

**Nido Expandido: sistematización de los procesos artísticos de la
Colectiva Transdisciplinar Pájara Pinta**

José Fernando Pineda Nova

Trabajo de grado presentado para optar al título de Licenciado en Danza

Asesora

Anamaria Tamayo Duque, Doctor (PhD) en Critical Dance Studies

Universidad de Antioquia
Facultad de Artes
Licenciatura en Danza
Medellín, Antioquia, Colombia
2024

Cita	(Pineda-Nova, 2024)
Referencia	Pineda-Nova, J. F. (2024). <i>Nido Expandido: sistematización de los procesos artísticos de la Colectiva Transdisciplinar Pájara Pinta</i> [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
Estilo APA 7 (2020)	

Semillero Investigación estudiantil Arte, Cuerpo y Cultura.

Centro de Investigación Facultad de Artes.

Colectiva Transdisciplinar Pájara Pinta

Centro de Documentación Artes

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

Dedicatoria

A mi niña interior: salvaje, inocente, pura y silvestre.

Agradecimientos

Agradezco al Nido Expandido Pájara Pinta Colectiva Transdisciplinar, por su inagotable inspiración colaborativa y su abrazo de amor y cuidado con este proyecto. A mis padres por su amor y apoyo incondicional en este vuelo.

Gratitud a mis maestros por la sabiduría compartida. Un agradecimiento especial a mi asesora por su valiosa orientación. A la Licenciatura en Danza por fomentar un ambiente de creatividad y reflexión crítica.

A la diosa danza que abre sus alas para abrazar mi ser. A mi pareja y compañero por su amor y apoyo. Gracias por creer y por estar aquí.

Tabla de contenido

Resumen	7
Abstract	8
Introducción	9
Planteamiento del problema	11
Surgimiento de la idea	12
Justificación	14
Objetivos	16
Objetivo general	16
Objetivos específicos	16
1 Marco de referencia	17
1.1 Antecedentes: arte, activismo y disidencias sexuales en Latinoamérica	17
1.2 Referentes: sistematización web	20
2 Marco teórico	24
2.1 Deleuze y Butler: fundamentos teóricos	24
2.2 Preciado: crítica de la biopolítica y reconfiguración de la identidad de género	25
2.3 Segato: Feminismo y Colonialidad	26
2.4 De Pedagogías Queer a Pedagogías Decoloniales	27
2.5 Del Sur Global: Pedagogía Decolonial por Yonier Orozco	27
2.6 La Pedagogía Decolonial como Herramienta para Pájara Pinta	28
3 Metodología	29
3.1 Fase 1: Revisión y Clasificación Documental	29
3.2. Fase 2: Trabajo de Campo: Festival Travar las Artes	29
3.3 Fase 3: Análisis de Pedagogías queer y decoloniales	30
3.4 Fase 4: Desarrollo de la Página Web	30

4 Explorando el nido: creaciones y trabajo colaborativo	31
4.1 Memorias móviles del vuelo	31
4.2 Redes colaborativas y alianzas de la Colectiva	32
5 Vuelo en acción: Travar las Artes.	36
5.1 Importancia del festival como estrategia de investigación	38
6 Nido expandido: resultado montaje del nido digital	40
7 Vuelo deCULonial: preceptos pedagógicos Colectiva Pájara Pinta	43
7.1 Manifiesto: El espíritu no tiene género, solo movimiento	44
8 Conclusiones	46
Referencias	47

Lista de figuras

Figura 1 <i>Logo anterior “Pájara Pinta Compañía de Danza”.</i>	10
Figura 2 <i>Nuevo logo “Colectiva Interdisciplinar Pájara Pinta”</i>	10
Figura 3 <i>Fotografía “La Marcha del Guerrero” primera obra de la Colectiva.</i>	12
Figura 4 <i>Captura de pantalla documento .exe de referencia y consulta</i>	31
Figura 5 <i>Fotografía obra “El Dolor Invisible” 2018</i>	33
Figura 6 <i>Fotografía Puma Camillé en workshop Festival Travar las Artes 2024</i>	36
Figura 7 <i>Fotografía Festival Travar las Artes 2024</i>	39
Figura 8 <i>Pantallazo de la pestaña de navegación “creaciones”</i>	40
Figura 9 <i>Pantallazo de la pestaña de navegación “sobre”</i>	41

Resumen

El proyecto de grado Nido Expandido: sistematización de los procesos artísticos de la Colectiva Transdisciplinar Pájara Pinta, tiene como objetivo la creación de un espacio virtual que sistematice y visibilice la trayectoria artística y pedagógica de la Colectiva Transdisciplinar Pájara Pinta desde una perspectiva decolonial. Esta página web creada con herramientas de la literatura digital, actúa como un archivo vivo permitiendo el acceso a las creaciones artísticas, redes colaborativas y principios metodológicos de la colectiva. La metodología empleada se basa en una investigación-acción participativa, que combina la documentación de procesos artísticos y pedagógicos con la creación de nuevas herramientas digitales. Los resultados muestran un impacto significativo en las poblaciones LGBTIQ+, promoviendo la justicia social y la visibilización de identidades diversas. Las conclusiones destacan la importancia de la colectivización, la gestión cultural colaborativa y la creación de espacios seguros para el desarrollo de prácticas artísticas y pedagógicas decoloniales.

Palabras clave: Colectiva Transdisciplinar Pájara Pinta, sistematización, pedagogía decolonial, poblaciones LGBTIQ+, identidades diversas, comunidad trans, epistemología del sur, justicia social, arte colaborativo.

Abstract

The Graduation Project Expanded Nest: Systematization of the Artistic Processes of the Transdisciplinary Collective Pájara Pinta, aims to create a virtual space that systematizes and makes visible the artistic and pedagogical trajectory of the Transdisciplinary Collective Pájara Pinta from a decolonial perspective. This website created with digital literature tools acts as a living archive allowing access to the collective's artistic creations, collaborative networks, and methodological principles. The methodology employed is based on participatory action research, combining the documentation of artistic and pedagogical processes with the creation of new digital tools. The results show a significant impact on LGBTIQ+ populations, promoting social justice and the visibility of diverse identities. The conclusions highlight the importance of collectivization, collaborative cultural management, and the creation of safe spaces for the development of decolonial artistic and pedagogical practices.

Keywords: Transdisciplinary Collective Pájara Pinta, systematization, decolonial pedagogy, LGBTIQ+ populations, diverse identities, trans community, southern epistemology, social justice, collaborative art.

Introducción

El presente Proyecto de Grado se centra en la sistematización de los procesos artísticos de la Colectiva Transdisciplinar Pájara Pinta, mediante la creación de una página web que se basa en humanidades digitales. Esta iniciativa ha permitido analizar y documentar las prácticas pedagógicas decoloniales aplicadas en sus experiencias, contribuyendo al conocimiento sobre enfoques de investigación creación en el ámbito de las artes vivas y audiovisuales.

El proyecto se desarrolló a través de un trabajo colaborativo que involucró a integrantes de la Colectiva y a actores relevantes en su trayectoria. Se emplearon enfoques de investigación cualitativa como la revisión de documentos y memorias audiovisuales, trabajo de campo, entrevistas, grupos focales y observación participativa. La información recopilada fue organizada y analizada para la sistematización de los procesos artísticos de la Colectiva.

Los resultados del proyecto han generado conocimientos valiosos a nivel teórico, ampliando la comprensión sobre los enfoques de investigación creación en relación con las pedagogías decoloniales, aplicadas al ámbito escénico por la Colectiva. A nivel práctico, la sistematización se presenta como una referencia valiosa para estudiantes, investigadores, artistas y otras colectivas, promoviendo la inclusión, la diversidad y la transformación en las artes.

La relevancia de este proyecto radica en su enfoque en la sistematización de los procesos de una Colectiva destacada por su compromiso artístico y político con los derechos humanos. Pájara Pinta, consolidada por estudiantes de la Universidad de Antioquia en 2017, se caracteriza por su apuesta de inclusión y respeto por las diversas expresiones identitarias.

La sistematización de los procesos artísticos de la Colectiva se materializa en una página web que difunde el conocimiento generado durante el proyecto, poniendo a disposición pública los recursos necesarios para reconocer enfoques de investigación creación y pedagogías decoloniales en sus experiencias artísticas. El sitio incluye un portafolio, un manifiesto artístico político, un análisis de las redes construidas y unos principios, que representan la apuesta Colectiva por las pedagogías decoloniales del sur de América.

La página web tuvo en cuenta algunos aspectos que facilitan las humanidades digitales y siguiendo principios de accesibilidad y usabilidad. Se espera que este recurso sea de gran utilidad para estudiantes, investigadores, artistas y otros interesados en la sistematización de procesos artísticos, las pedagogías decoloniales y la investigación creación en artes.

En el marco del desarrollo de este proyecto la Colectiva decidió actualizar su logo para reflejar de manera más precisa su identidad y misión. El logo anterior (figura 1), que describe a la colectiva como una “Compañía de Danza”, fue reemplazado por un nuevo diseño que la identifica como “Colectiva Transdisciplinar”. Este cambio responde a la necesidad de alejarse de los conceptos occidentales y hegemónicos, adoptando un enfoque más decolonial y representativo de la diversidad y la interdisciplinariedad que caracteriza a la colectiva. Este nuevo logo (figura 2) no solo simboliza una renovación visual, sino también un compromiso con los principios de la decolonialidad y la inclusividad, fundamentales para el trabajo de la colectiva. Este cambio de identidad visual es un paso significativo hacia la reafirmación de su propósito alejándose de los conceptos occidentales y adoptando una representación más auténtica de su esencia y práctica.

Figura 1

Logo anterior “Pájara Pinta Compañía de Danza”.

Nota. Logo creado en 2015 donde el grupo se enuncia como “Compañía de Danza”.

Figura 2

Nuevo logo “Colectiva Interdisciplinar Pájara Pinta”

Nota. Logo actual creado en el marco de este Proyecto de Grado donde el grupo se enuncia como “Colectiva transdisciplinar”.

Planteamiento del problema

Este Proyecto de Grado tiene su origen en la relación transversal que surge de manera orgánica entre la propuesta artística y la experiencia académica universitaria del autor. Desde estas vivencias, como creador y líder de la Colectiva Transdisciplinar Pájara Pinta y estudiante de la Licenciatura en Danza, surgen espacios críticos de acción reflexiva entre la investigación creación y las pedagogías decoloniales en las artes. Pájara Pinta es un proyecto artístico, político y pedagógico transdisciplinar que se destaca por su disidencia en términos de sexo y género, implementando pedagogías decoloniales en sus prácticas artísticas e investigativas. Su trabajo se fundamenta en el reconocimiento de la otredad¹, partiendo de los procesos de construcción identitaria y las experiencias de vida de sus integrantes.

Para la Colectiva, la necesidad política de visibilizar al otre y respetar su diferencia se convierte en un acto de resistencia y lucha por la justicia social, entendiendo que la colonialidad del poder y del saber ha impactado en la construcción de identidades y formas de conocimiento en Suramérica. La propuesta integral de la Colectiva se ha sustentado en herramientas teórico-prácticas, desarrollando un enfoque propio inspirado en propuestas pedagógicas alternativas, especialmente en las pedagogías disidentes latinoamericanas. El trabajo del escritor, poeta y activista chileno Pablo Guerra, quien aborda la pedagogía queer y la diversidad en la educación en su libro *Pedagogía y activismo queer* (2018), es uno de los referentes clave para la Colectiva. Guerra reflexiona sobre la importancia de desestabilizar y transformar las categorías binarias y normativas del género y la sexualidad, promoviendo una educación que valore la diversidad y busque construir una sociedad más justa e igualitaria.

Para la Colectiva, la construcción de un conocimiento crítico se consolida a través de diversos procesos pedagógicos y creativos, donde se implementan estrategias disidentes que expanden la experiencia artística profesional de Pájara Pinta establecida desde 2017. A medida que avanzan estos procesos, surgen inquietudes dentro del grupo sobre la sistematización de la experiencia Pájara Pinta. Se reconoce la necesidad de un proceso que documente las memorias artísticas y metodológicas, que sirva como referente de formas disruptivas de investigar y crear, en sintonía con las formas sensibles de las pedagogías decoloniales del sur.

---

¹ El término “otredad” u “otro(s)” se utiliza como una forma más inclusiva en lugar de “otro(s)” u “otra(s)”. Esta elección lingüística busca reconocer y dar visibilidad a todas las personas, independientemente de su identidad sexual, género, raza o discapacidad.

Surgimiento de la idea

Figura 3

Fotografía "La Marcha del Guerrero" primera obra de la Colectiva.

Nota. Obra ganadora de Beca de Creación en Danza Gobernación de Santander estrenada en San Gil en 2015. Esta imagen corresponde a su reestreno en el Teatro Camilo Torres de la Universidad de Antioquia en 2017.

El proyecto de grado *Nido Expandido* se originó a partir de la necesidad de crear un espacio virtual que sistematizara y visibilizara la trayectoria artística y pedagógica de la Colectiva Pájara Pinta desde una perspectiva decolonial. Este proceso de concepción se vio inspirado por la experiencia acumulada y la visión compartida de transformar la realidad social a través del arte colaborativo y la pedagogía inclusiva. La Figura 3 muestra la fotografía de la primera obra creada por la Colectiva Transdisciplinar Pájara Pinta. Este trabajo estrenado en San Gil (Santander) con el apoyo del Instituto Municipal de Cultura, marcó el inicio de la exploración artística y pedagógica de la Colectiva en la gestión colaborativa.

La Marcha del Guerrero fue la ópera prima de Pájara Pinta, obra que dio origen a este proyecto en 2015, gracias a una Beca de Creación en Danza del Programa Estímulos a la Creación de la Gobernación de Santander. En 2017, su director ingresó al Programa de Licenciatura en Danza de la Universidad de Antioquia, donde se unieron al equipo de trabajo dos estudiantes del mismo programa, uno de Antropología y otro de Comunicación Audiovisual. Con ellos, se reestrenó la obra en el Teatro Camilo Torres con el apoyo del programa Tejiendo Redes de la Dirección de Bienestar Universitario. Desde ese momento, la relación interdisciplinar de los

integrantes genera espacios para cuestionar las formas establecidas de la investigación creación artística y plantear abordajes más inclusivos.

La Universidad de Antioquia, especialmente el Pregrado de Licenciatura en Danza, ha enriquecido constantemente el trabajo de la Colectiva, aportando un sentido crítico y emancipador a sus propuestas, fundamentadas en conceptos y prácticas pedagógicas decoloniales. Con diversos referentes académicos y enfoques implementados en la carrera, se han creado espacios de diálogo permanente para la discusión y acuerdos sobre las necesidades metodológicas de las prácticas artísticas, políticas y pedagógicas de la Colectiva. Tras varios años de aprendizaje de la experiencia Pájara Pinta, se generan muchos insumos que sirven como soporte metodológico y memoria referencial del trabajo y aportes de la Colectiva al ecosistema académico y artístico.

Este proyecto responde a la necesidad colectiva y personal de sistematizar los procesos de Pájara Pinta, abordando concretamente las experiencias artísticas lideradas por la Colectiva. Se organizó, clasificó y analizó la información, desarrollando una sistematización con insumos literarios digitales, a través de una página web que permite la accesibilidad orgánica a su contenido y que sirve como soporte de referencia e investigación.

Justificación

Desde su consolidación en 2017, la Colectiva Transdisciplinar Pájara Pinta ha desarrollado su trabajo alrededor de dos ejes transversales: la investigación creación de productos artísticos escénicos y audiovisuales; y la implementación de propuestas pedagógicas desde arte, cuerpo y diversidad. Todo esto está enmarcado en un diálogo permanente atravesado por el cuerpo, como ese primer territorio donde se inscriben las diversas narrativas y símbolos que constituyen la identidad. Así, se han generado espacios que cuestionan los modelos heteropatriarcales establecidos, ampliando la mirada sobre los procesos de investigación, creación y enseñanza aprendizaje en las artes.

Estos procesos han sido parte de diversos escenarios de participación en agendas artísticas, culturales y políticas, donde se han puesto en manifiesto las necesidades de visibilización y reconocimiento de las identidades diversas, especialmente de aquellas que se construyen fuera del margen estándar establecido en términos de diversidades sexuales y disidencias de género. Judith Butler, teórica feminista y de género ha reflexionado sobre la importancia del cuerpo y la performatividad en la construcción de las identidades de género. En su libro *El género en disputa* (1990), Butler sostiene que “el género es un acto repetido de un estilo corporal. Una vez que se establece, el género parece un hecho natural, pero su construcción es tan compleja como la del propio género” (Butler, 1990, p. 47).

Para la Colectiva el género no es algo dado, sino que se construye a través de prácticas culturales y discursivas. Los cuerpos *trans*, las identidades no binarias o fluidas, y todas las construcciones diversas y disidentes del sistema hegemónico político y sociocultural en América Latina, han sido la bandera de acción, reflexión y defensa política de Pájara Pinta, partiendo de los derechos humanos fundamentales para las vidas diversas. Desde allí se han creado espacios seguros para el arte, considerando que este es un derecho para los cuerpos y la vida. Desde 2017, han gestado experiencias artísticas que reflexionan sobre el lugar subjetivo de las corporalidades e identidades disidentes, con obras como *Lucumí: mambos y rezos* (2017), *El Dolor Invisible* (2018), *Virginia: cartografía de familias* (2018), *Antonia: memorias de lideresas sociales en resistencia al olvido* (2019), *Carnes Benditas: las putas madres* (2020), *Sinvergüenzas: maternidades y paternidades trans* (2020), *Rito Queer* (2020), *El Grito de las Manueles* (2021),

Travesías Tecnogénero (2021), *No Gender* (2022), *Colours: el espíritu no tiene género* (2022), entre otras.

Las apuestas estéticas de la Colectiva son arriesgadas, disruptivas, abyectas, poéticas, viscerales y contrahegemónicas. Buscan incomodar, cuestionar y trastocar a los espectadores en su ejercicio como receptores y creadores de nuevas interacciones sociales. Con este panorama, se precisó la sistematización de estas experiencias, mediante un proceso de organización y análisis del trabajo artístico y pedagógico de la Colectiva. Esto es importante y pertinente para Pájara Pinta, la Facultad de Artes y el ecosistema de la danza, reconociendo otras formas de pensar y construir arte, desde la idea de cuerpo como primer territorio diverso y seguro para la investigación, creación y construcción de conocimientos.

Se ha desarrollado una sistematización web que sirve para la investigación y referenciación de los procesos artísticos de Pájara Pinta, en relación con la aplicación de estrategias pedagógicas decoloniales. Para el autor de este proyecto resultó fundamental la construcción de un trabajo académico, potenciando su desarrollo profesional como investigador, artista y pedagogo, dejando con esta sistematización lo que puede ser un precedente para la Licenciatura en Danza.

Objetivos

Objetivo general

Sistematizar los procesos artísticos de la Colectiva Transdisciplinar Pájara Pinta Danza a través de una página web creada con insumos y herramientas de las humanidades digitales.

Objetivos específicos

1. Organizar la información de la investigación como material de archivo, documentos, memorias y registros audiovisuales de la Colectiva a partir de su revisión y clasificación.
2. Analizar la implementación de pedagogías decoloniales en los procesos artísticos y pedagógicos de la Colectiva, a partir de documentación existente y trabajo de campo.
3. Crear la página web con la sistematización de los procesos artísticos y pedagógicos de la Colectiva Pájara Pinta.

1 Marco de referencia

Este proyecto se desarrolló desde la necesidad de sistematizar los procesos artísticos de la Colectiva Transdisciplinar Pájara Pinta, documentando sus metodologías de investigación creación, donde se han aprovechado estrategias de las pedagogías decoloniales del globo sur. El objetivo fue construir una página web con estas memorias y reflexiones para ser aprovechadas, utilizadas o expandidas por el ecosistema investigativo, artístico y pedagógico de la danza.

1.1 Antecedentes: arte, activismo y disidencias sexuales en Latinoamérica

En primer lugar, es importante mencionar que la danza en Latinoamérica se ha caracterizado por ser un espacio de resistencia y de reivindicación de las identidades culturales y políticas. En esta región se han desarrollado metodologías de investigación creación artística que han permitido construir un repertorio diverso y multicultural, como inspiración y antecedente para el trabajo artístico de la Colectiva Transdisciplinar Pájara Pinta.

Lukas Avendaño es un artista mexicano reconocido por su trabajo en el campo de la performance y la danza, así como por su compromiso con la exploración de la identidad de género y las tradiciones culturales indígenas. Es conocido por su exploración de la identidad de género y su compromiso con las experiencias de las personas transgénero y no binarias, desafiando a través de su trabajo las nociones tradicionales de género y cuestionando cómo se percibe y se vive la identidad de género en la sociedad. Un ejemplo notable de su enfoque es su performance *El lugar de la lluvia* (2019), en el cual Avendaño combina elementos de la cosmovisión indígena con una reflexión sobre la identidad de género. Esta obra ilustra de manera concreta cómo su arte cuestiona y expande las percepciones convencionales del género, al tiempo que rinde homenaje a las experiencias de las personas transgénero y no binarias.

Avendaño proviene de una comunidad indígena en Oaxaca, México, y su trabajo a menudo incorpora elementos de las tradiciones culturales indígenas en su exploración artística, incluyendo el uso de textiles tradicionales, música y rituales en sus creaciones. Su trabajo artístico también está involucrado en el activismo y la educación relacionados con temas de género y diversidad. Su contribución al campo de la performance y la danza ha sido significativa, y su enfoque en la exploración y representación de experiencias de género inconformes es

relevante en el contexto actual, por lo que este artista ha sido un antecedente y referente relevante para el desarrollo de la experiencia artística de Pájara Pinta.

Pedro Lemebel escritor y artista chileno fue un ícono de la disidencia, la creatividad y la lucha por la igualdad, quien se destacó por su aguda crítica social y su compromiso con las causas LGBTQ+. Su obra abarcó una variedad de formatos, desde la narrativa hasta la crónica periodística y la performance. A través de su arte provocador y su estilo inconfundible, abordó temas como la identidad de género, la marginalidad, la represión política y la memoria histórica.

Uno de los aspectos más notables del trabajo de Lemebel fue su capacidad para mezclar lo íntimo con lo político, por lo que los procesos de Pájara Pinta pueden relacionarse con la propuesta de este artista como un importante antecedente. Su obra continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y activistas como la Colectiva, a utilizar la creatividad como medio para el cambio social y la inclusión.

En su novela *Tengo miedo torero* (2001), Lemebel expresa su experiencia personal y la de la comunidad LGBTQ+ en un contexto político opresivo. La novela aborda temas de amor, lucha y resistencia en medio de la dictadura chilena, mostrando cómo la vida íntima y la política están inextricablemente ligadas. Una cita que ejemplifica esto es:

Yo era un cacho amariconado que mi madre le dejó como castigo, decía. Por eso me daba duro, obligándome a pelear con otros niños. Pero nunca pude defenderme, ni siquiera con niños menores que yo, me daban igual y corrían triunfantes con el chocolate de mis narices en sus puños. (*Tengo miedo torero*, p. 9)

Esta cita refleja la dureza de la vida para aquellos que son marginados y cómo, a pesar de la adversidad, encuentran maneras de resistir y vivir auténticamente. Lemebel aprendió a decir sí a su identidad y a luchar contra la opresión a través de su arte y su vida, lo que resuena profundamente con los propósitos de la Colectiva Pájara Pinta.

El Museo Travesti del Perú es una iniciativa cultural única que fue creada en 2003 por Giuseppe Campuzano, un activista y académico peruano conocido por su trabajo en los campos de los estudios de género y la historia LGBTQ+ en América Latina. Este museo tiene como objetivo principal preservar, documentar y celebrar la historia y la cultura de las personas travestis y transgénero en Perú. El museo se ha establecido como un espacio de visibilidad y reconocimiento de las identidades diversas y no conformes en el país.

La iniciativa de Campuzano y *El Museo Travesti del Perú* ha ganado reconocimiento internacional por su contribución a la visibilidad de las identidades de género diversas y su papel en la construcción de una narrativa inclusiva y respetuosa en la sociedad peruana y más allá. Es un ejemplo importante para la Colectiva Pájara Pinta de cómo la cultura y el arte pueden desafiar las normas de género y trabajar hacia una sociedad más inclusiva. En palabras del fundador Giuseppe Campuzano:

“*El Museo travesti del Perú* nace de la necesidad de una historia propia –una historia del Perú inédita–, ensayando una arqueología de los maquillajes y una filosofía de los cuerpos, para proponer una elaboración de metáforas más productiva que cualquier catalogación excluyente. Se trata de un ‘museo falso’ (como el apelativo de ‘falsa mujer’ con que este lenguaje maniqueo nos adjetiva). Museo embozado, cuyas máscaras –la artesanía, la fotocopia, la gigantografía, el banner, esos sistemas de producción en masa– no ocultan sino, al contrario, muestran. No camuflan sino travisten”.

La Colectiva Pájara Pinta se identifica profundamente con la filosofía del *Museo Travesti del Perú*, compartiendo su enfoque en utilizar el arte para cuestionar y reconfigurar las normas de género. Al igual que el museo, que desafía las categorizaciones excluyentes y propone una narrativa inclusiva a través de un “museo falso”, la Colectiva emplea su trabajo artístico para visibilizar y celebrar las identidades diversas y no conformes. Ambos proyectos buscan dismantelar los discursos dominantes y crear espacios donde las múltiples formas de identidad sean reconocidas y apreciadas, fomentando una comprensión más abierta y respetuosa de la diversidad.

Los antecedentes culturales y artísticos mencionados han sido clave para el desarrollo de la Colectiva Pájara Pinta. La influencia de Lukas Avendaño y Pedro Lemebel, junto con el modelo del *Museo Travesti del Perú*, ha enriquecido profundamente su enfoque artístico y activista. Avendaño, al combinar tradiciones indígenas con exploraciones de identidades no binarias, y Lemebel, con su capacidad para entrelazar lo íntimo y lo político, han demostrado cómo el arte puede ser una herramienta poderosa para la resistencia y la visibilidad. *El Museo Travesti del Perú*, con su propuesta de un “museo falso”, ejemplifica cómo desafiar categorizaciones excluyentes y construir narrativas inclusivas. La Colectiva Pájara Pinta ha tomado estas influencias y referencias para desarrollar un enfoque artístico y pedagógico que busca dismantelar discursos dominantes y crear espacios de reconocimiento y apreciación de la

diversidad. La combinación de estos antecedentes ha actuado como un catalizador para la exploración de identidades diversas, la visibilización de realidades marginadas y la promoción de la inclusión y la justicia social a través de la creatividad y la acción colectiva en Suramérica.

1.2 Referentes: sistematización web

Las humanidades digitales surgieron como resultado de la convergencia entre las humanidades y la informática, abarcando el análisis y la difusión del conocimiento a través de medios digitales. Los referentes seleccionados para este proyecto son ejemplos de cómo se aprovechó de manera pertinente esta estrategia comunicativa y de sistematización, considerando sus contenidos culturales y el uso adecuado de herramientas informáticas. Estos ejemplos se convirtieron en una referencia fundamental para la creación de esta propuesta:

El proyecto de investigación *Prácticas artísticas corporales y artes escénicas en procesos de reconciliación, construcción de memoria y paz en 4 municipios del Chocó y el Pacífico Medio: Unguía, Bojayá, Buenaventura y Guapi*, fue el principal referente para la implementación de este proyecto de sistematización. Esta colaboración entre la Universidad de Antioquia en Colombia y la Royal Holloway University of London en el Reino Unido, se centra en el papel esencial de las prácticas artísticas y corporales en la construcción de la memoria, la sanación y la paz. Es una iniciativa de investigación desarrollada en un formato web de fácil accesibilidad a sus contenidos y herramientas, referente en la expansión digital de la Colectiva Pájara Pinta; donde las humanidades digitales son la estrategia de crear escenarios virtuales para documentar experiencias, difundir datos y compartir resultados.

La experiencia de este proyecto de investigación realizado en la región del Pacífico colombiano resultó inspiradora, al incluir voces marginadas y entender el papel de las prácticas artísticas en la construcción de memoria e identidad. Este referente estableció un estándar elevado en la integración de metodologías de etnografía digital y multimedia, lo que orientó el deseo de utilizar herramientas similares para la sistematización de los procesos creativos y la creación de una plataforma web significativa para Pájara Pinta. <https://corpografias.com/>

Iconoclasistas es un colectivo artístico de investigación argentino conocido por su enfoque en la visualización de datos y la cartografía social, dedicado a la creación de mapas, gráficos y obras de arte que representan datos e información sobre temas sociales, políticos y

culturales de América Latina y otras regiones. Su trabajo se centra en mostrar accesible y creativamente datos y realidades que suelen pasar desapercibidos, abordando muchos temas en su trabajo como migración, educación, género, economía, ecología y política.

Su enfoque en la visualización de datos se basa en la idea de que la información se vuelve más comprensible y poderosa cuando se presenta de manera visual y artística, lo que creó una relación de referencia e inspiración para el desarrollo de este proyecto de sistematización. Su trabajo está en la intersección del arte, la investigación y el activismo, lo que hace que este colectivo se refiera como significativo para el desarrollo de este proyecto, a partir de ese trabajar en conciencia y fomentar la reflexión sobre cuestiones sociales importantes, mediante la literatura digital. <https://iconoclasistas.net/>

La página web de la Comisión de la Verdad, establecida para documentar y promover la justicia en contextos de violaciones de derechos humanos, es un referente crucial en el uso de las plataformas digitales para la divulgación de información crítica. Su sitio web se destaca por su enfoque en la transparencia y accesibilidad, ofreciendo una estructura clara que facilita la navegación por los diversos informes, testimonios y documentos relacionados con su trabajo. Un ejemplo de su enfoque informativo es el apartado dedicado a los *Informes de Verdad*, donde se proporciona acceso directo a documentos exhaustivos que detallan los hallazgos de sus investigaciones. Como se menciona en su sitio: “Nuestro objetivo es proporcionar a la sociedad un recurso integral que permita la reflexión, el análisis y el aprendizaje sobre la verdad histórica y los procesos de justicia” (Página web Comisión de la Verdad, 2024). Esta aproximación subraya la importancia de hacer accesible la información para fomentar la comprensión y la educación pública sobre temas cruciales.

Además, la página web de la Comisión de la Verdad utiliza herramientas multimedia para enriquecer la experiencia del usuario, incluyendo testimonios en video, mapas interactivos y gráficos informativos que contextualizan la información presentada. Este uso innovador de tecnologías digitales no solo facilita una comprensión más profunda de los temas tratados, sino que también involucra a los usuarios de manera más efectiva, promoviendo una mayor participación y sensibilización. La integración de estos elementos multimedia y su organización meticulosa en la plataforma son inspiradores para la Colectiva Pájara Pinta, que busca desarrollar una web similarmente dinámica y accesible para documentar y difundir su trabajo artístico y activista. comisiondelaverdad.co

Los referentes seleccionados para la sistematización web de la Colectiva Pájara Pinta ofrecen valiosos aportes sobre cómo integrar la tecnología digital con la preservación y difusión del conocimiento cultural. El proyecto *Prácticas artísticas corporales y artes escénicas en procesos de reconciliación, construcción de memoria y paz en el Pacífico colombiano* destaca por su uso innovador de las humanidades digitales para documentar y compartir experiencias de reconciliación y construcción de memoria en contextos de conflicto. Este proyecto no solo proporciona un modelo efectivo de cómo las herramientas digitales pueden facilitar el acceso y la interacción con contenidos complejos, sino que también establece un estándar en la integración de metodologías de etnografía digital y multimedia. Esta experiencia ha sido fundamental para guiar la creación de una plataforma web para la Colectiva Pájara Pinta, orientada a documentar y difundir sus procesos creativos de manera accesible y significativa.

El colectivo argentino Iconoclastas, con su enfoque en la visualización de datos y cartografía social, proporciona otro referente crucial. Su trabajo demuestra cómo los datos y la información pueden ser presentados de manera visual y artística para hacerlos más comprensibles y poderosos. Su metodología de combinar arte, investigación y activismo resuena con el objetivo de la Colectiva Pájara Pinta de fomentar la reflexión sobre cuestiones sociales a través de la literatura digital y la presentación creativa de datos.

Finalmente, la página web de la Comisión de la Verdad, dedicada a la documentación y la difusión de procesos de justicia y reparación en contextos de violaciones de derechos humanos, ofrece un excelente modelo de cómo presentar información crítica de manera accesible y estructurada. Su enfoque en la transparencia, la organización clara de la información y la inclusión de testimonios visuales y textuales proporciona un ejemplo clave de cómo estructurar una plataforma web que permita la interacción efectiva con el público y la preservación de la memoria histórica. Estos referentes han sido esenciales para definir la estrategia de sistematización web para Pájara Pinta, proporcionando modelos de integración de metodologías digitales y artísticas para enriquecer la plataforma, haciendo que el trabajo de la Colectiva sea accesible, impactante y significativo en el contexto digital.

En el desarrollo del proyecto, las humanidades digitales desempeñaron un rol inspirador al proporcionar un marco conceptual para la construcción del universo digital de la Colectiva Pájara Pinta. Aunque no se aplicaron de manera exhaustiva las herramientas y principios específicos de las humanidades digitales, estas sirvieron como un punto de partida esencial para la organización

y presentación del contenido en la página web. La influencia de las humanidades digitales se refleja en la manera en que se pensó la estructuración de los archivos, la visualización de la información, y la interactividad del sitio. No obstante, es importante destacar que el proyecto se enfocó más en adaptar estos conceptos a las necesidades y contextos específicos de la Colectiva, que en la implementación técnica detallada de metodologías propias de esta disciplina. Así, las humanidades digitales fueron una inspiración crucial para exponer la narrativa y los procesos de la Colectiva, permitiendo una representación que respeta y potencia su identidad y propósito, sin necesariamente seguir al pie de la letra las prácticas tradicionales de esta área de estudio.

2 Marco teórico

Este marco teórico examina la intersección entre las pedagogías queer y decoloniales, evaluando cómo estas perspectivas enriquecen el trabajo artístico y pedagógico en el Sur Global. Se inicia con las aportaciones de teóricos occidentales como Gilles Deleuze y Judith Butler, quienes fundamentan la crítica a las normativas de género y poder. A continuación, se integra el análisis de Paul B. Preciado, quien cuestiona las estructuras biopolíticas y coloniales desde una perspectiva crítica y global. La discusión se amplía con la inclusión de Rita Segato, cuya investigación sobre la violencia de género y el feminismo decolonial proporciona una visión crucial sobre las dinámicas de poder y resistencia en contextos sudamericanos. Finalmente, se culmina con la obra de Yonier Orozco Marín, cuyo enfoque de pedagogía antirracista y anticapitalista, centrado en los cuerpos del Sur, ofrece un marco esencial para aplicar las pedagogías queer y decoloniales en el contexto específico del Sur Global.

2.1 Deleuze y Butler: fundamentos teóricos

El filósofo francés Gilles Deleuze en colaboración con Félix Guattari, redefine el deseo y la identidad en *Anti-Edipo* (1972) y *Mil Mesetas* (1980). Según Deleuze y Guattari el deseo no debe entenderse como una carencia que se busca llenar, sino como una fuerza productiva capaz de crear nuevas realidades: “el deseo es un mecanismo de producción que contribuye a la creación de nuevas formas y estructuras” (Deleuze & Guattari, 1980, p. 10). Este enfoque rompe con las concepciones tradicionales de identidad al presentar el deseo como una dinámica fluida y no como una característica fija.

La filósofa estadounidense Judith Butler en *El género en disputa* (1990), introduce el concepto de “performatividad de género”, argumentando que el género no es una esencia fija, sino una serie de actos repetidos que crean la ilusión de una identidad coherente. Butler afirma: “el género no es algo que uno es, sino algo que uno hace” (Butler, 1990, p. 33). Aunque estas ideas han sido fundamentales en el estudio de género, su aplicación a contextos no occidentales ha sido criticada por ser limitada en su alcance y por no considerar las diversas realidades culturales fuera del contexto occidental.

La inclusión de Judith Butler y Gilles Deleuze en el marco teórico es crucial para fundamentar una crítica integral de las normativas de género y poder que atraviesan las prácticas artísticas y activistas de la Colectiva Pájara Pinta. Butler, con su teoría de la performatividad de género, nos permite entender cómo las identidades de género se construyen y reproducen a través de actos repetitivos, lo cual es esencial para dismantelar las normativas heteronormativas en el arte. Por otro lado, Deleuze, al redefinir el deseo como una fuerza productiva, ofrece una perspectiva que trasciende la identidad fija y permite la creación de nuevas realidades a través del arte y la resistencia, lo que se alinea con los objetivos de transformación social de la Colectiva.

2.2 Preciado: crítica de la biopolítica y reconfiguración de la identidad de género

El curador de arte español Paul B. Preciado en *Testo Yonqui* (2008), ofrece un análisis agudo sobre la intersección entre biopolítica, género y colonialismo. Su obra examina cómo las tecnologías del cuerpo y las normativas de género están ligadas a sistemas de poder colonial y capitalista, proporcionando una crítica valiosa que trasciende las perspectivas dominantes del Norte Global. Preciado explora cómo las normativas de género no solo se configuran a través de prácticas médicas y sociales, sino que también están profundamente enraizadas en estructuras coloniales que perpetúan el control sobre los cuerpos y las identidades.

En *Testo Yonqui* Preciado argumenta que la biopolítica moderna es una extensión del colonialismo, en la medida en que las normativas de género y las prácticas médicas se inscriben en un contexto histórico de dominación y explotación. Según Preciado:

La biopolítica no es una invención moderna, sino una continuación de las prácticas coloniales que configuran el control sobre los cuerpos a través de tecnologías y normativas específicas, regulando el deseo, el género y la sexualidad como formas de control social y económico. (Preciado, 2008, p.56).

Esta perspectiva subraya cómo el control sobre los cuerpos y las identidades de género es una forma de poder que se articula no sólo en términos de regulación y normatividad, sino también en la perpetuación de relaciones de dominación y explotación globales. Preciado pone de relieve cómo las identidades *trans* y *queer* están interrelacionadas con la resistencia contra estas formas de biopolítica y cómo la lucha por la liberación de género puede ser vista como una resistencia a las estructuras coloniales y capitalistas.

Preciado también introduce el concepto de "biopolítica queer", una estrategia que busca desestabilizar las categorías de género y sexualidad impuestas por sistemas opresivos. Al hacerlo, desafía las estructuras normativas occidentales que han modelado las experiencias de género y sexualidad desde una perspectiva eurocéntrica, abriendo el campo a una reconfiguración que considera las realidades y experiencias de los cuerpos marginados en contextos no occidentales. Su enfoque ofrece una crítica robusta al pensamiento normativo occidental y proporciona una base para entender cómo las prácticas de género y las resistencias deben contextualizarse dentro de la historia del colonialismo y la explotación global.

La obra de Preciado es relevante para el marco teórico del proyecto de la Colectiva Pájara Pinta, ya que proporciona herramientas conceptuales para examinar cómo las normativas de género y las prácticas artísticas pueden desafiar y reconfigurar las estructuras de poder dominantes. Su análisis ayuda a situar el trabajo de Pájara Pinta dentro de una crítica más amplia de las políticas biológicas y coloniales, ofreciendo una perspectiva que resuena con las luchas por la diversidad y la justicia social en el contexto del Sur Global.

2.3 Segato: Feminismo y Colonialidad

Rita Segato es una escritora, antropóloga y activista feminista argentina, quien en sus estudios sobre feminismo y colonialidad añade una dimensión crucial al marco teórico. En *La guerra contra las mujeres* (2016), Segato examina cómo las estructuras coloniales y patriarcales perpetúan la violencia contra las mujeres en América Latina. Segato argumenta que la violencia de género no puede entenderse sin considerar el legado colonial y sus efectos persistentes: “la violencia contra las mujeres en contextos postcoloniales es una continuación de la violencia colonial, que sigue operando a través de estructuras patriarcales y económicas” (Segato, 2016, p. 48). Su trabajo destaca la necesidad de una perspectiva feminista que reconozca la intersección de la opresión de género con las estructuras coloniales y económicas.

Segato profundiza en la idea de que la violencia de género en América Latina es una herramienta de control social que refuerza las jerarquías coloniales y patriarcales. En su análisis, sostiene que los cuerpos de las mujeres se convierten en territorios de disputa donde se inscriben las dinámicas de poder y dominación heredadas de la colonización. Este enfoque permite entender la violencia no solo como un fenómeno individual, sino como una expresión estructural

y sistemática que requiere una respuesta desde el feminismo decolonial. Al reconocer estas complejidades, Segato aboga por una pedagogía que no sólo denuncie las violencias, sino que también fomente la resistencia y la reconstrucción de las identidades desde una perspectiva que integre la justicia de género y la descolonización.

2.4 De Pedagogías Queer a Pedagogías Decoloniales

El colombiano Licenciado en Biología Yonier Alexander Orozco Marín, en su texto *¿Pedagogías queer o pedagogías DeCULonial? Por prácticas escolares también antirracistas, anticapitalistas y desde/con/para los cuerpos sur* (2019), proporciona una base teórica fundamental para entender la intersección entre las pedagogías queer y decoloniales y su aplicación en contextos educativos y artísticos. Orozco Marín explora la noción de pedagogías queer como un enfoque que desafía las normas heterosexuales y cisonormativas predominantes en los sistemas educativos occidentales. Sin embargo, critica que este enfoque a menudo se queda en el marco occidental, sin abordar adecuadamente las realidades del Sur Global. Según Orozco Marín, la pedagogía queer tiende a ser una "acción y pensamiento muy occidental" que no siempre se alinea con las experiencias y necesidades de los contextos no occidentales (Orozco Marín, 2019, p. 10).

2.5 Del Sur Global: Pedagogía Decolonial por Yonier Orozco

En contraste, Orozco Marín propone la pedagogía decolonial como una alternativa que desafía no solo las normativas de género y sexualidad, sino también las estructuras raciales y económicas impuestas por la colonización. La pedagogía decolonial, según Orozco Marín, se centra en dismantelar las estructuras coloniales que perpetúan la opresión y la exclusión en las prácticas educativas. Busca reconocer y valorar las epistemologías y prácticas culturales del Sur Global, promoviendo una educación que sea antirracista, anticapitalista y centrada en los cuerpos del Sur. Orozco Marín (2019) argumenta que una verdadera pedagogía decolonial debe ser "desde/con/para los cuerpos sur", es decir, debe surgir desde las experiencias y luchas de las comunidades marginadas y oprimidas (p. 14).

En su ensayo, destaca la importancia de "prácticas escolares también antirracistas, anticapitalistas y desde/con/para los cuerpos sur" (Orozco Marín, 2019, p. 22). Esta propuesta se convierte en una herramienta esencial para la Colectiva Pájara Pinta, que se identifica con estos principios para desarrollar su trabajo artístico y pedagógico. La influencia de Orozco Marín es central para la creación de un marco teórico que no solo denuncie las opresiones, sino que también fomente la resistencia y la reconstrucción de las identidades desde una perspectiva de justicia social y decolonialidad.

2.6 La Pedagogía Decolonial como Herramienta para Pájara Pinta

La pedagogía decolonial propuesta por Orozco Marín ofrece un marco crítico invaluable para la Colectiva Pájara Pinta. Este enfoque permite a la Colectiva cuestionar y transformar las normativas establecidas al integrar las experiencias y saberes del Sur Global. La pedagogía decolonial facilita la creación de espacios educativos y artísticos que reflejan y celebran la diversidad cultural y las identidades no hegemónicas. Este autor subraya que una pedagogía decolonial debe surgir desde, con y para los cuerpos del Sur, es decir, debe estar profundamente arraigada en las realidades y luchas de las comunidades marginalizadas y oprimidas. Este enfoque proporciona a Pájara Pinta una herramienta poderosa para desarrollar prácticas artísticas y pedagógicas que no solo desafíen las estructuras normativas de género y sexualidad, sino que también aborden las intersecciones de raza, clase y otras formas de opresión.

Además, la pedagogía decolonial fomenta una educación antirracista y anticapitalista, elementos esenciales para una comprensión crítica y transformadora del arte y el activismo. Al adoptar estos principios, la Colectiva Pájara Pinta puede generar un impacto significativo en su comunidad, promoviendo una práctica artística que no solo sea estética, sino también política y socialmente relevante. Como sostiene Orozco Marín, la pedagogía decolonial debe ser una herramienta de "resistencia y transformación" que desafíe las jerarquías establecidas y promueva una comprensión más equitativa y reflexiva del arte y el activismo (Orozco Marín, 2019, p. 22).

En resumen, la pedagogía decolonial ofrece a Pájara Pinta un marco teórico y práctico para articular sus propósitos de manera coherente con las luchas y aspiraciones del Sur Global, convirtiéndose en un pilar fundamental para su trabajo en la intersección del arte, la educación y el activismo.

3 Metodología

La metodología empleada en esta sistematización se fundamentó en un enfoque cualitativo, adoptando una perspectiva participativa y colaborativa con el propósito de comprender y dar voz a las experiencias de la Colectiva Transdisciplinar Pájara Pinta. Se plantearon cuatro fases distintas para llevar a cabo la investigación de manera orgánica y corresponsable.

3.1 Fase 1: Revisión y Clasificación Documental

En el inicio del proceso metodológico, se realizó una revisión exhaustiva de la documentación relacionada con las memorias de la Colectiva. Esta fase implicó no solo recopilar y examinar documentos históricos y registros de la Colectiva, sino también analizar críticamente su contenido. Se exploró la genealogía de Pájara Pinta examinando cómo sus prácticas artísticas se entrelazan con las corrientes queer y decoloniales en América Latina. La clasificación de los procesos de investigación-creación y las metodologías empleadas permitió identificar patrones, tendencias y tensiones en el trabajo de la Colectiva, sentando las bases para una comprensión más profunda de su labor y su significado en el contexto artístico y cultural.

3.2. Fase 2: Trabajo de Campo: Festival Travar las Artes

Durante la segunda etapa de la investigación se llevó a cabo un trabajo de campo intensivo en el marco de la tercera versión del festival artístico y pedagógico *Travar las Artes 2024*, organizado por la Colectiva en la ciudad de Medellín. Este festival enfocado en la población trans y no binaria representó un espacio vital para el encuentro, la reflexión y la expresión artística desde una perspectiva decolonial. Mediante conversaciones con participantes y observaciones participativas en las actividades del festival, se exploraron las dinámicas de creación, aprendizaje y resistencia presentes en la práctica artística de Pájara Pinta. Este enfoque colaborativo permitió un diálogo intercultural y una comprensión más profunda de las experiencias y perspectivas de las personas involucradas, enriqueciendo así el análisis y la interpretación del trabajo de la Colectiva desde una perspectiva crítica y sensible.

3.3 Fase 3: Análisis de Pedagogías queer y decoloniales

En la tercera etapa del proyecto, se exploraron las intersecciones entre las pedagogías queer y las “pedagogías DeCULoniales”, tomando como referencia el ensayo *¿Pedagogías queer o pedagogías DeCULonial? Por prácticas escolares también antirracistas, anticapitalistas y desde/con/para los cuerpos sur* (2019) del autor colombiano Yonier Alexander Orozco Marín. Este análisis permitió examinar cómo las prácticas educativas pueden ser transformadas para ser más inclusivas, emancipadoras y sensibles a las diversas identidades y experiencias de género, así como a las realidades políticas, sociales y culturales del Sur Global.

Se puso especial énfasis en el desarrollo de prácticas artísticas antirracistas, anticapitalistas y centradas en los cuerpos, reconociendo la importancia de desafiar las estructuras de poder y dominación presentes en el ámbito pedagógico. Esta fase del proyecto implicó una profunda reflexión teórica y metodológica, así como la exploración de experiencias prácticas que ofrecieran alternativas transformadoras y liberadoras en el campo de las pedagogías artísticas.

3.4 Fase 4: Desarrollo de la Página Web

En la última etapa del proyecto se dedicó al desarrollo y montaje de la sistematización en una plataforma digital. Utilizando estrategias de las humanidades digitales, se diseñó una página web interactiva y participativa que integra diferentes tipos de registros textuales, audiovisuales y fotográficos. Esta plataforma sirve como un repositorio de conocimiento y un espacio para la difusión y colaboración continua con las integrantes de Pájara Pinta y demás interesados.

Durante este proceso se abordaron desafíos técnicos y conceptuales, como la accesibilidad y la ética digital, con reflexión y colaboración con la Colectiva. El resultado es una plataforma dinámica que refleja la diversidad y vitalidad del trabajo de Pájara Pinta Danza.

4 Explorando el nido: creaciones y trabajo colaborativo

4.1 Memorias móviles del vuelo

Durante la primera fase del proyecto, se creó un documento en formato .exe que permitió compilar y organizar diversa información sobre los trabajos artísticos y pedagógicos de la Colectiva Pájara Pinta. Este archivo ha servido como una guía para entender las metodologías y formas de trabajo de la colectiva, además de constituir la base para la sistematización web. La estructura del documento se diseñó siguiendo tres categorías principales del desarrollo artístico de Pájara Pinta: creaciones escénicas, producciones audiovisuales y experiencias pedagógicas.

El documento incluye información detallada como los nombres de las obras o procesos, los lugares y fechas de creación y estreno, los temas abordados, elementos técnicos, palabras clave, financiamiento, participantes y su ubicación. Además, se analizaron las narrativas y distopías contemporáneas asociadas a cada producción, se realizó un análisis formal de cada obra, se documentaron los modos de producción, escenificación y comunicación, así como su circulación. También se recopiló una amplia gama de documentación, incluyendo fotografías, videos, textos, artículos y reconocimientos.

Figura 4

Captura de pantalla documento .exe de referencia y consulta

A1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	OBRA	FECHA DE CREACIÓN	LUGAR DE CREACIÓN	TEMAS	ELEMENTOS TÉCNICOS	PROCESOS	FINANCIAMIENTO	PARTICIPANTES	MEDIOS	RECONOCIMIENTOS
1	La Máquina del Gobierno	2015	San Carlos de Guaro	Visión libre del mito del Guano en el contexto del Gobierno de la comunidad indígena Guano, así como el papel del Guano en la historia.	Mito, guano, indígenas, ancestralidad	Esta obra está inspirada en el mito de la persecución y muerte del Guano (el mito del Guano) que tiene su origen en el Guano de Chiriquí. Esta cuenta sobre tres personajes que se fueron jugando por su juego para poder escapar de los esclavos durante su huida. Para mí la obra se inspira en los procesos que el Guano (Guano) en el Chiriquí donde había un pueblo ancestral: cuyas historias se hacen guano.	Base de Creación en Danza Programa Departamental de Danza y Artes Escénicas y Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Patrimonio	Medellín	Creación de pantallas en Medellín por el congreso a partir del lenguaje de la danza moderna. Montaje en San Gil con apoyo de los profesores a partir de acciones de sensibilización e investigación artística. Reconocimiento en 2017 con el colectivo Pájara Pinta Danza junto a otros estudiantes de	
2	Las Líneas del Río	2017	San Carlos de Guaro	Creación sobre la relación entre el desarrollo económico y tecnológico del mundo desde el funcionamiento del sistema circulatorio, involucrando la vida de contaminación y muerte de las tías.	El, que, hacer, hacer, entender y tecnología del mundo desde el funcionamiento del sistema circulatorio, volas, ahogar, cuerpo de agua	Esta obra trata de ser el espíritu de lo que hace en la obra y en la vida va resurgiendo información que es importante desde el momento de la vida. Esta obra no tiene ningún uso ni género y se inspira en la medida que su vida empieza. El paso por la vida es el momento de vida desde este punto se ve la realidad (realidad) acciones de progreso y proyección. Finalmente este ser algo en el paso hasta su encuentro con la vida desde la realidad aparece como un momento preciso de reconstrucción.	Base de Creación en Danza para niños y niñas Comandante de Fomento y Educación para el Arte y la Cultura	Medellín	Creación independiente con videoconferencia con talleres y talleres de exploración de movimiento orgánico y creación de exploración con videoconferencia como escenografía y vestuario	
3	Luzes! mambos y jazz	2018	Fundación de teatro Tibi San Medellín	Una indagación sobre el crecimiento urbano en la ciudad y en la vida nocturna de las ciudades. Busca visibilizar las experiencias culturales de las comunidades afrodescendientes y la vida de desarrollo de género, la cultura.	Travesti, no, teatro, muerte, transgénero, no género, desconocimiento, ritmo, vida, mambos, afro		Año gestión y financiamiento por parte de la Colectiva en 2018	Medellín	Creación independiente en ninguna financiación. Creación de movimiento a partir de estructuras conceptuales que se relacionan con el movimiento de la danza afro y contemporánea	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11	Virginitas: cartografía de la familia	2018	Teatro Camilo Torres Universidad de Antioquia	Inspirada en la obra de Virginia Gutiérrez de Pineda sobre el proceso de creación de la familia en un territorio indígena, donde la mujer es portadora de una carga invisible por el modo patriarcal de funcionamiento.	Mujer, tránsito, género, maternidad, familia, masculinidad, sexualidad		Base de Creación para investigación, gestión y comunicación de danza en Medellín Programa Educativo Ministerio de Cultura 2018.	Medellín	Creación en red con cuatro cartografías de diferentes regiones del país: Cauca, Pasto, Santander y Medellín. Acompañamiento y asesoría por el colectivo Pájara Pinta Danza y otros estudiantes de videoconferencia con talleres de exploración de movimiento orgánico y creación de exploración con videoconferencia como escenografía y vestuario. The momento presentada en Medellín para integración y puesta en escena del trabajo. Creación...	
12										
13										
14										
15										

Nota. Captura de pantalla del documento en formato .exe donde se encuentra el repositorio con el archivo documental de la Colectiva.

Este documento se mantiene abierto y en continua actualización, permitiendo la sistematización de nuevos procesos y la inclusión de información emergente. Hasta la fecha, este trabajo ha generado datos precisos, sobre la creación y circulación de 10 producciones escénicas, 9 obras audiovisuales, 3 propuestas transmediales y 4 proyectos pedagógicos. Estos logros reflejan la colaboración horizontal y los aportes del equipo involucrado en los procesos de la Colectiva.

Las producciones escénicas de la Colectiva incluyen: *La Marcha del Guerrero* (2015), *Las Líneas del Río* (2017), *Lucumí: Mambos y Rezos* (2018), *Virginia: Cartografías de Familia* (2018), *El Dolor Invisible* (2018), *Moviendo la 13: Cuerpo-Territorio* (2018), *Antonia: Memoria de Lideresas Sociales en Resistencia al Olvido* (2019), *Rito Q* (2020), *Travesías - Cápsulas Videoperformáticas de Tecnogénero* (2021), y *Rito al Sol* (2023).

Las obras audiovisuales comprenden: *Muerte/Transmutación* (2017), *Lucumí* (2018), *Cuerpo-Territorio* (2018), *El Dolor Invisible* (2019), *Antonia* (2020), *Líneas del Río* (2020), *Travesías Tecnogénero* (2022), *No-Gender* (2023), *Carnes Benditas - Videodanza Transmedia* (2022) y *Pueblo de Mujeres: El Grito de las Manuelas* (2023).

Las propuestas transmediales son: *A Vuelo de Pájara* (2020) y *Corrosiones* (2023). Las apuestas pedagógicas incluyen: *Cuerpolíticas* (2018), *Rizoma* (2020-2024), *Gestos Sensibles* (2021-2023), y *Cuerpxs: Hackeos Fronterizos* (2023).

La información se aloja en el documento .exe y en la web de la Colectiva, constituyendo una valiosa fuente de referencia y consulta sobre el desarrollo y evolución de sus proyectos artísticos y pedagógicos.

4.2 Redes colaborativas y alianzas de la Colectiva

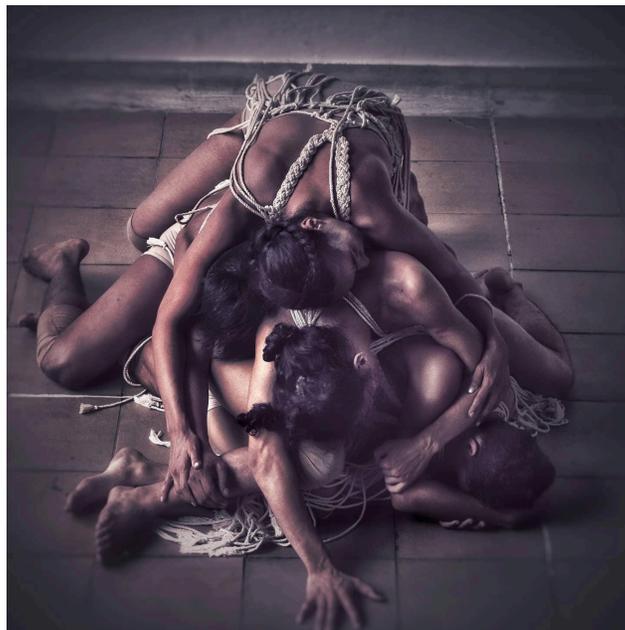
Desde su origen en el año 2015 la Colectiva Pájara Pinta se ha convertido en un nido expandido con un entramado de redes y conexiones diversas. La primera obra de la colectiva, *La Marcha del Guerrero* (2015), surgió gracias a una Beca de Creación en Danza otorgada por la Gobernación de Santander. Este proyecto inaugural se estrenó en la Ciudad de San Gil con el respaldo del Instituto Municipal de Cultura, la Escuela Imaga Danza y el Centro Comercial El Puente. Esta experiencia marcó el primer acercamiento de la colectiva a la gestión colaborativa, estableciendo alianzas estratégicas en este territorio. Desde entonces, la Colectiva Pájara Pinta ha

iniciado un proceso continuo de conexiones y articulación de redes que han sido fundamentales para su desarrollo artístico, pedagógico y político a lo largo de casi nueve años.

En 2017, *La Marcha del Guerrero* fue reestrenada en Medellín con el respaldo del programa *Tejiendo Redes* del Bienestar Cultural, en colaboración con el Teatro Camilo Torres de la Universidad de Antioquia. Este acontecimiento marcó el inicio de una serie de procesos colaborativos con estas y otras entidades y programas de la Universidad. Entre estos, destacó la creación y circulación de la obra *El Dolor Invisible* (2018), desarrollada con el apoyo de la Fundación Universidad de Antioquia, que recorrió diversos territorios donde la Universidad tiene presencia en el Departamento, gracias a una alianza con el *Programa Cultivarse*.

Figura 5

Fotografía obra “*El Dolor Invisible*” 2018

Nota. Fotografía durante el performance de la obra “*El Dolor Invisible*” en la sede de Oriente de la Universidad de Antioquia en el marco de la circulación con el Programa Cultivarse de Bienestar Universitario.

En ese mismo año, la colectiva creó la obra *Las Líneas del Río* (2017) con una beca del *Programa Arte y Cultura* de la Alcaldía de Medellín. Esta pieza fue estrenada en dos ocasiones, una en colaboración con el Teatro García Márquez del Parque Biblioteca 12 de Octubre, y otra en el Auditorio del Parque Biblioteca San Javier. Fue entonces cuando la Colectiva creó sus primeras redes colaborativas en la Ciudad de Medellín. El Programa de Licenciatura en Danza se

convirtió en un espacio seguro y propicio para anidar y crecer, permitiendo a la colectiva expandir sus alas y revitalizar su labor artística.

Gracias a una Beca de Circulación otorgada por la Alcaldía de Medellín, la colectiva llegó a La Habana en colaboración con La Fábrica de Arte Cubano. Además, con una Beca de Circulación Internacional del Ministerio de Cultura, la colectiva viajó a México. En Guadalajara, participó en el *Festival Salvar a Pantalla* en el Conjunto Santander de las Artes Escénicas. En San Luis Potosí, colaboró con *La Guarida del Coyote*, y en Morelia, anidó en la casa de la *Red Serpiente* para participar en su festival. Esta incursión internacional marcó un hito significativo en la expansión de la colectiva, permitiendo compartir sus creaciones y establecer conexiones con otras comunidades artísticas más allá de sus fronteras.

El confinamiento de los cuerpos en 2020 llevó a la colectiva a explorar nuevos horizontes y a profundizar en las colaboraciones virtuales y audiovisuales, una tendencia que ya venía experimentando pero que cobró una fuerza renovada durante este periodo. Surgió la experiencia en vivo en Facebook *A Vuelo de Pájara*, donde colaboraron más de 50 proyectos de las artes vivas y audiovisuales de Latinoamérica, convocados por redes sociales. Además, la colectiva creó productos audiovisuales en colaboración con entidades como Comfama y el Centro Cultural de Moravia. Esta iniciativa no solo amplió las fronteras de trabajo de la colectiva, sino que también generó nuevas redes de colaboración, incluyendo propuestas audiovisuales en asociación con la artista musical *La Cobo*, así como con las compañías de danza *Al Paso Escénico* y *Maldita Danza*.

El resurgimiento de Pájara Pinta se gestó a partir de 2017 en el marco de la Licenciatura en Danza, con la convergencia de un equipo de artistas emergentes de este y otros programas, comprometidos en explorar las diversas corporalidades e identidades. Este contexto académico ha fungido como semillero para la edificación de un espacio de trabajo seguro, donde la pedagogía ha permeado de manera integral la labor de la colectiva. En 2019, lideraron su primer proceso de intervención pedagógica con apoyo financiero denominado *Cuerpolíticas: cuerpo y territorio* en la Comuna 13 de Medellín, con respaldo de la Corporación Región y el Fondo Sueco Noruego de Cooperación.

En 2021, se llevó a cabo el *Laboratorio Rizoma Corpografías Expandidas*, gracias a una beca de la Gobernación de Antioquia y en colaboración con el grupo *Eco de Tambó* en San Juan de Urabá. En los años 2022 y 2023, se realizaron los *Laboratorios permanentes de*

experimentación corporal Rizoma Cuerpo Visceral, apoyados por el Bienestar Universitario, como espacio abierto a la comunidad de la Universidad de Antioquia. En 2023, *Cuerpxs: Hackeos Fronterizos* se llevó a cabo como una propuesta de intervención pedagógica simultánea en red entre Bogotá y Medellín apoyada por el Ministerio de Cultura.

El *Festival Artístico-Pedagógico Travar las Artes*, organizado por la Colectiva Pájara Pinta en colaboración con la Red Comunitaria Trans, ha emergido como una poderosa iniciativa de incidencia pedagógica en Medellín, con proyecciones hacia otros territorios. En sus dos ediciones, ha congregado a artistas disidentes de diversas partes de América Latina, incluyendo Ecuador, México y Brasil. Este espacio se ha vuelto fundamental y necesario, generando una red de apoyo significativa, especialmente en su edición de 2024, con el respaldo del Global Fund for Children, Caribe Afirmativo, Museo Casa de la Memoria, Museo de Antioquia, Universidad de Antioquia, La Casa Centro Cultural, Fondo Lunaria y la Alcaldía de Medellín a través de la Gerencia para la Diversidad Sexual y de Género.

Estas iniciativas demuestran el compromiso de Pájara Pinta con la creación de redes colaborativas que trascienden los límites geográficos y disciplinarios, fortaleciendo así su propuesta artística y pedagógica. La intersección entre la academia, la comunidad y el arte ha sido fundamental en el desarrollo de proyectos que no solo buscan transformar la realidad social, sino también generar espacios inclusivos y de empoderamiento para diversas expresiones corporales y culturales.

5 Vuelo en acción: Travar las Artes.

La segunda fase de este proyecto se dio a partir de un trabajo de campo con la participación activa en el festival *Travar las Artes*, organizado por la Colectiva Pájara Pinta en alianza con la Red Popular Trans en Medellín. Este evento que en marzo de 2024 celebró su tercera versión, se configura como un festival artístico y pedagógico de base comunitaria, centrado en las poblaciones trans, no binarias y cuir. A lo largo de sus ediciones ha reunido a diversas figuras del arte local, nacional y latinoamericano, como La Morena del Chicamocha de Colombia, La Bruja de Texcoco de México y en esta ocasión, contó con la participación especial de Puma Camillé, una artista trans de Brasil que fusiona el *vogue* y la *capoeira* como una filosofía de vida y construcción artística decolonialista.

Figura 6

Fotografía Puma Camillé en workshop Festival Travar las Artes 2024

Nota. Fotografía de la artista brasileña Puma Camillé durante el workshop desarrollado en el marco del Festival Travar las Artes 2024 en La Casa Centro Cultural en el centro de Medellín.

El festival *Travar las Artes* se propone como un espacio crucial para la gestión cultural y la crítica social. Promueve la colectivización como forma de resistencia decolonial y de epistemología del sur, lo cual es esencial para la supervivencia y visibilidad de identidades diversas. La colectiva Pájara Pinta mediante la organización de este festival, subraya la importancia de crear y mantener espacios seguros y de cuidado, donde las personas trans y cuir puedan expresarse libremente y encontrar apoyo comunitario.

Desde una perspectiva pedagógica queer, el festival se convierte en un laboratorio vivo de prácticas educativas subversivas que desafían las normativas cisheterosexuales y capitalistas. Tal como argumenta Sánchez Sáinz en su publicación *Pedagogías queer: ¿nos arriesgamos a hacer otra educación?* (2019), estas pedagogías buscan "romper con las estructuras tradicionales del poder educativo, colocando los cuerpos y sus relaciones en el centro del sistema educativo" (p. 47). Este enfoque es fundamental para comprender y combatir las múltiples formas de opresión que enfrentan las personas con identidades diversas.

De igual manera Orozco Marín (2019) plantea que las pedagogías decoloniales deben enfocarse en "descentrar la mirada eurocéntrica y colonialista, promoviendo saberes y prácticas que surgen desde los cuerpos y territorios marginalizados" (p. 23). Esta visión es crucial para el trabajo de Pájara Pinta, ya que enfatiza la importancia de los saberes y prácticas locales en la lucha contra las opresiones múltiples.

La artista Puma Camillé es una mujer trans y afro que con su mezcla entre *vogue* y *capoeira*, ofrece un ejemplo interseccional de cómo las prácticas artísticas pueden convertirse en herramientas de resistencia y transformación social. Su trabajo no solo desafía las normas estéticas tradicionales, sino que también cuestiona las jerarquías de género y raza promoviendo una filosofía de vida decolonialista que busca la justicia social y la equidad.

El festival, por lo tanto, no solo es un evento cultural, sino una intervención política necesaria para la construcción de una sociedad más inclusiva y justa. La labor de Pájara Pinta en la gestión de estos espacios de visibilización y cuidado, subraya la importancia de la colectividad como forma de resistencia y supervivencia, en un mundo que frecuentemente margina y oprime a las identidades diversas. Este tipo de iniciativas son esenciales para promover causas justas y avanzar hacia una justicia social real.

Travar las Artes es más que un festival; es una manifestación de la pedagogía queer en acción, un espacio de resistencia decolonial y una plataforma vital para la visibilidad y defensa de los derechos humanos de las personas trans y cuir. La continuidad de la Colectiva Pájara Pinta y de estos espacios, es crucial para la construcción de una sociedad que reconozca los derechos y celebre la diversidad en todas sus formas.

5.1 Importancia del festival como estrategia de investigación

El festival *Travar las Artes* es una estrategia clave para la investigación y documentación del trabajo y la incidencia de la Colectiva Pájara Pinta. Este evento proporciona un espacio donde las prácticas artísticas y pedagógicas de la Colectiva pueden ser observadas y documentadas en tiempo real. Las intervenciones artísticas, talleres y actividades culturales permiten recoger datos cualitativos sobre la recepción y el impacto de su trabajo en la comunidad. La interacción directa con la comunidad y otros artistas ofrece un contexto rico para el análisis de las dinámicas sociales y culturales que rodean las identidades diversas, permitiendo comprender mejor las necesidades y desafíos de estas comunidades.

A través del festival es posible evaluar las estrategias pedagógicas y artísticas implementadas por la Colectiva. La respuesta del público y la participación activa de las comunidades *trans* y *cuir* proporcionan indicadores valiosos sobre la efectividad de sus métodos y enfoques. Además, el festival facilita la creación de redes de colaboración y apoyo entre diferentes actores culturales y sociales, lo cual es esencial para fortalecer el movimiento y garantizar la sostenibilidad de las iniciativas de Pájara Pinta.

El evento también aumenta la visibilidad de las causas y proyectos de la Colectiva, atrayendo la atención de medios de comunicación, académicos y organizaciones que pueden contribuir a la difusión y el reconocimiento de su trabajo. La participación de figuras destacadas del arte local, nacional y latinoamericano enriquece el festival y refuerza la posición de Pájara Pinta como un actor central en la promoción de la justicia social y la equidad.

Travar las Artes no es solo un evento cultural, sino una intervención política necesaria para la construcción de una sociedad más inclusiva y justa. La labor de Pájara Pinta en la gestión de estos espacios de visibilización y cuidado subraya la importancia de la colectividad como forma de resistencia y supervivencia en un mundo que frecuentemente margina y oprime a las identidades diversas. Este tipo de iniciativas son esenciales para promover causas justas y avanzar hacia una justicia social real, destacando la relevancia del festival como una estrategia fundamental en la investigación y documentación del impacto de la Colectiva.

Figura 7

Fotografía Festival Travar las Artes 2024

Nota. Fotografía del segundo día del Festival Travar las Artes 2024 durante el performance de La Dani, una artista callejera *trans* bastante reconocida por la Comunidad LGBTIQ+ en Medellín.

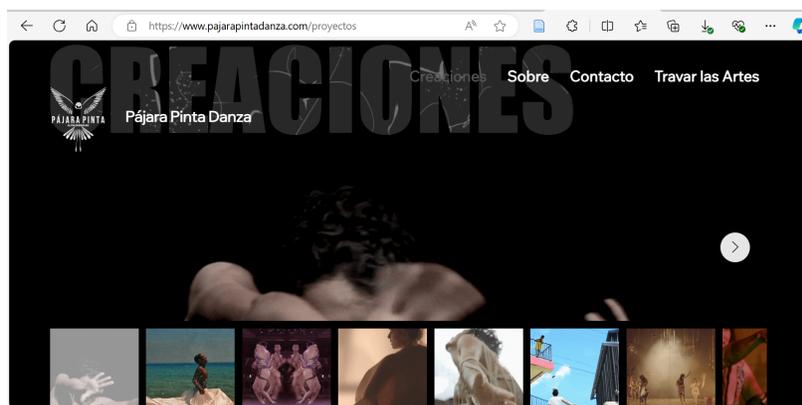
6 Nido expandido: resultado montaje del nido digital

La sistematización desarrollada en este proyecto a través de una página web con inspiración en la literatura digital, ha resultado en un espacio virtual pensado para documentar, compartir y expandir las creaciones y el trabajo colaborativo de la Colectiva Pájara Pinta. Este espacio virtual no solo sirve como una plataforma de difusión, sino también como una herramienta interactiva para la comunidad artística y educativa. La página web está estructurada con una página inicial o *host* de ingreso que incluye una breve descripción de la colectiva y su propósito. La navegabilidad se organiza mediante tres pestañas principales: *creaciones*, *sobre* y *contacto*.

La pestaña *Creaciones* alberga el contenido del portafolio completo de la Colectiva, incluyendo todos los trabajos y proyectos realizados desde su fundación en 2015. Este apartado está diseñado para ofrecer una visión integral de la evolución artística de Pájara Pinta, destacando sus obras más significativas, como *La Marcha del Guerrero* (2015), *El Dolor Invisible* (2018) y *Las Líneas del Río* (2017). Cada proyecto incluye descripciones detalladas, imágenes, videos y documentos relacionados, proporcionando un archivo rico y accesible para investigadores, artistas y el público en general.

Figura 8

Pantallazo de la pestaña de navegación “creaciones”

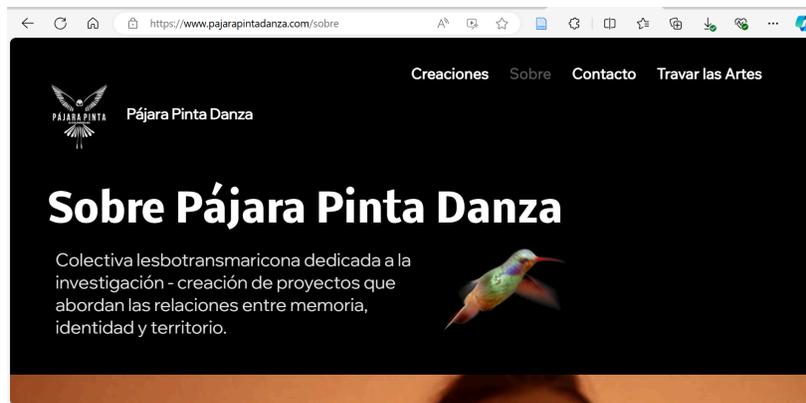

Nota. Pantallazo de la página web pajarapintadanza.com con el compilado de las creaciones artísticas de la Colectiva.

La pestaña *Sobre* se creó para ofrecer una visión profunda del equipo detrás de la colectiva, sus principios y manifiestos. Este apartado incluye biografías de los miembros clave, detallando sus trayectorias y contribuciones individuales al colectivo. También se presentan los preceptos de Pájara Pinta, que guían su trabajo artístico y pedagógico, y el manifiesto de la colectiva, que articula su visión, misión y valores fundamentales. Además, se destaca el compilado de las redes colaborativas que la colectiva ha establecido a lo largo de los años, subrayando la importancia de las alianzas estratégicas en su crecimiento y desarrollo.

Figura 9

Pantallazo de la pestaña de navegación “sobre”

Nota. Pantallazo de la página web pajarapintadanza.com con la descripción de la Colectiva y su decálogo de preceptos pedagógicos.

La pestaña *Contacto* está diseñada para facilitar la interacción con la comunidad. Incluye un formulario para solicitar acceso a un blog de participación, donde miembros de la comunidad pueden contribuir con sus propios contenidos, y proporciona diversas formas de contactar a la Colectiva mediante correo electrónico y redes sociales. Este espacio es fundamental para mantener una comunicación fluida y constante con el público, permitiendo la retroalimentación y la colaboración continua.

La creación de esta página web se concibió como un proceso artístico en sí mismo, no limitado a una mera sistematización técnica. Se diseñó bajo principios de sostenibilidad, accesibilidad y navegabilidad, garantizando que el contenido sea accesible para una audiencia amplia y diversa. La literatura digital se aprovechó para enriquecer la experiencia del usuario, integrando elementos multimedia que complementan y expanden la información textual.

El desarrollo del sitio web es un proceso en constante crecimiento y expansión, reflejando la naturaleza dinámica y evolutiva de la Colectiva Pájara Pinta. La intención es que este espacio virtual se mantenga vivo, adaptándose a las nuevas creaciones y proyectos, y sirviendo como un archivo viviente de la labor artística y pedagógica de la colectiva.

Para la creación de este espacio digital, se emplearon herramientas y plataformas tecnológicas avanzadas que aseguran una interfaz amigable y funcional. Se realizaron pruebas de usuario para optimizar la experiencia de navegación y se implementaron medidas de accesibilidad para garantizar que el contenido sea inclusivo. La literatura digital y los principios de diseño web contemporáneo guiaron el proceso de desarrollo, asegurando que la página no solo sea una herramienta de difusión, sino también un recurso educativo y colaborativo.

pajarapintadanza.com

7 Vuelo de Colonial: preceptos pedagógicos Colectiva Pájara Pinta

Inspirados en la propuesta de Yonier Alexander Orozco Marín, la Colectiva Transdisciplinar Pájara Pinta ha desarrollado un *decálogo de principios* que guían su trabajo artístico y pedagógico. El *decálogo de principios de la Colectiva Transdisciplinar Pájara Pinta* es uno de los resultados más significativos de este proyecto de grado. Su surgimiento no fue accidental, sino que se dio como producto de un proceso de investigación y reflexión profunda sobre las prácticas y experiencias acumuladas por la colectiva desde su fundación en 2015. A través de su trabajo en diversos proyectos y colaboraciones, la Colectiva Pájara Pinta ha podido identificar y articular los valores y metodologías que mejor reflejan su compromiso con una praxis educativa y creativa que desafía las normativas occidentales y hegemónicas.

El desarrollo de este decálogo se enmarca en la teoría de las pedagogías decoloniales, que proponen dismantelar las estructuras coloniales en el arte y la educación, promoviendo formas de conocimiento y expresión más justas y equitativas. En este contexto, el decálogo no solo orienta el quehacer artístico de la colectiva, sino que también establece los valores y metodologías que impregnan su labor pedagógica, promoviendo un enfoque antirracista, anticapitalista y profundamente corporal.

El proceso de creación del decálogo fue colectivo e incluyó la integración de vivencias y perspectivas de todos los miembros de la Colectiva. Las experiencias adquiridas en eventos como el festival *Travar las Artes*, así como las diversas colaboraciones con otras organizaciones, fueron fundamentales para la identificación de los principios clave que guían su trabajo. Estos principios han sido la base para construir una propuesta metodológica innovadora y transformadora, y se detallan a continuación:

Antirracismo: combatir el racismo en todas sus formas, reconociendo y valorando la diversidad étnica y cultural.

Anticapitalismo: rechazar las lógicas de explotación y consumo excesivo, promoviendo alternativas económicas solidarias.

Corporalidad Sur: poner en el centro las corporalidades y experiencias del sur global, reconociendo su valor y potencial transformador.

Descolonización: dismantelar las estructuras coloniales en el arte y la educación, buscando formas de conocimiento y expresión más justas y equitativas.

Interseccionalidad: abordar las múltiples dimensiones de la identidad (género, raza, clase, etc.) y sus intersecciones en el análisis y la práctica.

Ecología integral: promover una relación armónica con el medio ambiente, integrando la sostenibilidad en todas las actividades.

Participación comunitaria: fomentar la participación activa de la comunidad en los procesos artísticos y educativos, construyendo desde la base.

Innovación pedagógica: desarrollar metodologías educativas creativas y flexibles que respondan a las necesidades y contextos específicos.

Resistencia cultural: fortalecer las expresiones culturales locales como formas de resistencia y autoafirmación.

Colaboración transdisciplinaria: integrar diversas disciplinas y saberes en el trabajo creativo, promoviendo una visión holística y enriquecedora.

Este decálogo es uno de los resultados más valiosos de este proyecto de grado, ya que sintetiza el conocimiento acumulado y las prácticas desarrolladas por la Colectiva Pájara Pinta con los años. Además, establece un marco de referencia para futuras iniciativas, asegurando que la misión de transformar el arte y la educación se mantenga fiel a sus raíces y valores fundamentales. La formalización del decálogo es una manifestación del compromiso de la Colectiva con la justicia social y la creación de espacios inclusivos y transformadores, destacando su importancia como guía para su trabajo y como ejemplo inspirador para otras organizaciones y colectivos que buscan seguir un camino similar.

7.1 Manifiesto: El espíritu no tiene género, solo movimiento

Esta perspectiva inspirada en la propuesta de pedagogía deCULonial, impulsa a la Colectiva a explorar nuevas formas de abordar el arte, la pedagogía y la acción política, en línea con una visión más inclusiva, diversa y transformadora de la sociedad.

En el corazón de la Colectiva Pájara Pinta late un principio fundamental: el espíritu no tiene género, solo movimiento. Esta afirmación, concebida por uno de nuestrxs integrantes, es más que una simple frase; es un mantra que guía nuestra labor y define nuestra esencia como colectivo. Nuestra práctica artística se basa en la premisa de que el cuerpo es un lienzo en blanco, listo para ser impregnado con las historias, los sueños y las luchas de quienes lo habitan. A través

del movimiento, exploramos las múltiples capas de identidad y memoria que residen en cada gesto y cada paso.

Celebramos las vidas de las cuerpos en todas sus formas reconociendo que en la diversidad yace la riqueza del mundo. Desde nuestras raíces LGBTQ+ y feministas, tejemos un tapiz de experiencias únicas que nutren nuestra creatividad y nos conectan con el pulso vibrante de la humanidad. Creemos en el poder del arte para catalizar el cambio social y personal. Con cada movimiento, buscamos desafiar las normas establecidas, cuestionar las injusticias y abrir caminos hacia la inclusión y la equidad. Nuestra labor trasciende los límites del escenario, extendiéndose hacia las calles, los barrios y los corazones de nuestras comunidades. Nos comprometemos a construir espacios de encuentro, diálogo y empoderamiento, donde cada voz tenga cabida y cada historia sea valorada.

Enfrentamos los desafíos con determinación y valentía, sabiendo que el camino del arte está marcado por altibajos. Nos levantamos ante la adversidad, aprendemos de cada tropiezo y seguimos adelante con renovado ímpetu y convicción. Exploramos las fronteras de lo posible desafiando las convenciones y abrazando la experimentación. En la intersección de disciplinas y tecnologías, encontramos nuevas formas de expresión que nos permiten trascender los límites del arte convencional. Cultivamos un ambiente de respeto mutuo, donde cada individuo es valorado por su singularidad y sus contribuciones. Reconocemos la importancia de escuchar y aprender unos de otros, en un constante flujo de intercambio y crecimiento. Honramos las historias que nos preceden, reconociendo que somos parte de un legado que se extiende más allá de nuestro tiempo y espacio. Nos inspiramos en las voces de quienes nos precedieron, encontrando en su sabiduría y coraje la fuerza para seguir adelante.

En la Colectiva Pájara Pinta, abrazamos estos principios como pilares fundamentales de nuestra labor. Con el espíritu del movimiento como guía, nos embarcamos en un viaje de descubrimiento, creación y transformación, en busca de un mundo donde cada ser humano pueda expresarse libremente, sin límites ni barreras.

8 Conclusiones

El proyecto de grado "Nido Expandido" ha permitido visibilizar y sistematizar las prácticas artísticas y pedagógicas de la Colectiva Transdisciplinar Pájara Pinta, destacando la relevancia de sus acciones en el contexto de la pedagogía decolonial y la colectivización. A través del desarrollo de una plataforma digital, se ha logrado crear un espacio interactivo y accesible que refleja la diversidad y riqueza de las experiencias y creaciones de la colectiva.

Una de las principales conclusiones es la importancia de los principios decoloniales propuestos por Yonier Alexander Orozco Marín en la configuración de las metodologías y prácticas de la Colectiva. La integración de estas ideas ha permitido desafiar las estructuras normativas y promover una pedagogía que valora y respeta las identidades diversas, creando espacios seguros y de cuidado para la comunidad trans, no binaria y cuir.

La colaboración y el trabajo en red se consolidaron como ejes fundamentales para desarrollar y expandir las iniciativas de Pájara Pinta. El festival *Travar las Artes* es un ejemplo significativo de cómo la colectivización y la creación de alianzas estratégicas pueden generar espacios de resistencia y transformación social. Este evento ha reunido a artistas de diversas latitudes, promoviendo la visibilidad y el empoderamiento de las identidades disidentes, y subrayando la importancia de la colectivización como forma de resistencia y construcción de epistemologías del sur.

La integración de un enfoque basado en humanidades digitales en la sistematización de la Colectiva Pájara Pinta ha demostrado ser una herramienta esencial para documentar y difundir sus prácticas artísticas y pedagógicas. Este enfoque, aunque no se implementó en su totalidad, sirvió como una fuente de inspiración valiosa para el desarrollo de la plataforma digital utilizada. Las humanidades digitales, con su capacidad para fusionar el análisis crítico con la tecnología, proporcionaron un marco teórico y metodológico que facilitó la creación de una plataforma interactiva y accesible.

La plataforma digital no solo permite un acceso más ágil a la información y recursos generados por la Colectiva, sino que también fomenta la participación y colaboración continua entre sus miembros y el público. La estructura y diseño de la página web reflejan principios de humanidades digitales al utilizar herramientas tecnológicas para presentar de manera dinámica los procesos creativos y pedagógicos de la Colectiva. A través de esta plataforma, el Nido

Expandido de Pájara Pinta se mantiene en constante evolución y crecimiento, facilitando la documentación y la divulgación de su trabajo en tiempo real.

El aporte de las humanidades digitales se manifiesta en la capacidad de la plataforma para integrar diversos tipos de contenido, desde textos y documentos hasta videos y recursos interactivos, creando un repositorio multifacético que enriquece la comprensión del trabajo de la Colectiva. Esta integración de herramientas digitales no sólo amplifica la visibilidad y el impacto de Pájara Pinta, sino que también abre nuevas posibilidades para la investigación y el análisis, permitiendo a futuros investigadores explorar de manera más profunda los procesos y resultados de la Colectiva. La aplicación de principios inspirados en las humanidades digitales ha sido crucial para el éxito del proyecto, proporcionando una base sólida para la sistematización y difusión del trabajo de la Colectiva. La plataforma digital se erige como un ejemplo tangible de cómo las humanidades digitales pueden contribuir al fortalecimiento y expansión de las prácticas artísticas y pedagógicas, demostrando su valor como herramienta para la investigación y la colaboración continua.

La trayectoria artística y activista de la Colectiva Pájara Pinta ha sido profundamente influenciada por antecedentes culturales y artísticos como los trabajos de Lukas Avendaño, Pedro Lemebel y el Museo Travesti del Perú. Estos referentes han proporcionado un marco conceptual y metodológico que ha permitido a la Colectiva no solo desafiar las normativas culturales dominantes, sino también crear espacios de resistencia y visibilidad para las identidades diversas. La pedagogía decolonial y la colectivización emergen como pilares fundamentales para la continuidad de esta labor, asegurando que las voces marginadas sean no solo escuchadas, sino también celebradas y defendidas en el espacio público.

En conclusión, el proyecto de grado ha evidenciado la necesidad de mantener y fortalecer estos espacios de creación y reflexión colectiva. La pedagogía decolonial y la colectivización se presentan como pilares esenciales para la promoción de la justicia social y la visibilidad de las identidades diversas. La continuidad y expansión de estas iniciativas son cruciales para seguir generando impactos positivos en la comunidad y para contribuir a la construcción de un mundo más inclusivo y equitativo.

Referencias

- Butler, J. P. (2001). *El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad*. Ediciones Paidós Ibérica.
- Deleuze, G., & Guattari, F. (2015). *Mil mesetas: capitalismo y esquizofrenia*. Pre-textos
- Marín, Y. A. O. (s/f). ¿Pedagogías queer o pedagogías DeCULonial? Por prácticas escolares también antirracistas, anticapitalistas y desde/con/para los cuerpos sur. *Revista de Educación*.
- Pazos Cárdenas, M. (2022). Arrullo queer: Patrimonio, performatividad de género y diversidad sexual en las músicas de marimba y los cantos y bailes tradicionales del Pacífico sur colombiano. *Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología*, 49, 111–132. <https://doi.org/10.7440/antipoda49.2022.05>
- Preciado, P. B. (2014). *Testo yonqui* (Edición española). Grupo Planeta Spain.
- Sánchez Sáinz, M. (2019). *Pedagogías queer: ¿nos arriesgamos a hacer otra educación?* Los Libros de la Catarata.
- Segato, R. (2016). *La guerra contra las mujeres*. Traficante de sueños.
- Sola Pizarro, B. M. (2019). Prácticas Artísticas Colaborativas: Nuevos formatos entre el arte y la educación. *De Arte. Revista de Historia del Arte*, 18, 261–268. <https://doi.org/10.18002/da.v0i18.5885>