

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Artes para la Paz

Vivencias, Reflexiones y Aprendizajes desde el Congreso Iberoamericano de Educación Artística y Cultural

Editora

Yobana Orozco Benavides

ISSN: 3114-9871

Edición

Especial
2026

Colombia, Cali- Valle del Cauca

Andorra

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

El Salvador

España

Guatemala

Honduras

México

Panamá

Paraguay

Perú

Portugal

Uruguay

Francia

Corea del Sur

Con la participación de 19 naciones iberoamericanas comprometidas con la educación, el arte, la cultura y la construcción de paz, y las delegaciones invitadas de Francia y Corea del Sur, unidos por el fortalecimiento de la educación, la formación artística y la cultura para la paz.

<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

Edición
Especial
2026

Artes para la Paz
Vivencias, Reflexiones y Aprendizajes desde el Congreso
Iberoamericano de Educación Artística y Cultural

Vivencias que transforman el arte de aprender

Cada experiencia vivida ha dejado una huella en mi formación humana, artística y profesional.

***Yobana Orozco Benavides
Licenciatura en Educación Artística***

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Edición Especial 2026

Eje editorial: Artes para la Paz: Vivencias, Reflexiones y Aprendizajes desde la Educación Artística y Cultural

ISSN: 3114-9871

Fecha de publicación: Junio de 2026

Lugar de publicación: Colombia, Cali- Valle del Cauca

Editora general:

Yobana Orozco Benavides

Entidad responsable:

Fundación Artes Multicap

Proyecto cultural y artístico sin ánimo de lucro

Esta edición especial reúne experiencias, reflexiones, aprendizajes e investigaciones surgidas a partir de la participación en el Congreso Iberoamericano de Educación Artística y Cultural Artes para la Paz, así como experiencias significativas de formación artística, mediación cultural, inteligencia emocional, actividades pedagógicas y procesos de investigación-creación desarrollados durante el año 2026.

La publicación busca destacar el papel transformador del arte, la educación y la cultura en la construcción de paz, el fortalecimiento de las emociones, la formación docente y la generación de comunidades más sensibles, inclusivas y humanas.

Diseño y maquetación:

Fundación Artes Multicap

Fotografía e imágenes:

Yobana Orozco Benavides. Las imágenes corresponden a registros de actividades culturales, académicas y artísticas realizadas durante el Congreso Iberoamericano de Educación Artística y Cultural "Artes para la Paz" 2026, así como a experiencias pedagógicas desarrolladas en el marco de la Licenciatura en Educación Artística de la Universidad del Tolima..

Licencia: Esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Contacto: explorandomuseosyartelatino@gmail.com

artesmunicap2024@gmail.com

Contenido

06

Escenarios que transforman

Congreso Iberoamericano de Artes para la Paz

46

Crónica–entrevista de impacto

FILBo y el diálogo entre literatura, emociones y educación

Investigar para transformar

Sistematización de una experiencia investigativa sobre inteligencia emocional y formación docente

51

Experiencias pedagógicas

Actividades lúdicas y significativas en la formación artística

59

EDITORIAL

Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica nace como una apuesta por visibilizar experiencias, reflexiones e iniciativas que reconocen el arte no solo como una manifestación estética, sino también como un puente para la construcción de conocimiento, el fortalecimiento de la identidad cultural y la transformación de los contextos educativos.

Esta edición reúne vivencias significativas desarrolladas durante el noveno semestre de la Licenciatura en Educación Artística, así como experiencias derivadas de la participación en escenarios académicos y culturales de alcance nacional e internacional. A través de sus páginas, el lector encontrará relatos sobre el Congreso Iberoamericano de Artes para la Paz, reflexiones surgidas de la investigación Inteligencia emocional en la formación docente: hacia un modelo afectivo-pedagógico, experiencias pedagógicas mediadas por el juego y la creatividad, y una crónica que rescata el valor del diálogo entre literatura, emociones y educación durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá.

La revista también busca reconocer el papel de quienes, desde las aulas y diversos escenarios culturales, continúan creyendo en el poder transformador del arte. Docentes, artistas, investigadores y estudiantes comparten la convicción de que educar implica mucho más que transmitir contenidos: significa acompañar procesos humanos, promover la empatía, fortalecer la sensibilidad y generar oportunidades para que cada persona descubra nuevas formas de expresarse y habitar el mundo.

El arte se presenta como un puente necesario entre el conocimiento y la emoción, capaz de favorecer aprendizajes significativos y de contribuir a la formación de ciudadanos más conscientes, críticos y comprometidos con la construcción de una sociedad más justa y humana.

Espero que esta edición inspire nuevas preguntas y reafirme la importancia de investigar, enseñar y aprender donde el arte y la cultura dialoguen permanentemente.

Yobana Orozco Benavides
Editora
Cali, junio de 2026

Escenarios *que transforman*

Congreso Iberoamericano de Artes para la Paz

Durante tres días tuve la alegría de viajar a la capital de mi hermoso país, Colombia: Bogotá. Una ciudad inmensa, llena de movimiento, luces, cultura y un clima totalmente opuesto al de mi ciudad natal. Bogotá es fría, pero tiene una energía que abraza los sueños de quienes llegan buscando crecer.

Confieso que siempre me ha gustado viajar en la noche. Tal vez porque mientras todos descansan, yo siento que los sueños también avanzan en silencio. Armé mis maletas con emoción, aunque mi mayor preocupación eran mis hijos. Organicé todo antes de salir porque, aun cuando los sueños llaman, el corazón de madre siempre viaja dividido entre la ilusión y el amor por sus hijos.

Subí al bus llena de expectativas. Me acomodé, cerré los ojos y me quedé dormida. En medio de la madrugada el bus se varó, pero rápidamente llegó otro transporte y continuamos el viaje. Cuando desperté nuevamente, mis ojos se encontraron con la inmensidad de Bogotá. El tráfico, las calles, los edificios y el movimiento de la ciudad parecían contar historias diferentes en cada esquina.

Tenía nervios. No sabía exactamente dónde bajarme. Mi familia me llamaba constantemente:

—“Bájese aquí.”

—“No, mejor allá.”

Al final decidí llegar hasta el último terminal porque el tiempo corría y el congreso estaba a punto de iniciar. Todo parecía una carrera contra el reloj.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Entré al baño de la terminal y allí viví uno de esos momentos que jamás olvidaré. Me hice “el aseo del gato”, o mejor dicho “del bebé”, con pañitos húmedos. Me limpié, me cambié la ropa, saqué el maquillaje, me cepillé los dientes y me vestí como quien va a representar sus sueños en un congreso internacional y no como alguien que acababa de llegar de un viaje largo, cansada y trasnochada. Hasta me dio risa verme arreglándome tan rápido frente al espejo mientras pensaba:

“Tranquila vas a llegar a buena hora, igual vienes de Cali no es tu culpa haberse varado en el camino”

Pedí un transporte y el trayecto desde la terminal hasta el congreso se me hizo eterno. Miraba el reloj constantemente mientras sentía la mezcla entre ansiedad, emoción y felicidad.

Cuando llegué, todo cambió.

Las personas fueron increíblemente amables. La seguridad, la organización y el ambiente cultural hacían sentir que realmente se estaba entrando a un espacio donde el arte y la educación eran protagonistas.

Lo primero que vi fue un grupo de bailarines indígenas preparándose para salir al escenario. Sus vestuarios, sus colores y su presencia llenaban el lugar de identidad y memoria cultural.

Y entonces, de repente, ocurrió algo inesperado: me encontré frente a la ministra de Cultura de Colombia, Yannai Kadamani Fonrodona.

Sentí una enorme emoción al verla. Una mujer hermosa, de cabello largo y crespo, elegante y segura. Sentí admiración inmediata por todo lo que representa para el arte y la cultura de nuestro país. Este Congreso, lleno de esperanza para artistas, gestores culturales, docentes y sabedores, también reflejaba el trabajo de mujeres que creen profundamente en el poder transformador del arte.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Me acerqué, le dirigí unas palabras y antes de que se fuera logré tomarme una fotografía con ella. En ese instante entendí que los sueños sí pueden tocarse.

Rápidamente pasé a recepción donde me obsequiaron un kit del congreso con una revista gaceta, una agenda y un lapicero dentro de un bolso, y rápidamente me dirigí al salón de conferencias porque ya habían iniciado. Antes de entrar ocurrió otra escena que jamás olvidaré. Una chica se acercó muy amablemente y me preguntó:

—¿Necesitas traductor?
Y yo pensé:
—¿Traductor? ¿Para mí?

Después entendí que no era una persona, sino un aparato con audífonos que tenía cinco modos de traducción simultánea, porque algunas conferencias serían en portugués e inglés. No pude evitar sentir vergüenza y dentro de mí reírme. Creo que hasta roja me puse.

Este primer día estuvo lleno de anécdotas inolvidables. Con tantas maletas, documentos, credenciales y cosas que llevaba, terminé perdiendo mis documentos... no una, sino dos veces.

La primera vez me escribieron al celular para avisarme que había dejado los documentos en recepción. Corrí por ellos, agradecí, y mientras esperaba decidí entrar al baño. Pero esta vez había dejado el celular cargando en recepción y al salir nuevamente no encontraba mis documentos.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Recuerdo que dije en voz alta: ¡Dios mío bendito, otra vez perdí mis documentos!. Y una señorita muy amable me observo, se sonrió y me dijo: De nuevo encontramos sus documentos, esta vez en el baño. Qué vergüenza. Mejor dicho, desde el primer día ya me conocían todos. Pero más allá de las carreras, los nervios y las anécdotas, llegó uno de los momentos más importantes del congreso: la apertura oficial.

Las primeras intervenciones estuvieron a cargo de grandes representantes internacionales vinculados a la educación artística y cultural. El primero fue **Enrique López Hurtado**, director de la Oficina Regional de la UNESCO, quien compartió una experiencia profundamente humana. Confesó que no había sido un buen estudiante y que durante su adolescencia era bastante rebelde. Sin embargo, recordó que gracias a un maestro de arte encontró la manera de canalizar esa rebeldía. Contó que las clases de arte eran las únicas de las que nunca se escapaba. Escucharlo fue comprender cómo un maestro puede transformar una vida a través del arte.

La segunda intervención la hizo **Adela Maestre**, directora de la Oficina SEGIB Países Andinos. Con mucho orgullo contó que es colombiana y vallenata. Recordó cómo creció en la Plaza Alfonso López, lugar donde nació el Festival Vallenato. Desde pequeña la música hizo parte de su vida. Sus padres le dieron la oportunidad de estudiar piano con una maestra llamada María Padilla de Fernández, madre de Rita Fernández Padilla, reconocida compositora vallenata y autora del himno de Valledupar.

Adela confesó entre risas que su profesora intentaba enseñarle música clásica y lectura de partituras, pero ella aprendía mejor escuchando. Gracias a esa experiencia desarrolló un profundo amor por el piano y especialmente por interpretar vallenato. Fue hermoso escuchar cómo la música construyó parte de su identidad, y esto me recuerda lo duro que ha sido para mí aprender música, cuando hablaba de las partituras me veía ahí intentando aprender las partituras, en el pentagrama, con las claves, las figuras, etc. Solo sonrei me senti identificada en ese momento.

Luego participó **Raphael Callou**, director general de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Sus palabras me hicieron reflexionar muchísimo cuando dijo que alguna vez escuchó que los gestores culturales son “artistas o artistas frustrados”. Él, entre risas, aseguró que pertenece al grupo de los artistas frustrados, porque desde joven estudió guitarra y soñó con la música profesional. Contó que, aunque no se convirtió en músico, encontró en la gestión cultural una manera de seguir conectado emocionalmente con el arte. Habló de la importancia de fortalecer políticas públicas estructuradas que integren arte, educación, salud y juventudes, porque el arte fortalece el pensamiento crítico, la sensibilidad y la democracia.

Después llegó la intervención de la ministra **Yannai Kadamani Fonrodona**, quien habló de la importancia del arte para formar seres humanos más sensibles en un mundo cada vez más competitivo y comercializado. Sus palabras transmitían esperanza y compromiso con la cultura como herramienta de transformación social.

La apertura cerró con la presentación del **maestro Gerardo Rosero** y **Los Hombres Colibrí Ancestral**, quienes nos recordaron que el arte nace del territorio, de la memoria y de la comunidad.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Más adelante inició **el primer gran panel** sobre educación artística y políticas culturales. La moderadora fue Laura Galindo, periodista cultural de RTVC, quien orientó la conversación sobre cómo las artes pueden ocupar un lugar importante dentro de los sistemas educativos, culturales y sociales.

Participaron representantes de varios países. **Raphael da Silva Maximiano**, director nacional de Educación y Formación Artística del Ministerio de Cultura de Brasil, compartió experiencias sobre programas de desarrollo artístico en su país. En ese preciso momento, el aparatito para traducir dejó de funcionar y, tristemente, no entendí muy bien su intervención. Salí a cambiarlo y, aprovechando el frío de Bogotá, me tomé un delicioso capuchino caliente. Cuando regresé, ya había terminado su intervención.

También intervino **Joan Marc Joval**, director de Promoción Cultural del Gobierno de Andorra, quien explicó cómo las fundaciones privadas y el sector público trabajan juntos en proyectos de música clásica. Habló de tres elementos fundamentales: la experiencia artística real, la mediación pedagógica y la conexión emocional y social. Explicó cómo el arte permite que personas sin formación especializada puedan interpretar, participar y conectarse con fenómenos contemporáneos a través de la cultura.

Posteriormente, **Paulo Pires do Vale**, comisario del Plan Nacional de Artes de Portugal, utilizó un hermoso poema como metáfora titulado **Orilla**, del poeta y filólogo español Javier Velaza para explicar la relación entre cultura y educación, comparándolas con dos orillas que necesitan encontrarse constantemente.

Finalmente intervino nuestro viceministro **Fabián Sánchez Molina**, viceministro de las Artes y la Economía Cultural y Creativa de Colombia. Sus palabras fueron profundamente significativas para quienes trabajamos desde el arte, la educación y la cultura. Habló de las regiones bioculturales de Colombia y de cómo el conocimiento artístico no siempre nace desde la academia formal. Recordó la importancia de los sabedores, cultores, formadores y artistas populares que han transmitido saberes de generación en generación mucho antes de existir sistemas académicos estructurados.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

También habló sobre dignificación laboral, inclusión social, paz y procesos socioemocionales. Explicó cómo el programa Artes para la Paz ha logrado llegar al 98% del territorio nacional, construyendo diálogos entre ministerios, instituciones educativas, organizaciones comunitarias y procesos culturales locales. Escucharlo me hizo sentir orgullo. Durante muchos años ser artista, gestor cultural o docente en artes parecía no tener reconocimiento. Sin embargo, hoy Colombia está demostrando ante Iberoamérica que el arte, la cultura y la educación sí van de la mano y que son la raíz para construir una sociedad más sensible, humana y social.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

El segundo panel de la mañana fue moderado por **Julio César Guzmán**, periodista cultural y columnista de El Tiempo, y estuvo enfocado en la inversión y las alianzas para fortalecer la educación artística y cultural. Uno de los temas más importantes fue el papel del trabajo colaborativo entre fundaciones, Estado, artistas y organizaciones culturales para fortalecer procesos educativos y culturales en Colombia e Iberoamérica.

La primera intervención estuvo dirigida a **María Mercedes**, representante de la Fundación SURA. Julio César le preguntó cuál era el verdadero papel de la fundación dentro de los procesos culturales y educativos. Ella explicó que el trabajo colaborativo es fundamental para potencializar los recursos, capacidades y talentos que existen dentro de la sociedad. Habló sobre cómo la fundación tiene líneas específicas en educación y cultura, trabajando de la mano con artistas y gestores culturales. Algo que me llamó mucho la atención fue escuchar que cuentan con su propio comité cultural, enfocado en fortalecer las capacidades de los artistas, impulsar la sostenibilidad cultural y generar procesos de crecimiento colectivo. Sus palabras reflejaban que el arte no puede sostenerse solo; necesita redes de apoyo y compromiso conjunto.

Después intervino **Ramiro Osorio**, director general del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, quien además fue el primer ministro de Cultura en la historia de Colombia y también primer director cultural de la Secretaría General Iberoamericana.

Ramiro respondió que uno de los pasos más importantes en Colombia ha sido la consolidación de la Ley de Educación Artística, una lucha que tomó más de tres décadas. Explicó cómo esta ley obliga a fortalecer la relación entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Ministerio de Educación, permitiendo introducir dentro de la educación básica los estándares y procesos relacionados con nuestras herencias culturales. Colombia es un país pluriétnico y multicultural, y esa diversidad no debe verse como diferencia, sino como una fortaleza.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Mencionó además la Ley 397 de 1997 y cómo, a partir de ella, han surgido nuevas leyes relacionadas con el cine, el libro, el espectáculo público y otros sectores culturales. Explicó que hoy existen incluso beneficios tributarios y descuentos gravables para quienes apoyan procesos artísticos y culturales, mostrando que invertir en cultura también es construir país.

Más adelante participó **Diego Sánchez**, coordinador general de la Fundación Empresarios por la Educación y economista, quien abordó el papel del Estado y la sociedad civil dentro de estos procesos culturales. La pregunta fue muy interesante: ¿Cómo permitir que el Estado lidere sin desplazar a la sociedad civil?

Diego explicó que los roles del sector público son fundamentales, pero también lo son los aportes del sector privado y de las organizaciones sociales. Habló sobre la importancia de entender que todos hacen parte de un mismo ecosistema cultural y educativo. Mencionó algo que me quedó sonando profundamente: “Para construir caminos sostenibles primero debemos entender qué se está haciendo.” Explicó la importancia de realizar mapeos culturales, analizar procesos, construir bases normativas sólidas y evaluar constantemente las intervenciones realizadas, no solamente desde los datos, sino desde el verdadero impacto social y humano. Dijo que uno de los mayores retos de Colombia: La sostenibilidad de las políticas públicas y la constante rotación de procesos gubernamentales.

Al escuchar todas estas intervenciones, confirmo cada día más cómo el arte ha transformado vidas y las sigue transformando a través de la historia. Sin embargo, necesita apoyo, organización y compromiso de todos para mantenerse vivo.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Al terminar la primera sección de la mañana sali a almorzar y caminar un rato por los alrededores del **Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella**. Donde cada calle y local parecía respirar arte y cultura me comí un delicioso dulce de pata que hace mucho no comía, las fotos no podían faltar y regresamos nuevamente a las dos de la tarde para continuar con los paneles de la jornada.

El primer panel de la tarde fue moderado por **Olga Olaya**, líder de programas, políticas y procesos de educación y formación artística y cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. Este espacio abordó uno de los temas que más llamó mi atención: los procesos de certificación y reconocimiento de artistas, sabedores y formadores que durante años han ejercido desde la experiencia y el territorio, muchas veces sin títulos académicos formales.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Fue muy emocionante escuchar cómo varios países están trabajando para dignificar y fortalecer la formación artística, porque este tema toca profundamente mi vida personal. Tengo más de dos décadas de experiencia como docente y, en la actualidad, conseguir trabajo ha sido muy complicado por no tener aún el diploma de licenciada o normalista. Muchas veces mi experiencia, mis conocimientos y todo el trabajo realizado durante años parecen no ser suficientes por no contar con un título universitario. Y, siendo madre de dos niños, esta realidad me ha hecho sentir muy perjudicada en diferentes momentos de mi vida.

Ver que hoy se está reconociendo la trayectoria, el conocimiento y la experiencia de tantos artistas, sabedores y formadores me llena de esperanza. Aunque esta situación también me llevó a tomar la decisión de ingresar a la universidad y, gracias a la gratuidad educativa y a Dios, hoy ya estoy en noveno semestre. No ha sido fácil, pero agradezco profundamente este proceso porque en la universidad también he descubierto muchas habilidades y talentos que tengo y que quizás nunca habría descubierto si no hubiera tomado la decisión de estudiar la carrera profesional.

Aunque en algunos momentos este camino me ha llevado a sentir frustración, porque en la universidad he encontrado profesores con muchos títulos académicos, pero con muy poca inteligencia emocional. Personas que olvidan que enseñar también requiere sensibilidad humana, empatía y respeto por los procesos de cada estudiante. Aun así, esas experiencias difíciles me han hecho más fuerte, más consciente y más segura del tipo de docente y ser humano que quiero llegar a ser.

Uno de los primeros en intervenir fue Amaury Sánchez, viceministro de Creatividad y Participación Popular de República Dominicana. Compartió cómo las escuelas de Bellas Artes de su país comenzarán a ser avaladas oficialmente por los ministerios de Educación, Ciencia y Tecnología. Explicó que esto permitirá que muchos maestros artistas puedan validar sus conocimientos y continuar procesos académicos como especializaciones, pregrados y maestrías. También habló de la importancia de iniciar la formación musical desde la primera infancia y cómo buscan darle continuidad hasta el nivel profesional.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Posteriormente intervino **Electra Castillo**, directora de la Red de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Panamá. Desde su experiencia explicó cómo muchos niños que comenzaron en procesos musicales hace diez años hoy son formadores dentro de sus propios territorios. Sus palabras resaltaban la importancia de fortalecer a quienes enseñan arte desde las realidades culturales de cada comunidad.

Uno de los momentos que más me impactó fue escuchar nuevamente a **Ariadna Padrón García**, directora general de Formación Artística y Desarrollo del Ministerio de Cultura de Cuba. Compartió cómo en Cuba existen miles de instituciones públicas donde el arte y la cultura hacen parte obligatoria de los currículos educativos.

Explicó que cuentan con más de cuarenta escuelas de arte y más de cincuenta universidades donde la formación artística continúa incluso en posgrados y procesos comunitarios. También habló sobre la importancia de los promotores culturales, personas que trabajan directamente con las comunidades llevando herramientas artísticas y culturales a los territorios. Algo que dijo quedó grabado profundamente en mí: **La cultura y la educación artística son herramientas y pilares esenciales para sembrar la semilla de la paz verdadera, de la transformación social y del compromiso para seguir movilizándolo un pensamiento crítico, emancipador y libre.**

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Después intervino **Raúl Cazal**, ministro del Poder Popular para la Cultura de Venezuela, quien habló sobre los procesos culturales y educativos que se desarrollan en su país. Explicó cómo miles de cultores y artistas han podido acreditarse y profesionalizar sus saberes mediante convenios universitarios, permitiendo reconocer oficialmente conocimientos construidos desde los territorios y las tradiciones culturales.

Finalmente, **Amaury Sánchez** retomó la palabra para resaltar la importancia de fortalecer los sistemas culturales ya existentes, impulsar procesos formales en orquestas, bandas y coros, y modernizar los espacios de formación artística sin perder la identidad cultural de cada pueblo.

Mientras escuchaba cada experiencia me llenaba de una inmensa alegría ver todo lo que está ocurriendo alrededor del arte, la cultura y la educación en Iberoamérica. Sentía esperanza al escuchar sobre esta transformación social, el reconocimiento y la dignificación que hoy están recibiendo los sabedores, artistas, gestores culturales y formadores, no solamente en Colombia sino también en muchos otros países hermanos. Cada intervención demostraba que el arte ya no está siendo visto únicamente como entretenimiento, sino como una herramienta real de transformación humana, educativa, emocional y social.

Me sentía profundamente feliz de estar en ese espacio, escuchando experiencias tan valiosas, pensamientos tan sensibles y proyectos construidos desde lo social, lo político, lo cultural y hasta lo económico. Era imposible no emocionarse al ver cómo tantas personas trabajan desde diferentes territorios por fortalecer la cultura, preservar la memoria y abrir oportunidades para nuevas generaciones.

En muchos momentos sentí que no estaba solamente asistiendo a un Congreso, sino siendo testigo y parte de un cambio histórico donde el arte, la educación artística, los sabedores y la cultura por fin, está ocupando el lugar que merece dentro de la sociedad.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

El último panel del día 1 fue preparado por la UNESCO y estuvo dedicado a los territorios, las tradiciones y los saberes vivos. Fue moderado por **Enrique López Hurtado**, director de la Oficina Regional de la UNESCO para América Central. El panel inició con un video lleno de experiencias artísticas, esculturas, tradiciones y procesos comunitarios.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Seguido con la intervino de **Zelmy Domínguez Chan**, proveniente de Yucatán, México. Llegó con un hermoso vestido blanco, representando con orgullo el traje típico de su región.

Su intervención fue una de las más conmovedoras del día.

Nos contó cómo nació el proyecto de rescate del bordado maya, un saber ancestral que durante muchos años estuvo siendo olvidado y poco valorado por las nuevas generaciones. Explicó cómo muchos jóvenes ya no querían aprender estas técnicas porque no las consideraban rentables económicamente. Sin embargo, detrás de cada bordado existían historias, memorias y enseñanzas transmitidas por las abuelas durante generaciones.

Gracias al trabajo conjunto entre la UNESCO, el Estado de Yucatán y distintas fundaciones, comenzaron talleres llamados “Rescate de Puntadas”, enfocados en recuperar técnicas ancestrales que sólo las abuelas conservaban.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Uno de los logros más importantes fue la certificación oficial de más de 200 artesanas como maestras bordadoras, permitiéndoles enseñar en instituciones y comunidades con reconocimiento formal de sus saberes. También crearon un manual con técnicas, historias y módulos de enseñanza del bordado maya para preservar este patrimonio cultural.

Escucharla me hizo pensar muchísimo en nuestros propios saberes colombianos, en las artesanías, en los tejidos y en todo lo que muchas veces no valoramos lo suficiente.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Después intervino **Carlos Arturo Salas Guerrero**, quien habló sobre la situación de Getsemaní en Cartagena y las problemáticas de gentrificación y turistificación que afectan muchos territorios culturales.

Confieso que no entendía muy bien esos términos y rápidamente los busqué en Google para comprenderlos mejor. Entendí que la gentrificación ocurre cuando las comunidades tradicionales comienzan a ser desplazadas por personas con mayor poder adquisitivo, mientras que la turistificación transforma los barrios pensando más en el turismo que en quienes realmente habitan esos territorios.

Escuchar estas problemáticas me hizo comprender la necesidad urgente de proteger la memoria, las tradiciones y a las comunidades que les dan vida.

También habló de algo muy importante: el trabajo con los jóvenes de Getsemaní, en Cartagena. Explicó que, aunque muchas familias han ido del territorio debido a todos estos cambios, muchos jóvenes siguen manteniendo un vínculo emocional muy fuerte con su escuela, hasta el punto de seguir desplazándose hacia Getsemaní para continuar participando de los procesos educativos. Ese sentido de pertenencia demuestra que el territorio no solamente es un lugar físico; también es memoria, identidad, emociones e historia compartida.

Por eso resaltaba la importancia de fortalecer la relación entre la escuela y la comunidad. Por este motivo la educación artística no puede quedarse solamente dentro de un salón de clases. Cuando la escuela se conecta con la comunidad y la comunidad se involucra con la escuela, lo vivencial adquiere un valor profundamente humano.

Los jóvenes comenzaron a sentirse importantes dentro de su territorio, parte de la historia de Getsemaní y protagonistas de sus propios procesos culturales. Más allá de aprender arte, estaban construyendo identidad, pertenencia y memoria colectiva. Y quizás lo más hermoso de todo era ver a esos chicos felices, motivados y creciendo dentro del proceso. Ese vínculo entre comunidad, escuela, arte y territorio se convirtió en una fuerza muy poderosa.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Mientras escuchaba esta experiencia no podía evitar pensar en algo que siempre he creído profundamente: Nuestros jóvenes necesitan y quieren ser escuchados. Y cuando eso sucede, cuando verdaderamente se sienten vistos, escuchados e importantes, cosas grandes comienzan a pasar. Los jóvenes no solamente necesitan espacios académicos; necesitan lugares donde puedan expresar lo que sienten, donde sus ideas sean valoradas y donde descubran que sí tienen algo importante para aportar a la sociedad. Muchas veces el arte logra justamente eso: darles voz, identidad, seguridad y esperanza.

Por eso experiencias como la de Getsemaní demuestran que el arte y la educación artística pueden transformar vidas, fortalecer territorios y ayudar a que las nuevas generaciones se reconecten con sus raíces, su historia y sus sueños.

Al finalizar el primer día del Congreso ya me sentía completamente agotada. Había sido un día lleno de emociones, carreras, aprendizajes y experiencias inolvidables.

En medio de todo también apareció un angelito en mi camino: el señor Gustavo. Con mucha amabilidad y paciencia me explicó cómo debía llegar al apartamento de mi hermano usando TransMilenio. Me indicó cuidadosamente hasta qué estación debía dirigirme para poder llegar cerca al centro comercial Mazurén.

Confieso que, para alguien que no conoce bien Bogotá, moverse por TransMilenio parece toda una aventura. Escuchar nombres de estaciones, hacer transbordos y entender las rutas al principio genera nervios, pero también hace parte de la experiencia de viajar, aprender y descubrir la ciudad.

Agradecí muchísimo su ayuda porque en momentos así uno entiende que siempre aparecen personas buenas que, con pequeños gestos, hacen más tranquilo el camino de quienes llegan llenos de sueños, nervios y emoción a una ciudad desconocida.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

El segundo día llegué mucho más tranquila. Ya conocía el lugar y hasta las personas de recepción parecían conocerme también.

Cuando fui a registrarme nuevamente, apenas me vieron comenzaron a sonreír y uno de ellos me dijo:

—Recuerde cuidar muy bien sus pertenencias.

Yo creo que me puse roja de la pena y, entre risas, respondí:

—Sí, hoy ya no traje tanta maleta.

Todos sonreímos.

Cada conferencia abría nuevas preguntas y nuevas formas de comprender el papel del arte en la sociedad. Había tantas preguntas en mi mente que el tiempo no alcanzó para hacerlas todas, pero sé que llegará el momento indicado para compartirlas. Encontrarnos allí con tantos artistas, gestores culturales, maestros, investigadores, ministros, viceministros y sabedores era realmente emocionante. Sentía que estaba viviendo un momento histórico para el arte y la educación artística. Las personas eran muy amables y el ambiente estaba lleno de sensibilidad humana, creatividad y esperanza.

Cuando llegué, las conferencias ya habían iniciado. En ese momento se encontraba como moderadora **Carolina Ethel**, Coordinadora de Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio de Cultura, quien planteó unas preguntas profundamente humanas: **¿Cómo la educación y la formación artística cambian nuestras vidas, nos vuelven más humanos, más sensibles y nos ayudan a vivir en paz?** y **¿Cuál es ese recuerdo que pone en valor la importancia de la educación artística y cultural?**

La primera en intervenir fue **Lucrecia Cardoso**, Fundadora de la Fundación OSAI y exministra de Cultura. Ella contó que su primer acercamiento al lenguaje artístico ocurrió desde la primaria, gracias a que en su escuela tenían coro y diferentes instrumentos musicales. Nos compartió cómo, durante su adolescencia, soñaba con tocar música popular y tango con el violín. Aunque confesó entre risas que quizás no desarrolló un talento excepcional, sí aprendió algo mucho más importante gracias a su maestro: profundizar en aquello que se ama, esforzarse, tolerar las frustraciones y continuar.

Sus palabras me hicieron pensar en cuántas veces el arte no solamente enseña técnica, sino también disciplina, paciencia y fortaleza emocional.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Después intervino **Humberto López La Bella**, Director General del Gabinete de la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay. Ese día, 14 de mayo, Paraguay celebraba 215 años de independencia, y él inició dedicando unas palabras muy emotivas a aquellos jóvenes soñadores que lucharon por la soberanía de su país. Dijo que para él era un honor estar presente en ese Congreso hablando de cultura, educación y futuro.

Nos Compartió también que fue bailarín profesional durante 20 años y que la danza le dio prácticamente todo lo que hoy tiene: su vida profesional, su forma de sentir el mundo e incluso su familia, ya que tanto su esposa como su hermana también son bailarinas y su hijo continúa el camino artístico. Expresaba que gracias al arte logró construir una carrera profesional y una maestría en gestión cultural. Escucharlo hablar con tanta pasión me confirma cómo el arte transforma destinos.

Humberto expresó algo que me quedó profundamente grabado:

El arte me cambió la manera de ver el mundo, de sentir y de reconocer al otro desde el respeto y la diversidad.

Después llegó la intervención de **Gabriela Claros**, Directora Nacional de Derechos y Economías Culturales y Creativas del Estado Plurinacional de Bolivia. Con una sonrisa miro y le dijo a Humberto que ella también era bailarina.

Nos contó que una de las experiencias que más transformó su mirada ocurrió cuando fue a una comunidad a dictar una clase de danza. Ella llegó muy estructurada desde todo lo aprendido académicamente, pero al encontrarse con los niños entendió algo que jamás olvidaría: fue ella quien terminó aprendiendo. Decía que aquellos niños llevaban la danza desde la punta de los pies hasta la punta del cabello. En ese momento comprendió que existe un arte académico, pero también un arte vivo que nace desde la comunidad, el territorio y las tradiciones.

Me hizo pensar muchísimo en nuestros sabedores, en los artistas populares y en todo el conocimiento que existe fuera de las aulas tradicionales que están tan olvidadas y desvalorizadas por la colonización.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Finalmente intervino **Yasser Abdalah Handal**, secretario de Estado de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras. Compartió recuerdos de su infancia cuando debía celebrar el Día del Indio Lempira. Confieso que no sabía muy bien quién era Lempira y rápidamente lo busqué en google: fue un líder indígena hondureño que luchó defendiendo su territorio y su cultura frente a la colonización española.

En ese instante llegaron muchos pensamientos a mi mente. Recordé cómo en la escuela muchas veces solo nos enseñaban que Cristóbal Colón “descubrió América” y casi nunca nos hablaban del dolor, las luchas y las resistencias de nuestros pueblos indígenas.

Yasser continuó contando cómo de niño debía aprender danzas tradicionales y presentarse con vestuarios típicos y él pensaba que era andar en paños menores a su corta edad. Mientras lo escuchaba hablar, yo misma me lo imaginaba siendo niño, viviendo esas experiencias.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

También habló sobre la importancia de entender las metodologías educativas desde las realidades culturales y emocionales de cada territorio, especialmente en contextos marcados por violencia o dificultades sociales. Dijo algo que me hizo reflexionar profundamente: Un aula con aire acondicionado no necesariamente significa una mejor educación. Explicó cómo, desde pequeño, sus padres le enseñaron el valor de compartir con comunidades y niños que no tenían las mismas oportunidades. Comprendió entonces que muchas veces enseñar desde la experiencia humana genera aprendizajes más profundos que cualquier libro. Sobre la importancia de llevar aprendizajes contruidos desde las culturas vivas, desde las comunidades y desde el territorio hacia las políticas públicas.

Mientras escuchaba todas estas experiencias entendía algo cada vez más claro: Para mí, aquí es donde realmente ocurre el verdadero aprendizaje. El aprendizaje humano. El que toca las emociones. Siento que cuando se tocan las emociones, también se está tocando el alma y el ser. Y es justamente ahí solo ahí cuando realmente nos convertimos en verdaderos maestros y verdaderos aprendices.

En el segundo panel de la mañana Aproveché la pausa para salir al baño y tomar un café caliente porque el frío de Bogotá realmente se sentía fuerte. Cuando regresé al salón, ya había terminado la intervención de **Cassie Hague**, analista del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Me dio tristeza haberme perdido su participación.

Estaba interviniendo **Samil Yang**, presidente fundador de la Fundación Cultural Asia Iberoamérica y director del Instituto Rey Sejong de Bogotá. Hablaba de cómo la educación artística hoy ya no puede verse solamente como una asignatura de música, danza o pintura. Explicaba que actualmente el arte hace parte de una agenda global relacionada con innovación educativa, diversidad cultural, inclusión social, bienestar y construcción comunitaria.

Algo que llamó mucho mi atención fue escuchar cómo la educación artística ya no se limita únicamente a enseñar técnicas creativas, sino que también se conecta con el patrimonio cultural, la identidad local, la comprensión intercultural y la cohesión social.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Aquí pienso como todo esto conecta con mi línea de investigación sobre la importancia del arte con propósito; ese arte que se convierte en un puente emocional y social entre el enseñar y el aprender. Tristemente, tanta academia, tanto exceso de técnica y tanta rigidez hacen que muchos docentes terminen apagando la chispa natural del proceso de enseñanza-aprendizaje.

También resaltó el papel tan importante que tiene la UNESCO proponiendo marcos culturales internacionales, aunque dejó claro que la verdadera implementación no depende únicamente de los gobiernos, sino también de las escuelas, universidades, instituciones culturales, comunidades y la sociedad civil.

Compartió además cómo Corea ha convertido la educación artística y cultural en una política pública mediante leyes y currículos educativos específicos, entendiendo el arte como una herramienta de reconstrucción social.

Después intervino **Patricia Marys**, directora de Educación, pero en ese momento nuevamente comenzaron los problemas técnicos con los aparatos de traducción y tristemente no logré comprender muy bien su intervención porque dejaron de funcionar.

Uno de los momentos más bonitos al finalizar esta jornada de la mañana fue cuando la República Dominicana entregó a Colombia cincuenta instrumentos musicales llamados “cuatro”, similares a pequeñas guitarras de cuatro cuerdas. Fue un gesto muy simbólico y lleno de hermandad cultural entre países.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Al salir para almorzar, me encontré con otro escenario maravilloso. En los alrededores estaban organizando una tarima para el Tercer Encuentro Afro. Había muchas personas afrodescendientes colocando velas, flores y organizando espacios llenos de identidad cultural.

Lo que más llamó mi atención fueron unos tocadores con espejos donde se exhibían diferentes peinados afro. Inmediatamente recordé que una vez una compañera me había contado que muchos de esos peinados funcionaban antiguamente como mapas y formas de resistencia cultural.

Recorrí el lugar, tomé fotografías, observé cada detalle y sentí nuevamente cómo el arte y la cultura están presentes incluso fuera de los auditorios y conferencias. Mientras caminaba y veía todo lo que estaba ocurriendo, me llenaba de felicidad observar cómo organizaban cada espacio con tanto cuidado, dedicación y amor por el arte. Ver a los artistas preparándose para sus presentaciones, las muestras culturales, los encuentros entre países y toda la energía humana que se respiraba en el lugar me hacía sentir profundamente emocionada.

Sentía que estaba siendo testigo de algo muy importante: el reconocimiento del arte, de las culturas, de los saberes y de las comunidades que durante muchos años lucharon por ser escuchadas y valoradas. Ver a tantas personas felices, creando, organizando y compartiendo desde sus territorios me hacía sentir como si estuviera en un pequeño paraíso lleno de esperanza, sensibilidad y transformación humana.

Almorcé y regresé nuevamente al Congreso a las dos de la tarde.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

El primer panel de la tarde inició con la intervención de **Cristina Callejas Corpas**, directora general de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Ella compartió una investigación desarrollada por profesoras de la Universidad Complutense de Madrid sobre educación artística y cultural en Iberoamérica.

La investigación se desarrolló en dos grandes partes. La primera consistió en una revisión sistemática internacional de literatura especializada sobre los beneficios de la educación artística y cultural. La segunda fue un estudio descriptivo realizado mediante encuestas dirigidas a los ministerios de Educación y Cultura de los 21 países iberoamericanos.

Gracias a este estudio lograron recopilar información muy importante sobre formación docente, prácticas educativas, marcos legislativos y políticas culturales relacionadas con la educación artística.

La investigación evidenciaba la necesidad urgente de fortalecer las políticas públicas en este ámbito y promover un trabajo articulado entre cultura y educación. Entre las recomendaciones principales resaltaban:

1. fortalecer la Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural,
2. apoyar las políticas públicas culturales,
3. fomentar el intercambio de experiencias,
4. y articular iniciativas regionales entre los países.

Mientras escuchaba todo esto pensaba, llena de alegría, en todo lo que está pasando con el arte, porque está tomando un nuevo rumbo, donde ya no está luchando solamente por existir. Ahora también está comenzando a ser reconocido como un derecho, una herramienta social y una necesidad humana dentro de los procesos educativos y culturales.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Después de Cristina Callejas, realizó su intervención **Marian López Fernández**, catedrática de Educación Artística y miembro de la Comisión Experta de Cultura de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), quien presentó diversos estudios sobre los beneficios de la educación artística y cultural.

Explicó que prevalecen los estudios cuantitativos sobre los cualitativos y mixtos. Los hallazgos mostraron mayores resultados en competencias relacionadas con el desarrollo cognitivo y del aprendizaje, como la argumentación, la creatividad, la curiosidad, el pensamiento crítico, el razonamiento y el rendimiento académico. Los resultados también apuntan al desarrollo de competencias personales, emocionales y sociales, donde se fortalecen el autoconocimiento, la autonomía, el disfrute, el empoderamiento, las emociones, la confianza, la solidaridad, la tolerancia, el trabajo colaborativo, la resolución de conflictos y el respeto, entre muchas otras capacidades humanas.

La elaboración de las encuestas fue dirigida a 23 países de Iberoamérica y respondieron 18 países. La gran mayoría de los gobiernos sitúan la educación artística como un componente esencial de la educación, lo que legitima la inversión y las reformas curriculares dentro de los sistemas educativos.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Dentro del análisis general también se evidenciaron varias debilidades. Una de ellas es la desigualdad en la formación docente, especialmente en los maestros generalistas. El 27.7 % de los países no exige formación obligatoria en educación artística ni dispone de suficientes especialistas en artes plásticas y visuales; menos del 20 % son especialistas y la normativa continúa siendo difusa. Y de cómo la flexibilidad o transversalidad de la educación artística en muchos sistemas educativos deriva en la invisibilidad y variabilidad de su implementación.

A esto se suma un déficit de datos y evaluación, ya que el 50 % de los países no reporta con precisión las horas dedicadas ni el impacto de sus programas artísticos, impidiendo realizar ajustes basados en evidencias reales.

Mientras exponían esta parte, no pude evitar pensar en algo que siempre he cuestionado respecto al poco tiempo que muchas instituciones le dedican a la educación artística. Lo digo desde mi propia experiencia como docente: en muchas ocasiones las clases son de apenas 30 minutos y los grupos superan los 35 estudiantes.

Cuando inicia la clase, gran parte del tiempo se va en ingresar al salón, saludar, organizar a los estudiantes y preparar los materiales. Al final, esos 30 minutos terminan siendo insuficientes para desarrollar verdaderos procesos artísticos y creativos. Siempre he pensado que, aunque fuera una sola clase a la semana, debería tener al menos dos horas continuas. El arte necesita tiempo, sensibilidad, exploración y conexión emocional. Cuando los procesos se interrumpen constantemente, muchas veces las experiencias se cortan y el aprendizaje pierde fuerza y sentido.

La clave para que la educación artística sea verdaderamente efectiva es la continuidad espacial y temporal.

Otro aspecto preocupante que mencionaba Marian es la escasa oferta de actividades extraescolares en las instituciones educativas obligatorias fuera del horario lectivo, donde apenas un 15 % desarrolla este tipo de procesos.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Entre las grandes amenazas señaladas se encuentran la desigualdad territorial y socioeconómica, la reducción o estancamiento curricular y la desconexión con el sector cultural.

En el segundo panel de la tarde, **Enrique López Hurtado** moderó la conversación y dirigió una pregunta a nuestra ministra de Cultura, Yannai Kadamani Fonrodona. La pregunta surgió a partir de los resultados de Mondiacult, realizado en España, y buscaba reflexionar sobre cuáles son las oportunidades y retos para posicionar a Iberoamérica como un bloque con una postura definida frente al desarrollo y ejercicio de las políticas culturales en nuestra región.

La ministra respondió que no se trata únicamente de ir más allá de la educación artística, sino de comprender cómo la educación artística y cultural permea todas las áreas de cooperación nacional, local y global. También expresó que los organismos internacionales de cooperación cultural y muchas instituciones culturales nacionales están atravesando una crisis muy fuerte en términos de legitimidad y financiación, porque actualmente se está cuestionando el valor real de la cultura.

Explicaba cómo los temas económicos, energéticos, medioambientales y digitales suelen posicionarse como los únicos protagonistas del desarrollo de la humanidad, dejando en el olvido un plano fundamental para el desarrollo humano. Y justamente ahí aparece el arte y la cultura, aportando al crecimiento humano y sensible de los pueblos. Nuestra ministra resaltaba cómo los pueblos, a través de sus procesos culturales, han logrado construir prácticas propias e identitarias durante décadas y siglos, manteniéndose vivos gracias a la resistencia, la memoria y la permanencia cultural.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Después intervino **Raphael Callou**, quien respondió a la misma pregunta hablando sobre los mecanismos de financiación entre los 23 países participantes. Expresó que son muchas más las cosas que unen a Iberoamérica que las que la separan. Destacó además la propuesta de crear un Estatuto Iberoamericano de la Persona Artista y Trabajadora de la Cultura, pensado desde la dignificación y los derechos específicos del sector cultural.

También habló sobre la creación de la Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural, la cual contará con espacios compartidos de congresos y cooperación gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. Señaló que Iberoamérica ya posee mecanismos de trabajo y cooperación muy bien estructurados, capaces de ofrecer alternativas reales para las políticas públicas culturales.

Posteriormente, desde España, intervino **Jordi Martí Grau**, secretario de Cultura del Reino de España, quien afirmó que durante Mondiacult predominó el discurso latinoamericano dentro de la agenda global y que el debate sobre las políticas culturales ha logrado posicionar a Iberoamérica en un lugar central e importante a nivel internacional.

Hubo un momento de este panel que me impactó profundamente. Nuestra ministra Yannai habló sobre el espacio político y religioso, refiriéndose a la dicotomía entre ambos temas. Esa palabra era nueva para mí y rápidamente la busqué en Google. Comprendí que una dicotomía es la división entre dos ideas opuestas o separadas.

Ella expresaba que, históricamente, al ser humano se le ha despojado de su espiritualidad y hablaba sobre la necesidad de perder el miedo a conversar sobre los temas espirituales con la misma naturalidad con la que se hablan los temas económicos o políticos.

Decía algo muy hermoso: que los seres humanos tenemos una relación con entidades tutelares de los distintos pueblos, entendidas de múltiples maneras, y que precisamente esa conexión espiritual es una de las mayores riquezas culturales de nuestros territorios.

Mientras la escuchaba, no podía evitar sentirme profundamente conectada con sus palabras. Siempre me han llamado muchísimo la atención los rituales indígenas, la relación tan maravillosa que tienen con la naturaleza y esa conexión espiritual tan natural, sabia y única que poseen sus comunidades. Es un conocimiento ancestral que me gustaría seguir aprendiendo y comprendiendo mucho más.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

La ministra también destacaba que algo muy valioso de los artistas en Latinoamérica e Iberoamérica es esa capacidad de entenderse a través de experiencias compartidas y, muchas veces, desde el misterio de lo desconocido. Decía que gran parte de la creatividad nace justamente de esos misterios presentes en las comunidades indígenas y afrodescendientes, de sus símbolos, espiritualidades, memorias y formas de comprender el mundo. Y fue allí donde expresó algo que se quedó profundamente en mi corazón: que la paz empieza por el individuo, y que eso los artistas lo sabemos muy bien.

Más adelante, otra de las preguntas dirigidas a la ministra fue cómo nació y se hizo realidad el programa Artes para la Paz?. Ella respondió que durante los últimos cinco años Colombia ha vivido un proceso de reconocer y revelar las cicatrices históricas y los dolores de más de 120 pueblos que durante mucho tiempo no habían sido escuchados ni reconocidos. Explicó que este proceso de memoria y transformación debía estar atravesado por el arte, la cultura y el reconocimiento de las expresiones artísticas y lenguas propias de cada territorio.

Hablaba sobre comprender otros mundos posibles a través de las expresiones artísticas y de cómo el cuerpo también se convierte en un territorio de paz. Construir paz desde la música, desde las imágenes, desde el movimiento y desde las emociones humanas.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

El último panel del segundo día fue también uno de los más extensos y significativos. Este espacio fue moderado por nuestro viceministro **Fabián Sánchez Molina**, quien después de dar unas palabras de bienvenida presentó a los invitados y lanzó una pregunta profundamente poderosa: ¿Qué tiene de particular el arte para aportar a los ejercicios de construcción de paz?

La primera intervención estuvo a cargo de **Márcio Tavares**, secretario ejecutivo del Ministerio de Cultura de la República Federativa de Brasil. Él expresó que Artes para la Paz es un programa muy importante que Colombia está desarrollando y que muchos países están observando con gran atención.

Habló sobre lo difícil que es construir paz en territorios históricamente marcados por conflictos sociales, económicos, étnico-raciales y armados, especialmente en lugares atravesados por exclusión, violencia y presencia de grupos criminales. Sin embargo, afirmaba que justamente allí el arte y la cultura cumplen un papel profundamente importante, porque ayudan a reconstruir los lazos comunitarios y el respeto por la diferencia.

Compartió cómo en Brasil, desde el año 2012, existen espacios culturales llamados Cuddas Arte, instalados en regiones de alta vulnerabilidad social. Explicó que en 2023 realizaron estudios sobre el impacto de estos espacios y descubrieron que en los territorios donde estaban presentes los índices de criminalidad disminuyeron al menos un 20 %.

Mientras escuchaba sus palabras, mi mente viajaba imaginando esas regiones y pensando cuánto podría cambiar nuestro país si realmente las personas comprendieran el valor de la educación artística, la cultura y el arte. Tal vez no existiría un mundo perfecto, pero sí uno mucho más humano, sensible y consciente. Tristemente, todavía muchas personas creen que el arte es perder el tiempo, sin conocer todos los beneficios emocionales, sociales, inclusivos, educativos y comunitarios que puede generar.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Marcio también habló sobre la importancia de la educación artística no solamente como mediadora, sino como una herramienta capaz de desarrollar pensamiento crítico y nuevas maneras de comprender los contextos sociales. Explicó que Brasil ha retomado programas de mediación cultural y artística dentro de las escuelas, donde no solo participan docentes, sino también artistas y agentes culturales que acompañan los procesos educativos desde sus propias trayectorias.

Destacó algo muy importante y me llena de alegría escuchar, la necesidad de formar maestros, mediadores y artistas para que puedan actuar desde la pedagogía y desde una educación artística transformadora capaz de responder a los desafíos de la paz.

Escucharlo me hacía pensar nuevamente en mi propia experiencia como docente, artista, gestora cultural, investigadora y en cómo muchas veces la educación artística sigue siendo vista como algo sin importancia, cuando realmente puede ser una de las herramientas más poderosas para transformar vidas y comunidades.

Después intervino **Gabriela Verde**, secretaria del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. Ella expresó que, aunque Uruguay tiene ventajas por ser un país pequeño y con una geografía que facilita el acceso, aún existen grandes desafíos relacionados con poblaciones históricamente excluidas y relegadas.

Habló sobre la importancia de garantizar el derecho a la educación y a la cultura para todas las personas, especialmente para poblaciones vulneradas y personas con discapacidad. Algo que me llamó mucho la atención fue cuando expresó que nadie puede quedarse atrás cuando se habla de inclusión.

Esta parte me pareció maravillosa porque, durante gran parte del Congreso, muy poco se profundizó sobre las personas neurodivergentes o con discapacidad, y ella sí destacó este tema con mucha sensibilidad e importancia. Mientras la escuchaba, recordé varios artistas que he visto en redes sociales que, aun sin brazos ni piernas, realizan pinturas impresionantes utilizando solamente la boca. Lo más asombroso es que crean obras llenas de realismo, belleza y emoción, demostrando que el arte rompe cualquier límite físico y se convierte en una forma poderosa de expresión, dignidad y autonomía.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

También pensé en todos los beneficios que el arte aporta a las personas neurodivergentes, como aquellas con autismo o TDAH. El arte puede convertirse en un canal de comunicación sin barreras, en una herramienta profundamente valiosa para la regulación emocional y en un espacio seguro donde pueden potenciar sus capacidades cognitivas, creativas y sensibles. Muchas veces, a través del arte, las personas logran expresar emociones, pensamientos y formas como cada uno percibir el mundo.

Explicó que muchas personas logran transformar situaciones de violencia y vulnerabilidad a través de la expresión artística, pero para ello necesitan sentirse parte de una comunidad, de un barrio, de un espacio educativo y cultural.

Y que en Uruguay están trabajando en la ampliación de los tiempos educativos mediante centros culturales y espacios comunitarios que permiten conectar la educación formal con la no formal. También mencionó que uno de los mayores retos es que muchos jóvenes no terminan sus procesos educativos y planteó una pregunta muy fuerte: ¿Cómo pensar en un mundo de paz cuando tantos jóvenes permanecen fuera del sistema educativo?.

Sus palabras me hicieron pensar profundamente en tantos jóvenes que he conocido y que muchas veces solo necesitan sentirse escuchados, valorados e importantes para no abandonar sus sueños. También pensé en cómo, tristemente, en muchas ocasiones algunos docentes con títulos universitarios terminan apagando procesos, desmotivando estudiantes o rompiendo la confianza de quienes apenas están descubriendo sus talentos y capacidades.

Y al mismo tiempo recordé cómo muchos artistas, gestores culturales y sabedores, incluso sin títulos profesionales, han logrado rescatar vidas, acompañar comunidades y transformar realidades desde la empatía, la escucha y la sensibilidad humana.

Es una realidad que me atraviesa profundamente, porque muchas veces la conexión humana, la paciencia, el afecto y la capacidad de comprender al otro tienen un impacto mucho más transformador que cualquier cartón universitario. El conocimiento académico es importante, claro que sí, pero cuando no está acompañado de humanidad, inteligencia emocional y sensibilidad social, puede quedarse vacío.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Johana Orrego Benavides

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Más adelante habló sobre la Red Iberoamericana de Educación Artística para la Paz y cómo esta representa una oportunidad para compartir conocimientos, culturas y experiencias entre los países. Expresó que Iberoamérica tiene muchísimo que aportar al mundo desde sus procesos culturales, educativos y humanos.

Luego el viceministro dirigió una nueva pregunta a **Jesús Arismendi**, director nacional de Formación en Artes del Ministerio de Cultura de El Salvador, preguntándole cómo su país había venido construyendo relaciones entre cultura y paz?

Jesús respondió algo que me impactó mucho: dijo que hoy El Salvador vive un territorio de paz donde el pueblo construye su propio camino a través de distintas disciplinas artísticas y culturales.

Contó que él es músico violinista y durante muchos años hizo parte de una orquesta. Explicó que una orquesta es como una comunidad: las personas discuten, tienen diferencias, se critican, se molestan, pero también aprenden a escucharse y a convivir. Y que precisamente allí nace el sentido de pertenencia y la identidad.

Expreaba cómo el arte juega un papel fundamental en los procesos de apropiación del espacio público y de formación artística. Contó que hoy su Teatro Nacional tiene programación permanente todos los fines de semana y que la Biblioteca Nacional permanece abierta las 24 horas del día, permitiendo que las personas tengan espacios seguros para aprender, encontrarse y construir comunidad.

Hubo una frase que me impactó muchísimo cuando dijo: Ahora el país se reúne alrededor de conciertos y no alrededor del miedo.

Esa frase me encantó, porque cuántas veces el miedo apaga a las personas, las paraliza y les impide creer en sí mismas y en los demás. El miedo rompe la confianza, limita los sueños y hace que muchas personas vivan solamente intentando sobrevivir. Cuando una sociedad vive rodeada de miedo, también pierde poco a poco la libertad de expresarse, de crear, de compartir y de construir comunidad.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Esa idea de reunirse alrededor del arte, de la música y de la cultura, porque allí las personas vuelven a encontrarse desde la alegría, la emoción y la esperanza. El arte tiene esa capacidad de devolverle humanidad a los espacios. Un concierto, una obra de teatro, una danza o una actividad cultural pueden convertirse en lugares seguros donde las personas vuelven a sentirse parte de algo, vuelven a confiar y vuelven a sentir que no están solas.

Jesús también mostraba fotografías de diferentes procesos comunitarios: desfiles donde participaban niños y jóvenes, familias jugando juntas, adultos compartiendo con sus hijos y contaba con orgullo de programas donde los abuelos hacían parte de obras de teatro junto a sus nietos. Hubo una imagen que Jesús resaltó especialmente. Era la fotografía de una mujer adulta sonriendo mientras jugaba. Él explicó que esa mujer estaba aprendiendo nuevamente a ser niña, porque la violencia le había arrebatado parte de su infancia.

En ese momento pensé en tantas personas que, no por decisión propia, terminaron perteneciendo a grupos armados o viviendo situaciones marcadas por la violencia, perdiéndolo todo en caminos que muchas veces no eligieron, sino que otros eligieron por ellos o ellas. Muchas personas crecieron intentando sobrevivir en medio del miedo, la pobreza, el abandono y la guerra, deseando simplemente ser libres. Y aun así, muchas veces la sociedad las juzga sin conocer realmente sus historias, sus dolores o las circunstancias que tuvieron que vivir.

Escuchar todo eso realmente me tocó el alma. Pensé en cuántas personas crecieron sobreviviendo, sin poder disfrutar verdaderamente de su niñez, sin jugar, sin sentirse protegidos o escuchados. Y cómo el arte y el juego son herramientas profundamente humanas capaces de sanar heridas invisibles que muchas veces nadie logra ver.

Destaco la importancia del juego, no solamente para los niños, sino también para los adultos. Explicó que, en muchos casos, quienes más disfrutaban estos espacios son precisamente aquellos adultos que nunca tuvieron una infancia tranquila y que apenas ahora, a través del arte, el juego y la comunidad, están aprendiendo a recuperar partes de sí mismos que habían quedado heridas o apagadas.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

El último día fue profundamente emocionante. Nuevamente pude disfrutar de las presentaciones de las comunidades indígenas. Sus vestuarios eran impresionantes, llenos de símbolos, colores e historia. Cada traje parecía contar una historia ancestral diferente.

También tuve la oportunidad de ver al viceministro de Cultura, Fabián Sánchez Molina. Todas las presentes queríamos una foto con él. Un hombre grandísimo, elegante, muy amable y sencillo. Fue hermoso sentir la cercanía de quienes hoy trabajan por fortalecer el arte y la cultura en nuestro país.

Uno de los momentos más importantes del Congreso fue el cierre oficial, donde estuvo presente el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Ahí se firmó y consolidó la creación de la Red Iberoamericana de Educación Artística y Cultural (RedArtes).

EL 15 de mayo de 2026, Colombia asumió la presidencia de esta red y Portugal la vicepresidencia, gracias al reconocimiento internacional de la iniciativa colombiana **Artes para la Paz**.

El acuerdo fue respaldado por 19 países junto con la **UNESCO** y la Organización de Estados Iberoamericanos (**OEI**). Esta plataforma busca garantizar el acceso a la cultura y a la formación artística como un derecho fundamental y como una herramienta de transformación social.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Escuchar todo esto me llenó de esperanza. Comprender que el arte y la educación artística están siendo reconocidos como herramientas capaces de transformar comunidades y construir tejido social es profundamente emocionante para quienes creemos en enseñar desde la sensibilidad, el amor y la creatividad.

En el cierre nos deleitamos en un concierto con la Orquesta Filarmónica y el Coro Nacional de Colombia. Quedé completamente anonadada. La música siempre ha sido uno de mis mayores retos. Comprender partituras, símbolos y estructuras musicales me ha costado mucho. Sin embargo, mientras observaba al director de la orquesta guiando a cientos de músicos, recordé inmediatamente las enseñanzas de los profesores Carlos y Dagoberto. En ese instante entendía con otros ojos aquello que tantas veces explicaron en clase.

Era impresionante ver cómo un solo maestro podía dirigir a más de 300 personas mediante movimientos precisos y silenciosos. Y cuando apareció la cantante con aquella voz tan poderosa y conmovedora, sentí que estaba viviendo uno de esos momentos que quedan grabados para siempre en el alma.

Al regresar a casa y reencontrarme con mis hijos en Cali, sentí una felicidad inmensa al poder contarles todo lo maravilloso que está ocurriendo en nuestro país para los artistas, gestores culturales, docentes y sabedores.

Este viaje no fue solamente asistir a un Congreso. Fue la onfirmación que los sueños sí están encontrando caminos reales.

CRÓNICA-ENTREVISTA DE IMPACTO

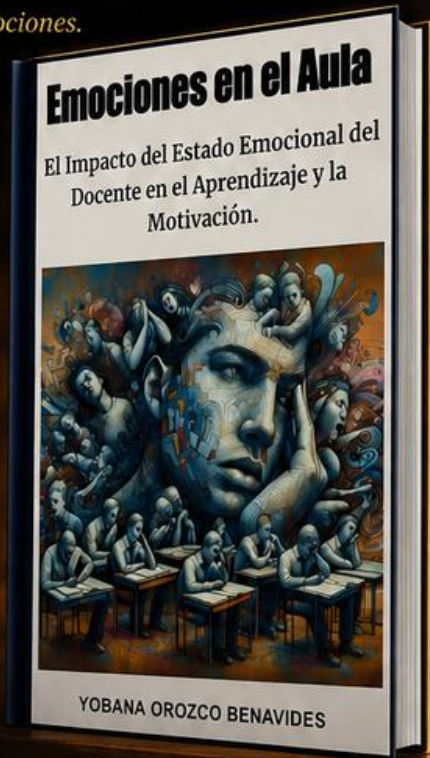

FILBO

y el diálogo entre LITERATURA, EMOCIONES Y EDUCACIÓN

*La entrevista que pone en el centro
lo que realmente transforma el aprendizaje: las emociones.*

“
*Las emociones también educan:
una mirada al impacto del
estado emocional docente en
el aprendizaje.*

YOBANA OROZCO BENAVIDES
ESCRITORA

*Una conversación que invita a repensar el aula
desde lo humano, la empatía y la transformación.*

EDUCACIÓN
EMOCIONAL

FORMACIÓN
DOCENTE

LITERATURA
CON PROPÓSITO

ARTE Y
PEDAGOGÍA

TRANSFORMACIÓN
SOCIAL

REVISTA EXPLORANDO ARTE Y CULTURA DE LATINOAMÉRICA
EDICIÓN ESPECIAL 2026

FILBo y el diálogo entre literatura, emociones y educación

La participación de Yobana Orozco Benavides en la Feria Internacional del Libro representó una oportunidad para visibilizar una línea de investigación que articula educación emocional, pedagogía, arte y transformación social. Durante la entrevista, se abordaron los orígenes y alcances de la obra *Emociones en el Aula: El Impacto del Estado Emocional del Docente en el Aprendizaje y la Motivación*, una publicación que surge de experiencias reales en contextos educativos y que invita a repensar el papel de las emociones dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Uno de los aspectos más relevantes de la conversación fue la reflexión sobre cómo el estado emocional del docente influye directamente en la motivación, la participación y el rendimiento de los estudiantes. La entrevista puso sobre la mesa una realidad pocas veces abordada en la literatura educativa: mientras gran parte de las investigaciones se centran en las emociones de los estudiantes, existe una necesidad urgente de reconocer el impacto que tienen las emociones del profesorado en la construcción de ambientes de aprendizaje significativos.

La autora compartió cómo una experiencia vivida en el contexto escolar con su hijo se convirtió en el punto de partida de una investigación que posteriormente dio origen a un libro y a una línea de trabajo más amplia sobre inteligencia emocional en la formación docente. A partir de estudios de caso, observaciones en el aula y experiencias pedagógicas reales, la investigación plantea que educar no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino también en construir vínculos humanos basados en la empatía, la escucha y el reconocimiento de las emociones.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Durante el diálogo también se destacó el papel del arte como herramienta fundamental para el desarrollo emocional. La literatura, la escritura, el dibujo, la pintura, el teatro y otras expresiones artísticas fueron presentadas como medios que permiten a niños, jóvenes y adultos expresar sentimientos, resignificar experiencias y fortalecer procesos de bienestar emocional. Desde esta perspectiva, el arte deja de ser un complemento educativo para convertirse en un recurso esencial en la formación integral de las personas.

Otro tema central fue la necesidad de fortalecer la educación emocional en la formación docente. La entrevista evidenció la importancia de preparar a los maestros no solo en competencias disciplinares y pedagógicas, sino también en habilidades relacionadas con la gestión emocional, la comunicación asertiva y la construcción de relaciones positivas dentro de la comunidad educativa.

La conversación permitió además reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la educación contemporánea en un contexto marcado por transformaciones tecnológicas, cambios sociales y nuevas dinámicas de aprendizaje. En este escenario, la inteligencia emocional aparece como un elemento clave para humanizar la educación y fortalecer la relación entre docentes, estudiantes y familias.

Más allá de la presentación de un libro, la entrevista se convirtió en un espacio de diálogo sobre el poder transformador de la educación cuando se reconoce la dimensión emocional del ser humano. Un llamado a comprender que enseñar también implica acompañar, escuchar, comprender y construir esperanza desde el aula.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Libro presentado: Emociones en el Aula: El Impacto del Estado Emocional del Docente en el Aprendizaje y la Motivación

Autora: Yobana Orozco Benavides

Escenario: Feria Internacional del Libro – FILBo

Temáticas abordadas: Educación emocional, formación docente, arte y pedagogía, bienestar emocional, transformación educativa e inclusión.

Escanea el código QR y accede a la entrevista completa o visita: [Presentando el libro: Emociones en Aula El impacto del estado emocional del docente en el aprendizaje](#)

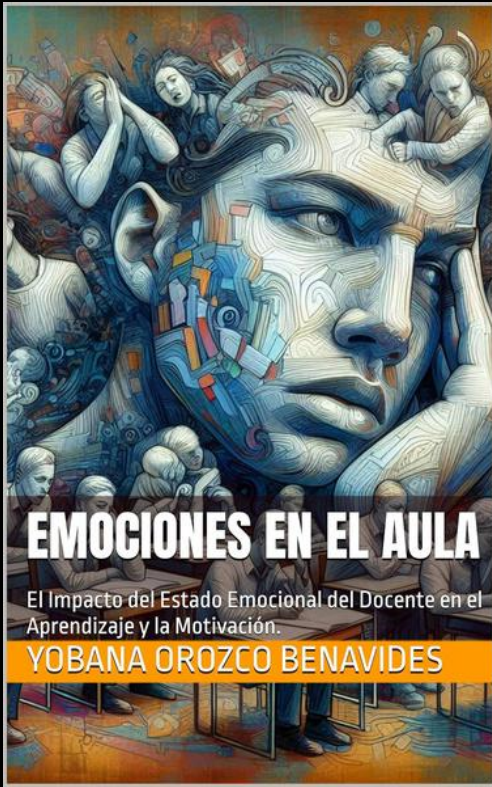
Obras y proyectos derivados de esta línea de investigación

La investigación sobre educación emocional y formación docente ha dado origen a diversas publicaciones, artículos académicos, ponencias y proyectos editoriales que continúan fortaleciendo el diálogo entre arte, pedagogía, inclusión y transformación social.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

EMOCIONES EN EL AULA

El Impacto del Estado Emocional del Docente en el Aprendizaje y la Motivación.

YOBANA OROZCO BENAVIDES

Inteligencia artificial e inteligencia emocional

Una nueva alianza para transformar la educación

YOBANA OROZCO BENAVIDES

MODELO AFECTIVO-PEDAGÓGICO DEL AULA

EMOCIÓN, APRENDIZAJE Y ACCIÓN DOCENTE

YOBANA OROZCO BENAVIDES

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA FORMACIÓN DOCENTE

Hacia una Pedagogía Más Humana y Consciente.

YOBANA OROZCO BENAVIDES

Investigar para Transformar

Sistematización de una experiencia investigativa
sobre **inteligencia emocional y formación docente**

Curso Piloto de Formación Docente

*Inteligencia emocional en la formación docente:
el arte como eje fundamental para el desarrollo integral*

Implementación pedagógica del proyecto de investigación

Autora / Investigadora del proyecto:
Yobana Orozco Benavides
Semestre: IX

Enseñar es alinear mente, corazón y acción.

Introducción

La formación docente enfrenta actualmente el desafío de responder a las necesidades emocionales y sociales presentes en los contextos educativos. Aunque la educación emocional ha ganado relevancia en los niveles de educación preescolar, básica y media, su incorporación en la formación universitaria de los futuros docentes continúa siendo limitada, privilegiándose los componentes disciplinares y técnicos sobre el desarrollo de competencias socioemocionales.

En respuesta a esta necesidad surge el proyecto Estrategias artísticas interdisciplinarias para el desarrollo de la inteligencia emocional en estudiantes de licenciatura en el contexto de la educación superior, una propuesta que integra los lenguajes artísticos como mediadores para fortalecer habilidades emocionales, empáticas y comunicativas en docentes en formación.

La presente sistematización recoge los avances y aprendizajes derivados de las primeras fases de implementación del curso piloto, correspondientes a la sensibilización inicial y al desarrollo de los módulos uno y dos.

La problemática

Diversos estudios han señalado la importancia de la inteligencia emocional en el bienestar, la convivencia y los procesos de aprendizaje. Sin embargo, en la educación superior persiste una escasa formación en este ámbito dentro de los programas de licenciatura y pedagogía.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Esta situación genera una brecha en la práctica educativa, pues muchos docentes en formación carecen de herramientas para reconocer y regular sus emociones, comprender las de sus estudiantes y construir ambientes emocionalmente seguros.

Se suman también los cambios derivados del avance tecnológico y el uso creciente de la inteligencia artificial en los escenarios educativos. Aunque estas herramientas facilitan el acceso al conocimiento, no reemplazan capacidades humanas esenciales como la empatía, la sensibilidad, la escucha activa y el acompañamiento emocional. Desde esta perspectiva surge el interrogante que orienta la investigación:

¿Por qué, si el sistema educativo promueve la inteligencia emocional y el arte en la educación básica y media, estos no se fortalecen de manera coherente en la formación universitaria de los docentes, limitando así una verdadera educación integral?

Objetivo general

Desarrollar una propuesta pedagógica mediada por el arte integral para fortalecer la formación en inteligencia y educación emocional de los docentes en formación, promoviendo habilidades emocionales, empáticas y comunicativas que favorezcan ambientes de aprendizaje más humanos y significativos.

El arte como escenario de transformación

La propuesta reconoce el valor de las artes escénicas y corporales, las artes plásticas y visuales, las artes musicales y las artes literarias como medios para explorar, expresar y resignificar las emociones.

A través de experiencias creativas y reflexivas, el arte se convierte en un puente entre el conocimiento y la dimensión afectiva del ser humano, favoreciendo procesos de autoconocimiento, regulación emocional y construcción colectiva de aprendizajes.

Metodología implementada

La investigación se desarrolla bajo un enfoque metodológico mixto, integrando estrategias cualitativas y cuantitativas que permitan comprender las experiencias emocionales de los participantes y valorar la pertinencia del arte como mediador pedagógico.

La experiencia ha sido implementada en el curso piloto dirigido a estudiantes en formación docente, en el cual se han desarrollado la fase de sensibilización y los módulos relacionados con la introducción a la inteligencia emocional y el autoconocimiento a través del arte.

Desde el componente cualitativo, se han empleado técnicas como la observación directa, el registro fotográfico, las producciones artísticas y las reflexiones individuales y grupales surgidas durante las actividades. Estas estrategias han permitido documentar las experiencias de los participantes y reconocer las emociones que emergen en el proceso formativo.

En el componente cuantitativo, se han aplicado encuestas diagnósticas y de cierre mediante escalas tipo Likert, orientadas a explorar aspectos relacionados con el reconocimiento emocional, la regulación emocional y las percepciones sobre la importancia de integrar la inteligencia emocional en la formación docente.

El modelo afectivo-pedagógico del aula

Uno de los aportes centrales de esta investigación es la construcción del modelo afectivo-pedagógico del aula, entendido como una propuesta en la que el docente deja de ser únicamente transmisor de conocimientos y el estudiante deja de ser un receptor pasivo de información.

En este modelo, ambos participan activamente de experiencias que involucran el sentir, la reflexión y la construcción conjunta de aprendizajes más humanos y significativos. Las emociones dejan de ocupar un lugar secundario para convertirse en un componente esencial de la práctica educativa, influyendo en la motivación, la convivencia, la toma de decisiones y la calidad de las relaciones pedagógicas.

Desde esta perspectiva, el arte se configura como una vía para explorar, expresar y resignificar experiencias emocionales a través de sus diferentes lenguajes, favoreciendo procesos de autoconocimiento, empatía y sensibilidad dentro de la formación docente.

Hallazgos preliminares desde el enfoque mixto

Aunque el curso piloto continúa en desarrollo, los análisis realizados hasta esta etapa han permitido identificar elementos significativos para la comprensión de la inteligencia emocional en la formación docente.

Uno de los hallazgos más relevantes surgió al contrastar los resultados cuantitativos con las narrativas y reflexiones expresadas por los participantes. Mientras algunas respuestas evidenciaron una alta valoración del reconocimiento emocional, otras mostraron dificultades para reconocer el impacto que las propias emociones pueden tener sobre el desempeño docente.

Por ejemplo, los participantes otorgaron una puntuación elevada a la afirmación "Reconozco mis emociones" (4,2/5); sin embargo, la valoración disminuyó frente a la afirmación "Mis emociones afectan mi desempeño" (3,2/5).

Los resultados con las producciones reflexivas permitió identificar una posible resistencia a reconocer la propia vulnerabilidad emocional y la influencia que esta puede ejercer en las relaciones pedagógicas y en el ejercicio docente. Este tipo de hallazgos solo fue posible gracias a la integración del enfoque cuantitativo y cualitativo, evidenciando la importancia de comprender la formación emocional más allá de los datos numéricos.

Reflexiones para la formación docente

Los avances alcanzados hasta esta etapa del proyecto sugieren la necesidad de fortalecer procesos de autoconocimiento, sensibilidad y conciencia emocional en quienes se preparan para ejercer la docencia.

Formar educadores emocionalmente competentes implica reconocer que enseñar no se limita a la transmisión de contenidos, sino que también involucra la capacidad de acompañar, comprender y generar ambientes de aprendizaje seguros, respetuosos y afectivos.

Las experiencias desarrolladas han permitido reconocer el valor del arte como mediador de procesos sensibles y reflexivos, favoreciendo la participación activa, el diálogo y la construcción de significados a partir de las vivencias de los participantes. Más allá de constituirse como una estrategia didáctica, los lenguajes artísticos representan una oportunidad para fortalecer la dimensión humana de la formación docente.

El proyecto continúa en desarrollo y aún no es posible establecer conclusiones definitivas, las experiencias vividas hasta el momento invitan a repensar la formación inicial de licenciados y pedagogos desde una perspectiva más integral

Proyección

La continuidad del proyecto permitirá profundizar en la comprensión del papel que desempeñan las estrategias artísticas interdisciplinarias en el fortalecimiento de la inteligencia emocional de los futuros docentes.

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

El modelo afectivo-pedagógico del aula se proyecta como una alternativa que busca contribuir a la construcción de escenarios educativos donde el aprendizaje académico y el bienestar emocional se reconozcan como dimensiones inseparables del desarrollo humano.

El arte deja de concebirse únicamente como una herramienta metodológica para convertirse en un lenguaje de transformación

"Formar docentes emocionalmente competentes implica reconocer que educar no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino también en acompañar, comprender y humanizar los procesos de aprendizaje a través de experiencias significativas que transformen la manera de enseñar y habitar la escuela."

Palabras clave: Inteligencia emocional; formación docente; educación artística; educación emocional; sistematización de experiencias; pedagogía afectiva;

Experiencias Pedagógicas

Creatividad
que transforma

Trabajo colaborativo
que construye

Emociones
que enseñan

Tecnología al
servicio del
aprendizaje

Actividades lúdicas y
significativas
en la formación artística

Del juego a la construcción del conocimiento

Una de las experiencias más significativas fue la actividad de puesta en escena teatral, diseñada y dirigida por Mardye García Erazo, junto con las integrantes de su CIPA. Donde mediante dinámicas lúdicas exploramos elementos como la escenografía, el maquillaje, el vestuario, la música y la construcción de personajes. La actividad permitió comprender que el teatro es una construcción colectiva en la que cada elemento comunica y aporta significado a la experiencia artística.

Esta experiencia fortaleció la creatividad, el diálogo, la toma de decisiones y la capacidad de trabajar en equipo, demostrando que el juego puede convertirse en una poderosa estrategia para aprender de manera significativa.

Bolsas Sorpresas

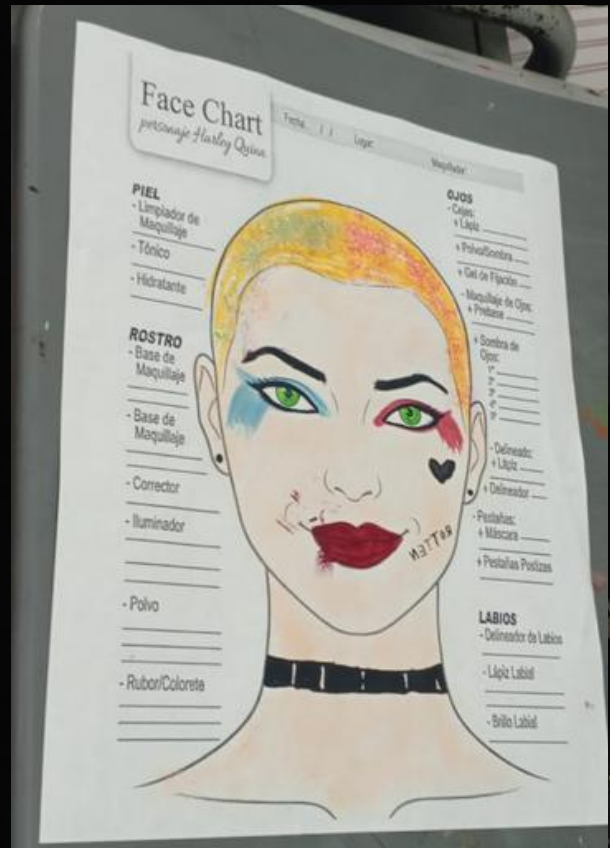
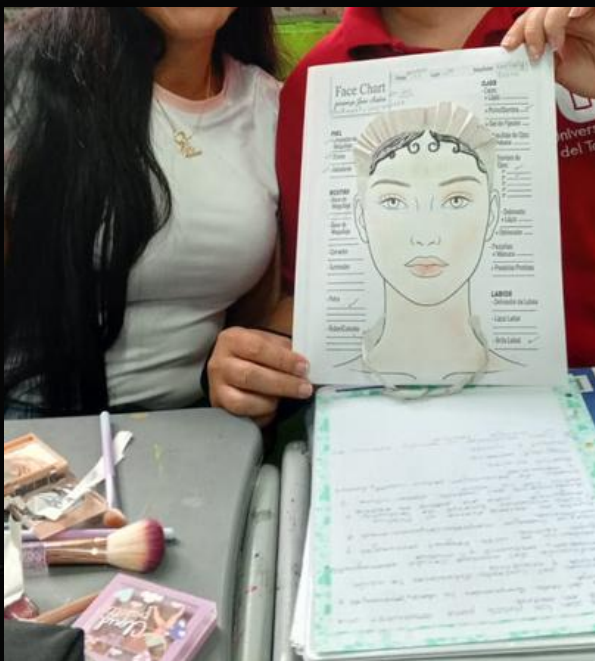
Técnica ilustración de moda o boceto de moda

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Face chart es un boceto esquemático de un rostro sobre papel o cartulina.

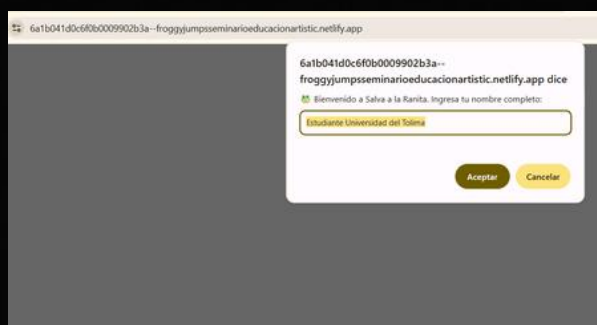
Innovación, tecnología y emociones en el aula

Otra experiencia que marcó profundamente mi proceso fue el diseño del videojuego educativo Froggy Jumps, creado como estrategia de evaluación para el curso Seminario Integral para la Educación Artística. Esta propuesta surgió de la necesidad de transformar la evaluación tradicional en una experiencia más participativa, dinámica y motivadora.

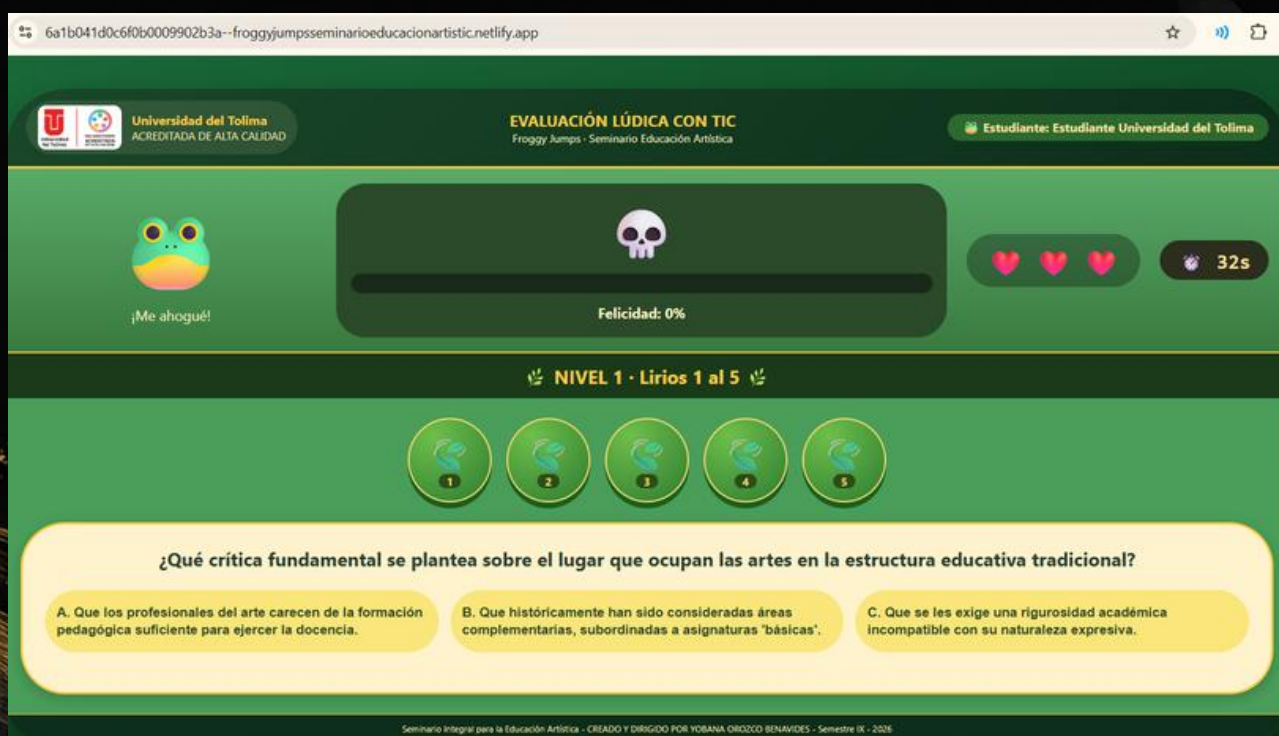
Uno de los elementos más innovadores fue la incorporación de un termómetro emocional que permitía visibilizar la relación entre emociones y aprendizaje. Esta experiencia fortaleció mi línea de investigación sobre inteligencia emocional en la formación docente, evidenciando que los procesos educativos no son exclusivamente cognitivos, sino también emocionales.

[froggyjumpsseminarioeducacionartistic](https://froggyjumpsseminarioeducacionartistic.netlify.app)

Ingresar el nombre completo

Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica

Descubriendo nuestro patrimonio artístico y cultural

Niveles 1 y 2 completos

Al final certificado con el resultado de las preguntas y emociones por cada nivel

Actividades lúdicas y significativas en la formación artística

Las experiencias presentadas en esta edición corresponden a una selección representativa de las múltiples actividades pedagógicas desarrolladas durante el noveno semestre de la Licenciatura en Educación Artística. El proceso formativo incluyó una amplia variedad de propuestas didácticas, secuencias pedagógicas, recursos creativos y reflexiones surgidas en los diferentes espacios académicos.

Con el propósito de ampliar el acceso a estas experiencias y promover el intercambio de saberes pedagógicos, se pone a disposición de los lectores la Bitácora de experiencias significativas, actividades lúdicas y evaluativas en la formación artística, un recurso digital que reúne más de cien páginas de evidencias, fotografías, estrategias metodológicas y aprendizajes construidos a lo largo del semestre. Explora la bitácora completa

Escanea el código QR

O accede a través del siguiente enlace:

[Bitácora digital de experiencias pedagógicas – Noveno semestre de Licenciatura en Educación Artística](#)

SOPA DE LETRAS

Arte, Cultura y Educación

Encuentra las 20 palabras relacionadas con el arte, la cultura, la educación y la formación integral.

A	R	T	E	C	R	E	A	T	I	V	I	D	A	D
C	U	L	T	U	R	A	X	Y	L	M	N	B	V	C
I	N	V	E	S	T	I	G	A	C	I	O	N	D	E
P	E	D	A	G	O	G	I	A	F	G	H	J	K	L
E	M	O	C	I	O	N	E	S	Z	X	C	V	B	N
A	P	R	E	N	D	I	Z	A	J	E	Q	W	E	R
E	X	P	R	E	S	I	O	N	T	Y	U	I	O	P
M	U	S	I	C	A	S	D	F	G	H	J	K	L	Z
T	E	A	T	R	O	X	C	V	B	N	M	Q	W	E
D	A	N	Z	A	S	D	F	G	H	J	K	L	Z	X
L	I	T	E	R	A	T	U	R	A	Q	W	E	R	T
P	I	N	T	U	R	A	Y	U	I	O	P	A	S	D
F	O	T	O	G	R	A	F	I	A	F	G	H	J	K
I	D	E	N	T	I	D	A	D	Z	X	C	V	B	N
I	N	C	L	U	S	I	O	N	Q	W	E	R	T	Y
C	O	M	U	N	I	D	A	D	U	I	O	P	A	S
R	E	F	L	E	X	I	O	N	D	F	G	H	J	K
I	N	N	O	V	A	C	I	O	N	Z	X	C	V	B
V	A	L	O	R	E	S	Q	W	E	R	T	Y	U	I
C	R	E	C	I	M	I	E	N	T	O	P	A	S	D

PALABRAS A ENCONTRAR

- ARTE
- CULTURA
- INVESTIGACION
- PEDAGOGIA
- EMOCIONES
- APRENDIZAJE
- EXPRESION
- MUSICA
- TEATRO
- DANZAS
- LITERATURA
- PINTURA
- FOTOGRAFIA
- IDENTIDAD
- INCLUSION
- COMUNIDAD
- REFLEXION
- INNOVACION
- VALORES
- CRECIMIENTO

Referencia Bibliográfica

Orozco Benavides, Y. (Ed.). (2026). Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica: Edición especial Artes para la Paz - Vivencias, reflexiones y aprendizajes desde el Congreso Iberoamericano de Educación Artística y Cultural 2026(Edición Especial). Fundación Artes Multicap. ISSN 3114-9871

Edición Especial • 2026

Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica presenta esta edición especial, concebida como un espacio de encuentro entre el arte, la educación, la investigación y la cultura.

A través de crónicas, experiencias pedagógicas, reflexiones académicas y procesos investigativos, esta publicación recoge parte del recorrido formativo desarrollado durante el noveno semestre de la Licenciatura en Educación Artística, evidenciando cómo el arte puede convertirse en un puente para la construcción de aprendizajes significativos, el fortalecimiento de la inteligencia emocional y la transformación de los contextos educativos.

Más que una recopilación de experiencias, esta edición representa una apuesta por reconocer el valor del arte como lenguaje de sensibilidad, memoria, creatividad y compromiso social en América Latina.

Editora
Yobana Orozco Benavides
Escritora, artista multifacética, gestora cultural, investigadora, maestra y estudiante de Licenciatura en Educación Artística.

Fundación Artes Multicap
Cali, Colombia • 2026
explorandomuseosyartelatino@gmail.com
<https://explorandomuseosyartelatinoamericano.netlify.app>

ISSN: 3114-9871

© 2026 Revista Explorando Arte y Cultura de Latinoamérica. Edición especial de carácter educativo, cultural y sin ánimo de lucro. Los textos, fotografías y producciones incluidas en esta publicación pertenecen a su autora y editora, Yobana Orozco Benavides. Se permite la reproducción parcial del contenido con fines académicos, educativos o de divulgación, siempre que se cite la fuente correspondiente y se respeten los derechos morales de autor.