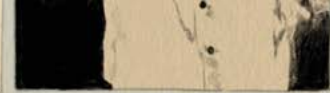

Exposición colectiva Centro de Innovación Ciudad Maestra 2019

Libreta de Bocetos

A cigarette
burns at 400 °C.

PEDAGOGOS
ARTISTAS

Exposición colectiva Centro de Innovación Ciudad Maestra 2019

PEDAGOGOS
ARTISTAS

PEDAGOGOS ARTISTAS - Exposición Colectiva Centro de Innovación Ciudad Maestra

Autores

Diana Carolina Vera Ardila - Juan Pablo Gaviria Bedoya - Oswaldo Enrique Rocha Díaz - John Jairo Nomesqui Delgado - Napoleón

Vargas Peñaranda - Jency Calderón Obando - Fabiola Alarcón Fernández - Olga Maritza Pira Ramírez - José Fernando Cuervo Galindo

Paola Inés Sierra Ramírez - Oscar Mauricio Ojeda Teuta - Diego Alejandro Naranjo Castillo - María Ibon Herrera Benavides - Freddy

Alexander Lagos Valencia - Nathalia López Zambrano - Francisco Acosta Ramírez - Ángel María Benjamín Cárdenas Valderrama -

Julían Velásquez Osorio - Gustavo Mantilla Herrera - Valeria Castillo - Yhonathan Virguez Rodríguez.

ISBN: 978-958-48-8184-7

Primera edición: Diciembre 2019

CENTRO DE INNOVACIÓN CIUDAD MAESTRA

ciudadmaestra@idep.gov.co

Cl 62 N° 26 - 41

PBX: 0571-338605

<https://www.redacademica.edu.co/estrategias/centro-de-innovaci-n-ciudad-maestra>

LIBRETA DE BOCETOS

<https://nodoarte.com>

Bogotá D.C. Colombia

EDICIÓN

CURADURÍA Y DIRECCIÓN DE ARTE

Yhonathan Virguez Rodríguez

DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y FOTOGRAFÍA

Alberto Saldaña Valencia

CORRECCIÓN DE ESTILO

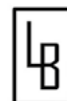
Lilia Carvajal Ahumada

LA PRESENTE PUBLICACIÓN NO TIENE UN CARÁCTER COMERCIAL

Las imágenes y fotografías, así como textos y contenidos que aparecen en esta publicación son responsabilidad de los artistas, sus derechos son reservados. Este libro no podrá ser reproducido, modificado en todo o en parte, en ninguna forma y por ningún medio sea electrónico, mecánico, web, fotocopia, o cualquier otro medio de reproducción sin permiso previo y escrito de los autores.

Exposición colectiva Centro de Innovación Ciudad Maestra 2019

PEDAGOGOS ARTISTAS

*Escribí buscando los adentros de la gente en sus afueras, en sus padecimientos,
su valor, sus ilusiones. Borraba más que escribía, hurgaba, rebuscaba el acorde
de las sensaciones que vivía la gente con las que yo mismo llevaba cargadas
en un morral. Un río crecido, una noche oscura, un jadeo debajo del aguacero
que golpea un techo de zinc, el terror de oír armas en las sombras...*

Alfredo Molano Bravo

IN MEMORIAM

CONTENIDO

13 Presentación

17 Pedagogos Artistas

Emancipación, creación y educación artística

23 Artistas

John Nomesqui²⁵
Valeria Castillo²⁷
Fabiola Alarcón²⁹
Diego Naranjo³¹
Maritza Pira³³
Francisco Acosta³⁵
Jensy Calderón³⁷
Ibon Herrera³⁹
Mauricio Ojeda⁴¹
Fredy Lagos⁴³
Napoleón Vargas⁴⁵
Natalia López⁴⁷
Paola Sierra⁴⁹
Julián Velásquez⁵¹
Juan Pablo Gaviria⁵³
Diana Vera⁵⁵
Benjamín Cárdenas⁵⁷
Gustavo Mantilla⁵⁹
Oswaldo Rocha⁶¹
José Fernando Cuervo⁶³

69 Diseño

85 Agradecimientos

Pedagogos Artistas, exposición del colectivo Cuaderno de Bocetos e instalada en el Centro de Innovación Ciudad Maestra entre el 19 de octubre y 19 de noviembre de 2019, fue apoyada en el marco del convenio interadministrativo 877686 de marzo de 2019 entre la Secretaría de Educación del Distrito (SED) y el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP), componente de innovación educativa. Específicamente la exposición forma parte de la estrategia de memoria viva del Ecosistema Distrital de Innovación Educativa.

Con esta muestra se pretende aportar al reconocimiento a las maestras y maestros de Bogotá como sujetos integrales, constructores de saberes interdisciplinarios y comprometidos con el desarrollo de la ciudad, a la par que se contribuye al fortalecimiento de redes y colectivos de docentes.

Presentación

Ser maestro o maestra de arte es tan apasionante como desafiante. Se trata, ni más ni menos, de contribuir al desarrollo de la sensibilidad, del pensamiento creativo y la expresión simbólica de los estudiantes, y propiciar el disfrute de la experiencia estética cual marca que acompañe al individuo hasta el final de sus días.

Se es maestro, se ejerce el oficio con el ser en su completud, en vínculo con otros y en contextos particulares. Si ello es de por sí ya complejo en cualquier área curricular, ni qué decir de la educación artística donde la materia prima por excelencia son los sentidos y su paso por la reflexión, los lenguajes.

Esta exposición colectiva que el curador denominó Pedagogos Artistas, la primera que se hace en el Centro de Innovación Ciudad Maestra, desea rendir homenaje a los maestros y maestras que han elegido el arte como opción de vida y su enseñanza como el camino para humanizar el mundo.

En esta ocasión son veinte los maestros que aceptaron exponer sus obras, y exponerse para que la ciudad pueda palpar sus vidas, inquietudes, manifiestos, temores y búsquedas. Pedagogos Artistas es una invitación a detener el ritmo vertiginoso de lo cotidiano en la escuela y adentrarse en lo hondo de la condición humana del docente de educación estética, cuya presencia en ella le habla a nuestro espíritu emancipatorio.

la dictadura es la dictadura, la disciplina es la dictadura, la coe-
dura, la tarea es la dictadura, la plataforma es la dictadura, el est-
a, la formación es la dictadura, el manual es la dictadura, la orien-
a, la formación es la dictadura, la dinámica es la dictadura, el licen-
a, la formación es la dictadura, la dinámica es la dictadura, el preconcepto es la dictadura, la

Libreta de Bocetos: Red de Maestros de Arte es un colectivo interdisciplinar de docentes que investiga sobre el arte. Nace en 2016 con el objetivo de llevar a cabo proyectos de investigación pedagógica basada las en artes y la gestión cultural, además de otros proyectos que trabajen interdisciplinariamente el arte, la cultura y la educación a propósito de problemáticas sociales en Colombia.

www.nodoarte.com

Pensar una curaduría para los maestros de Arte y Educación Artística de preescolar, educación básica primaria y bachillerato implica considerar su labor más allá de los estereotipos, una lucha que implica la potencia y desarrollo de la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica entre muchas otras facetas de los “maestros ignorantes”, según categoría de Jacques Rancière.

Por desconocimiento, en las comunidades de las cuales formamos parte, a la educación artística, desde su creación, se le ha dado un lugar ornamental o de entretenimiento infantil, se le estereotipa como otra de las muchas maneras de atontamiento de la escuela; se da por sentado que los artistas nacen en los estudios de pregrado, y que toda referencia anterior a esa experiencia es anecdótica y apacible.

La realidad es otra: en lo que la sociedad ha llamado infancia existe una experiencia estética y filosófica con el arte, una de relación directa de experiencia corpórea. Si en la crítica de arte asociamos a los menores de edad con colegios o formación de públicos, reiteramos un estereotipo que considera como única relación

Emancipación, creación y educación artística

Pedagogos Artistas

posible entre arte y menores de edad la mediada por la pedagogía, y por ende los despojamos de su naturaleza humana y reducimos su categoría intelectual. Se desconoce, entonces, el impacto del arte en la potente infancia y las relaciones posibles de la creatividad y el pensamiento. ¿Existirá el momento en que hablemos en una misma conversación sobre preescolar, doctorado y educación artística sin prejuicios y con la misma dignidad con la que hablamos de la vida?

La educación artística, como todas las demás áreas del conocimiento, ha evolucionado a la par del concepto de infancia. ¿Cómo definir un modelo pedagógico basado en la emancipación, la radical libertad o la autonomía que construye el arte en la modernidad? ¿Cómo instaurar un sistema de reglas y estructuras de autoridad en procesos que continuamente evolucionan mediante la creatividad, sensibilidad e interacción humana? Los procesos de sensibilidad, trabajo manual, interpretación de los materiales y pensamiento que se involucran en el arte se deben a un rigor de apasionamientos y entregas, sean estos conceptuales, técnicos o éticos, pero para hacerlos manifiestos en su ejercicio traicionan todas las estructuras de jerarquía de las instituciones.

Un arte que obedezca es un arte instrumentalizado; no existe maestro de arte que considere que el sistema de evaluación estandarizado en las instituciones tiene alguna relación sensata con los procesos y reflexiones que este desarrolla. Como campo expandido de la experiencia humana, son otros los canales de diálogo los que confluyen y crean un fenómeno de educación disruptiva y, en este sentido, el arte y sus reflexiones son un área fundamental, no obstante, este a su vez entra en contradicción con la educación tradicional ya que en su práctica y reflexión confronta una estructura pensada en la producción del capital sin su escala humana.

La exposición Pedagogos Artistas en el Centro de Innovación Ciudad Maestra, que reunió a veinte maestros y maestras de arte, cuestiona las relaciones invi-

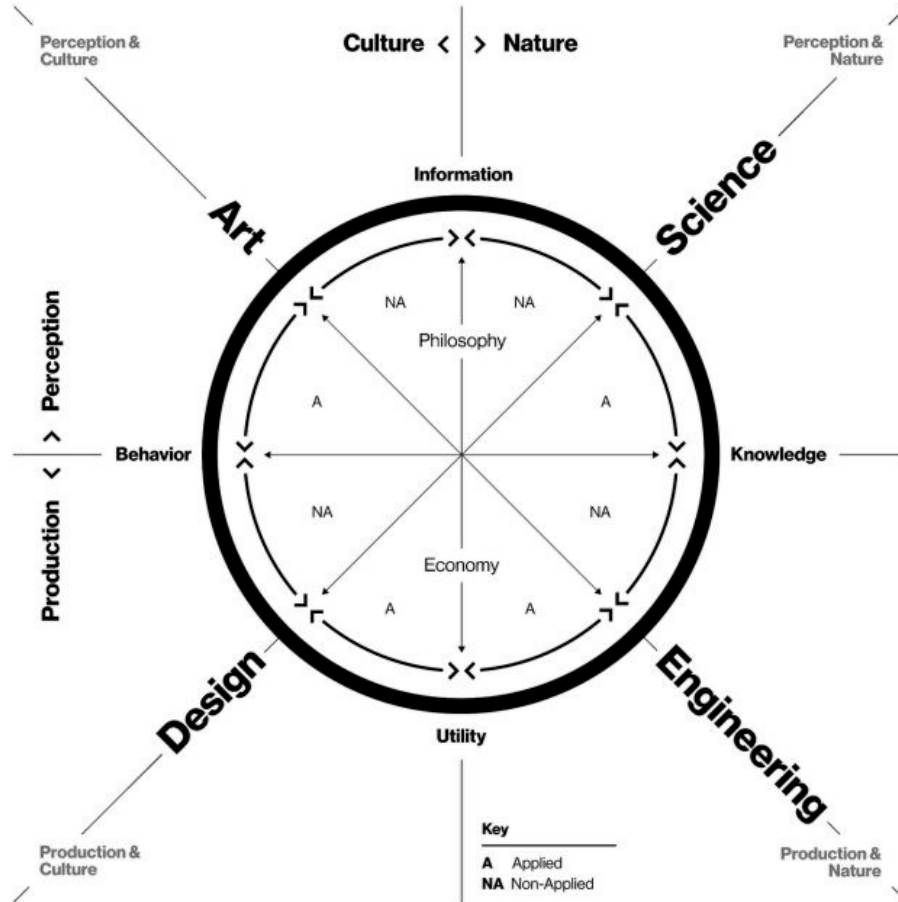
sibles de la educación artística y el arte, de las categorías de docente y su vínculo con la creación, tensiones que aún son imperceptibles. Pareciera que los nexos de poder entre castas invisibles en todos los niveles de la educación estuvieran continuamente en tensión, y entre ellas se desarrollan otras castas marginales según nuestro contrato laboral. ¿Por qué seguir ese juego cuando todos somos explotados?

El trabajo es la dictadura, como sabiamente pensó Santiago Sierra. La manera de romper las jerarquías de poder dentro de las categorías que continuamente avalamos, es quebrando sus estructuras de valor, y con esa filosofía se presenta esta exposición cuyo enfoque es la búsqueda de la emancipación de los iguales para reconocernos en nuestra sensibilidad y no por nuestros cargos o contratos.

Diálogos e hibridaciones

Existen tres grandes ejes que definen la exposición Pedagogos Artistas: cuerpo, nación y territorio, directamente proporcionales a nuestra herida colonial definida en nuestra identidad. Estos configuran los discursos de formación de ciudadanía, género y marginalidad. Qué el diálogo creativo sea el vehículo para la reflexión pedagógica rompe los esquemas tradicionales de interpretación sobre el oficio de los maestros y maestras de arte en el sistema educativo; lo que llamamos educación es una forma estructurada de transmitir el conocimiento acumulado del mundo en vivencias y experiencias, entonces cabe preguntarse: ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Este es un ejemplo ideal de las reflexiones de la educación artística. Es posible un colegio sin currículo en función de una razón sensible, un lugar cualquiera, una conversación que enseña sin calificarnos, así como el día o la noche pueden ser escuela o museo.

Intencionalmente, las obras de arte se propusieron en su espacio para crear diálogos, para cuestionarnos acerca del lugar que se le dan a las obras de los maestros de arte en los colegios o escuelas: el lugar del caballete, el de formación, el del aprendizaje, para reflexionar sobre la enseñanza como una obra siempre inacabada, porque todo lo que rodea a lo pedagógico solo existe como ensayo, juego o laboratorio. Un maestro de arte por encima de su profesión es un ser humano con matices mucho más complejos, su relación con la experiencia de vida está mediada por la educación, eso es cierto, pero en un sentido amplio tiene como base sus vivencias culturales sociales y humanas; si reducimos su vida al espacio del colegio desconoceríamos la realidad: la educación artística es capaz de dejar una huella en las personas más allá de los límites con los que la categorizamos. La idea de Joseph Beuys y Heinrich Böll de fundar la Universidad Libre Internacional no fue interpretada claramente; ellos plantearon como

1/ Ciclo de Krebs, diseñado por Neri Oxman, quien consideraba importante “establecer una cartografía tentativa, pero holística, de la interrelación entre estos dominios [ciencia, arte, ingeniería y diseño], donde un reino puede incitar la (r)evolución dentro de otro, y donde un solo individuo o proyecto puede residir en múltiples dominios”. Oxman sugiere múltiples formas de ver el gráfico: como un reloj, un microscopio, una brújula o un giroscopio. Independientemente de cómo se navegue por el espacio, imagina una salida de energía creativa no muy diferente de la salida de energía química en las células vivas, que resulta del movimiento del fluido de un reino a otro. Spectrum (2017). Recuperado de <https://spectrum.mit.edu/winter-2017/neri-oxmans-krebs-cycle-of-creativity/>.

eje un nuevo y futuro concepto de estructura social que identificara el arte y la vida como depositarios de la fuerza creativa que todos los seres humanos tenemos: toda persona es artista, y sus obras no están expuestas en galerías o museos sino en la propia vida. Otros que nos dan luces al respecto son Mark Rothko, quien en sus reflexiones advertía sobre el peligro de suprimir la creatividad del niño mediante la formación académica, y Rodolfo Llinás, que propone estructurar la educación con base en el entendimiento y la interpretación, y en este sentido no hay interpretación sin experiencia o sensibilidad y esta en gran medida la aporta la educación artística.

Si Pedagogos Artistas cuestiona la realidad educativa y las relaciones sociales con el concepto de educación artística no es por mero capricho de la sensibilidad, sino porque nuestra sociedad ha entendido que las relaciones entre la ciencia, el arte, el cuerpo y la naturaleza son vitales para el progreso integral de nuestra especie.

Así construimos puentes para darle el lugar del arte a la ilustración y a la ilustración científica, y pretendemos que las técnicas como el *collage*, la cerámica, el dibujo, la pintura y la escultura conecten el tema general de la exposición en la interacción de las experiencias y texturas, diálogos abiertos sobre los prejuicios de las disciplinas y su lugar político en los discursos del arte.

Aspiramos a crear relaciones en espacios de la educación donde el arte es un disruptor de las lógicas establecidas, la posibilidad de repensar nuevos mundos. Conversaciones sobre imágenes, sustratos y territorios a varias voces a través de la plástica y la sensibilidad de las obras. Si interpretamos y escuchamos con sinceridad la creación y el diálogo de las obras la otredad se hace visible. El arte al habitar los espacios reconfigura el sentido que tienen; el tiempo de la creación y la razón sensible como un suave tremor, nos llaman, se hacen presentes en Pedagogos Artistas.

Yhonathan Virgüez Rodríguez*
Curador

*Docente de Artes e investigador de la Secretaría de Educación del Distrito. Candidato a doctor en Artes de la Universidad de Antioquia, diseñador gráfico, licenciado en Artes y magister en Estética e Historia del Arte. Ha publicado artículos e ilustraciones sobre arte, cultura y educación en diferentes medios.

ARTISTAS

Invictus 2019
Escultura

Más allá de toda reparación
Tronco de madera con tejido de papel. Dimensiones variables

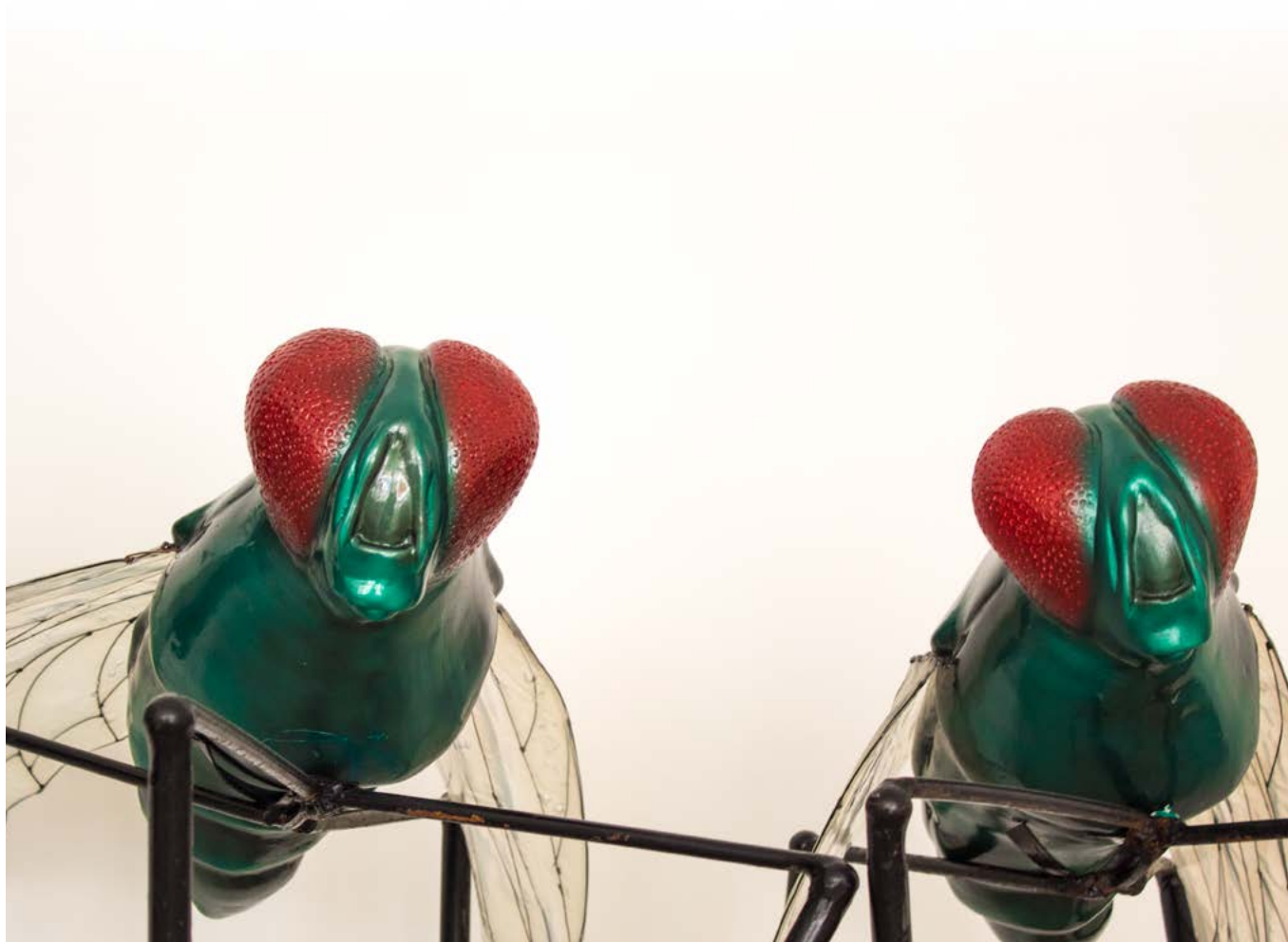
John Nomesqui

Invictus 2019
Escultura (fragmento)

Maestro en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, especializado en Docencia Universitaria en la Universidad Libre de Colombia y magíster en Ciencias de la Educación en la Universidad de San Buenaventura. Docente de la Secretaría de Educación del Distrito.

Su propuesta artística es resultado de la investigación sobre la relación entre el arte, la educación, la sostenibilidad y la ecología. Considera la creación de la obra de arte como una necesidad básica humana, la cual es posible satisfacer mediante la reutilización y resignificación de los residuos derivados del consumo de bienes y servicios. Su obra propone vías de reconciliación entre la naturaleza y la cultura.

Lucilias 2017
Cerámica / reproducción Silicona, alambre

Fragmento
135x50x50 cm

Valeria Castillo

Maestra en Artes Plásticas y Visuales de la ASAB, estudiante de la Maestría en Estudios Artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con doce años de experiencia en docencia. Ha trabajado con diversas poblaciones (habitantes de calle, tercera edad, jóvenes, población vulnerable) como maestra de Artes Plásticas y Diseño. Desde 2013 está vinculada a la Secretaría de Educación de Bogotá, tiempo en el cual se ha desempeñado como docente en tres colegios distritales, en el proyecto Media Fortalecida Artes y Diseño.

Lucilias 2017
Cerámica / reproducción Silicona, alambre (fragmento)

Y vamos a la playa # 9, 2017
Óleo sobre lienzo

70x100cm

Fabiola Alarcón Fernández

Docente universitaria de Artes desde 1995. Ha hecho exposiciones individuales y colectivas nacionales e internacionales desde 1987. En 2016, el Área Cultural de la Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle, presentó una retrospectiva de su obra *Aquello que la vida apenas soporta: ni objeto, ni sujeto*. Ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el Tercer Premio Salón Artes del Fuego de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño de Bogotá (1996) y una mención en la IV Bienal de Arte Cervantino de la Galería Carrión Vívar (1998).

Y vamos a la playa # 5, 2017
Óleo sobre lienzo (fragmento)

Y vamos a la playa # 9, 2017
Óleo sobre lienzo (fragmento)

Nacimiento de la conciencia 2013
Carboncillo sobre papel

100x70cm

Diego Alejandro Naranjo

Artista plástico bogotano, egresado de la Facultad de Arte en la Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB) de la Universidad Distrital.

Propone una serie de retratos en blanco y negro en los cuales el cuerpo humano se convierte en figura evocadora de sensaciones y reflexiones sugestivas sobre la vida. Su recorrido artístico abarca obras en plastilina, dibujo y pintura, cuyo común denominador es una investigación acerca de lo sensorial y ancestral. También le apasiona la música, la filosofía y la literatura.

Amantes 2017
Carboncillo sobre papel (fragmento)

Amantes 2017
Carboncillo sobre papel

Indecisión 2019
Mixta sobre lienzo

120x70cm

Utopía 2019
Mixta sobre lienzo (fragmento)

Indesición 2019
Mixta sobre lienzo

Maritza Pira Ramírez

Docente de Artes Plásticas. Su verdadera maestría radica en experimentar con sus estudiantes el arte y la creatividad. Su obra es un trabajo emocional que ha ido evolucionando desde lo formal a lo abstracto, dando un carácter de libertad a los espectadores y a sí misma.

Con más de veinte exposiciones a escala nacional e internacional, se ha destacado por tratar diversas problemáticas de la cotidianidad con sus series artísticas. Su inspiración llega desde cuando riega pintura en el lienzo permitiendo que se mezcle y cree formas con las cuales puede expresar con sencillez el colorido de las flores, el sonido del mar y la sabiduría de la naturaleza en todo su esplendor.

Leda and the swan 2012
Acrílico sobre página de revista

29x20,5 cm

Artista plástico de la Universidad Nacional, magíster en Arte Contemporáneo y con estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene experiencia en procesos pedagógicos artísticos e inclusión social en población en condición de discapacidad, primera infancia y adulto mayor.

Ha trabajado en la elaboración y ejecución de proyectos artísticos tales como Haz tu Disfraz, Grand Prix a la Donación Botero y Viajando con Huependo, para el extinto Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT); 40x40 con la Fundación La Baranda, y Arte para el Bilingüismo con Colsubsidio. Se desempeña como artista formador para el programa Crea de Idartes y dirige el Club de Dibujo Bogotá.

Francisco Acosta

Serie Anatopias 2008
Técnica mixta sobre página de revista (fragmento)

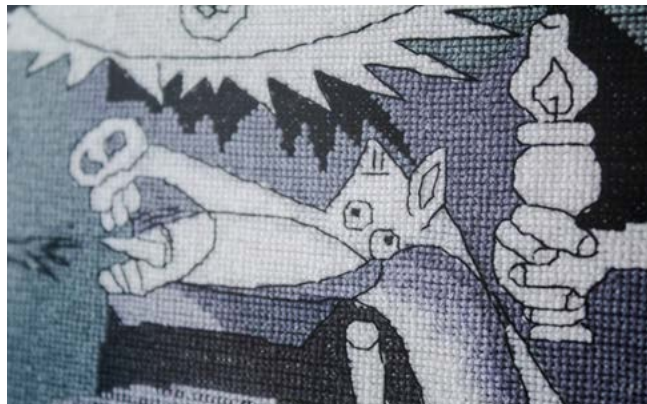

Leda and the swan 2012
Acrílico sobre página de revista (fragmento)

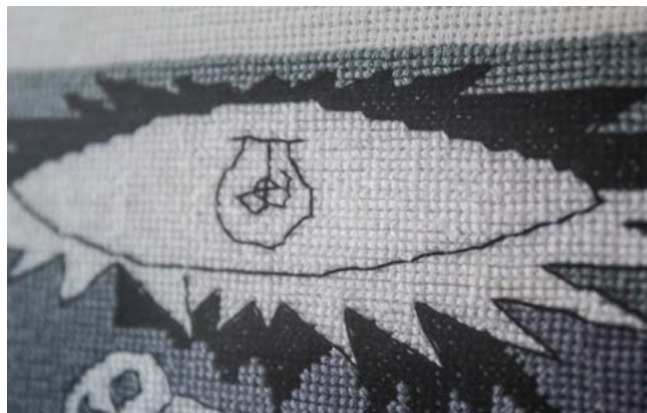
Guernica - Pablo Picasso (1937) 2019
Reproducción punto de cruz

110x50 cm

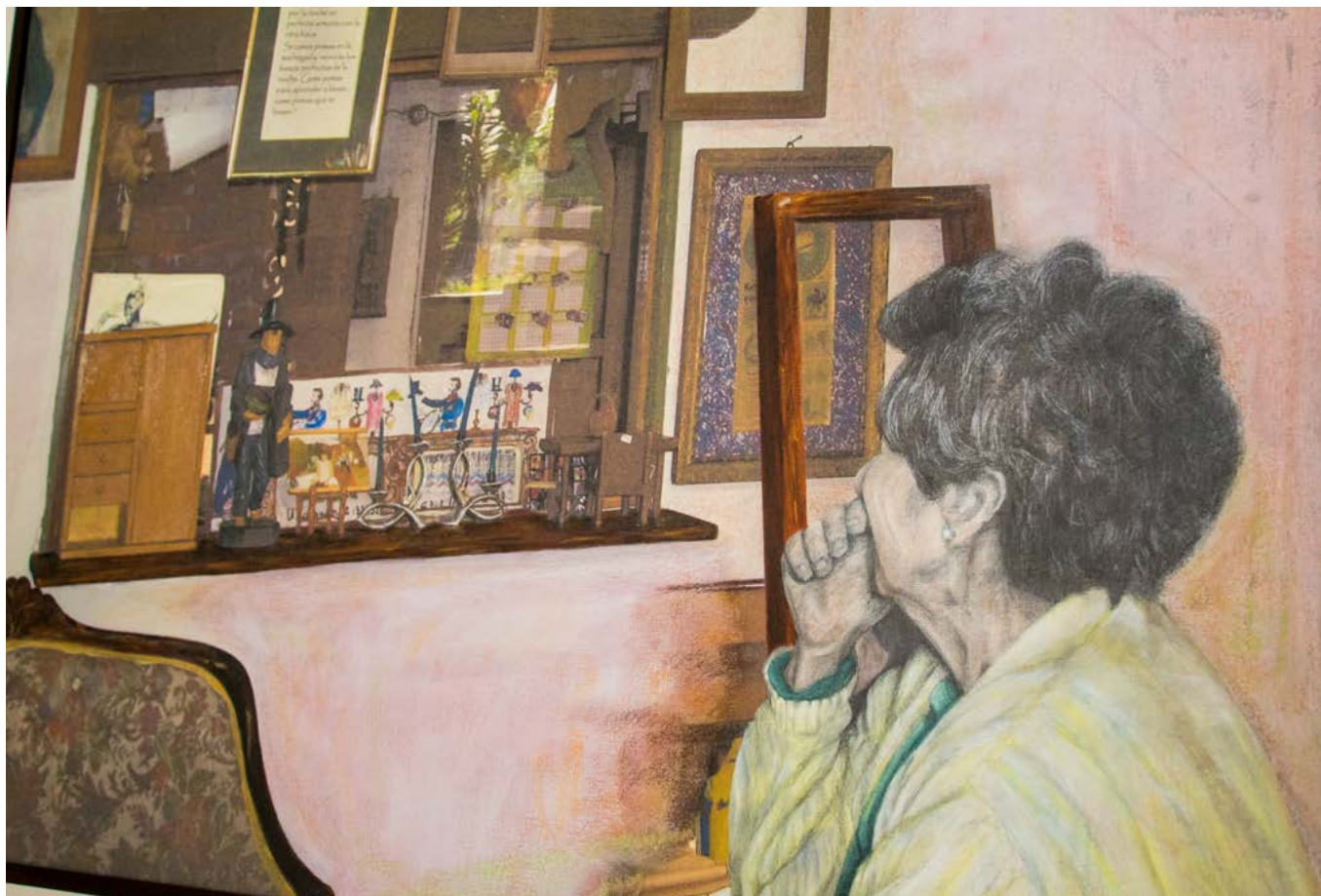
Guernica - Pablo Picasso (1937) 2019
Reproducción punto de cruz (fragmento)

Licenciada en Educación Física y magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional. Escritora de cuentos infantiles sobre problemáticas de la realidad escolar. Está dedicada al ejercicio de la docencia y es una apasionada por la educación y la posibilidad de generar nuevas formas de ser y habitar en la escuela. Aunque no se formó como artista, desarrolla el bordado en punto de cruz como un acto de artístico, una creación artística plástica, un saber ancestral que aprendió por tradición oral.

Guernica - Pablo Picasso (1937) 2019
Reproducción punto de cruz (fragmento)

Jensy
Calderón

Serie tratado de culinaria 2013
C-print acrílico y lápiz grafito sobre tela

100x70 cm

Serie tratado de culinaria 2013
C-print acrílico y lápiz grafito sobre tela (fragmento)

Serie tratado de culinaria 2013
C-print acrílico y lápiz grafito sobre tela (fragmento)

Ibon Herrera B.

Artista y licenciada en Artes Plásticas y Visuales de la Universidad Santo Tomás, en donde forma parte de un grupo de investigación. Inició su formación y proceso en academias y en talleres de artistas. Ha dirigido programas de formación artística en escuelas de arte en Bogotá, actualmente dirige y desarrolla el proyecto de formación Manos al Arte con estudiantes de secundaria.

Como artista, su investigación gira en torno a la relación entre memoria, arte y tecnología. Ha participado en distintas exposiciones, entre ellas en la Latin Art Gallery de Praga (República Checa), Casa Principal, en Veracruz (México), en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de Bogotá, en el Centro Colombo Americano de Bucaramanga, y en el Museo de Arte de la Universidad del Magdalena.

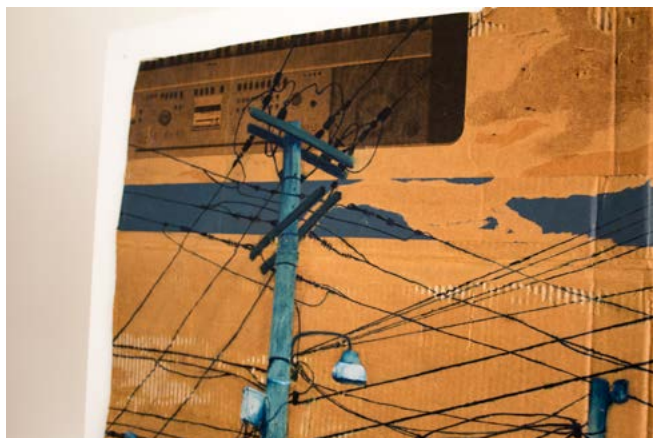

De esquina a esquina 2018
Óleo sobre cartón

50x111 cm

Artista plástico egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (ASAB). Es docente de la Secretaría de Educación del Distrito. Desde 2003 participa en muestras y proyectos investigativos para las artes e imparte talleres de dibujo y creación artística. Ha indagado con el dibujo y el grabado la expresión del cuerpo sometido a diversas experiencias. Su más reciente trabajo propone reflexionar sobre las nociones que tenemos del tiempo.

Mauricio Ojeda

De esquina a esquina 2018
Óleo sobre cartón (fragmento)

De esquina a esquina 2018
Óleo sobre cartón (fragmento)

Transgresiones: Un país de cadaver exquisito / Día 2011
Escultura cerámica quema a doble cocción y óxidos a 920°

22x23x23 cm

Freddy Lagos

Valencia

Maestro en Bellas Artes, dibujante, fotógrafo y ceramista cuyos procesos creativos subyacen en la adaptación e hibridación latente en los ciudadanos en relación con sus contextos.

Analista pedagógico con once años de experiencia en diseño, asesoría e implementación de estrategias pedagógicas para la educación artística de poblaciones socialmente vulnerables. Artista formador enfocado en el desarrollo humano con proyección hacia el fortalecimiento de las capacidades sociales a través de prácticas artísticas, didácticas y lúdicas.

Transgresiones: Un país de cadaver exquisito / Smoke 2011
Escultura cerámica quema a doble cocción y óxidos a 920°

Transgresiones: Un país de cadaver exquisito / Día 2011
Escultura cerámica quema a doble cocción y óxidos a 920° (fragmento)

Paisaje de Falsos Positivos (Sin fecha)
Óleo sobre lienzo

350x180cm

Paisaje de Falsos Positivos (Sin fecha)
Óleo sobre lienzo (fragmento)

Paisaje de Falsos Positivos (Sin fecha)
Óleo sobre lienzo (fragmento)

Napoleón Vargas Peñaranda

Maestro en Bellas Artes con especialización en Grabado de la Universidad Nacional de Colombia. Especializado en Educación y Gestión Cultural en la Fundación Universitaria Monserrate, en Educación Artística Integral en la Universidad Nacional de Colombia, y en Didáctica del Arte en la Fundación Universitaria Los Libertadores. Artista activo y con varias exposiciones individuales y colectivas en diferentes espacios. Docente de Artes Plásticas y Visuales de la Secretaría de Educación de Bogotá.

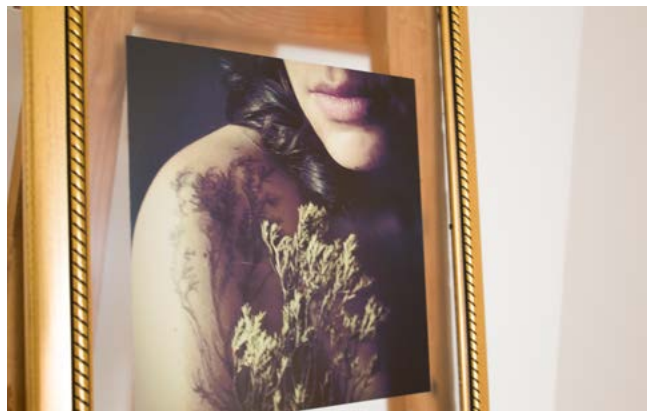
Estacionarias Nº 6 2019
Boligrafo sobre papel

35x45 cm

Nathalia López Zambrano

Maestra en Artes Plásticas y Visuales, egresada de la ASAB, especialista en Gestión de Proyectos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) e historiadora del arte en formación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Actualmente, su trabajo plástico se concentra en el acercamiento a la botánica por medio del dibujo, y de manera paralela alterna su ejercicio con la docencia en diversos programas universitarios, el acompañamiento en el aula de estudiantes de colegios rurales de Cundinamarca por medio de un programa pedagógico de educación por la paz y la economía solidaria, y talleres artísticos particulares.

Jugando ando N° 1 2018
Bolígrafo sobre el cuerpo (fragmento)

Construir, pensar, habitar 2018
Monotipia y relieve en papel

Serie de tres grabados (fragmento)
52x72 cm

Identidad re-configurada 2018
Relieve en papel (fragmento)

Construir, pensar, habitar 2018

Monotipia y relieve en papel (fragmento)

Especialista en Desarrollo Humano con énfasis en Procesos Afectivos y Creativos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Profesional en Estudios Literarios de la Pontificia Universidad Javeriana y artista plástica y visual con estudios en la Universidad del Museo Social Argentino.

Confía en el arte como forma de autoconocimiento, conocimiento del entorno y reconocimiento del otro, por ello es docente del programa Arte en la Escuela del Instituto Distrital para las Artes (Idartes) y de la Escuela de Formación de Artistas Íntegros. Su trabajo como artista se fundamenta en la relación entre la poesía, el libro de artista, el dibujo, el grabado y la escultura como mecanismos de organización mental, reflexión, crítica y expresión.

Paola
Sierra

Ciclo rosa audiovisual 2013
Dibujo digital

Publicado en: Cinemateca Distrital

Ciclo rosa audiovisual 2013
Dibujo digital

Julián Velásquez Osorio

Ilustrador, investigador y gestor cultural. Licenciado en Tecnología Educativa de la Universidad del Quindío, diseñador gráfico de la Universidad Los Libertadores, especialista y magíster en Estudios Culturales de la Universidad Javeriana. Es fundador de Imagen Palabra, evento internacional de ilustración. Docente universitario y titiritero aficionado. Publicó con la Universidad Javeriana *¿Ven lo que digo? Hablar, hacer y deshacer ilustración en Bogotá. 2003-2013*, Colección Intervenciones en Estudios Culturales 2016.

Duque contra el mundo 2018
Dibujo digital

Publicado en: Revista Soho

"Sin título" 2018
Dibujo digital / Proyecto personal

Desmovilizados 2015
Dibujo Digital

Juan Pablo Gaviria

Magíster en Artes Plásticas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y maestro en Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana. Participó en la creación del colectivo gráfico Taller Trez con el que tuvo la oportunidad de mostrar proyectos en instituciones nacionales e internacionales.

En 2013 formó parte del grupo de creación para la residencia de Mark Dion en Casa Deux Soleils en Honda, cuyo resultado fue expuesto en *Flora ars+natura*, en Bogotá. Durante 2014 desarrolló actividades de gestión con el espacio Casa Común en Bogotá. Ha trabajado para medios editoriales como *El Espectador*, Publicaciones Semana, *El Malpensante*, *Bacánika*, Rey Naranjo, Tragaluz, Planeta y el Ministerio de Cultura. En la actualidad cursa un posgrado en artes y medios en la Universität der Künste Berlin.

Ciclos 2018
Placas de arcilla (Blanca-roja) Dos piezas

35cm de diámetro

Ciclos 2018
Placas de arcilla (Blanca-roja) Dos piezas (fragmento)

Ciclos 2018
Placas de arcilla (Blanca-roja) Dos piezas

Artista plástica bogotana, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría en Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social en la Universidad Complutense de Madrid.

Ha participado en exposiciones y muestras colectivas en Colombia y Argentina. La mayor parte de su obra artística se desarrolla a través de la cerámica. Actualmente, investiga sobre transferencia de imágenes y fotografías al soporte cerámico, el uso de fibras naturales y metales. Complementa su hacer artístico con la práctica docente en Arte con adolescentes.

Diana Carolina
Vera
Ardila

Pasifloras de Cultivo en Colombia 2019
Técnica Digital

Homenaje a la Escuela de Diseño Gráfico Universidad
Nacional de Colombia 2019 - Técnica Digital

Benjamín Cárdenas Valderrama

Diseñador gráfico y artista plástico de las universidades bogotanas Javeriana y Jorge Tadeo Lozano, y de la National Academy School of Fine Arts New York.

Se dedica de lleno a la ilustración científica desde 1998. Fue profesor en la Universidad Jorge Tadeo Lozano desde 1984 hasta 2017. Ha publicado varios libros de ilustración científica para la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el Jardín Botánico de Bogotá, el Instituto Humboldt, el Denver Botanic Garden Colorado de Estados Unidos y el SENA. Ha ganado varios premios en diseño gráfico e ilustración científica a escala nacional e internacional, entre ellos la Residencia Artística en el Jardín Botánico de Denver, Colorado.

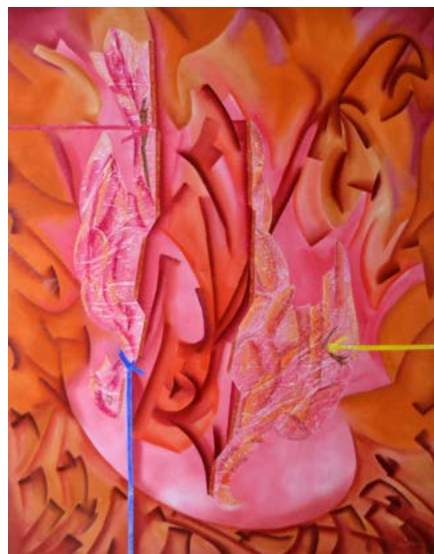

Vuelos fracturados 2017
óleo sobre madera aglomerada

Fragmento 1 de 3
152x122 cm

Vuelos fracturados 2017
 óleo sobre madera aglomerada (fragmento 2 de 3)

Vuelos fracturados 2017
 óleo sobre madera aglomerada (fragmento 3 de 3)

Egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, es desde hace 25 años profesor de Artes de la Secretaría de Educación del Distrito y lleva exponiendo su trabajo desde 1995. Líder del proyecto *Forma y Color de Tres Derechos Humanos: Aire, Agua y Tierra*. Su obra tiene como objetivo activar sensibilidades ciudadanas para mantener viva la memoria colectiva como resistencia contra el olvido. Busca contribuir al rescate del derecho a recordar; elemento pertinente en la construcción de una democracia orientada a crear una sociedad sostenible, fundada en el respeto hacia los derechos humanos universales, la justicia social y una cultura de paz.

Gustavo Mantilla

Souvenir 2012
Cerámica pintada a mano

100 piezas
16x5,5x5x5 cm c/u

Souvenir 2012
Cerámica pintada a mano (fragmento)

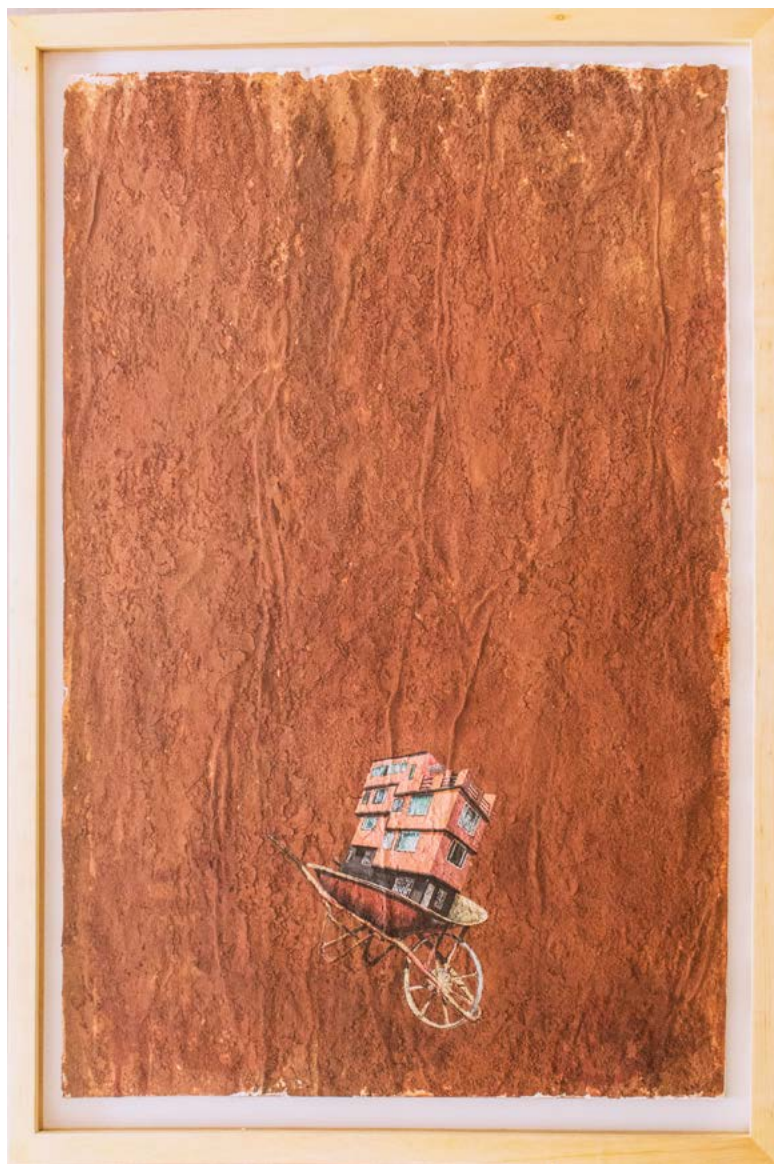

Souvenir 2012
Cerámica pintada a mano (fragmento)

Maestro en Artes Plásticas y Visuales y candidato a magíster en Estudios Artísticos de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital. Ha expuesto sus obras de forma individual y colectiva en el país y el exterior. Además de artista es docente e investigador.

Su interés en el campo pedagógico y artístico ha girado en torno a la investigación histórica, la memoria y las sensibilidades, posibilitando la construcción de paralelismos estéticos en los cuales la tradición historiográfica y pedagógica pueda ser interpelada. Busca generar procesos colectivos en donde el pensamiento crítico se convierta en una herramienta que contribuya a construir nuevos discursos.

Oswaldo Enrique
Rocha
Díaz

La marcha de las carretillas 2012
Instalación Colectivo Mayaelo

La marcha de las carretillas 2012
Instalación Colectivo Mayaelo (fragmento)

La marcha de las carretillas 2012
Instalación Colectivo Mayaelo (fragmento)

José Fernando Cuervo Galindo

Maestro en Artes Plásticas de la ASAB, especialista en Pedagogía del Lenguaje Audiovisual de la Universidad del Bosque, y magíster en Educación, línea Interculturalidad, de la Universidad Pedagógica Nacional.

Su trabajo se enfoca en la pedagogía artística y la creación e investigación en procesos de arte y comunidad. Ha desarrollado la transformación de escenarios tanto pedagógicos como comunitarios con grupos de investigación y creación como el colectivo estudiantil Latá-Latá y el espacio creativo Mayaelo Artes. Se ha hecho acreedor a becas que le han permitido trascender a espacios internacionales.

LA DICTADURA DE CLASE

La planeación es la dictadura, el currículo es la dictadura, la calificación es la dictadura, la institución es la dictadura, el horario es la dictadura, el rector es la dictadura, el coordinador es la dictadura, el orientador es la dictadura, el profesor es la dictadura, el papito es la dictadura, la mamita es la dictadura, el estudiante es la dictadura, la tarea es la dictadura, el observador es la dictadura, la evaluación es la dictadura, la planilla es la dictadura, el tablero es la dictadura, el salón es la dictadura, la profesora es la dictadura, la rectora es la dictadura, la conducta es la dictadura, la disciplina es la dictadura, la coordinadora es la dictadura, la tarea es la dictadura, la plataforma es la dictadura, el estándar es la dictadura, la formación es la dictadura, el manual es la dictadura, la orientadora es la dictadura, la jornada es la dictadura, la dinámica es la dictadura, el licenciado es la dictadura, la licenciada es la dictadura, el preconcepto es la dictadura, la guía es la dictadura, el cupo es la dictadura, el trabajo es la dictadura, la izada es la dictadura.

**QUIEN
ENSEÑA
SIN
EMANCIPAR
ATONTA.**

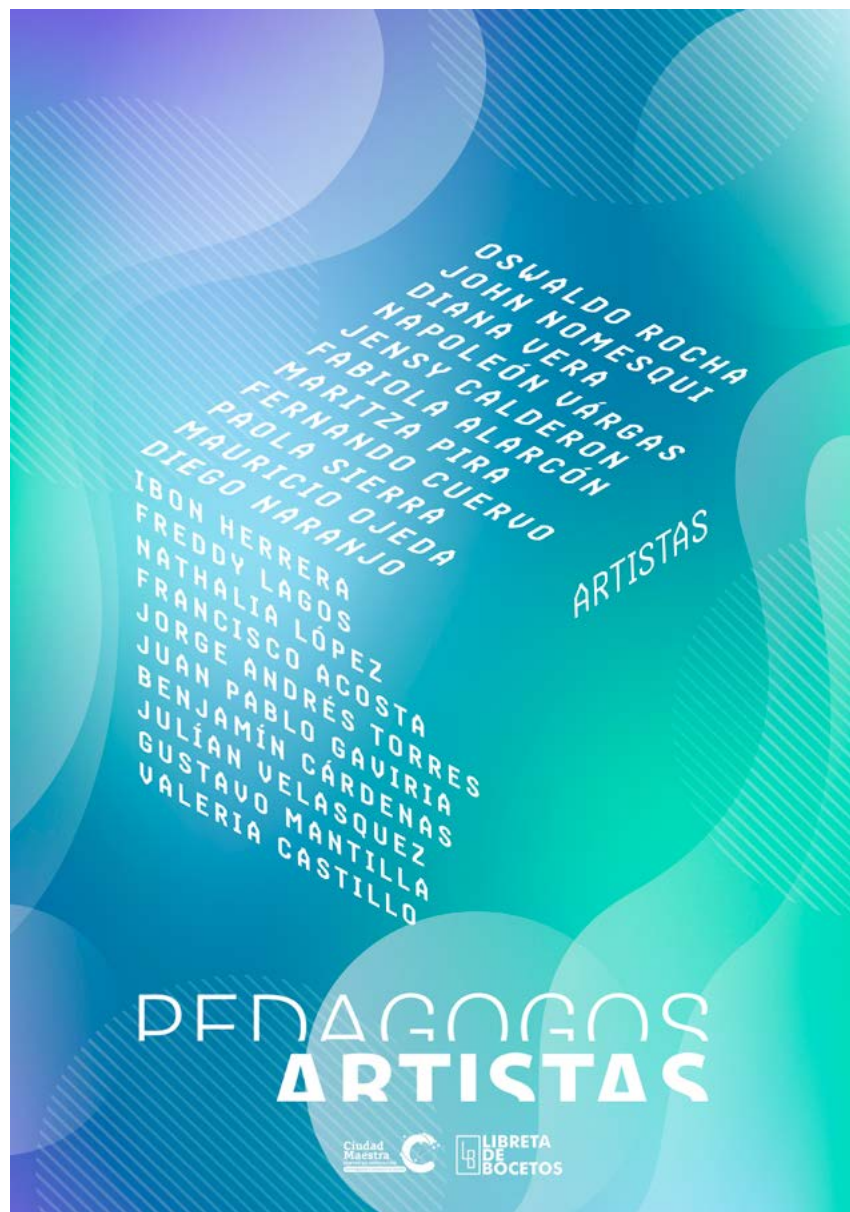
LIBRETA
DE
BOCETOS

19 OCT
19 NOV
9am-5pm
2019

www.nodoarte.com

DE DIBUJOS ARTISTAS

CENTRO DE INNOVACION CIUDAD MAESTRA
calle 62 N° 26-41

Ciudad
Maestra
CENTRO DE INNOVACIÓN
Cultura, ciencia & desarrollo del talento

PEDAGOGOS ARTISTAS

TALLER

Centro de innovación Ciudad Maestra

Martes 29
de octubre
9:00 am

DE ARTETERAPIA

ARCILLA: CREANDO ENTRE DOS MUNDOS

Maestra Diana Carolina Vera Ardila

Calle 62 # 26 - 41 Barrio El Campín

Entrada libre - Cupo limitado

www.nodoarte.com

TALLER DE ILUSTRACIÓN

PEDAGOGOS
ARTISTAS

Dibujos, textos y metáforas

2 a 4 pm / Jueves 14 de noviembre

Centro de innovación Saber Digital

Carrera 28A No. 62-46 / Entrada libre

www.nodoarte.com

Ciudad
Maestra
CENTRO DE INNOVACIÓN
Investigación y memoria en acción

PEDAGOGOS
ARTISTAS

DEFINICIONES ARTISTAS

2019

19 de octubre

19 de noviembre

Visita Guiada

ENTRADA LIBRE

Viernes 25 de octubre, 11 am

Calle 62 # 21 - 41

Barrio El Campín

Centro de innovación Ciudad Maestra

**Ciudad
Maestra**

CENTRO DE INNOVACIÓN

Administración y desarrollo del sector

Diana Carolina Vera Ardila - Obra - Ciclos 2018 - placas de arcilla Blanca y Roja - Quema 1100°

**QUIEN
ENSEÑA
SIN
EMANCIPAR
ATONTA.**

PEDAGOGOS
ARTISTAS

PEDAGOGOS ARTISTAS

Esta exposición presenta una selección de obras plásticas que hacen tangible la conexión entre el arte y el quehacer pedagógico. Más allá de las metáforas, ideas y objetos artísticos que coexisten, esta exposición emplazada en Ciudad Maestra pone de presente el innegable vínculo entre las ideas y las sensibilidades, la creación y la experimentación.

Los imaginarios de la pedagogía están signados de estereotipos. La educación artística no ha estado ajena de estos, como tampoco la figura del docente, relegado las más de las veces a ser una caricatura de poder. No obstante, su fuerza leve, continua y delicada se resiste a ser silenciada.

Existe en la labor de los pedagogos artistas, un trabajo de reparación del vínculo, de visibilizar y reconstruir las heridas sociales. La oportunidad de ocio y de reflexión es cada vez menor ante la tecnocratización de las instituciones educativas, y esa pérdida colectiva tiene que ser restaurada.

Los maestros de arte somos hacedores del mundo que nos reusamos a la pérdida de nuestra capacidad creadora por el aplastante rigor del tiempo y el perpetuo caleidoscopio de formatos y calificaciones. Vivimos como uno solo los tiempos del trabajo, la vida, la génesis.

En los colegios e instituciones educativas la vida se pierde en la repetición de contenidos y gestos, el vínculo social se fractura y la energía creativa se fosiliza, nuestra única emancipación posible como pedagogos artistas es nuestra obra. El arte nos salva.

Vhonnathan Virguez Rodríguez
Curador

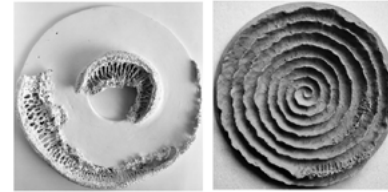
OSWALDO ROCHA
JOHN NOMEQUI
DIANA VERA
NAPOLEON UARGAS
JENSY CALDERON
FABIOLA ALARCON
FERNANDO PIRA
PAOLA SIERRA
NAURICIO OJEDA
DIEGO NARANJO
IBON HERRERA
FREDDY LAGOS
NATHALIA LÓPEZ
FRANCISCO ACOSTA
JUAN ANDRÉS TORRES
BENJAMÍN GAVIRIA
JULIÁN VELASQUEZ
GUSTAVO MANTILLA
VALERIA CASTILLO

ARTISTAS

19 OCT
19 NOV
2pm-5pm
2019
www.nodoarte.co

PEDAGOGOS
ARTISTAS

ΠΕΔΑΓΟΓΟΣ **ARTISTAS**

Vionamian Virguez Rodríguez
Zahador

Los maestros de arte somos hacedores del mundo que nos rodea. Vivimos como uno solo los tiempos del trabajo, la vida, la génesis. En los colegios e instituciones educativas la vida se pier- de en la repetición de contenidos y gestos, el vínculo so- cial se fractura y la energía creativa se fosiliza, nuestra única emancipación posible como pedagogos artistas es nuestra obra. El arte nos salva.

PEDAGOGOS ARTISTAS

Artistas / Artist

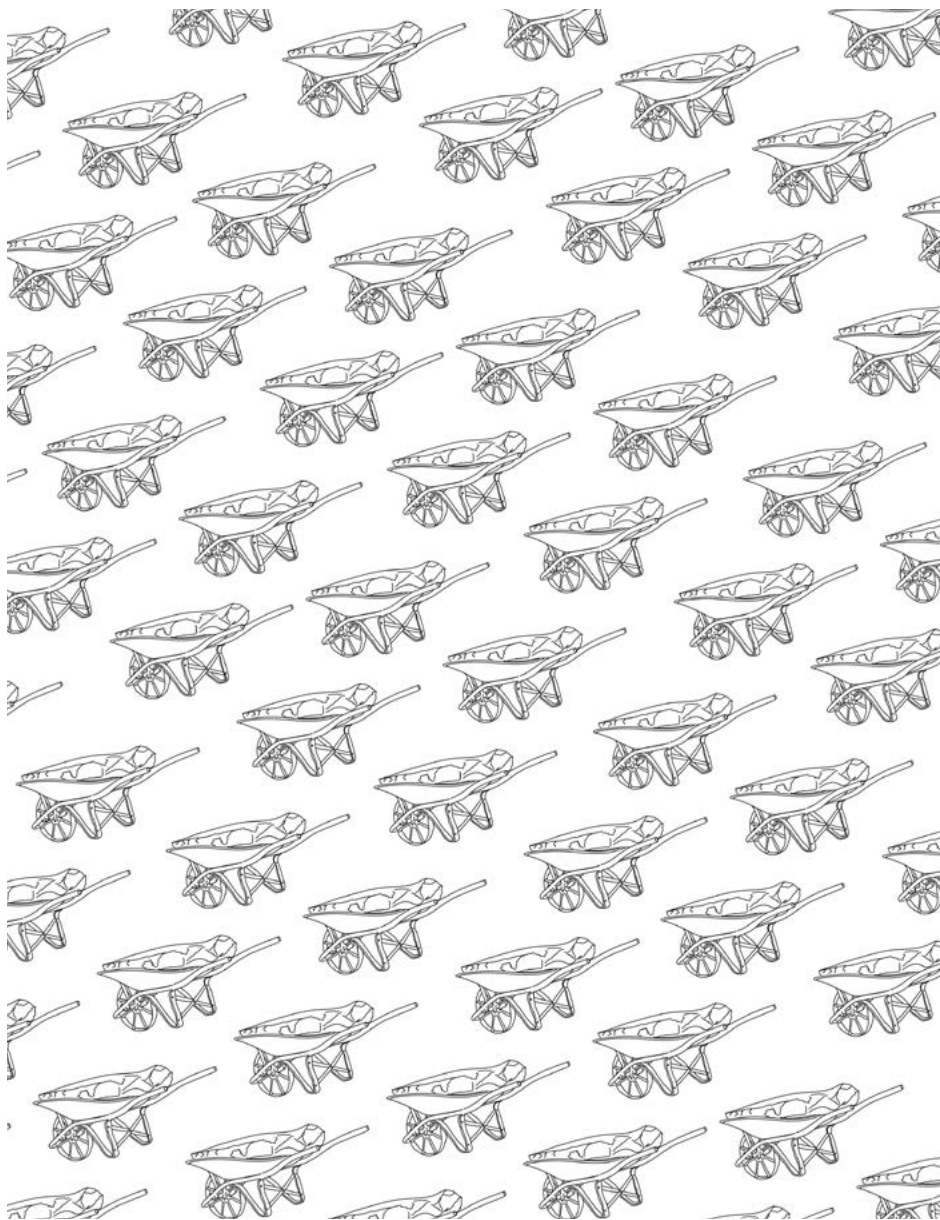
Oswaldo Rocha
John Nomesqui
Diana Vera
Napoleón Vargas
Jensy Calderón
Fabiola Alarcón
Maritza Pira
Fernando Cuervo
Paola Sierra
Mauricio Ojeda
Diego Naranjo

Ibon Herrera
Freddy Lagos
Nathalia López
Francisco Acosta
Jorge Andrés Torres
Juan Pablo Gaviria
Benjamin Cárdenas
Julián Velásquez
Gustavo Mantilla
Valeria Castillo

Esta exposición presenta una selección de obras plásticas que hacen tangible la conexión entre el arte y el quehacer pedagógico. Más allá de las metáforas, ideas y objetos artís- ticos que coexisten, esta exposición emplazada en Ciudad Maestra pone de presente el innegable vínculo entre las ideas y las sensibilidades, la creación y la experimentación. Los imaginarios de la pedagogía están signados de estereot- tipos. La educación artística no ha estado ajena de estos, como tampoco la figura del docente, relegado las más de las veces a ser una caricatura de poder. No obstante, su fuerza leve, continua y delicada se resiste a ser silenciada. Existe en la labor de los pedagogos artistas, un trabajo de reparación del vínculo, de visibilizar y reconstruir las heri- das sociales. La oportunidad de ocio y de reflexión es cada vez menor ante la tecnocratización de las instituciones edu- cativas, y esa pérdida colectiva tiene que ser restaurada.

LA MARCHA DE LAS CARRETILLAS ESTÉTICAS AMARRADAS CON ALAMBRE

C E R R O S E C O

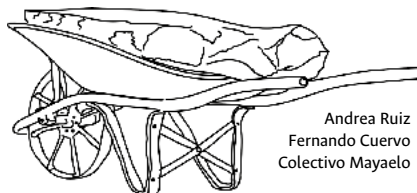
Desde los bordes, desde otras tramas, desde las montañas de Ciudad Bolívar se tejen urdimbres de mil colores, que son a su vez un reflejo mismo de este país que migra, transita y se desplaza. De allí surgen desde dentro de los barrios, de las calles, de las casas, acciones y pensamientos que se tejen en lo diverso, a ese sentir lo denominamos “Estéticas amarradas con alambre”, lo entendemos como concepto, práctica y sensibilidad otra en movimiento y construcción, una red cuyos hilos son vidas que han hilvanado experiencias que desde las periferias urbanas bogotanas cuestionan y tensionan los sentidos socioculturales que en forma vertical y hegemónica han sido asociados casi históricamente a estos territorios vivos, los discursos e imaginarios del poder han fijado sobre el suelo una enorme convención, una referencia como zona del olvido, de explotación, de subordinación donde se construye a mil, donde se vive a mil, y con mil.

Al caminar por la montaña hemos emprendido un viaje sentipensante para la transformación de nuestra relación entre lo humano y la naturaleza, para recuperar del olvido ese vínculo esencial que ha quedado en el rezago de una cultura de la razón déspota del monopolio de las desigualdades y la primacía del individualismo, una cultura donde todo vale apenas para unos cuantos.

En los mismos bordes de esta sociedad, surgen posibilidades expresivas, comunicativas y estéticas como una posibilidad de vida frente al olvido, al silencio, al vacío, a la ausencia. Cuando se revela el poder emancipador en el hacer, pensar y sentir estético, mundos nuevos, diversos y plurales se hacen posibles. Este ha sido el corazón que ha guiado los caminos andados que han permitido redescubrir la memoria que reposa en cada cuerpo, piedra y penca que recubre las mutiladas montañas del sur de la capital.

Avivar el fuego de la creación colectiva, ha permitido cuestionar significados y estereotipos desde lo sensible, caminar el barrio ha revelado el valor fundamental de un territorio puente para el equilibrio ambiental de la ciudad y de un territorio ancestral hoy vagamente resguardado en nuestro Parque ecológico Cerro Seco, un territorio testigo de la cultura Muisca que, extendida a lo largo de altiplano cundiboyacense, dejó también sus huellas aquí, aquellas que se resisten al saqueo y extracción ilegal de materiales que han levantado la gran Bacatá moderna. Un territorio hecho a mano.

La Marcha de las carretillas es una síntesis de todo el bagaje que se recoge en las estéticas amarradas con alambre desde las montañas, es un acto poético en el que convergen todos los sentires y experiencias que entretejen la acción colectiva al pensamiento y sentir crítico, es una extensión viva de un lugar otro desde el cual se cultivan formas diversas de pensar, ver y accionar, es el engranaje que pone en marcha el des pensar de lo marginal y la inversión de aquello que siempre ha sido visto desde lejos. En otras palabras, es un desplazamiento, un movimiento que habita la piedra como lugar de memoria ancestral, de tensiones, como nido del saber, es aquella existencia en movimiento que no es escuchada, pero que alberga siempre otros mundos posibles.

Andrea Ruiz
Fernando Cuervo
Colectivo Mayaelo

· Olga Maritza Pira Ramírez Docente de artes IED Colegio Charry - maritzakid@gmail.com · John Jairo Nomesqui Delgado Docente de artes IED Gabriel García Márquez - enverdecrear@gmail.com · Oscar Mauricio Ojeda Teuta Docente de artes IED Eduardo Umaña Luna - omauricioojeda@gmail.com · Francisco Acosta Ramírez Docente de artes y electiva Graffiti Programa Crea Universidad Católica contacto@franciscoacosta.net · Oswaldo Enrique Rocha Díaz Docente de Artes plásticas IED Colegio Los Comuneros Oswaldo Guayasamín Universidad del Tolima - ronchaxrojas68@yahoo.com · José Fernando Cuervo Galindo Docente de Artes IED Colegio Arborizadora Alta - cuervoazzul@gmail.com · Diego Alejandro Naranjo Castillo Docente de artes IED Paulo VI - narandro@gmail.com · Diana Carolina Vera Ardila Docente de Artes y Diseño Colegio Los Tréboles - dcveraa@gmail.com · Valeria Castillo Docente de artes y diseño IED Colegio Manuel Zapata Olivella - artjacob8@hotmail.com · Fabiola Alarcón Fernández Docente de artes Construcción sensible y creación Universidad Distrital - faalarco@hotmail.com · Paola Inés Sierra Ramírez Docente de artes Programa arte en la escuela Idartes - paosierapps@gmail.com · Freddy Alexander Lagos Valencia Analista pedagógico del área de artes visuales para el proyecto jornada escolar complementaria Bogotá JEC Bogotá Colsubsidio - cairabas32@gmail.com · Gustavo Mantilla Herrera Docente de artes IED José Joaquín Castro Martínez - mantillah60@gmail.com · Nathalia López Zambrano Docente en diseño gráfico y animación, estética y percepción Corporación Universitaria de Colombia - renathalopezam@gmail.com · María Ibon Herrera Benavides Docente de Ilustración y pintura Colegio Bilingüe Hispanoamericano Condé Ansúrez Academia Creativa Conceptual - ibonherrera@gmail.com · Jensy Calderón Obando Docente de educación física para la primera infancia IED Antonio Nariño - Jensita7@gmail.com · Napoleón Vargas Peñaranda Docente de artes e historia del arte IED Colegio Los Alpes - napovargas@gmail.com · Juan Pablo Gaviria Bedoya Artista Visual estudiante de postgrado en artes y medios en la Universität der Künste - juangaviriaillustration@gmail.com · Julián Velásquez Osorio Docente de ilustración, fotografía y producción audiovisual Universidad Jorge Tadeo Lozano - julian.velasquezo@utadeo.edu.co · Ángel maría Benjamín Cárdenas Valderrama Ilustrador científico docente universitario Universidad Jorge Tadeo Lozano - benjasca@yahoo.com · Yhonathan Virgüez Rodríguez Docente de artes IED Marco Fidel Suarez - yvirguezr@unal.edu.co ·

Agradecimientos

A todo el equipo del Centro de innovación Ciudad Maestra, que por una afortunada circunstancia permitió escucharnos, encontrarnos y tejernos, a los visitantes que multiplicaron los diálogos sensibles, a cada una de las personas que participaron en el proceso de construcción de la exposición, damos gracias a todas las manos que hicieron posible pensarnos y encontrarnos en las artes.

Pedagogos Artistas
se terminó de imprimir
en Saldaña Publicidad en
diciembre de 2019.
Para su composición se
utilizaron las tipografías
Buendía y Libel Suit.

Esta exposición presenta una selección de obras que hacen tangible la conexión entre arte y quehacer pedagógico. Más allá de las metáforas, ideas y objetos artísticos que coexisten, esta exposición realizada en el Centro de Innovación Ciudad Maestra pone de presente el innegable vínculo entre arte y pensamiento.

Los imaginarios de la pedagogía están signados de estereotipos. La educación artística no ha estado ajena de ellos, como tampoco la figura del docente, relegado a ser una caricatura de poder la mayoría de las veces. No obstante, su fuerza leve, continua y delicada se resiste a ser silenciada.

Existe en la labor de los pedagogos artistas, un trabajo de reparación del vínculo, de visibilizar y reconstruir las heridas sociales. La oportunidad de ocio y reflexión es cada vez menor ante la tecnocratización de las instituciones, esa pérdida colectiva debe ser restaurada desde el arte.

Los maestros de arte somos hacedores del mundo, nos rehúsanos a la pérdida de nuestra capacidad creadora por el aplastante rigor del tiempo y el perpetuo caleidoscopio de formatos y calificaciones. Vivimos como uno solo, los tiempos del trabajo, vida y creación.

En los colegios e instituciones educativas la luz se pierde en la repetición de contenidos y gestos, el vínculo social se fractura y la energía creativa se fosiliza, nuestra única emancipación posible es nuestra obra, nuestro mensaje. El arte nos salva.

