

XXV SEMANA DE LA FACULTAD DE *Arquitectura e Ingeniería*

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
COLEGIO MAYOR
DE ANTIOQUIA®

V ENCUENTRO ENSEÑAR ARQUITECTURA

VIGILADA por el Ministerio de Educación Nacional

V ENCUENTRO ENSEÑAR ARQUITECTURA

METODOLOGÍAS CREATIVAS EN EL AULA

Miércoles 07 de Mayo 8:00 a.m. - 12:00 m

En esta oportunidad se compartieron experiencias en torno a las **metodologías creativas** como medio para enriquecer los **procesos de enseñanza – aprendizaje al interior del aula**. El propósito de este espacio es fomentar la **innovación pedagógica** y el desarrollo de competencias que fortalezcan los **procesos académicos**.

Para esta edición se presentaron 13 ponencias durante la jornada.

20 ASISTENTES PRESENCIALES

300 VISUALIZACIONES

<https://www.youtube.com/watch?v=e1cQxV3hCsc&t=358s>

ORGANIZADORAS

Diana María Bustamante Parra
diana.bustamante@colmayor.edu.co
Natalia Cardona Rodríguez
natalia.cardonar@colmayor.edu.co

Programa de Arquitectura

AMBIENTE,
Hábitat y Sostenibilidad
Grupo de Investigación
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

A+D
Semillero de Investigación
Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia

Bienvenidos al *V Encuentro Enseñar Arquitectura*, un espacio que se ha ido consolidando como punto de encuentro para quienes creemos que enseñar arquitectura es, sobre todo, un acto creativo.

Esta quinta versión nos invita a centrar la mirada en las *metodologías creativas en el aula*, esas estrategias que, desde la exploración, el juego, la intuición y la experimentación, abren caminos para pensar y hacer arquitectura de otras maneras.

La enseñanza del proyecto arquitectónico ha sido históricamente una práctica en **permanente diálogo entre la tradición y la invención**. Sin embargo, los desafíos contemporáneos nos exigen transformar nuestras formas de enseñar para formar profesionales más críticos, sensibles y comprometidos. Hoy queremos compartir experiencias que se alejan de las clases centradas solo en la explicación del profesor, y que en cambio abren espacio a la conversación, al trabajo colectivo, al aprendizaje que se construye paso a paso.

INTRODUCCIÓN

Este encuentro no busca respuestas definitivas, sino **ahondar en cuestionamientos importantes**. ¿Cómo se diseña una clase que invite a la participación activa? ¿Qué herramientas tenemos para despertar la creatividad? A lo largo de esta jornada, escucharemos experiencias, ejercicios y hallazgos que, desde distintos contextos, comparten un mismo impulso: presentar el ejercicio docente como un campo en constante reinvención y creación.

PONENCIA 1. Idea y Lápiz: crear aprendizaje con clase

Angélica María Argel Correa. Arquitecta, especialista en Gestión Empresarial y magíster en Industrias Creativas y Culturales. Se ha desempeñado como líder de proyectos y actualmente es líder del laboratorio de Transformación Creativa en la Institución Universitaria Pascual Bravo y docente en la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

La enseñanza es motor de creatividad y experimentación, cuando las estrategias empleadas activan el pensamiento creativo en el espacio de aprendizaje. Los ejercicios en clase son una manera de explorar maneras de fomentar la generación de ideas, el pensamiento en cadena y la experimentación colaborativa. Esta ponencia propone una estructura dinámica para pensar y poner en práctica clases basadas en iniciativas creativas, para que el proceso de enseñanza se convierte en un espacio de exploración activa. Se dejan ideas sobre que una buena clase enseña, una clase creativa deja marca.

PONENCIA 2. El aula como laboratorio de creatividad: innovando en la enseñanza de la arquitectura

Daniela Sofía Ortiz Castro. Arquitecta con diplomado en Pedagogía Humana y docente universitaria en la Universidad de la Costa (CUC). Cuenta con experiencia docente en las áreas de representación y expresión gráfica, creación y producción arquitectónica, así como en historia y teoría de la arquitectura.

La formación en arquitectura exige repensar constantemente las estrategias pedagógicas que utilizamos para desarrollar el pensamiento crítico y proyectual de los estudiantes. Esta ponencia reflexiona sobre la importancia de implementar metodologías creativas dentro del aula como vía para generar aprendizajes más significativos y conscientes, invitando a otros docentes a pensar el aula como un laboratorio de creación en el que la intuición, la experiencia y la exploración material sean protagonistas en el proceso formativo.

PONENCIA 3. Materiales de proyecto

Juan Fernando Valencia Granda. Arquitecto, magíster en Arquitectura y Doctor en Arte y Arquitectura. Su trayectoria académica y profesional se ha distinguido por una rigurosa investigación en torno a la teoría, la historia y la crítica arquitectónica. A lo largo de los últimos años, ha desarrollado una línea investigativa centrada en las relaciones entre arquitectura y filosofía, que propone una lectura proyectual de la arquitectura como forma de pensamiento.

Se propone una metodología didáctica para la enseñanza de la arquitectura que se aparta de los enfoques exclusivamente conceptuales o formalistas dominantes en los programas contemporáneos. En lugar de priorizar la “idea” o la “novedad” como motores exclusivos del proyecto arquitectónico, se reivindica la noción de material de proyecto: un conjunto de elementos, criterios y soluciones derivados de la experiencia arquitectónica —propia o ajena— que, a través del ejercicio crítico y estructurador del proyectista, adquieren forma y sentido. Este enfoque supone una crítica directa a la tendencia moderna que privilegia la originalidad compulsiva por encima del conocimiento acumulado. Desde esta perspectiva, se revalorizan las prácticas de redibujo, abstracción y síntesis de obras existentes como herramientas formativas fundamentales, así como la observación directa mediante visitas y registros fotográficos. El ejercicio proyectual se convierte así en una operación de lectura crítica, capaz de traducir y promover valores arquitectónicos más allá del gesto novedoso.

PONENCIA 4. Crear con el color a partir del uso de los diseños geométricos de baldosas hidráulicas

Jhony Alveiro Pérez Salazar. Tecnólogo Delineante de Arquitectura e Ingeniería, licenciado en Educación en Artes Plásticas y especialista en Construcción Sostenible. Docente de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Con amplia experiencia en áreas relacionadas con el arte como: la pintura, el dibujo, la fotografía, la historia de la fotografía; y en el área del dibujo técnico y arquitectónico, tanto manual como digital. Experiencia de 17 años en el montaje y curaduría de exposiciones relacionadas con el arte en la Sala de exposiciones Maestro León posada Saldarriaga de la Institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia.

En esta ponencia se muestran las metodologías y resultados empleados en el curso de color ambientación e imagen, para el aprendizaje y aplicación de la teoría del color por medio del uso de los diseños geométricos de baldosas hidráulicas, en su mayoría diseños que derivan del proyecto de investigación: *diseños geométricos de seis templos católicos de la ciudad de Medellín.*

Se realiza un recorrido por la historia de la baldosa hidráulica, se visualizan los resultados de los procesos de elaboración de trabajos de los estudiantes que se enlazan al proyecto de investigación y fortalecen su proceso no solo del aprendizaje del color sino también del conocimiento de la ciudad y la valoración de las baldosas hidráulicas como parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad.

PONENCIA 5. Radio_espace: relaciones y estructuras formales entre espacio sonoro e imagen

Luis Fernando Múnera Naranjo. Arquitecto, magíster en Arquitectura. Es profesor asociado de tiempo completo y actual Vicedecano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Ha ejercido como arquitecto proyectista, combinando su labor profesional con la docencia en cursos de proyectos, historia y teoría de la arquitectura. Actualmente lidera el proceso de armonización curricular con énfasis en la enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura en su Universidad.

No es una novedad afirmar que vivimos en un mundo atiborrado de sonidos e imágenes, pero ¿Realmente nos detenemos a pensar sobre ellas? ¿Somos conscientes de las conexiones formales y las posibilidades estéticas que ellas contienen? Es por ello que es necesario crear espacios de investigación-creación para explorar estas relaciones en el campo de las estructuras sonoras, espaciales y visuales. Esta ponencia muestra como el curso Radio_espace aborda desde la experiencia sonora y visual de sus participantes una apuesta de investigación experimental para dar cuenta del campo expandido entre las artes articuladas por dos nociones transversales a ellas como son el espacio y el tiempo y como ellas en ocasiones de decantan en determinadas estructuras formales. Se exploran diversas técnicas y métodos de análisis comparado entre las artes que posibilitan la creación análisis visuales, es decir un espacio de formación de la mirada con la cual podemos crear mapas mentales con los cuales podemos transitar por el mundo actual.

PONENCIA 6. Acciones transformadoras: estrategia participativa en el aula de clase y con la comunidad de La Honda

Luisa María Restrepo Marín. Arquitecta, magíster en Hábitat. Ha liderado proyectos de investigación junto al semillero *prácticas al borde del agua*, obteniendo reconocimientos en convocatorias internas de la Universidad Santo Tomás en Medellín y en la BIAU 2024 en la categoría Pedagogías. Su trabajo se ha centrado en estrategias arquitectónicas y urbanas con el agua como eje, entendiendo el hábitat como una construcción sociocultural del paisaje.

Esta ponencia presenta *ACCIONES TRANSFORMADORAS*, una metodología participativa que se encuentra en construcción en la Universidad Santo Tomás del campus Medellín y la seccional de Bucaramanga. El avance de los diferentes momentos con las comunidades ha sido gracias a vincular el espacio académico de semillero *prácticas al borde del agua*. Junto con los estudiantes y docentes se han desarrollado instrumentos de recolección de datos aplicados y ejecutados con las comunidades a través de talleres participativos. Estos ejercicios han permitido capacitar a los estudiantes en instrumentos de recolección de datos y ejercicios de co-creación favoreciendo la voz de la mayoría y entendiendo a las comunidades a través de la visita de campo y la charla con los líderes y lideresas.

PONENCIA 7. Análisis metodológico producto del estudio del confort social y sostenible del espacio público urbano en la ciudad de Bucaramanga

Fabio Andrés Lizcano Prada. Arquitecto, especialista en Gerencia e Interventoría de Obras Civiles y Master en Ordenamiento Territorial. Docente investigador en temas de territorio, urbanismo y sostenibilidad en la Universidad Santo Tomás seccional Bucaramanga. Amplia experiencia laboral como interventor de obras, diseñador y formulador de proyectos, director de obras y socio de su empresa constructora y consultora de obras.

Esta ponencia muestra cómo se realiza la transmisión de conocimiento desde un proyecto de investigación a los estudiantes en semilleros y el aula de clases. El objetivo de la investigación es establecer lineamientos estratégicos que, a partir de una alianza entre el sector público, la academia y el sector privado, contribuyan a mitigar los efectos del cambio climático. Dichos lineamientos promoverán el desarrollo de infraestructuras urbanas basadas en principios de diseño bioclimático, considerando las condiciones climáticas locales y criterios de sostenibilidad, con el fin de mejorar el confort y el bienestar ciudadano mediante espacios públicos más eficientes, resilientes y humanos.

PONENCIA 8. Innovación pedagógica en el diseño arquitectónico: hacia nuevas formas de aprender y crear.

Pável Sánchez Rincón. Arquitecto, docente e investigador con maestría en Educación y maestría en Arquitectura y Urbanismo. Su trabajo se centra en la enseñanza del diseño y la relación entre los medios de representación y el proceso proyectual. Su labor se distingue por la innovación pedagógica y la reflexión crítica sobre la enseñanza de la arquitectura, adoptando un enfoque interdisciplinario que fortalece los procesos de aprendizaje.

La enseñanza del diseño arquitectónico enfrenta desafíos estructurales que afectan la integración entre el pensamiento teórico, la exploración proyectual y el uso de medios de representación. La tendencia a fragmentar el proceso de diseño ha llevado a que los estudiantes conciban sus proyectos como una suma de elementos aislados, en lugar de un desarrollo articulado y fundamentado.

Esta ponencia presenta los avances de una investigación en curso centrada en la actualización curricular del programa de Arquitectura de la Universidad Católica de Pereira, enmarcada en la política de resultados de aprendizaje y la cual vincula un semillero de investigación dedicado a la experimentación con métodos alternativos de proyección. Uno de los principales instrumentos desarrollados en este proceso es el Gestor Pedagógico de Proyectos, una herramienta diseñada para guiar acompañar a los profesores y guiar a los estudiantes en la estructuración de sus ideas a lo largo del proceso de diseño.

PONENCIA 9. Seccionar y componer: una metodología creativa para la aproximación al diseño del espacio arquitectónico

Sandra Margarita Vélez Murcia. Arquitecta y magíster en Hábitat. Docente investigadora con énfasis en el análisis del proyecto de arquitectura, la historia de la vivienda y las relaciones entre Arte y Arquitectura. Ha realizado residencias artísticas como procesos de investigación, inmersión cultural y reflexión frente a otros territorios, reflexionando frente a lo socio espacial y los reflejos históricos que se representan en las formas de la ciudad.

Fernando Téllez Mosquera. Arquitecto y magíster en Arquitectura. profesor de planta de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, profesor de cátedra de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Actualmente su tesis de maestría titulada: *Lirismo Material, la expresividad técnica en la obra de Laureano Forero* está en proceso de publicación como libro por la Universidad Nacional de Colombia, ha sido ganador de primeros lugares y menciones en concursos profesionales de arquitectura.

Esta ponencia comparte la experiencia metodológica de la asignatura *Diseño Arquitectónico II: La lectura del lugar* (de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia) y uno de los ejercicios enfocados en el proceso de composición espacial mediante la sección arquitectónica. El curso propone a los estudiantes abordar la comprensión del lugar a partir de cuatro temáticas clave: el clima, la cultura y sociedad, el entorno y la técnica; con la finalidad de presentarles diversas herramientas de análisis y composición del proyecto arquitectónico, no solo de manera teórica sino aplicadas a un lugar dado en un contexto determinado.

SEMANA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA V ENCUENTRO ENSEÑAR ARQUITECTURA: Metodologías Creativas en el Aula

PONENCIA 10. Metodología interdisciplinar y estrategias en la formación teórica e histórica en arquitectura

María De Lourdes Zambrano Ruiz. Arquitecta, maestra en arquitectura y doctora en Estudios Regionales. En el ámbito profesional ha ejercido su labor en el área de investigación en el campo de las matemáticas, historia y arquitectura, así como también, en la proyección, remodelación coordinada y restauración arquitectónica.

Si bien, uno de los desafíos que presenta el docente en el campo de conocimiento de la teoría y la historia de la arquitectura en el aula al momento de enseñar conceptos, hechos históricos o datos en este campo, es el encontrar estrategias para un adecuado aprendizaje en el estudiante. La experiencia docente más acertada en los años que como profesor han resultado ser de gran apoyo son: la conciencia del momento histórico en el que la arquitectura se desarrolló, planteándola desde una perspectiva interdisciplinaria tales como las ciencias sociales, la historia, las matemáticas, la geografía, entre otras. Ello para vincular esta enseñanza al campo del diseño arquitectónico, donde probablemente la mayoría de las ocasiones el docente no logra con éxito el vínculo de lo histórico con la aplicación directa al diseño.

PONENCIA 11. La lectura del "territorio y el paisaje" como método de diagnóstico y formulación de planes de ordenamiento

Gabriel Enrique Bahamón Álvarez. Arquitecto, magister en estudios urbano-regionales y doctorando en geografía. Con amplia experiencia en docencia universitaria y gestión pública, apasionado por la formación de profesionales que asuman con ética y compromiso los proyectos urbanos que mejorarán la calidad de vida de los habitantes de cada territorio con sus especificidades.

David Guillermo Sebá Gómez. Arquitecto y magíster en arquitectura. Con un gran compromiso social y ambiental. Proyectista, profesor e investigador en temas relacionados con la vivienda, el diseño urbano, la enseñanza de la arquitectura, y en especial: el agroubanismo como alternativa a la actual crisis ambiental planetaria. Proyectista premiado en concursos nacionales e internacionales, especialista en diseño urbano con amplia experiencia en el trazado de complejos urbanos, espacios públicos y ciudades.

En la ponencia se plantea inicialmente una base teórica de apreciación del paisaje que sirva como primer paso para que, desde la arquitectura y el urbanismo, se desarrolle una metodología de estudio que asuma el paisaje como naturaleza por el valor que tiene en sí misma, como artificio asociado a la identidad cultural de los lugares y como símbolo con valores suprasensibles, lo que permite aprehender el paisaje en toda su riqueza y complejidad.

SEMANA DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA V ENCUENTRO ENSEÑAR ARQUITECTURA: Metodologías Creativas en el Aula

PONENCIA 12. Se aprende haciendo, metodología para la formación bioclimática del estudiante de arquitectura

Gabriel Castañeda Nolasco. Arquitecto, máster y doctor. Profesor en la Facultad de Arquitectura de la UNACH y coordinador de Investigación y Posgrado. Autor del libro Domotej y colaborador en diversas publicaciones sobre vivienda, forma parte de los consejos editoriales de revistas científicas como Vivienda y Comunidades Sustentables y Espacio I+D.

El presente estudio tiene como propósito el desarrollo de un prototipo experimental que permita comprender de manera tangible los efectos de la trayectoria solar y la ventilación en el objeto arquitectónico. La experimentación con diferentes envolventes y materiales no convencionales, basada en el método de aprender haciendo, busca fortalecer la formación profesional y ampliar el conocimiento de manera lúdica.

PONENCIA 13. El cuerpo como modelador del espacio

Laura Rendón Gaviria. Laura Rendón. Arquitecta y magister en Arquitectura y Urbanismo, con énfasis en comodidad ambiental en edificaciones. Es docente en el programa de Arquitectura de la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Ha desarrollado investigaciones y procesos académico-científicos, en temas relacionados con bioclimática y eficiencia energética, calidad ambiental de espacios escolares así como el desarrollo de herramientas para la definición de estrategias proyectuales enfocadas al confort.

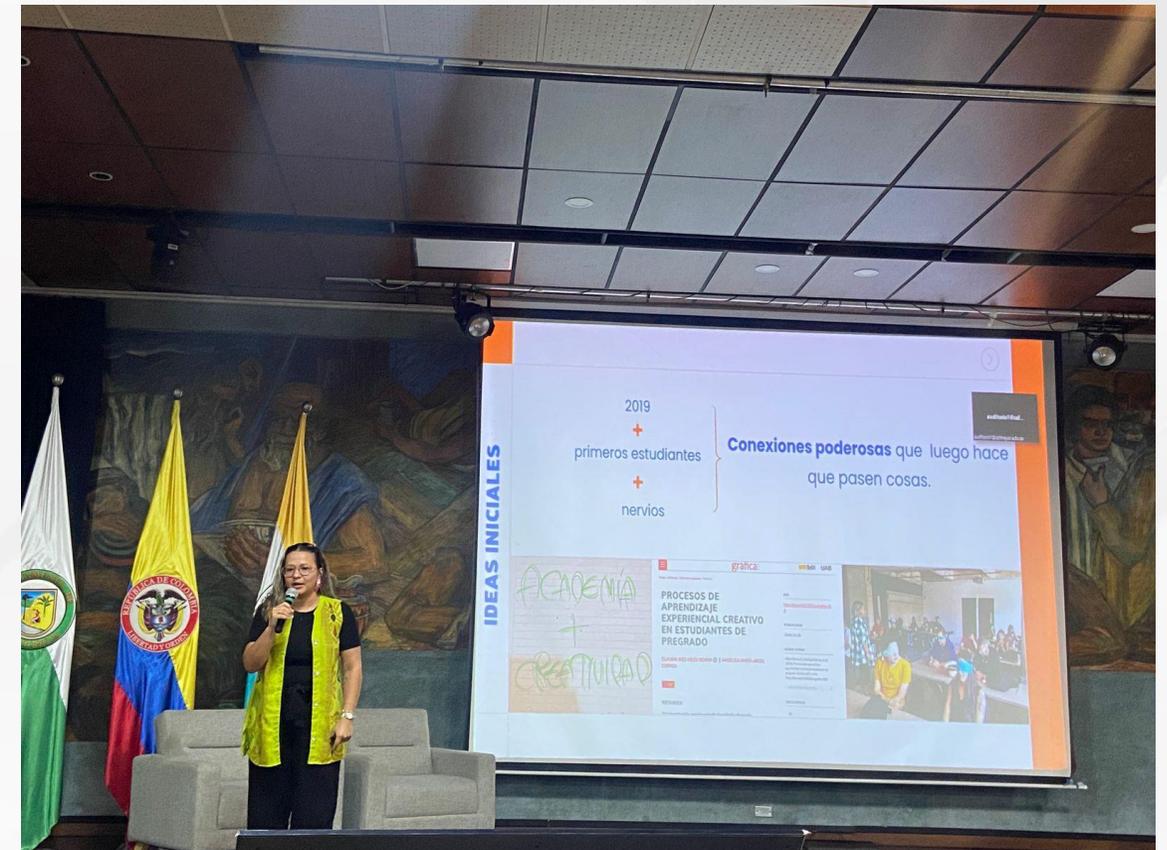
David Volkmar Vélez. Arquitecto, especialista en construcción sostenible y magister en bioclimática. Su trayectoria profesional abarca el diseño de proyectos de vivienda, urbanismo y edificación pública, integrando criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y diseño contextual. Actualmente, se desempeña como docente ocasional de tiempo completo en el Colegio Mayor de Antioquia, articulado al programa de Delineante de Arquitectura e Ingeniería, y lidera en el FabLab Colmayor procesos de fabricación digital y diseño de experiencias, promoviendo la innovación tecnológica y la sostenibilidad como pilares del aprendizaje y la práctica arquitectónica.

En el desarrollo de la asignatura Diseño Arquitectónico III: Vivienda y modos de habitar, se implementó la actividad denominada “Fantasmas: El cuerpo como modelador del espacio”, una estrategia pedagógica orientada a propiciar en los estudiantes una comprensión más profunda y crítica de la relación entre el cuerpo humano y el espacio arquitectónico. Esta propuesta surge de la necesidad de trascender la enseñanza tradicional del diseño basada exclusivamente en normas técnicas y medidas estandarizadas, para abrir paso a una reflexión “corporal” sobre la manera en que se experimentan, se usan y se configuran los espacios de la vivienda contemporánea.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSIDERACIONES FINALES

El V Encuentro Enseñar Arquitectura propuso un **espacio de reflexión colectiva sobre el papel de las metodologías creativas** en la formación de arquitectos y arquitectas. Las experiencias compartidas a lo largo del evento pusieron en evidencia cómo el aula puede convertirse en un escenario para la exploración, la invención y la construcción crítica del conocimiento proyectual.

Las ponencias presentadas mostraron una **diversidad de enfoques y estrategias** que, desde distintas asignaturas y niveles formativos, activan la creatividad como una herramienta pedagógica. Desde el trabajo con artefactos y representaciones a escala 1:1, hasta el uso de matrices colaborativas, cartografías afectivas o ejercicios de observación sensorial, cada experiencia reveló formas de enseñar arquitectura que **desafían los esquemas tradicionales**, promoviendo la participación activa, la reflexión situada y el pensamiento proyectual expandido.

El evento permitió identificar cómo estas **metodologías no solo enriquecen los procesos de enseñanza y aprendizaje**, sino que también fortalecen la relación entre el cuerpo, el espacio, el territorio y las formas de vida. Así mismo, quedó claro que la creatividad no es un recurso exclusivo del diseño, sino una actitud pedagógica que puede atravesar todas las etapas del proceso formativo.

Este encuentro reitera la importancia de generar comunidades académicas que se reúnan a compartir, discutir y construir colectivamente nuevas formas de enseñar. Las experiencias aquí reunidas no pretenden ofrecer recetas, sino **abrir preguntas, inspirar búsquedas** y alimentar el deseo por una docencia más consciente, crítica y comprometida con su tiempo.