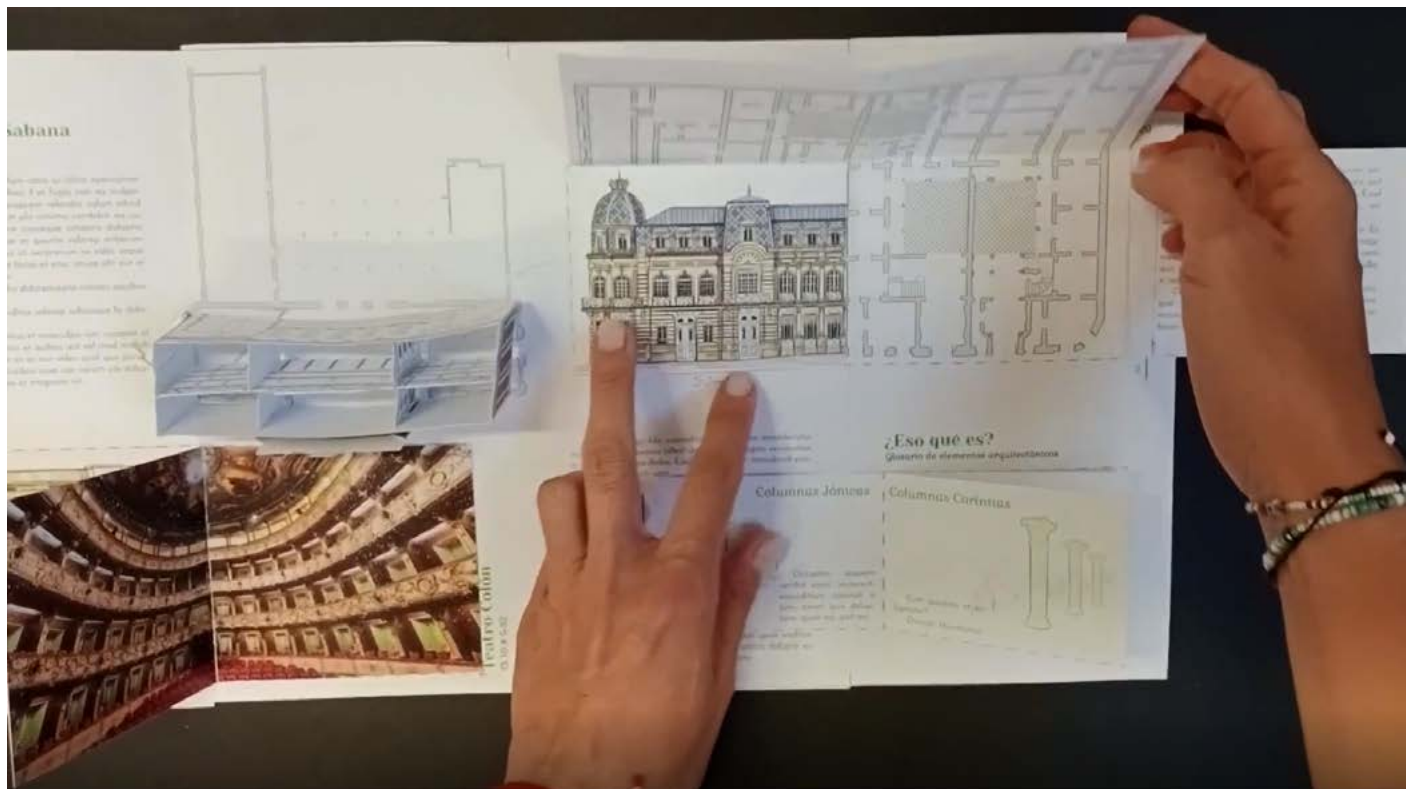
► Ficha del proyecto

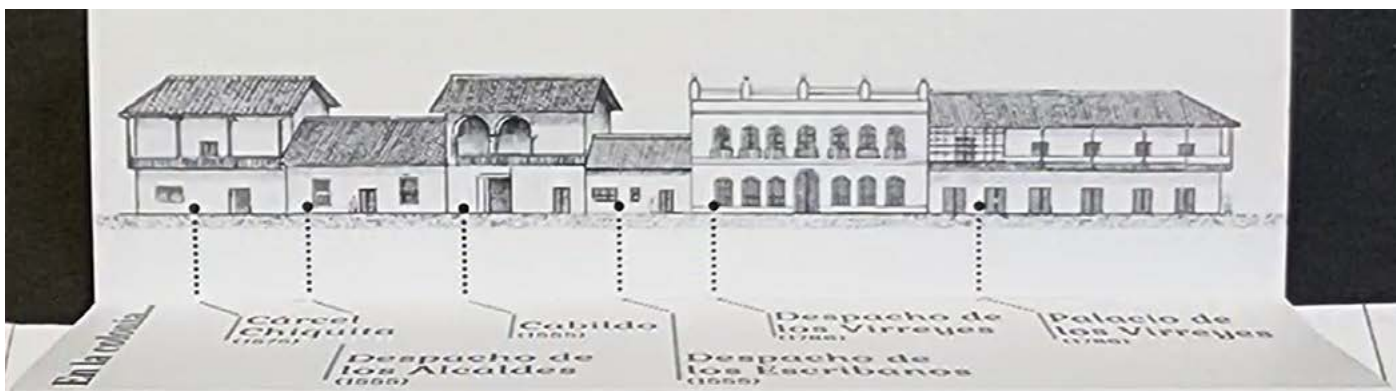
Este proyecto de investigación + creación tiene como objetivo diseñar un libro de modelos tipo *papercraft* que sirvan como material de apoyo para la enseñanza y aprendizaje de la arquitectura y urbanismo de Bogotá, acercando a estudiantes y no arquitectos al conocimiento de la ciudad.

Libro *La Bogotá de papel, el papel de la arquitectura bogotana*

También pretende sensibilizar a los estudiantes sobre la identificación y construcción del patrimonio de la ciudad, a través del estudio de la periodización y caracterización de las diferentes etapas de la arquitectura, sus elementos y transformaciones. Además, busca fortalecer en los estudiantes habilidades manuales y motrices propias de la disciplina, tales como la percepción formal, la escala, la proporción, el orden y la calidad.

Asimismo, se plantea que el producto de esta investigación + creación pueda ser utilizado por otros profesores en asignaturas de la Carrera de Arquitectura de la Universidad, como Ciudad Experiencial e Historia de la Arquitectura en Colombia, y otras materias relacionadas con el estudio del entorno construido de Bogotá. En un futuro, también se espera que pueda ser distribuido en otras facultades de arquitectura del país.

Libro *La Bogotá de papel, el papel de la arquitectura bogotana*

EL RONRONEO DE LA CALLE

Diana Sofía Castaño, estudiante de la Facultad de Creación y Hábitat, Seccional Cali

► Ficha del proyecto

Este proyecto de divulgación está diseñado para concienciar a la comunidad de Santiago de Cali sobre el bienestar de los gatos sin hogar. Su objetivo general es diseñar una estrategia de divulgación sobre el bienestar de estos gatos a través del diseño emocional para que la comunidad de Santiago de Cali reconozca cómo puede ayudarlos. Inspirado en las metodologías de Bruno Munari y Kansei, el proyecto combina experimentación creativa y diseño emocional para crear una conexión profunda entre el usuario y el producto. También incluye una revista física como producto principal, un evento de lanzamiento, una cuenta de Instagram y productos de *merchandising*, todos diseñados para sensibilizar y educar al público. Estos elementos buscan generar empatía y promover acciones concretas para ayudar a los gatos sin hogar, utilizando texturas, ilustraciones y colores para crear un impacto visual y emocional significativo. El desarrollo del producto implicó la creación y testeo de diferentes elementos del proyecto, evaluando su funcionalidad, usabilidad y atractivo.

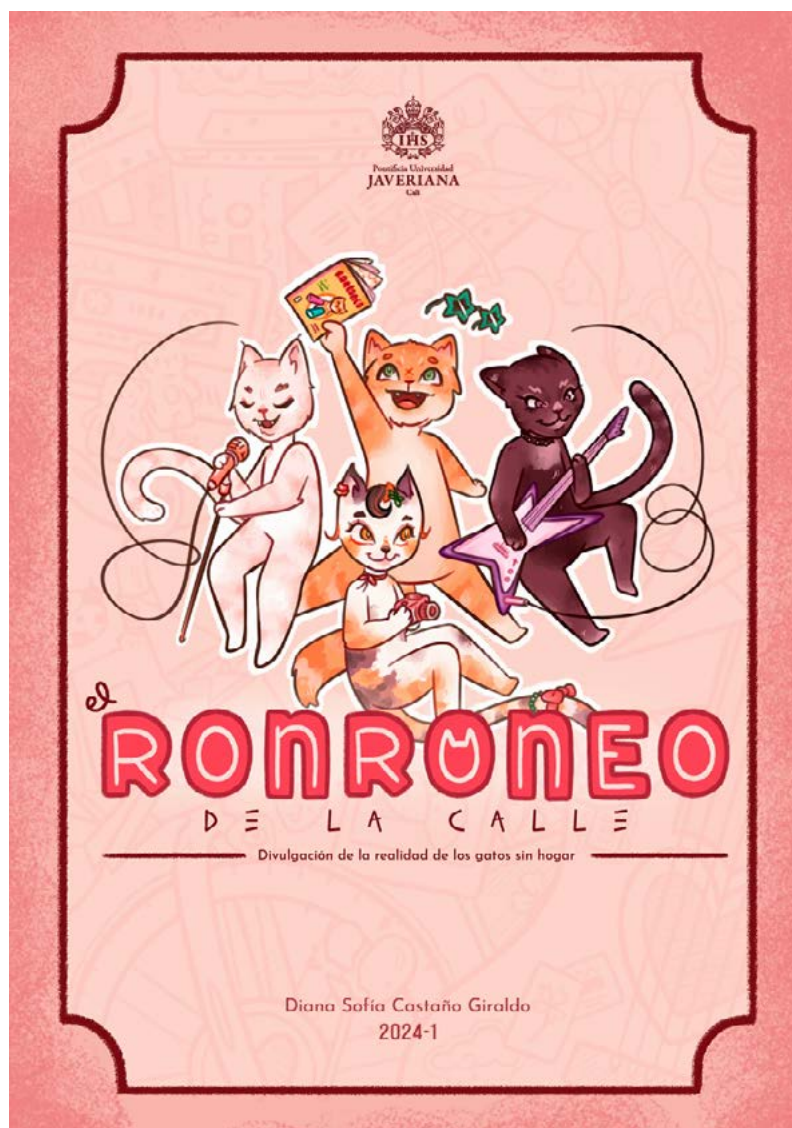

Imagen tomada del libro *El ronroneo de la calle*

Imágenes tomadas del libro *El ronroneo de la calle*

LIBRO ILUSTRADO MANGÚ VA AL CIRCO

Allison Romero Mosquera, estudiante
de la Facultad de Creación y Hábitat,
Seccional Cali

► Libro en Issuu

Este libro se desarrolló como proyecto final de la asignatura Diseño de Libros, cuyo objetivo fue crear un libro ilustrado para los niños de 6 a 8 años en proceso de adopción de la Fundación Chiquitines, en la ciudad de Cali. Entendiendo que los niños son creativos, llenos de energía y que se encuentran en un periodo en el que su imaginación desbordante los lleva a explorar todo lo que el mundo tiene para ofrecer, la historia narra las aventuras de Mangú, un elefante tailandés que sueña con actuar en el circo. Después de presenciar un espectáculo increíble, se entera de unas audiciones para el circo y decide probar suerte. Sin embargo, sus intentos por imitar los actos del circo resultan en desastres. Desanimado, su amiga Gina le recuerda una lección valiosa que aprendió en una situación similar. Con su confianza renovada, Mangú se dispone a descubrir en qué es realmente bueno. Se deja el final abierto para permitirle al lector interactuar con el cuento y decidir qué hará Mangú al final. Con él se pretende enseñar valores como la perseverancia, la autoaceptación y la valentía.

Cubiertas del libro *Mangú va al circo*
Fotografías: Allison Romero Mosquera.

Mangú sentado en un jaula saludando

Una fila de animales que esperan para comprar su boleta para el circo. Mangú está de primero

Evansca, la flamenca, en la cuerda floja. Mangú anonadado

el perrito Manguito con los años de hula-hula

Mangú está súper emocionado por ver así de cerca a los trapecistas que le regalan una flor

el pingüino Juginto hace su acto de magia saca un virro de su sombrero

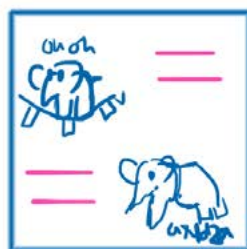
del altavoz se oye que presentan a Cristina

Cristina sale ca toda velocidad con sus patines

Mangú salta de la emoción, ve el curso de las audiencias

Mangú prueba sin éxito todos los actos de la función, se monta en el teléfero, se atasca en los años y demás

Mangú se imagina así mismo sacando virros

Mangú llora mucho porque no le sale nada bien

PRÁCTICAS COLABORATIVAS EN ARTES: JUNTARNOS PARA CREAR

Mónica Marcell Romero Sánchez, profesora de
la Facultad de Artes, Sede Bogotá

► Ficha del proyecto

Se comparten materiales resultado del proyecto de investigación + creación “Prácticas colaborativas en artes: historias, problemas, haceres”, que consta de una publicación y una serie de videos de los dispositivos de encuentro creados en el marco del proyecto. La publicación recoge reflexiones que tuvieron lugar durante la realización de este proyecto, en el que trabajamos en torno a los modos de entender y asumir la colectividad y lo colaborativo en la cotidianidad de la Carrera de Artes Visuales en la Pontificia Universidad Javeriana, ampliando dichas comprensiones al ejercicio actual de ser artista en nuestro contexto y tiempo, y reconociendo la incidencia de las coyunturas del presente y las miradas del pasado que siguen presentes. A partir de relatos e intercambios verbales y visuales que configuran las miradas críticas y poéticas, el presente texto da cuenta de tensiones y relaciones que tienen lugar en proyectos y agrupaciones artísticas en las que lo colectivo aboga por tránsitos entre la institucionalidad y la singularidad, lo íntimo y lo

Imágenes tomadas del libro
*Prácticas colaborativas en artes:
historias, problemas, haceres*

privado, el reconocimiento de la voz y la presencia, así como el silencio y el anonimato. Reconocemos el quehacer del artista a partir de la relación con el otro, y “lo otro” presente en la creación, a partir de diversas estéticas y apropiaciones. Las técnicas y las producciones objetuales se relativizan cuando se activan desde lo colectivo. Los afectos, la autoridad y la noción de comunidad se revelan y despliegan adquiriendo matices en relación con las institucionalidades que las habitan. La metodología utilizada para este proyecto buscó poner en funcionamiento diferentes

elementos que sirvieran para revisar manifestaciones de lo colectivo en las prácticas colaborativas: archivos, documentos, entrevistas y narrativas (visuales, aurales, corporales), cartografías, correspondencias y ofrendas materiales permitieron cuestionar o resignificar aquello que se concibe como colectividad y como práctica colaborativa. Tanto las reflexiones como los resultados del proyecto han sido una apuesta investigativa, creativa y metodológica en y para la enseñanza y aprendizaje de las artes visuales.

PROYECTO CIVILIZACIÓN DISEÑO: UN VIAJE POR UNA HISTORIA DISEÑADA

Diego Giovanni Bermúdez, profesor
de la Facultad de Creación y Hábitat,
Seccional Cali

► Tablero en Miro

Esta propuesta tiene por objetivo generar una herramienta didáctica de carácter lúdico e híbrido (analógico y digital) que permitirá a los estudiantes de la clase de Historia de la Comunicación Visual, de la Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali, acercarse a los componentes esenciales del diseño, construidos a partir de procesos históricos que determinaron la constitución de este campo de conocimiento.

El juego, actualmente en etapa de desarrollo, abarcará ocho periodos históricos del diseño, desde el desarrollo de la escritura hasta la era digital, en el cual los jugadores asumen el papel de diseñadores en diferentes épocas, enfrentando desafíos y tomando decisiones basadas en el contexto histórico, tecnológico y cultural de cada periodo. Para ello contará con un tablero con elementos digitales, incluyendo tarjetas de preguntas, ayuda y contexto. La propuesta busca resolver el problema de hacer que la historia del diseño sea más accesible y significativa para los estudiantes, fomentando el pensamiento crítico y la comprensión contextual del diseño como una disciplina en evolución, promoviendo la participación activa de los estudiantes y ofreciendo una experiencia de aprendizaje interactiva.

como público?;Lo hice bien?;Replicar, hablar duro y en nombres de los grandes o desde otra manera?;Ha sucedido en el a:
Prácticas colaborativas en artes:
en el a:
historias, problemas, haceres
misma
pona y g
de cuál mujer?;Querías comentar algo adicional?;Querías decir algo más?;sino?;Todo eso lo hacían en la clase durante el semestre? ... ¿eso se volvió como la propuesta de clase?;Críticas a eso?;Puedo hacer un dibujo o una pintura, o tomar una foto?;Si se siente o no impuesta esta idea de lo colectivo?;Para ti significa un poco lo mismo eso colectivo que esa colaboración, o logras ver matices desde lo que has intentado hacer?;Sabes?;Quedó así porque es así?;Eso no es autoral?;Era el día?;Todavía es un camino por construir?;Exhibirse?;Sí?;No?;Preponderante?;Acá me escuchan bien?;Listo?;Te acuerdas de mi hermanito?;Espectadores?;Te quedan unos minutos aún?;Digamos si logras identificar alguna tensión o momento problemático de esos trabajos colectivos?;No sé si más adelante nos quieras compartir en algún momento esas imágenes, si sea posible?;Hacen, también, todos de todo?;Si se ve?;Cierto?;No sabes cómo diagramar?;La de la historia particular de una persona particular?;Y sabes qué se me ocurre?;Hay algo recurrente o no?;Si no le hago caso a mi tutor, estoy destruyendo el modelo colectivo?;Lograr causarse esas heridas y seguir estando juntos?;Se ha logrado, por ejemplo, generar

Imágenes tomadas del libro *Prácticas colaborativas en artes: historias, problemas, haceres*

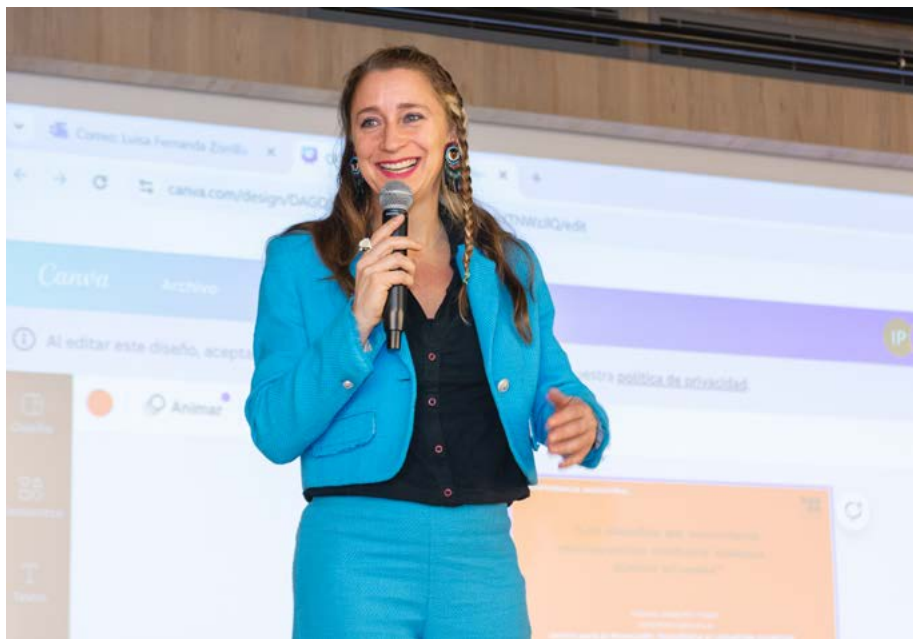
TERCERA JORNADA
ACADÉMICA: CREACIÓN
EN LA DIVULGACIÓN Y
APROPIACIÓN SOCIAL
DEL CONOCIMIENTO

CONFERENCIA MAGISTRAL “LOS DESAFÍOS DEL ECOSISTEMA TECNOCREATIVO MEDIANTE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS”, A CARGO DE ISIDORA CABEZÓN PAPIC

► Video de la conferencia

En esta conferencia, Isidora Cabezón Papic, directora del Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas (CRTIC) en Chile, expuso una perspectiva innovadora y estratégica sobre cómo la tecnología y la creatividad pueden articularse para fomentar desarrollo, innovación y transformación en América Latina. Su intervención, marcada por un enfoque ético y práctico, se centró en cómo estructurar un ecosistema tecnocreativo a través de alianzas público-privadas que integren educación, industria, arte y tecnología.

Cabezón Papic comenzó subrayando que la tecnocreatividad no solo consiste en aplicar tecnología al arte o al entretenimiento, sino en generar impacto con sentido estético, ético y colectivo. Desde el CRTIC —un centro tecnológico inédito en Latinoamérica, apoyado por la agencia Corfo y conformado por siete entidades— se ha desarrollado una infraestructura para prototipar, formar talento, incubar proyectos y vincular el sector creativo con sectores productivos como la salud, la educación o el turismo.

Isidora Cabezón Papic, conferencista
Fotografía: Karen Lorena Murillo.

Una de las ideas centrales fue la diferencia entre creatividad e innovación. La creatividad es la chispa que permite imaginar nuevas posibilidades, mientras que la innovación es lo que permite aterrizarlas con impacto, escalabilidad y sostenibilidad. Bajo esta premisa, el CRTIC trabaja para transformar procesos desde la creación, incorporando herramientas como inteligencia artificial, realidad aumentada, producción inmersiva, sonido 3D y diseño de experiencias multisensoriales.

Cabezón Papic presentó el concepto de la triple hélice *ética, estética y épica*, en la que cada eje responde a una necesidad: la ética se refiere a los valores y propósitos humanos detrás de la tecnología; la estética implica que todo lo que se cree debe tener un componente expresivo y sensible, y la épica invita a soñar con proyectos colectivos que transformen realidades.

También se destacó el papel del CRTIC en la formación de capital humano avanzado, con programas de capacitación en *software* de vanguardia, como Unreal Engine y Dolby Atmos, junto a mentorías y residencias tecnocreativas que han permitido desarrollar proyectos en diversas regiones de Chile. Esta estrategia busca descentralizar las oportunidades y democratizar el acceso al conocimiento técnico.

Durante su presentación, Cabezón Papic compartió desafíos como el financiamiento sostenible, el diálogo entre disciplinas, la falta de referentes institucionales en la región y las barreras entre arte y tecnología. Aun así, mostró casos exitosos, como el CRTIC Fest, un festival que reúne industria, academia y comunidad creativa, y enfatizó la importancia de generar modelos colaborativos entre actores públicos, privados y sociales.

La charla cerró con una invitación a imaginar una América Latina capaz de liderar una revolución tecnocreativa que no solo consuma tecnología, sino que la cree, la cuestione y la utilice para el bienestar colectivo. “Necesitamos espacios donde la tecnología y el arte no compitan, sino que se complementen para crear futuros habitables”, concluyó.

Imagen tomada de la conferencia

Imágenes tomadas de la conferencia

CONVERSATORIO "HORIZONTES HÍBRIDOS ENTRE LA CREACIÓN Y LA TECNOLOGÍA"

► Video del conversatorio

Este conversatorio fue moderado por Tania Catalina Delgado, asistente para la Creación Artística, y contó con la participación de los siguientes invitados principales:

- **Carlos Torres:** es profesor asociado del Departamento de Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana. Diseñador industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en Comunicación y doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana. Desde el año 2000 ha impartido cátedras en diseño digital y ha sido conferencista en diversos cursos y diplomados sobre videojuegos y diseño de medios interactivos. Es director del semillero de investigación en diseño de videojuegos de la Pontificia Universidad Javeriana y autor de varios proyectos de investigación + creación, centrados en videojuegos experimentales.
- **Joaquín Llorca:** es arquitecto y doctor en Teoría de Historia de la Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. Es profesor asociado investigador de la Facultad de Creación y Hábitat de la Seccional Cali, sus intereses investigativos giran en torno a la construcción de enfoques transdisciplinarios entre la arquitectura, el arte y la ciudad. En la actualidad, investiga sobre los paisajes sonoros de las plazas de mercado a partir de registros en las ciudades de Cali, Bogotá, Pasto, Quito y Madrid.
- **Norberto Fabián Díaz:** es doctor en comunicación de las Universidades de Málaga, Sevilla, Huelva y Cádiz en la línea de comunicación audiovisual; becario de estudios de doctorado de la Fundación Universitaria Iberoamericana; magíster en transmedia; especialista en dirección de empresas; profesional en Artes Audiovisuales *cum laude*, e investigador asociado del Ministerio de Ciencias. Actualmente, se desempeña como director del pregrado en Producción Audiovisual Interactiva; además, es director del grupo de investigación en Comunicación y Lenguajes, y profesor del Departamento de Comunicación y Lenguaje de la Seccional Cali. También es evaluador de proyectos y productos de investigación de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia; diseñador y productor de experiencias transmedia, y docente, tutor y evaluador de proyectos de investigación + creación en las áreas de diseño gráfico, moda, arquitectónico, artes audiovisuales, comunicación y publicidad.
- **María Alejandra Bernal:** es ingeniera de sonido, especializada en grabación, mezcla y sonido en vivo para formatos sinfónicos musicales y grandes formatos contemporáneos. Ganó el Latin Grammy al mejor álbum de salsa y fue nominada al Premio Grammy al mejor álbum tropical con el disco *Niche sinfónico* en 2024. Estudió música con énfasis en sonido en la Pontificia Universidad Javeriana y posteriormente viajó a Montreal a realizar una maestría en grabación de audio en la Universidad de McGill, donde obtuvo una beca de la misma institución y otra otorgada por el Gobierno de Quebec. Actualmente, es profesora de planta del Departamento de Música de la Pontificia Universidad Javeriana, Sede Bogotá, donde durante ocho años fue jefe de la sección de Audio y Tecnología de la Carrera de Estudios Musicales. Ha trabajado con agrupaciones e instituciones como Misi Producciones, la sección de Artes Musicales del Banco de la República (Biblioteca Luis Ángel Arango), la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el Grupo Niche, entre otros.
- **Nazli López:** es docente, investigadora y realizadora de documentales y proyectos en nuevos medios. Es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y cineasta de la Escuela

Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Cuba). También es magistra en Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, y en Comunicación Digital Interactiva de la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). Además, es docente de cine documental en Colombia, Panamá y Cuba; docente investigadora del grupo Reflexiones en torno a la Producción Cultural, de la Universidad Manuela Beltrán, e investigadora *junior* del Ministerio de Ciencias. Ha obtenido reconocimientos como el Premio de Ensayo Histórico, Teórico o Crítico sobre Cine Colombiano; el Premio Coral del Festival de Cine de La Habana por el documental *Pucha vida*; el Premio Internacional Casa del Caribe por su aporte a la promoción de la cultura caribeña, y el premio especial del Instituto Juan Marinello a la preservación de la memoria inmaterial de la nación cubana.

En este conversatorio se reunieron académicos, artistas y profesionales de distintas disciplinas para reflexionar sobre los nuevos territorios que surgen en la intersección entre la creación artística y las tecnologías emergentes. El diálogo se desarrolló en formato *pecera*, favoreciendo una conversación abierta, entre panelistas y asistentes.

La discusión inició con una reflexión sobre el papel actual de la tecnología en los procesos creativos. Los participantes coincidieron en que, aunque las herramientas digitales no deben

entenderse como un fin, sí se han convertido en aliadas fundamentales para expandir posibilidades narrativas, estéticas y comunicativas. Se resaltó cómo la democratización del acceso a *software* especializado, plataformas de realidad virtual y recursos interactivos ha permitido que estudiantes y creadores trabajen con herramientas antes reservadas para industrias de alto presupuesto. Esta accesibilidad abre nuevas rutas de exploración, pero también exige comprender lenguajes propios de entornos como la realidad virtual, el diseño inmersivo, los paisajes sonoros contemporáneos y los videojuegos.

A lo largo del conversatorio se presentaron ejemplos significativos que ilustran esta convergencia entre arte y tecnología. Entre ellos se destacó

Entre luces y sombras, una serie en realidad virtual que explora la vida del pionero del cine colombiano Félix Joaquín Rodríguez, y una plataforma interactiva que mapea más de doscientos cincuenta proyectos transmedia desarrollados en el país. También se mencionaron videojuegos con enfoque crítico, obras musicales que integran tecnologías digitales avanzadas, proyectos sonoros que reinterpretan espacios históricos y propuestas que utilizan lo digital para reconstruir memorias territoriales. Estas iniciativas evidencian cómo los nuevos medios permiten imaginar y construir narrativas que trascienden los formatos tradicionales.

La conversación también abordó los desafíos éticos que acompañan el uso creativo de tecnologías emergentes.

Conversatorio en formato *pecera*, tercera jornada académica
Fotografía: Karen Lorena Murillo.

Conversatorio en formato pecera, tercera jornada académica
Fotografía: Karen Lorena Murillo.

Entre ellos, se subrayó la necesidad de transparentar el uso de inteligencia artificial en los procesos de creación, la complejidad de la autoría y propiedad intelectual en entornos en los que los modelos se entrenan con datos ajenos, los riesgos del uso indebido de *deep-fakes* y contenidos generados algorítmicamente y la importancia de una postura crítica frente a herramientas cuya evolución supera la capacidad de regulación. Asimismo, se insistió en atender las desigualdades de acceso a conectividad y recursos tecnológicos, condición indispensable para evitar la ampliación de brechas culturales y educativas.

Finalmente, los panelistas reflexionaron sobre el papel de las instituciones y las políticas públicas en el fortalecimiento del ecosistema creativo-tecnológico. Se resaltó la necesidad de mantener y ampliar programas de estímulos como Crea Digital; generar indicadores confiables que permitan medir el impacto del sector; promover la descentralización de la formación y la producción; articular esfuerzos entre academia, industria y comunidades, y crear espacios de circulación pública que visibilicen estas nuevas formas de creación. Estos elementos resultan esenciales para consolidar un sector creativo innovador, diverso y sostenible.

El conversatorio concluyó destacando que la tecnología no reemplaza la sensibilidad creativa, sino que la expande. Los nuevos entornos híbridos permiten experimentar, reimaginar lenguajes, abrir territorios estéticos y generar discursos que dialoguen con la complejidad del presente. En este sentido, las prácticas creativas contemporáneas se configuran como espacios de exploración en los que arte, ciencia y tecnología convergen para proyectar nuevas formas de expresión y pensamiento.

PONENCIAS SOBRE CREACIÓN EN LA DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

Presentación de ponencias, tercera jornada académica
Fotografía: Karen Lorena Murillo.

► **Video de las ponencias**

La tercera jornada académica estuvo dedicada a la reflexión sobre la creación en la divulgación y apropiación social del conocimiento. En ella, profesores, egresados y estudiantes compartieron experiencias que mostraron cómo la investigación + creación se convierte en un puente entre la universidad y la sociedad.

Las presentaciones transitaron por distintos lenguajes y formatos: desde propuestas artísticas y performativas hasta exploraciones tecnológicas, sonoras, audiovisuales y comunitarias. Cada ponencia abrió un horizonte

distinto, pero todas coincidieron en resaltar el papel de la creación como herramienta para traducir saberes, provocar diálogos y generar vínculos con diversos públicos.

El encuentro cerró con un espacio de conversación entre ponentes y asistentes, en el que emergieron preguntas, reflexiones y nuevas inquietudes. Más que un simple ciclo de ponencias, la jornada se convirtió en un mosaico de experiencias que demostraron cómo la creación puede transformar el conocimiento en algo vivo, compartido y profundamente humano.

DANCING YOUR BRAIN

Catalina Alvarado Rojas, profesora
del Departamento de Electrónica,
Sede Bogotá

► Video en YouTube

Este proyecto se presenta como una iniciativa académica y de investigación que integra en sus metodologías la danza contemporánea, la música, la neurociencia y la bioingeniería como prácticas creativas y formas de experimentación y pensamiento capaces de generar conocimiento práctico y teórico. A partir del trabajo colaborativo interdisciplinar, se diseñó un dispositivo de divulgación científica que propiciara la interacción social, artística y científica en un mismo espacio-tiempo.

Este dispositivo se conforma de *stands* tipo feria con información científica sobre la neurociencia de la música y la danza, y de tres experiencias de creación performativas que surgen de la interacción entre una o dos personas, que “componen” paisajes sonoros y melodías únicas a partir de sus señales cerebrales, y la acción de los danzantes que surge como creación/improvisación en vivo.

Imágenes tomadas del video en YouTube

HIZCA

Carlos Roberto Torres, profesor del
Departamento de Diseño, Sede Bogotá

► Página web del proyecto

Hizca es un videojuego de realidad virtual diseñado para estimular conversaciones sobre la protección y conservación de los páramos. Si los videojuegos pueden representar una multitud de relatos y realidades, este proyecto busca transformar la forma en que percibimos y valoramos estos ecosistemas vitales a través de una experiencia inmersiva.

Imágenes tomadas de la
página web del proyecto

LUZ DEL ALMA MÍA

Lizana Mayel Herrera Zuluaga, líder del Área de Música del Centro de Expresión Cultural, de la Vicerrectoría del Medio Universitario, Seccional Cali

► [Video en YouTube](#)

Esta obra plantea una nueva manera de cantar y contar el nacimiento de Jesús, narrado vinculando sonoridades afro. Esta historia, de carácter universal, adquiere un matiz particular gracias a la recreación que se teje a través de la palabra, la voz y los sonidos tradicionales de culturas del Pacífico colombiano, en un ejercicio intercultural que da cabida a prácticas académicas del

Imágenes tomadas de YouTube

canto coral y la traducción de pasajes melódicos y armónicos a instrumentos de origen europeo, permitiendo que ambos mundos se entrelacen, dando cuenta de la inmensa diversidad que nos constituye como colombianos.

El tratamiento musical comprende un ensamble que combina un conjunto tradicional de marimba con dos grandes familias de instrumentos: los sinfónicos, representados sobre todo con la cuerda frotada, y los provenientes del jazz, como el piano eléctrico, el bajo y la batería. El coro, conservando su estructura clásica de cuatro voces e inspirado en el rol que ocupaba en el teatro griego, representa lo divino y celestial y hace las veces de narrador y comentarista de la acción, mientras que la percusión folclórica y las cantoras se instalan en lo terrenal y profano, mostrando un diálogo constante entre estas dos corrientes.

VICHE Y TRANSFORMADORES

Ángela María Sánchez Gómez, profesora del Departamento de Creación, Seccional Cali

► Ficha del proyecto

El viche como manifestación de saberes y tradiciones de los cuatro departamentos que conforman el litoral Pacífico colombiano hace referencia al arte y la tradición heredada por distintas comunidades afropacíficas asentadas en estos territorios sobre la producción artesanal de una bebida ancestral que se obtiene a partir del destilado del jugo de caña de azúcar nativa. Aunque este destilado, que sale de la región por ríos, manglares y mar hasta los centros urbanos, ha ganado terreno en la producción, circulación, transformación y consumo de una manera particular en diferentes circuitos y redes aludiendo a la ruta del viche, aún son evidentes tensiones sobre el reconocimiento de la bebida, del saber-hacer de linajes y productores tradicionales, de protección del conocimiento asociado a la biodiversidad y de denominación de origen.

Pese a la existencia de un plan especial de salvaguardia de los saberes tradicionales asociados a la manifestación del viche del Pacífico colombiano, para caracterizar la ruta del viche, son evidentes vacíos en una incipiente identificación de transformadores que generan la composición entre el viche y diversas plantas, especias, productos naturales y alimenticios para producir bebidas derivadas para comercializar en Colombia y fuera de ella.

Grupo de investigación Poiesis
Fotografía: Ángela María Sánchez.

Ilustración tomada de [Freepik](#)

Este proyecto se vincula a los procesos que los profesores del Departamento de Creación han realizado desde hace años con la Federación Colombiana de Colonias del Pacífico, en Cali, en torno a diferentes prácticas culturales de estas comunidades. En este caso particular, este proyecto se realizará de manera colaborativa con la Asociación de Embajadores Vicheros del Pacífico Colombiano (Asempiv), con sede en Cali y afiliados en distintos puntos de la región. Esta propuesta de investigación apunta a diseñar un sistema de comunicación visual para

Guardianes del Viche
Ilustración: Ángela María Sánchez.

la identificación de la red de transformadores de viche en la ciudad de Santiago de Cali. El desarrollo metodológico estará guiado por el diseño centrado en las personas como un proceso que orienta y moviliza hacia la actuación colectiva para la construcción de un proyecto en común en el cual el diseño actúa como facilitador y gestor de las interacciones en sus diferentes niveles y los grupos sociales que se interrelacionan, además porque esta aproximación promueve dinámicas de creación colectiva a las que les apunta la propuesta.

NODOS TRANSMEDIA

Ana Teresa Arciniegas Martínez, profesora del Departamento de Artes Visuales, Sede Bogotá

Norberto Fabián Díaz Duarte, profesor del Departamento de Comunicación y Lenguaje, Seccional Cali

► Página web del proyecto

Esta es una obra de creación audiovisual y a la vez una estrategia de divulgación de las propuestas transmedia realizadas en Colombia desde 2009 hasta 2023, que es de acceso libre y se puede visualizar de manera permanente. El proyecto se compone de una *dataweb*, un *podcast*, un documental

interactivo y una guía metodológica para el diseño de proyectos transmedia. El propósito de esta iniciativa es interrelacionar en el entorno digital las prácticas artísticas referentes a la creación, el desarrollo, las audiencias, los mercados, la exhibición y la circulación de obras transmedia y multiplataforma creadas en Colombia, como un modelo de gestión cultural que se puede difundir para el fomento y la puesta en valor de estas obras en escenarios académicos, culturales y artísticos, nacionales e internacionales.

Este proyecto surge ante la inexistencia de una base documental; de un análisis exhaustivo sobre el creciente

número de proyectos transmediales en Colombia, y de la falta de un espacio en el que se pudiera conocer el estado de las obras, cómo acceder a ellas, quiénes estuvieron involucrados en su creación y financiación, qué premios han ganado y qué espacios de exhibición existen. A esto se suma la falta de promoción que tienen estas obras, ya que, al no estar en un solo espacio, es difícil rastrearlas, y también hay una falta de conocimiento de las obras de nuevos medios en el país y de una comunidad sobre la producción transmedial.

Nodos se enfoca en el sector académico audiovisual (estudiantes, profesores e investigadores) y en las personas del

Imagen tomada de la página web del proyecto

gremio audiovisual y del sector cinematográfico interesadas en aprender sobre nuevos medios. También hacen parte del público al que va dirigido el transmedia realizadores audiovisuales, cineastas, productores, artistas, músicos y diseñadores, entre otros. Sin embargo, no se

puede desconocer que hay un público no especializado que puede interesarse en los diferentes contenidos, posturas y elementos que hacen parte del proyecto y el entorno transmedia en Colombia. En ese sentido, el proyecto es una puerta para que las audiencias tengan un punto

de encuentro para conocer, discutir y aportar a la construcción de este universo que se encuentra en proceso de construcción. Se espera que este universo se siga expandiendo en la medida en que se desarrollen nuevos proyectos y que este modelo sirva de referente para la consolidación de experiencias significativas de gestión audiovisual, específicamente en el área transmedial en Colombia. El proyecto ha sido expuesto en escenarios de la comunidad académica, artística y cultural del país.

Fotografía: Norberto Díaz.

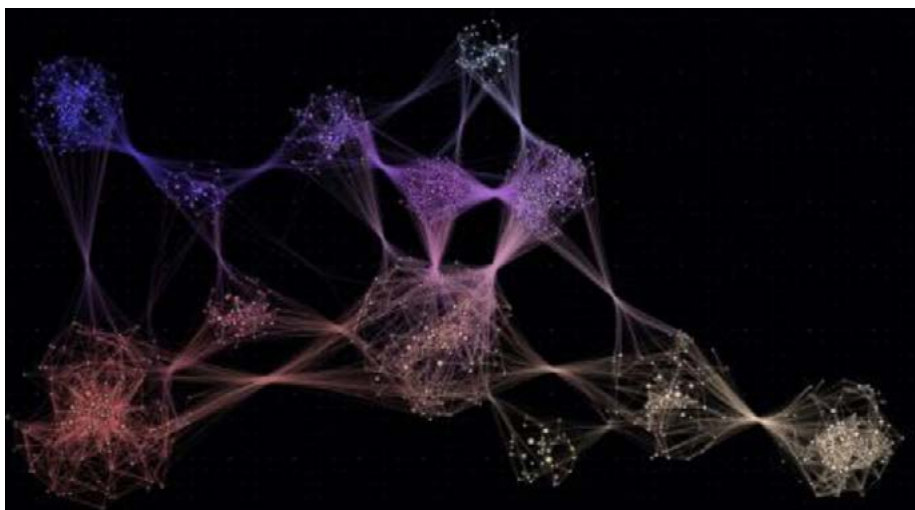

Imagen tomada de la página web del proyecto

DOCUMENTAL *SENTIR LA TIERRA*

Juan Carlos Lizarazo, estudiante del
Doctorado en Comunicación, Lenguajes
e Información de la Facultad de
Comunicación y Lenguaje, Sede Bogotá

Las tensiones migratorias que viven los jóvenes rurales son un problema fundamentalmente no narrativo, lo que implica que su comprensión requiere métodos que van más allá de las entrevistas y las encuestas tradicionales y que se centran en técnicas corporeizadas, como los propuestos por la etnografía sensorial y la antropología visual. En este caso, presentamos el documental *Sentir la tierra*, producto de una tesis del Doctorado en Comunicación, Lenguajes e Información, en el cual se exploran las tensiones migratorias de seis jóvenes rurales de la Mesa de Los Santos (Santander), y en el que, además, se evidencian sus vivencias del territorio y los problemas estructurales, sociales y culturales que produce en los jóvenes el deseo irremediable de partir para “salir adelante”.

ECOBARRIOS: DE CEMENTO A VERDE

Juan Alejandro Lopera, profesor del Departamento de Comunicación, Sede Bogotá

Juan Carlos Valencia Rincón, profesor del Departamento de Comunicación, Sede Bogotá

► Podcast en SoundCloud

La construcción de un ecobarrio por parte de una comunidad organizada representa la posibilidad de contar con modos de vida sustentables y sostenibles. Esta tendencia, presente ya en muchos barrios de América Latina, retoma algunos elementos del modelo europeo original (*écoquartier*) para adaptarse a entornos que, usualmente,

crecieron de manera rápida y desordenada. El compromiso y trabajo constante de la comunidad es clave para estos procesos, que no están exentos de dificultades. El ecobarrio La Esmeralda (Bogotá, Colombia) enfrenta dos retos particulares: la validación ante la comunidad de esta experiencia y el relevo generacional de las personas a cargo de los proyectos vinculados a esta iniciativa. La comunicación, desde la práctica profesional y como campo de conocimiento, tiene el potencial de ofrecer soluciones a ambas situaciones. En un curso de pregrado de la Carrera de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Javeriana se desarrolló un proyecto de aula centrado en la creación de una serie de *podcasts*, en la que se resumiera la experiencia del barrio La Esmeralda y se motivara a otros jóvenes a informarse e involucrarse en este o en otros esfuerzos similares. Los productos resultantes están hoy a disposición de la comunidad. Sus líderes se sintieron representados, valoraron la mirada externa de los estudiantes sobre sus fortalezas como proyecto y se reconocieron a sí mismos como voceros. La exposición que la serie de *podcasts* da al ecobarrio y a sus gestores ante posibles nuevas audiencias les hizo reflexionar acerca de cómo deben prepararse para contar a otros sobre su experiencia.

Imagen tomada de SoundCloud

COBRA VIDA LA MÁQUINA EXPENDEDORA: SER O NO SER, PRENDER O APAGAR

Alexandra Pava Cárdenas, profesora del Departamento de Alimentación y Nutrición, Seccional Cali

María Patricia López, profesora del Departamento de Alimentación y Nutrición, Seccional Cali

El objetivo de este proyecto fue crear colectivamente una estrategia de comunicación con los resultados del proyecto de investigación “Ambiente alimentario universitario: el caso de las máquinas expendedoras de bebidas y alimentos (MEBA)”, con enfoque en la apropiación social del conocimiento (ASC), a través del diseño de un dispositivo propio de las artes escénicas para destacar la posibilidad de injerencia del consumidor sobre la oferta en los públicos estudiantiles de la Universidad Javeriana Cali. El proyecto de investigación hizo un análisis de las interacciones entre las MEBA y el entorno alimentario universitario, identificando actores clave y situaciones determinantes, siendo que en la planeación se contempló el trabajo con las artes para darle vida a los resultados. Así, se recurrió al Centro de Expresión Cultural, integrado en la Vicerrectoría del Medio Universitario, que, dentro de sus propósitos, tiene el de facilitar el diálogo intercultural e interdisciplinario mediante el arte, promoviendo la innovación educativa y la transformación social en la comunidad universitaria.

Obra Cobra vida la máquina expendedora: ser o no ser, prender o apagar

Para la cocreación del proyecto fueron contemplados cuatro momentos metodológicos:

- 1) Reconocimiento mediante la conversación: se dispuso al equipo interdisciplinar en un espacio de intercambio de saberes, ideas y sentires sobre las posibilidades de encuentro entre ciencia y arte.
- 2) Dramaturgia teatral para ASC: se construyó la dramaturgia escénica, definiendo las características del dispositivo de comunicación y precisando los temas narrativos, situaciones escénicas y perfiles de personajes.

- 3) Montaje escénico, producción y programación cultural: se hizo la producción de la puesta escénica y se diseñó un plan de comunicación en el contexto universitario.
- 4) Muestra final: se llevó a cabo la agenda del evento cultural enfocando la obra teatral como momento articulador de la estrategia de comunicación para la divulgación de los resultados de investigación.

Como producto del proyecto se estrenó una obra de microteatro interactiva: *Cobra vida la máquina expendedora*, una pieza escénica que narra la

vida de una MEBA en un campus universitario; luego de una vida exitosa, la máquina se ve en una encrucijada: “Ser o no ser, prender o apagar”. De modo que el público acompaña a la máquina expendedora a tomar una decisión.

Este enfoque permitió captar de manera directa y participativa la atención e interés de la comunidad universitaria a través de la obra de teatro, la cual exploró reflexivamente los contextos de las MEBA, de modo que facilitó la apropiación de los hallazgos de la investigación y promovió una participación interactiva entre los estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria.

Obra Cobra vida la máquina expendedora: ser o no ser, prender o apagar

CLAUSURA

Obra *Luz del alma mía*
Imagen tomada de [YouTube](#)

GANADORES DEL PREMIO BIENAL A LA CREACIÓN ARTÍSTICA JAVERIANA

► [Video de la clausura](#)

Ganadores del Premio Bienal a la Creación Artística Javeriana
Fotografía: Karen Lorena Murillo.

REAL BOOK COLOMBIA

Enrique Javier Mendoza Salamanca, profesor del Departamento de Música, Sede Bogotá

Jorge Iván Sepúlveda Castro, profesor del Departamento de Música, Sede Bogotá

Real Book Colombia

► Ficha del libro

Pirarucú

Chandé

♩ = 126

Julián Gómez

(Esencia - 2005)

(Intro)

(gtr.)

(Sax.)

(gtr.)

(bs.)

A

A_MI⁷

F/A

E^b/A

B^b/A

B^b/A

E_MI

C/E

E_MI

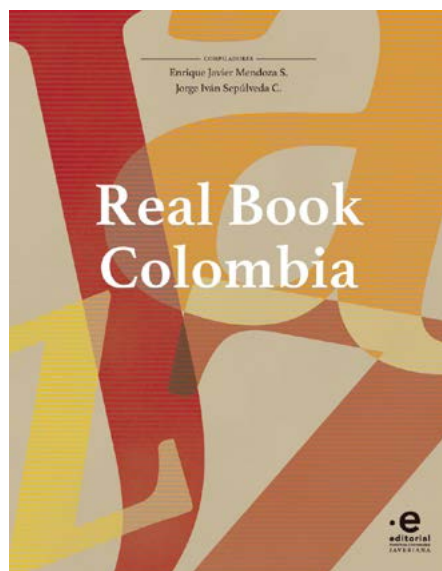
B^b/E

E+

B^b/E

Fine

Cubierta y página interior del libro *Real Book Colombia*

NODOS TRANSMEDIA

Ana Teresa Arciniegas Martínez, profesora del Departamento de Artes Visuales, Sede Bogotá

Norberto Fabián Díaz Duarte, profesor del Departamento de Comunicación y Lenguaje, Seccional Cali

► [Página web del proyecto](#)

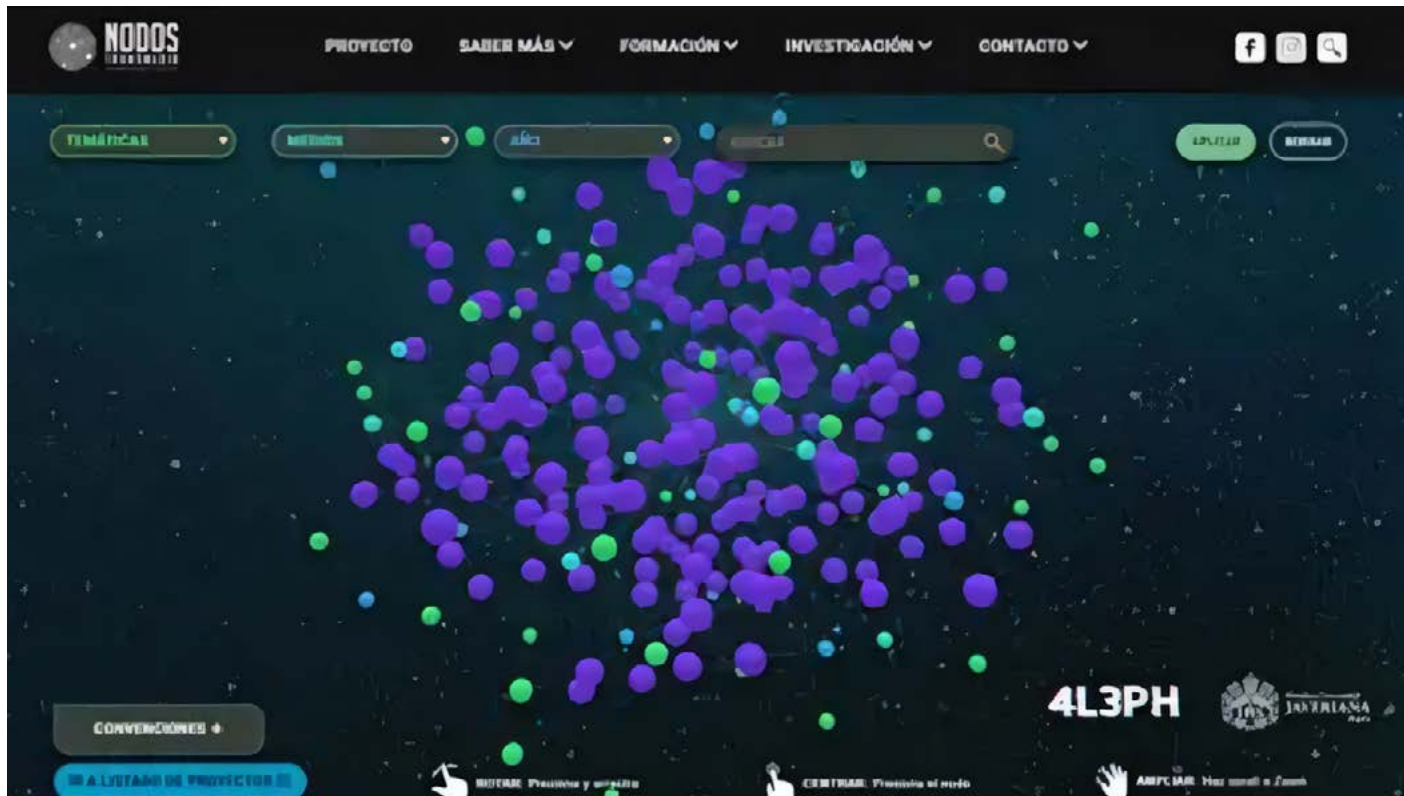

Imagen tomada de la página web del proyecto

PALABRAS DEL RECTOR, PADRE LUIS FERNANDO MÚNERA, S. J.

Para el cierre del VI Encuentro Javeriano de Arte y Creatividad, queremos agradecerles a todas y todos por su asistencia a las diferentes actividades programadas durante estos tres días.

A través de las distintas actividades realizadas, esperamos haber logrado generar reflexiones profundas sobre las prácticas y oficios que conforman la creación y que permiten construir una gran diversidad de *horizontes de la creación en acción*.

Adicionalmente, quiero extender mis más sinceras felicitaciones a los ganadores del Premio Bienal a la Creación Artística Javeriana, Enrique Javier Mendoza Salamanca y Jorge Iván Sepúlveda Castro. Su obra *Real Book Colombia* es una contribución invaluable, que trasciende la documentación, al consolidar un legado vital para la música contemporánea en nuestro país. Al igual que otros *real books* del mundo, esta obra no solo preserva y celebra la creatividad de nuestros músicos, sino que también promueve un diálogo intercultural e intergeneracional profundo, que conecta tradiciones musicales locales con el vasto paisaje sonoro global.

Asimismo, extendiendo mis felicitaciones a Ana Teresa Arciniegas Martínez y Norberto Fabián Díaz Duarte, autores de *Nodos Transmedia*, proyecto ganador de la mención de honor. Este proyecto es un esfuerzo que evidencia cómo a través de la investigación + creación es posible democratizar el conocimiento para enriquecer el sector creativo y cultural.

Es importante destacar que, en este proceso de evaluación, se incorporó la valoración del impacto social generado por la creatividad de nuestros profesores, especialmente cuando esta logra trascender las fronteras académicas para beneficiar a la sociedad; iniciativas que por lo general no se ajustan a los imaginarios y cánones de los espacios tradicionales de reconocimiento de la creación, pero que tienen un valor significativo que hoy estamos reconociendo.

Este avance en la comprensión y promoción de la creatividad en nuestra universidad no sería posible sin el dedicado trabajo de la Vicerrectoría de Investigación, las facultades y los profesores que han participado activamente en estas reflexiones. Su compromiso y apertura han sido fundamentales para

trazar nuevos caminos que reconocen y celebran la diversidad inherente a la creatividad. Gracias a su labor, hemos podido hacer ajustes a los términos de referencia del Premio Bienal a la Creación Artística Javeriana, para estructurar un marco más amplio y plural que valore el impacto social de nuestras prácticas creativas. Estos esfuerzos colectivos nos permiten no solo adaptarnos a los desafíos contemporáneos, sino también fortalecer el vínculo entre la academia y la sociedad, asegurando que el quehacer creativo tenga un alcance que trasciende nuestra institución.

Nuevamente, agradecemos a todas y todos por su participación en este VI Encuentro Javeriano de Arte y Creatividad, y los invitamos dentro de dos años a continuar siendo parte de este espacio de divulgación, discusión e interrelación, que con cada edición se consolida con más fuerza como un escenario de democratización del conocimiento resultado de la creación e investigación + creación javeriana.

Muchas gracias.

PALABRAS DEL RECTOR DE CALI, PADRE VICENTE DURÁN CASAS, S. J.

Desde la Pontificia Universidad Javeriana queremos enviar un saludo fraterno y amistoso a todos los participantes en esta sexta versión del Encuentro Javeriano de Arte y Creatividad, que ha tenido lugar en la Universidad Javeriana en Bogotá del 9 al 11 de septiembre de este año. Aquí, en Cali, le damos una gran importancia a la creatividad, a la producción creativa del arte, de música, de reflexión, que a todos nos sirve, porque, en un mundo tan necesitado de esta perspectiva crítica de la cultura, el aporte de la Universidad es verdaderamente esencial. Me alegra mucho que haya habido una gran participación de la Javeriana Cali en este encuentro de la Javeriana en Bogotá: han participado veintinueve miembros de la comunidad javeriana entre profesores y estudiantes, nueve profesores de planta de nuestra seccional han presentado sus ponencias, sus trabajos, en este encuentro; siete por parte de la Facultad de Creación y Hábitat, uno de Ciencias de la Salud y otro de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

De la Javeriana Cali también hemos participado con quince pósteres, que han sido presentados por parte de estudiantes y de profesores. Esa integración, esa colaboración, es verdaderamente importante para nosotros. Por eso nos alegra estar unidos en esta actividad. El mundo de hoy requiere que en el tema del arte y de la creatividad todos participemos, porque todos tenemos algo que decir en un mundo donde la técnica tiende a primar. Qué bueno que haya creación, que haya cultura, que haya diálogo y que haya crítica.

Por eso, invito a toda la comunidad de la Universidad, tanto en Bogotá como en Cali, a seguir colaborando para trabajar conjuntamente en este movimiento del espíritu que es la creación, que es el arte, que a todos nos une y que es tan necesario en nuestro mundo.

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE SEPTIMBA: SALSA JAVERIANA

► Página de Septimba

Septimba es un proyecto que nació en la Pontificia Universidad Javeriana Sede Bogotá con el ánimo de incentivar y promover la interpretación, composición y producción musical alrededor de la salsa, integrado en su totalidad por

estudiantes de la Facultad de Artes. La música que interpreta la orquesta está impregnada de influencias de las nuevas tendencias musicales de Cuba, Puerto Rico y Colombia.

Presentación de Septimba
Fotografías: Karen Lorena Murillo.

