

Comprensión de los fenómenos asociados a la transformación social a través de la simbolización en el arte

Understanding the phenomena associated with social transformation through symbolization in art

MARIANA TORO RESTREPO+

RESUMEN: El presente artículo tiene como objetivo comprender las formas de simbolización que resultan a través del arte y su incidencia en la transformación social, al realizar dos entrevistas semiestructuradas a dos formadores y participantes de la corporación Acrobatic ubicada en el barrio Castilla de la ciudad de Medellín durante el año 2023, desde el enfoque cualitativo de acción participativa, partiendo de la preocupación desde la psicología de transversalidad del arte y la comprensión de la misma en los procesos comunitarios y de simbolización de experiencias, se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada validada por una experta y se aplicó a dos formadores en artes que cuentan con más de 9 años de experiencia en el circo contemporáneo, sobre el que se concluyó que al tener como resultado un suministro experiencias desde el análisis discursivo, se encontró que hay un proceso de simbolización que trasciende a las palabras y que moviliza a los artistas en común, comprendiendo que en la ciudad de Medellín en especial en los colectivos de arte se posibilita una transformación social e impacto en el tejido social y comunitario lo que promueve la potencialización de las comunidades.

Palabras clave: tejido social, violencia, factores protectores, sociedad, experiencias.

ABSTRACT: The objective of this article is to understand the forms of symbolization that result through art and their impact on social transformation, by conducting two semi-structured interviews with two trainers and participants of the Acrobatic corporation located in the Castilla neighborhood of the city of Medellín during In the year 2023, from the qualitative approach of participatory action, starting from the concern from the psychology of the transversality of art and the understanding of it in the community processes and symbolization of experiences, the semi-structured interview technique validated by an expert was used. . and it was applied to two arts trainers who have more than 9 years of experience in the contemporary circus, on which it was concluded that by resulting in a supply of experiences from discursive analysis, it was found that there is a symbolization process that transcends to words and that mobilizes artists together, understanding that in the city of Medellín, especially in art collectives, social transformation and impact on the social and community fabric is possible, which promotes the potentialization of communities.

Keywords: social fabric, violence, protective factors, society, experiences.

INTRODUCCIÓN

Para la comprensión de fenómenos sociales en especial indagar sobre los procesos asociados al efecto de las expresiones artísticas a la cual se da pie en esta investigación, en el marco de la transformación social, pues abre el debate de teorización frente a las posibilidades sociales e individuales en el contexto actual de Medellín, tomando en consideración las dinámicas de violencia a las que pueden estar expuestos los jóvenes, es por ello que la pertenencia o no a colectivos que permitan otras alternativas protectoras, muestras como en el tejido territorial hay un alcance que se relaciona con el impacto de dicha actividad en la salud mental y el proyecto de vida de dichos jóvenes dentro del impacto de su territorio por medio de acciones de liderazgo, de allí deviene la relevancia de la presente investigación en la esfera de comprensión de la realidad social situada en Medellín, partiendo de una investigación de orden cualitativo que posibilite el contraste de un estado del arte a partir de bases de datos institucionales y la transversalización con experiencias de dos jóvenes líderes formadores de otros jóvenes artistas dentro de su comunidad desde un ejercicio de investigación participación, el cual permita poner en dialogo diferentes autores y epistemologías en relación a la comprensión del fenómeno mismo que es el impacto del arte en la comunidad.

Desarrollo problema específico

Para el presente trabajo es necesario abordar el tema del arte y la transformación social, como elementos de impacto en la incidencia y desarrollo humano, entendiendo el entorno social e individual, desde la multiplicidad de dinámicas que interactúan, así mismo se busca profundizar en los elementos asociados a la simbolización en el arte, por lo que se entiende como un proceso creativo que requiere poner en escena las construcciones subjetivas y colectivas entretejiendo una visión en relación a la interpretación de la realidad contrastada con el simbolismo, la puesta en escena y las narrativas que dan sentido a la razón de ser de dicha expresión, la cual es transversal a los procesos psicológicos de los artistas, sus obras y las interpretaciones dentro del rol social que ejerce el acto, así como la mirada del espectador, por lo que al entender la posibilidad de las múltiples interpretaciones se busca dar claridad a su relación con la simbolización, por lo que Freud (1978) presenta el arte como comprensión de significación simbólica de experiencias, concibiendo a la simbolización como aquello que está: entre la imagen visual del objeto y la imagen sonora de la palabra y no entre el objeto y la representación objeto (p. 416), es entonces ese espacio entre la comprensión y la puesta en escena en donde la simbolización se presenta como una posibilidad de sublimación no como mecanismo sino como posibilidad de expresión, la cual, está expresada por el producto esperado bien sea corporal o plasmado en un medio de expresión tangible, por lo que, las representaciones y el significado se imprimen, permite la posibilidad de comprender elementos psicológicos del artista que facilitan el material para un análisis tanto de la incidencia colectiva como individual.

Por otra parte en el goce de las actividades y las relaciones que conectan el sentido del arte como actividad liberadora, se hace énfasis a la sensación relacionada con el abandono de un lenguaje global, para adoptar los elementos generales

de los medios de expresión contruidos por medio de la interacción con otros, es por ello por lo que en la simbolización se da un mensaje susceptible a ser interpretado. Ahora bien, es importante introducir ideas propuesta por Lacan (1959) plantea un simbolismo solidario a la represión, téngase en cuenta que, la represión tiende a sustituir un significante por otro, sumándose a una cadena de significados desde la tendencia sublimatoria. La simbolización desde ambas posturas deriva en el representante representativo en dicho proceso sublimatorio.

La simbolización es comprendida como un elemento de significación vinculada al sentido de la creación artística, lo que permite entender las necesidades y los medios de resistencia presentes en los artistas, por lo que al indagar sobre sus implicaciones en los participantes de la Corporación Acrobatic ubicada en la Comuna 5 Castilla, se posibilita comprender la relevancia que en el mismo adquiere el sentido del arte. El grupo en el cual se realiza la investigación tomando es un colectivo de circo contemporáneo, desde el cual se tomó el criterio de selección en relación a la labor y función en el mismos de los participantes. Reconociendo el impacto tanto en el artista como en el ámbito social, las percepciones y contribuciones que transversalizan el cuerpo y la materialización de lo simbólico.

Matos et al., (2010) afirma que el arte, surge como una proyección hacia lo perfecto que aspira a la belleza, en otras épocas, el arte era una religión que expresaba, con y por medio de una forma, una vía de aspirar a la verdad, la virtud o la sabiduría. Partiendo de lo anterior, el arte debe ser entendido desde el entorno y su relación con las dinámicas propias de cada contexto y eso es lo que lo hace rico frente a las interpretaciones, es por ello el interés por el aporte conceptual de Amira (2016) quien establece que el arte urbano es definido como la creación desde la mirada de los lenguajes culturales, vinculada con la creatividad en el espacio público, entre las múltiples visualizaciones y valores estéticos, los cuales dotan este modelo de arte, desde el cual se da constancia de su implicación en el espacio, ir a lo local permite que el olvido no se trague la esperanza de las resistencias, comunidades, jóvenes, mujeres y víctimas siguen creando formas de resistencia simbólica (p. 2). En relación a lo anterior el proceso de creación artístico debe ser analizado en relación a la utilidad dentro del territorio y los roles que se ponen en acción en la interacción.

Por lo que lo simbólico puede ser vista desde la crítica a los procesos la reparación y no repetición de dinámicas presentes en el barrio como estrategia de vinculación social, en el contexto de Medellín, Patiño (2010) postula que los procesos simbólicos son significativos en relación con la cultura misma. Debido a que fortalecer los lazos y experiencias comunitarias. Así mismo retornando al arte, más allá de su rol social, se evidencia una relación con la priorización y alcance de recursos internos de los participantes en la potencialización para que puedan contribuir en el establecimiento de entornos enriquecedores, como lo argumenta Zuleta (1991) sólo una sociedad que establezca modos de participación en los procesos que decidan y dan una apropiación general al arte, cuenta con condiciones de estimular una cultura que pueda reconocerse.

Al reconocerse como propias en una sociedad las expresiones artísticas se pueden dirigir al análisis de espacios en los que se ponen en escena, los elementos simbólicos y su relación en la transformación social. Por otra parte, las connotaciones propias de la interacción entre la transversalización de la simbolización en el arte y la transformación social, son puntos de partida para la investigación, ya que inciden en la forma de articularse en la que el artista se hace presente frente al sistema para dar posibles alternativas de resistencia ante la marginación, esta investigación es realizada en la comuna 5 de la ciudad de Medellín, en donde es posible que los recursos sean limitados para resistir ante las narrativas de violencia y los entornos, donde generalmente están presentes: las drogas, la violencia de género, el abuso sexual, el maltrato intrafamiliar, la presencia de grupos al margen de la ley, el desplazamiento y otras situaciones que hacen parte de la incertidumbre e inseguridad en el que están inmersos los jóvenes en su cotidianidad. Con respecto a lo anterior se identifica según Mata (2020) esta zona del noroccidente de la ciudad presenta un incremento sostenido de los homicidios desde principios de 2020, que osciló entre el 30% y el 35% durante la mayor parte de la anualidad y finalmente terminó en un 21%, al contabilizar 35 muertes, contra 29 de 2019. Cifras que acompañan la lectura contextual, en correspondencia con la emergencia de salud mental en la que se encuentra dicho territorio, en relación con el entorno en el que se relacionan los jóvenes de la comuna.

Con lo anterior, una posible alternativa de implicaciones positivas desde el entorno público se da desde la política pública de juventudes (PPJ, Acuerdo 019, 2014, artículo 1) la cual define su objetivo como: Garantizar el reconocimiento cultural, la inclusión social, la participación política, la equidad económica y, en general, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y los ratificados en Convenios y Tratados Internacionales para el desarrollo de los y las jóvenes de Medellín (P.3) Con relación a lo anterior, se toma como referencia el reconocimiento de los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo y constructores de democracia, quienes representan el 23.4% de la población total de Medellín, que equivale a 566.876 jóvenes, de los cuales 32.880 habitan en la comuna 5 Castilla, de acuerdo cifras presentadas en el Plan Estratégico de Juventud 2015 a 2027, Lo que plantea la cuestión frente a la comprensión de cómo los movimientos artísticos que cada vez son más visibles en las costumbres culturales se implican en el bienestar y los factores protectores de los participantes, para dar claridad sobre los procesos a comprender en el ejercicio artístico.

Por otra parte, un punto de interés es el impacto de los entornos violentos en donde los artistas urbanos tienden a ser relegados de los roles convencionales, tal y como lo propone Barón (2015) dentro del contexto urbano existe una serie de problemáticas que hoy en día son de carácter netamente cultural y social, debido a la falta de una solución a la integración del arte urbano con el entorno, el reconocimiento del buen artista y sus obras con respecto a su expresión en las calles, haciendo que este arte pueda estar vinculado en la sociedad de manera legal y organizada (p.8) Situación a la que se responde desde la incorporación a organizaciones que promueven la resistencia frente a la violencia, visibilizando

la posibilidad de mejora de condiciones de vida mediante la priorización del arte en la esfera de lo social, enfrentando la situación al verse desde otras alternativas diferentes a las incentivadas por el entorno barrial, brindando a los jóvenes a alternativas de formación, en algunos casos de manera voluntaria para el buen uso del tiempo libre, las cuales pueden ser un factor protector generador de hábitos saludables, por lo que el habitar de manera segura el barrio y apropiarse con pertenencia de sus transformaciones se convierte en un objetivo de los artistas al intervenir sus poblaciones, por ello es importante indagar sobre el impacto que tiene este fenómeno social en pro del cambio desde el cual se enfocan los artistas.

Antecedentes

La mediación artística definida como una nueva forma de dar respuesta a las necesidades sociales, según Chagas(2020) comprendida como una práctica de intervención social que suele tener influencia de la brecha de posibilidad de participación, pero que al presentarse de manera espontánea y voluntaria en las comunidades como alternativa de significación permite accesibilidad para mayor cantidad de participantes en coherencia con el impacto de los procesos, evidencia la necesidad de los movimientos artísticos sobre el impacto territorial en movilización a las experiencias de los participantes.

Las actividades artísticas y culturales son práctica que promueven procesos de inclusión social y de desarrollo comunitario Chagas (2020), que incentivan la participación ciudadana y la apropiación de los espacios culturales, las cuales tienen una influencia a su vez de la pedagogía y la psicología al incitar espacios culturales, por lo que el arte ha sido elemento de análisis social al comprender las necesidades humanas a través de: teatro, danza, música, fotografía, artes plásticas, pues es desde la simbolización que estos producen que se da una interpretación por parte de los actores comunitarios. Hasta ahora no se han entendido las diferentes formas en común con un lenguaje al servicio de la sociedad, por lo que es relevante romper con el paradigma estereotipado frente a las artes expuesto en la investigación de Chagas(2020) el cual planteó un método de intervención socioeducativa, mediante el acompañamiento de procesos de creación a través de las artes, en un recorrido de desarrollo, crecimiento e inclusión, que ocurre gracias a los procesos de simbolización, a la resiliencia y al empoderamiento que los talleres promueven, es por ello que se da un giro hacia el impacto positivo de las comunidades.

En el análisis del arte y su relación, se puede dar una comprensión del debate frente al mismo, en la medida que se hace un análisis del texto de Peters (2017) expresa que es un estado del arte de un debate en curso es una investigación que plantea una posibilidad de nociones referentes al arte en museos desde la propuesta pedagógica ofreciendo algunas consistencias críticas frente a los límites y propósitos de arte en los desafíos políticos y culturales actuales. Por otra parte, la reflexión crítica frente a investigaciones realizadas por Matos et al., (2010), sobre el paradigma sociocultural en los postulados del aprendizaje del arte, un modelo de mediación basado en la interacción sociocultural evidencia la relación de

elementos pedagógicos en la enseñanza del arte susceptibles a la interpretación como unidades sintagmáticas desde el lenguaje.

Un tema de interés parte de las construcciones subjetivas transversalizadas por el arte y el discurso, cuestiones abordadas desde la postura crítica del sujeto al entenderse como elemento que recrea representaciones, postura que antecede desde la investigación de Chavarría et al., (2018) debido a que este estudio cualitativo y con un enfoque investigativo documental, comprende la manera en que el arte puede ser un mediador para la transformación de las subjetividades en los jóvenes, abordando cuatro nociones fundamentales que se enmarcan en el proceso del arte como actividad subjetiva del ser humano: subjetividad, arte, mediaciones artísticas y juventud.

En la investigación de Balanzo et al., (2020) ejecutada en el año 2017 y apoyado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) situado en las espacios geográficos antes llamadas Zonas guerrilleras de los departamentos del Meta y Guaviare, pone en relación los medio del arte y los factores protectores que inciden en las dinámicas territoriales y por ende en ambientes saludables en la búsqueda de alternativa desde el respeto y la paz ambos temas vinculados a la transformación territorial en la medida que se hacen parte de la convivencia.

Pérez (2021) en un proyecto desarrollado en el municipio de El Retiro, Oriente Antioqueño, que cuenta veredas en su mayoría desconectadas de la zona centro del municipio, situación que no permite el engranaje entre las mismas en el desarrollo de estrategias que ayuden a mejorar sus condiciones de vida, intenta promueve por medio de la música un tejido social entre personas de edades diferentes, donde compartir sus experiencias de vida mientras aprenden y practican la música, fomenta una transformación social generando vínculos grupales llevando a mejorar sus condiciones económicas, educativas y sociales.

Por otro lado, se tiene un proceso de Almaya al et., (2022) se posibilita una propuesta: que busca la participación de la comunidad e inclusión social y cultural a través de sus niños y jóvenes, utilizando diferentes expresiones artísticas, vinculadas a la educación como método para la transformación social. A su vez, fomenta las relaciones entre personas y el surgimiento de actores que contribuyan en su comunidad como generadores promotores de redes de apoyo; logrando suscitar nuevas sociedades donde primen los derechos de la ciudadanía, la reivindicación de su memoria histórica con las nuevas generaciones y la sostenibilidad de la comunidad en su posibilidad emprendimientos desde la autogestión. Documentación internacional, nacional, local e institucional

A nivel internacional los alcances obtenidos desde la aproximación al arte, se entienden como medio de transformación social desde intervenciones en barrios caracterizados por la vulneración relacionados con problemáticas de orden público, tal es el caso de la investigación de García (2021) en donde a partir de dos casos se busca el estudio del desarrollo de prácticas vinculadas a la creación colaborativa; partiendo del análisis de dos obras El Beso(2018)

y Cuentos que nunca cuentan (2010), el primero como parte del programa de Intermediae Imagina Madrid y el segundo para inaugurar de la nueva fachada digital de Medialab Prado. Estas propuestas fueron llevadas a cabo por la artista Toxic Lesbian con la participación de las instituciones integradas en Matadero Madrid, Centro de creación contemporánea de la alcaldía. La intervención se desarrolla en el espacio público para su producción; ambos proyectos se inscriben en las prácticas sociales del arte desde una perspectiva de género, a colectivos enfocados en salud mental; así, con la extensa documentación escrita y audiovisual utilizada se analizarán las obras y su producción. Según, García (2021) el objetivo de esta investigación fue conectar las dinámicas institucionales con los procesos artísticos, dando a conocer claves de la complejidad social. Haciendo protagonista al público, además, los artistas se vinculan con lo social y así se gestan los espacios colaborativos, que permiten crear una visión del espacio público desde la corresponsabilidad social, puesto que las propuestas abordadas surgen de contextos de relación constante con lo público.

En otro estudio Preciado (2016) da una clara evidencia de las implicaciones del arte en el cambio o transformación social, desde colaboración de la sociedad, en donde los participantes como sujetos activos son ejecutores de la transformación. Para ello, se llevó a cabo un análisis y evaluaciones de los diferentes programas colaborativos artísticos ya implementados, para establecer una guía indicadora de calidad que es de utilidad en el diseño de futuros proyectos, que tenía como objetivo la transformación social en barrios de situación de exclusión social o marginación. Da una mirada que permite comprender la transformación social desde las implicaciones subjetivas, lo cual resulta esencial para poder desarrollar proyectos artísticos con implicaciones más significativas a nivel social, puesto que el desarrollo que la ejecución artística supone no solo es una reflexión de la experiencia subjetiva, sino también una reubicación de la propia postura en el entorno a la participación social. Por ello, el autor identifica que el proyecto artístico fomenta un sentimiento de pertenencia en la población del barrio y genera una visión positiva del mismo, se hace esencial para orientar correctamente la necesidad que manifiesta la comunidad. Así, es elemental mencionar que el desarrollo de las comunidades será posible sí se proporcionan los suficientes recursos para que sean partícipes como sujetos activos de su propio cambio.

Los proyectos colaborativos artísticos tienen un potencial como instrumentos de desarrollo integral en las personas, fomentando: valores de compromiso; respeto hacia las personas y a la diversidad; creando espacios de identificación. Contribuyendo de esta forma, un cambio o transformación social. Los proyectos artísticos potencian el desarrollo integral, fomentando los valores de compromiso, la reflexión identitaria y el respeto a la diversidad, por lo que proporciona elementos significativos para el cambio o transformación social.

Desde allí, se reconoce la importancia de trabajar desde la experiencia biográfica, ya que permite una ampliación más significativa y participativa, por lo que se hace posible visualizar la transformación social; puesto que la metodología desde la narración biográfica, representada desde las artes,

fomentan la participación en sujetos activos en su aprendizaje y transformación. Principalmente en la investigación de Johnson (2006) se mencionan las dimensiones del desarrollo; en donde las ciencias se han encargado de designar mayor importancia a la satisfacción de necesidades básicas que, por supuesto, posibilitan los factores de desarrollo. Según el autor se ha dejado de lado la significativa influencia desde la cultura y el arte en estos procesos, aunque se conozcan los favorables resultados en las experiencias subjetivas y las complejas dinámicas sociales.

A nivel nacional se entiende desde la investigación desarrollada por Mejía, et al., (2021) la experiencia con la Red Somos Generación de Verdad, en la búsqueda por rescatar experiencias, sentires y perspectivas de los jóvenes en cuanto a la posición que asumen cómo sujetos políticos, aporta a la construcción de paz desde el arte. El arte es representado como una herramienta y una posibilidad de esperanza, desde la cual es posible generar espacios reales y ficticios que realicen una nueva lectura, reinterpretación y resignificación de la ciudadanía en relación con las dinámicas sociales emergentes en la cotidianidad, en donde se posibilite la oposición a las prácticas de violencia y la exclusión que han sido legitimadas históricamente en Colombia.

Por lo que son ellos, los jóvenes quienes crean diferentes formas de ser y habitar la ciudad, partiendo de un modo de actuar relacionado a las manifestaciones diversas. La necesidad de transformar las acciones cotidianas que amenazan a los jóvenes desde la violencia política, simbólica y física, ubica a la población juvenil en la construcción de espacios para la liberación y la resistencia con pares, desde los territorios que habitan, con el diálogo como elemento fundamental para el reconocimiento propio y de otros, movilizándolo así, los proyectos construidos desde el territorio y generando espacios que permiten reconocer de manera general. Desde la información obtenida, descrita y analizada, se concluyó que los jóvenes reconocen su participación como un esfuerzo conjunto, en donde ellos son los actores esenciales porque transforman y rejuvenecen el modelo de ciudad, desde la creación y promoción de espacios para la inclusión y creación de diversos saberes.

A nivel local se tiene claridad desde la investigación desarrollado por Pérez, et al., (2019) el abordaje del arte como configurador de sentido de vida, en él se destacan múltiples investigaciones que trabajaron desde el sentido de vida dado por la experiencia artística; la creación artística como elemento de externalización, movilizador cultural; reconociendo las influencias del arte en el desarrollo de niños y adolescentes. En el recorrido teórico que se realiza en dicha investigación, se observa una prevalencia en la psicología de usar el sentido de la vida con una intención terapéutica, pero también se evidencia una mayor incidencia del abordaje desde el ámbito educativo para generar ambientes de prevención y socialización seguros para la expresión.

Para el desarrollo de la investigación se realiza un análisis de cómo esta capacidad de simbolizar artísticamente ayuda a configurar y a tejer el sentido de vida del autor de la obra; ya que, desde esta perspectiva, se puede configurar el uso del

arte como una herramienta dadora de sentido de vida en la experiencia simbólica que viven los artistas en sus creaciones (Pérez, et al., 2019) El artista cuenta su historia de vida a través de su creación artística, la cual es observada y analizada por otros; de esta manera, el arte permite la simbolización de la experiencia misma y la externalización a un dinamismo social. Esta investigación busca destacar que por medio del arte los sujetos son capaces de transformar las condiciones adversas a las que se ven dirigidos, desde el reconocimiento de sus propias capacidades, dando sentido a sus vivencias. Así, se destaca en la investigación la capacidad creadora que tiene el ser humano para transformar determinadas situaciones desde las habilidades adquiridas en la vida y la utilidad que cobra la vinculación con diferentes expresiones artísticas que le permitan transformar su realidad.

De igual manera la investigación Patiño (2019) se implementan estrategias de reconstrucción del tejido social a través de una serie de talleres artísticos que tiene lugar en la región del Bajo Cauca Antioqueño durante el año 2016, con un periodo de duración de 12 meses. El arte se utiliza como herramientas lúdicas y didácticas lo que permite a las víctimas del conflicto armado generar identidad colectiva e individual, con la intención de alcanzar desde los espacios de creación y divulgación, los ambientes de aprendizaje propicios, transformación interior, reconciliación, el perdón, y reconstrucción del tejido social.

Desde esta intervención social, se generaron oportunidades de cambio como los espacios de reacción positiva ante lo vivido, la confrontación de la memoria de acontecimientos violentos, la apertura de posibilidades para el surgimiento de una nueva comunidad libre y sana, la reparación simbólica que garantice a las víctimas del conflicto armado la no repetición de hechos violentos, y la restauración de las relaciones sociales (Patiño, 2019) por lo que el arte como herramienta de simbolización permite darle un lugar a la situación y un producto de expresión para tramitar elementos que permitan una posible integración en la esfera social.

Así, en el desarrollo de esta investigación se reafirma que el arte permite la posibilidad de externalizar los discursos ocultos y se adapta a las necesidades de los relatos, adquiriendo una responsabilidad en el dinamismo social, en donde se hace posible denunciar a la impunidad, vislumbrar los pensamientos silenciados de las víctimas y dignificar su identidad, por lo que es claro los elementos críticos que promueve en los procesos de justicia y reparación en relación con la memoria.

En la investigación de González et., al (2008) se proponen razones para entender los modos de concepción del arte desde diferentes posturas en la psicología en influencia con la historia cultural, entendiendo que se relaciona con la expresión generacional de situaciones problematizadoras, la cual más que un intento de estudiar el arte desde la psicología, fue una nueva forma de hacer psicología a partir de las complejas manifestaciones, comprendiendo las funciones psicológicas que se ponen en juego al utilizar el arte como herramienta de cambio subjetivo y colectivo en la medida que es interpretado al plasmarse o ponerse en escena.

Por su parte, a nivel local se encuentran considerables alcances conforme a las lecturas y narraciones de uso

territorial relacionadas a las ejecuciones artísticas, desde la investigación, Mejía (2014) evidencia el recorrido de diferentes procesos que han cruzado la comunicación como vía de desarrollo social asociado particularmente al arte y la cultura. Según el autor los gestores y promotores culturales comprenden el arte como herramienta de transformación social, es una estrategia de comunicación, que busca cambiar la mentalidad del humano.

Por otra parte, Gaviria (2022) se plantea una mirada de Medellín, desde donde se reconoce como en los espacios públicos dotado de significantes en coherencia con las dinámicas vividas en cada territorio, sugiere que la hipótesis de base está en la consideración del espacio público como un escenario de cambio, acorde a las valoraciones y significados asociadas a las medidas de uso gráfico en expresión.

En el abordaje de investigaciones a nivel institucional tras un rastreo referencial, se encontró el aporte de Muñoz (2018) que revela diferencias en posturas, que genera un criterio frente a la expresión de las prácticas artísticas, debido a que expresa las prácticas para la liberación de orientación en apertura a las condiciones intrínsecas de cada sujeto dentro de sus diferencias, las cuales se asocian con conexiones y excentricidades que se contextualizan al desarrollo de los artistas, en la medida que el diálogo humanizador imprime un descubrimiento significativo, que sólo es posible al relacionarse con otros. De ahí se impone la necesidad de superar la situación de opresión, esto implica el reconocimiento crítico de la razón de esta situación, a fin de lograr, una acción transformadora que incida sobre su realidad, la inauguración de una situación diferente que posee la búsqueda de un ser en conciencia, por lo que Muñoz (2018), considera el diálogo en la transformación en la apertura a un cambio preguntando por las múltiples dimensiones interrelacionadas.

Objetivos

Comprender las formas de simbolización que resultan a través del arte con relación con la transformación social en dos participantes de la corporación Acrobatic ubicada en la comuna Castilla durante el año 2023.

Específicos:

1. Reconocer los factores presentes en la transformación social de las expresiones artísticas.
2. Identificar las formas de la simbolización del arte.

Pregunta problematizadora

¿De qué formas la simbolización del arte contribuye a la comprensión de la transformación social?

Supuestos teóricos

1. Para Klein (1930) el simbolismo no sólo es la base de toda fantasía y sublimación, sino que, más aún, es el fundamento de la relación del sujeto con el mundo exterior y con la realidad en general. Es por ello por lo que a través del arte en los participantes de las intervenciones

realizadas por corporación Acrobatic en la comuna Castilla se generan factores protectores de exteriorización que fortalecen la expresión comunitario.

2. Para Freud (1908) Lo creativo de la simbolización lleva siempre implícito la puesta en escena de la fantasía, elemento indispensable y fundamental de la creación. Por lo que se establece en las intervenciones artísticas desarrolladas en la corporación Acrobatic en Castilla un espacio de creación que fomenta la simbolización la cual en dinámicas en los jóvenes.

Justificación y relevancia

A nivel social la relevancia va articulada con elementos contextuales de expresión y las motivaciones asociadas a la acción artística, la elección del medio de expresión tiene un significante que puede ser un punto de partida para analizar el discurso vinculado con la experiencia artística, según Vilchez al.et., (2018) La expresión del arte es una inversión energética en la que el creador de una obra de arte plasma su visión del mundo. Por lo que, al sentir, explorar y conocer el propio mundo interno la externalización por medio del arte permite estimular funciones las cuales se integran con habilidades para la vida y las inteligencias múltiples las cuales se hacen presentes en el proceso de creación, pero también en la vida del sujeto creador. Antes de dar énfasis a los productos y habilidades que se hacen participes en el ejercicio artístico desde el sujeto creador, es necesario darle una definición Tamayo de Serrano (2002) El arte es un conjunto de consecuencias estéticas que las personas usan como forma de expresión sublime de sus sentimientos, ideas y creencias, muestra no solo formas de relación, sino que se imprime en elementos transculturales que se entretajan con el crecimiento comunitario, en un proceso que tiende a la identificación de elementos por parte del artista y el espectador en común como lo son el contagio emocional y los sentimientos relacionados a las obras, lo que genera una universalidad del lenguaje estético, la composición del arte proyecta así mismo relaciones humanas y formas el concebir del mundo.

Desde lo social se da énfasis a la fascinación y complejidad de la influencia del acto artístico sobre las formas de entenderse y relacionarse en los entornos desde los cuales puede ser construido o interpretado, siendo así una herramienta que contribuye a la socialización y participación en la medida que es enfocada como un elemento de la comunidad ayudando a mejorar las técnicas de expresión y contacto con otros, vinculado al afán creativo en relación con lo estético, la adaptación del arte a la historia, sociedad y cultura, caracteriza lo que es unido por la integración de la forma en significante e impresión.

La parte objetiva y subjetiva del arte se relacionan con el modo de expresión en relación con los elementos de comunicación, dependen del contexto y el autor, los fenómenos mentales relacionados con la excentricidad de los artistas tienen una relación con los significados de expresión subjetiva donde se plasma lo psicológico. Mirzoeff (2003) afirma que elementos como la voluntad de crear arte por parte del artista (intencionalidad de expresar sentimientos o ideas), la pertinencia histórica que asegura el interés de una creación

por su vinculación con sociedades o realidades del pasado o presente, el valor físico el cual debería trascender.

La riqueza del arte en los símbolos y las memorias en identificación, brindan recursos para el acompañamiento de situaciones que priorizan la salud mental desde la escenificación en el producto artístico y el proceso para lograr dicha expresión, en un acercamiento ante la elaboración de elementos que generan tensión, dando un espacio integral, desde lo teórico tiene una relevancia en consideración a los aportes vinculados a las teorizaciones y enfoques relacionales entre ellos, según D'Alleva (2005) :

En cuanto a la concepción sobre el arte, Lacan planteó que las obras artísticas inventan maneras nuevas de trabajar con la ilusión para proyectar realidades que imitan a los objetos que representan, pero cuyo fin no es la propia representación, sino su apariencia. Al igual que Freud, Lacan entiende el arte como sublimación. Sin embargo, para este último, la biografía del artista a su obra de arte es inútil y carece de fundamento. De esta forma, la dirección Lacaniana implicaría utilizar las obras de los artistas como “textos” y no tratar de analizarlas psicológicamente. Cuando Lacan utiliza y menciona las obras de arte no es para analizarlas, sino para ejemplificar conceptos de la teoría psicoanalítica. Por ello, no se puede hablar realmente de psicoanálisis del arte en Lacan, sino de las relaciones de las ideas del autor con la creación y recepción de las obras de arte (página 25).

Gómez (2018) expone que los seres humanos poseen la capacidad de crear y manipular símbolos, de ahí que la inteligencia humana sea simbólicamente mediado también en formas artísticas tales como, música, poesía, danza, y artes visuales. Si añade la simbolización bajo el argumento de capacidad de procesar información con formas cualitativamente diferentes de conocer.

A nivel de relevancia metodológico se parte del análisis cualitativo aportado por experiencias de colectivos en la Comuna 5, fundamentado en el paradigma interpretativo de narrativas y experiencias vinculadas a producción artística, desde la comprensión como forma de aproximación y estudio del arte en los fenómenos psicológicos asociados a la simbolización desde su efecto en la transformación social. Se introduce fomentando a la reflexión y el estudio sobre los aspectos mediante la investigación participativa en un análisis de orden cualitativo. Se analiza conjuntamente estos conceptos con nuevas tendencias de la relación sinérgica de la psicología y el arte en función de comprender su rol en las dinámicas sociales, su flujo en el trámite producto de la simbolización, de tal forma que se pueda aplicar en las interpretaciones de obras y escenarios artísticos. En este sentido se integra y aplica conjuntamente las dimensiones psicológicas de la experiencia y la intervención artística, tanto en el análisis de la obra como a través de la propia creación artística de los participantes en los colectivos estudiados. La investigación es, en resumen, metodológicamente una aproximación rigurosa a la percepción y a la psicología del arte inmersas de la experiencia artística, entrelazadas con la transformación social, gracias a el proceso de participación en los simbolismos otorgados en la experiencia participante

entendiendo las comprensiones teóricas y conceptuales dentro de su relevancia en el aporte de nuevas construcciones.

METODOLOGÍA

El enfoque epistemológico de esta investigación parte desde la perspectiva de un enfoque cualitativo, facilitando el proceso de participación acción desde un enfoque descriptivo, en coherencia con la autenticidad de las historias de vida y experiencias de cada participante del proceso artístico priorizado para el análisis. Por lo tanto, y basados en la definición de Quecedo et al., (2002), la metodología cualitativa es definida como la investigación productora de datos descriptivos mediante las conductas observables, las propias palabras habladas o escritas. En el diseño metodológico se hace hincapié en los elementos discursivos y narrativos presentes en las historias de vida, puesto que, estas herramientas sirven para obtener información cuentan con la validez suficiente para considerar de manera objetiva.

Del mismo modo, se emplean las historias de vida para un acercamiento que trasciende a las intersubjetividades en relación con la dinámica de grupo y la construcción subjetiva, de manera que las narrativas sean totalmente válidas y justificables, así, Bogdan (2003) afirma que, las historias de vida son una realidad construida socialmente mediante definiciones individuales o colectivas de una determinada situación, de tal forma se puede converger que las historias de vida se crean a partir de hechos relevantes que se enmarcan dentro de una fenomenología propia del sujeto. Por lo que a su vez se implementan entrevistas semiestructuradas para identificar las percepciones de cada uno de los participantes en el proceso de formación artística frente a su transitar por los modelos de arte relacionados a la experiencia y la identificación de los problemas en la sociedad en los que ellos participan desde los elementos simbólicos del arte como herramienta que posibilita la transformación social.

La investigación parte de los criterios de inclusión, la cual tendrá la misma validez en hombres y mujeres, en un rango de edad de 34 años, sin importar si tiene limitaciones de cualquier índole, se estima que cuenten con mínimo 4 años de experiencia en el desarrollo empírico del arte y que se dediquen en gran parte a dicho ejercicio al igual que pertenezcan a la Corporación Acrobática, dando importancia a las experiencias narradas que puedan ser objeto de discriminación en el proceso de aplicación, así como la muestra significativa de 2 personas con experiencia artística.

Contextualización

Para el presente trabajo es fundamental indagar sobre las variables relacionales a la simbolización para lograr la elaboración de estrategias que permitan llegar a una descripción frente a la transformación social medida por el arte, en donde confluyen diferentes fenómenos entre ellos la vinculación del proceso de desarrollo, propio de las crisis normativas en edades afines de los participantes y la presencia de situaciones problematizadoras en relación al contexto, las cuales se respaldan desde teorías de enfoque dinámico. Comprendiendo la mediación de arte como

estrategia en donde se ponen diferentes destrezas en acción para lograr una producción artística, por lo que se evidencia la necesidad de interpretar las diferentes experiencias artísticas por separado.

Transformación social

Las transformaciones sociales según De Haas et al., (2020) reflejan, cambios en la sociedad a un nivel estructural profundo, es decir, en su forma de composición, un cambio de paso fundamental que reconfigura todos los patrones sociales existentes. Es por ello se comprende que la transformación social es un proceso en conjunto de acciones diarias significativas en relación con la convivencia tales como el trabajo voluntario, la lectura crítica del territorio, el movimiento dinámico de roles e influencias que se implican, las cuales contribuyen con la organización de la realidad que rehace y organiza en un cambio social, con sus actores en priorización de determinadas actividades las cuales ejercen un peso en la pertenencia y consolidación de propuestas comunes, por lo que la transformación social es un acto de acomodación a la estructura dinámica.

Experiencias en comunidad

Es de ese momento en el que las comunidades cooperan que se integra un aprendizaje común que enriquece tanto la experiencia comunitaria como el tejido social, por lo que también es importante tomar en cuenta que experiencia comunitaria parte del núcleo interactivo entre sus miembros que perdura en el tiempo y es contrastada por algunos aspectos sobre las estructuras, organizaciones, instituciones, sistemas socioculturales y económicos involucrados en la provisión de cuidado desde el ámbito comunitario OIT (2022) entendiéndolo como experiencias ese flujo de dinámicas inmersas en la comunidad las cuales tienen un sustrato contextual. Desde el cual se moviliza la acción de empoderamiento de las comunidades, definido también como uno de los cinco ejes de la acción comunitaria, junto con la participación, la concienciación, la educación y el desarrollo Crespo (2010) dichos ejes son transversales a el objetivo de investigación ya que comprenden las acciones que movilizan el cambio de manera intencionada en la convivencia y apropiación del territorio.

Claramente al hablar de experiencias comunitarias, según Rappaport (1984) estas se pueden integrar con el empoderamiento de las comunidades al brindar herramientas desde la intervención psicológica para el reconocimiento de necesidades y la búsqueda de alternativas que den frente a posibles necesidades, mostrando a las comunidades las capacidades instaladas, el empoderamiento implica un proceso y mecanismos mediante los cuales las personas y las comunidades ganan control sobre sus vidas. En su formulación del empoderamiento los procesos y los resultados están íntimamente ligados, por lo que tiene que ver con el bienestar deseado para lograr una buena calidad de vida, desde dar herramientas para la autogestión en la construcción de entornos deseados para la misma comunidad en un objetivo común.

Cultura, costumbres y pertenencia territorial

En el sustrato que parte de la comprensión de comunidad como eje de cultura es el sustrato de comprensión desde el empoderamiento y las experiencias significativas o de orden ordinario en la comunidad, también esta se ve contrastada por la influencia de la cultura la cual enriquece la contextualización, la comprensión de las costumbres y modos de relación en función de la pertenencia territorial, pues al hacerse participe de ideas y formas de actuar que son traspasadas generacionalmente y dejan un legado en la forma de convivir, se logra ver el impacto de dichas experiencias.

Arte

Dentro de los liderazgos que impactan en las comunidades es considerable resaltar, como las experiencias artísticas movilizan voces de cambio, por lo que definir el arte dentro de la percepción en el espacio público y la comprensión del arte en general es un interés fundamental para el reconocimiento de su impacto, según Huyghe (1977) el arte y el hombre son indisolubles, no hay arte sin hombre, pero quizá tampoco hombre, el arte es el medio de un perpetuo intercambio con lo que rodea, una especie de respiración del alma, bastante parecida a la física, sin la que no puede pasar el cuerpo.

Mediaciones artísticas

Comprendiendo la multidimensionalidad del arte en su composición y definición, se puede dar una mirada a la mediación artística como alternativa de intervención educativa desde lo psicosocial, el concepto de mediación artística sobre el que se desarrolla esta publicación hace referencia a la intervención a través de proyectos artísticos, culturales con personas y grupos, debido a las condiciones ambientales, con comunidades vulnerables y para la cultura de la paz Moreno (2020). La mediación cultural, se inscribe en el ámbito de la cultura, potenciando los recursos del conocimiento, culturales y sociales, de que dispone una comunidad o grupo, para contribuir al conocimiento de algún objeto o instancia común.

Asimismo, se colabora en la búsqueda de una convivencia cultural donde todos participan. Entonces es un campo inmerso en la mediación cultural, pues se presta como canal de información para la reflexión de elementos propios de la cultura con una intencionalidad de profundizar en técnicas de arte que prioricen la conversación reflexiva, prestándose como facilitador de espacios de construcción comunitaria.

Instrumento

Para la investigación "Comprensión de la transformación social a través de la simbolización del arte" es fundamental tener una transversalización entre lo teórico y lo real, por medio de la utilización de una entrevista semiestructurada a los participantes del grupo Acrobatic ubicado en Castilla en Medellín, el cual es una corporación dedicada a la formación artística, para el cual se sigue con la utilización del instrumento de forma individual a cinco participantes entre ellos líderes, formadores e integrantes de la corporación, así mismo se

prioriza que sea suministrado por la estudiante Mariana Toro Restrepo para la ejecución en la Institución Universitaria Tecnológica de Antioquia, como requisito de para cursar su grados, se toma en cuenta que se debe contar con la claridad del consentimiento informado y la solución de todas las dudas posibles antes de su ejecución, así mismo se debe contar con tiempo, espacio y disposición para la solución oportuna de los 30 ITEMS de los cuales se integra la entrevista. Nombre del instrumento: Comprensión de la perspectiva frente a el arte en la trasformación social, validada por una experta.

RESULTADOS

Después de la aplicación del instrumento a los dos participantes de acuerdo con la disponibilidad correspondiente entre ensayos se logró, categorizar las preguntas en variables asociadas y respuestas en común, desde el análisis del discurso. Referente a los sujetos seleccionados se eligió a dos formadores uno con experiencia de 9 años y el otro con 20 años de experiencia en el interior de la corporación, desde el ejercicio del circo contemporáneo, el baile, teatro, escritura y literatura, sin distinción de género o sexo, ambos con 34 años.

Con relación a las experiencias comunitarias se evidencia que el arte representa una constante en el cotidiano de los artistas incluso antes de pertenecer al colectivo, reconociendo que está inmerso en el proyecto de vida, desde una visión creativa de los espacios y desarrollos, por tanto se convierte en una posibilidad de sentirse llamado a la vocación y a la enseñanza desde lo adquirido en el proceso para poder contribuir, se hace evidente que el contexto en el que se encuentra ubicado el colectivo presento anteriormente problemáticas relacionadas con la violencia donde se resalta el miedo que limitaba la participación, sin embargo al apropiarse del espacio y brindar ofertas de alternativas diferentes el territorio logro manifestarse de otras formas e incluso surgieron otros colectivos. La participación se hace énfasis en la toma de decisiones y articulación de los participantes en relación con las redes de artistas en un consenso de intereses, tomando en cuenta las voces de todos los participantes. El intercambio de saberes le da un valor a la deconstrucción y mejora de las condiciones desde una retroalimentación abierta al público desde las diferentes manifestaciones artísticas, se reconoce desde allí la necesidad de articularse y mostrar el quehacer de instituciones presentes en el sector desde una acción política y de pertenencia, por lo que es un nivel de pedagogía que se direcciona a nivel ciudad.

La trasformación social se comprende desde los territorios en una mirada crítica que permite leer las problemáticas desde el contexto reconociendo el eje del dialogo y la reflexión en donde lo cotidiano adquiere nuevas formas, así mismo la convivencia se ve impactada al llevar las puestas artísticas como posibilidad de relacionarse de manera sana aportando significados y reconociendo la importancia del autocuidado del cuerpo como instrumento, así se asume valores como el respeto del espacio y su implicación en el tejido social en el simbolismo del mismo en su interacción. Los procesos formativos promueven la estimulación de aprendizajes para dar alternativas de vida en donde se implica el liderazgo y la vocación, para saber escuchar y generar lazos entre artistas, se

evidencia una evolución en temáticas acordes a las diferentes manifestaciones del arte desde lo individual y social, lo que tiene un sustrato social en el impacto desde la mirada del otro, facilitando la proyección.

Los jóvenes y la vida comunitaria se ven direccionadas a las manifestaciones de las capacidades desde las relaciones interpersonales, ambos participantes reconocen la importancia de entornos pacíficos, desde la materialización de experiencias, cualificando a futuros artistas con la pertenencia y herramientas claves para lograr transmitir generando un impacto a través de la comunicación al servicio de impulsar la mejora en los procesos al apropiarse.

Al hablar de factores protectores se evidencia que el reconocimiento desde lo económico y profesional es una necesidad, sin embargo hay una influencia de la sensibilización, la resolución de necesidades y la reflexión contante, por lo que el arte da la posibilidad de poner en escena y ser escuchado no solo con las palabras, al salir de lo íntimo a lo público, desde las diferentes formas de expresión, un camino consciente hacia desarrollar otras inteligencias comprendiendo la naturaleza y la utilización no de un tiempo libre sino de mantenerse en el estado. En cuanto a las reflexiones en torno al arte se enfatiza en los significados positivos del que es dotado en la aceptación de un proceso de elaboración desde el profesionalismo, la dedicación y constancia, así también, los temas desde los cuales se tiende a movilizar más ambos artistas es la vida, la muerte, la amistad, la violencia, lo real y la superación, reconociendo que el arte hace parte de todos sin necesidad de instrucciones sino que es parte de la naturaleza humana, por lo que reflexionar permite ver diferente lo público, más allá de los escenarios tradicionales, llevando el arte de los teatros a las calles de forma abierta y de fácil acceso, como patrimonio cultural inmerso en lo cotidiano y genuino.

Comprendiendo la simbolización se ve la impresión emocional, el contagio al público de la impresión del artista y la mirada de gratitud al terminar la obra, llegando a una sensación de fluir en el disfrute de la experiencia dando a entender que posibilita la resignificación de experiencias, los imaginarios propios y sociales dando un universo interconectado en una red de artistas que se convierten en otra familia, las mediaciones artísticas, entonces parten de la creatividad de las flexibilidad en las propuestas de montaje movilizando la promoción del arte mismo, en el manejo del escenario y el público expresando libremente para llegar a ese punto de reflexión. Por el análisis de dichos discursos la proyección temática mayoritaria es sobre temas relacionados a la muerte, soledad y las consecuencias de las demandas sociales.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Al finalizar el presente trabajo se logró comprender las implicaciones de las formas de expresión y la carga que representa desde lo simbólico tanto en la puesta en escena, como en el entorno y las posibles interpretaciones, las cuales se hacen visibles en el reconocimiento de los artistas y en su necesidad de dirigirse a el espacio público como posibilidad de dejar huella frente a las problemáticas cotidianas con las que se vive, por lo que efectivamente se evidencia una

transformación social que promueve la participación y el proceso de enseñanza a futuros artistas y colectivos que se empoderen de las decisiones dentro de lo comunitario para un impacto positivo implícito por el hecho de contar con la presencia de dichos colectivos artísticos en proyección de nuevas alternativas desde la vocación.

Se logró considerar que para los artistas es importante el reconocimiento y la participación de la comunidad en la comprensión de las expresiones artísticas, los factores asociados son el arte como estilo de vida más allá de la utilización del tiempo libre, la estética y expresión de sentimientos comunes, la importancia de la reflexión y de poner en palabras, la necesidad de entornos pacíficos los cuales son posibles mediante la sensibilización. Se logró identificar que la simbolización de experiencias comunes en lo cotidiano, de sentimientos y emociones asociadas si se posibilita y los artistas lo reconocen desde la resignificación de experiencias, desde los imaginarios propios o sociales en la interconexión entre las interpretaciones y las manifestaciones artísticas, tanto desde el circo contemporáneo, el baile, el teatro, la escritura y la literatura.

Relacionar las conclusiones de este estudio con las de los autores antecedentes se reconoce que las brechas sociales directamente no imposibilitan la participación, sino que como dice Chagas (2020) se da de manera espontánea permitiendo resignificar desde el liderazgo que se asome, en función de la vocación lo que hace que los participantes se sientan movidos a habitar sus territorios de una manera crítica, por lo que la actual investigación contrasta con el postulado de que si es posible el empoderamiento de las comunidades para apropiarse de los espacios y posibilitar un espacio seguro de transformación dirigido al bienestar e impacto positivo. Claramente se reconoce la necesidad de dar énfasis en futuras investigaciones sobre las implicaciones de las manifestaciones artísticas por separado.

Así mismo con los resultados obtenidos es de considerar los elementos propuestos que se hacen evidentes, postulados por Balanzó et al., (2016) identificó estrategias para la transformación en el arte para se despliegan para actuar como agentes de cambio: 1) actuar con consistencia interna, 2) extender el campo de práctica, 3) eludir cuellos de botella y reescalar, 4) intermediar ciclos de conocimiento y 5) jugar un rol en la esfera pública. Es por ello por lo que todos los actores comunitarios se relacionan en el reconocimiento estratégico del arte.

Asimismo, se logró entender el impacto que tiene el trabajo comprensivo desde el conocimiento y facilitación del aprendizaje artístico, Peters (2019) comprende que la educación artística surgió, entonces, como una herramienta de trabajo necesaria para explicar estas nuevas propuestas, así como también para comprenderlas y vivirlas como una experiencia. Por su parte se logra un enlace del conocimiento con lo espontáneo de las comunidades, Matos et al (2010) Esto es en su relación con otras comunidades y sus campos de acción, lo que facilitará llevar a cabo un trabajo en equipo, hacia las perspectivas del bien común.

Con relación a los elementos identificados, se logró contrastar con la opinión brindada frente a las estrategias obtenidas por las comunidades en el aprendizaje y empoderamiento lo aportado por Almaya et al (2020) con una capacidad instalada que permita trasladar todo lo aprendido y construido a sus sucesores, perpetuando acciones desde la paz y la dignidad como respuesta a nuevas necesidades que se presenten en la comunidad. Generando así gracias a la intervención artística otros aprendizajes indirectos que permitan el empoderamiento de las comunidades. Con relación a lo anterior el aporte de Pérez (2017) comprende al arte como una herramienta que posibilita la interacción y el desarrollo de una perspectiva y unidad que integra los procesos sociales de una comunidad. Por lo que se comprende la construcción de sensibilización para la armonización entre la comunidad y los conocimientos que posibilitan una mayor dimensión y conciencia frente a la expresión artística generando lazos que traspasan las barreras contextuales.

La oportunidad de integrar a la comunidad con actores frente a los recursos internos posibilita una mejora en la convivencia García (2021) Los artistas que trabajan desde los paradigmas del arte colaborativo, comunitario y procesual navegan en estrechos márgenes hacia el progreso. Preciado (2016) cree que es una oportunidad a todas las personas y con mismas condiciones, potencia la autoestima y, por lo tanto, aumenta el sentimiento de pertenencia y la confianza en ellos y ellas mismas, mejorando su calidad de vida y la de la comunidad donde viven. Es por ello por lo que el arte se convierte en una narrativa diferente que permite resignificar experiencias y narrar aquello que a veces no es posible poner en palabras.

REFERENCIAS

- Alcaldía de Medellín (2022). Plan estratégico de juventudes. Medellín: Revista Los Colores. https://issuu.com/medellinjoven/docs/plan_estrategico_juventud
- Almayer Márquez, J, Mesa Durango, T, Escamilla Díaz, L, Casas Agudelo, L, Giraldo Blandón, Ossa Quintero, Y. (2022). Telón arriba, armas abajo: Paz y Dignidad, una propuesta de intervención para fortalecer las redes de apoyo de la comunidad de Blanquizar. Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria. <https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/2530>
- Amira.R(2016) reparación simbólica el arte de la resistencia. Colombia plural <https://colombiaplural.com/repaciones-simbolicas-arte-la-periferia/>
- Balanzó, A., Ariza Porras, A. Quiroga, D, Gómez Ramírez, Á. (2020). Circo y teatro para la transformación social: Repertorios de conocimiento y acción en la construcción de entornos protectores y la promoción de derechos de los niños, niñas y adolescentes. *Calle 14 revista de investigación en el campo del arte*, 15(27), 168–181. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7166115>
- Barón Rodríguez, F. (2015). Inclusión del arte urbano en Medellín. Musaurbana. <https://bibliotecadigital.usb.edu.co/entities/publication/9d1fdbf1-8ea2-4540-8366-b8c3822b5392>
<https://www.redalyc.org/pdf/5859/585961405004.pdf>

- Chagas, E. (2020). [Reseña del libro La mediación artística. Arte para la transformación social, la inclusión social y el desarrollo comunitario, de Ascensión Moreno González]. *Revista de Treball Social*, 219, 183-185. DOI: 10.32061/RTS2021.219.10
- Chavarría, J. (2018). En tránsito: arte: UEM, Escuela superior de arte y arquitectura. Alcorcón Madrid: Rueda Universidad Europea de Madrid. <https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/2053385653>
- D'Alleva, A. (2005). *Methods and Theories of Art History*. Londres, UK: Laurence King.
- De Haas, H., Fransen, S., Natter, K., Schewel, K., Vezzoli, S. (2020). Social Transformation. (IMI working papers; No. 166), (MADE project paper 16). International Migration Institute. <https://www.migrationinstitute.org/publications/social-transformation>
- Freud, S. (1978) Conferencias de introducción al psicoanálisis. En J.L Etcheverry (Trad) Obras completas: Sigmund Freud (vol. 16) Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1916)
- García Oliveros, E (2021) Prácticas sociales en el arte en la ciudad de Madrid: intervención con colectivos vulnerables. Arte y política de identidad Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Murcia (España) <http://revistas.um.es/api>
- Gaviria Puerta, N. A. (2022). Incidencias del arte urbano en la configuración de la ciudad. El caso de Medellín, Colombia. *Revista de Arquitectura (Bogotá)*, 24 (2), 27-36 <https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/view/3475>
- Gómez (2018) Importancia de las artes y el desarrollo de la creatividad en la formación del perfil del docente. Facultad de Ciencias de la Educación. *Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela*, 54, 348-376 <https://orcid.org/0000-0003-1746-9764>
- González Rey, F (2018) Psicología y arte: razones teóricas y epistemológicas de un desencuentro Tesis Psicológica, núm. 3, noviembre, pp. 140-159 Fundación Universitaria Los Libertadores Bogotá, Colombia <https://www.redalyc.org/pdf/1390/139012667013.pdf>
- Klein, M (1930). "La importancia de la formación de símbolos en el desarrollo del yo". En Obras completas Melanie Klein, (vol. I). Buenos Aires: Paidós, 1990
- Lacan, J. (1959) En memoria de E. Jones, Sobre la teoría del simbolismo en Escritos II, 1975, Siglo XXI Editores, México.
- Mata, N. (2020) ¿Por qué la comuna de castilla perdió el año en homicidios? Colombiano <https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/la-comuna-castilla-de-medellin-cerro-el-2020-con-aumento-de-homicidios-AF14337456>
- Matos, R. Pineda, Y, Vásquez, A (2010). El Aprendizaje del Arte. Un modelo de mediación basado en la interacción sociocultural. *Universidad Pedagógica Experimental Libertado*, 68, 179-207. <https://www.redalyc.org/pdf/3761/376140384008.pdf>
- Mejía Betancur, L. P. (2014). El arte como herramienta de comunicación para el cambio social. El caso de Medellín. *Folios*, (31), 59-74. file:///C:/Users/57301/Downloads/malvarezmontoya,+326291-Texto+del+art_culo-119773-1-10-20161125_compressed.pdf
- Mirzoeff, N. (2003). Una introducción a la cultura visual. Barcelona, España: Paidós.
- Muñoz. D(2018) La presencia antropológica filosófica de Max Scheler en la obra de Paulo Freire: el ser humano como ser de apertura. *Revista senderos (57)*. <https://ojs.tdea.edu.co/index.php/senderos/article/view/957/1340>
- OIT (2022) Los Cuidados Comunitarios en América Latina y el Caribe: Una aproximación a los cuidados en los territorios (2022). <https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/los-cuidados-comunitarios-en-america-latina-y-el-carib>
- Patiño Peña, M. (2010). El arte como estrategia de reconstrucción del tejido social: esbozando recuerdos, escenarios para la paz. <http://hdl.handle.net/20.500.12622/1530>.
- Pérez, S. (2021). La música como medio de transformación social: estudio de caso de la Corporación Rural Laboratorio del Espíritu en el municipio de El Retiro – Antioquia. <https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/13831>
- Peters, T. (2017). ¿Qué es la mediación artística? Un estado del arte de un debate en curso. Córima, *Revista de Investigación en Gestión Cultural*, 4(6). <http://corima.udgvirtual.udg.mx/index.php/corima/article/view/7134/6552>
- Plan Estratégico de Juventud 2015-2027. Alcaldía de Medellín. Pp, 1-38. <https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/5972-Plan-Estrategico-de-Juventud-de-Medellin-2015--2027>
- Preciado Rodríguez, A. (2016). El arte como herramienta de transformación social: Evaluación de programas referentes.
- Quesedo, Castaño. (2002). Introducción a la metodología de investigación cualitativa. *Revista de Psicodidáctica (21)*, 5-39. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17501402><https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17501402>
- Rappaport, J. (1984). Studies in empowerment: Introduction to the issue. *Prevention in Human Services*, 3, 1-7.
- Tamayo de Serrano, C. (2002). La estética, el arte y el lenguaje visual. Palabra Clave, 7. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/649/64900705.pdf>
- Crespo, L. (2010). La educación y los servicios sociales en los procesos de desarrollo comunitario: revitalización del trabajo en red. *Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria*, 17, 137-148.
- Zuleta, E. (1991). Colombia: Violencia, democracia y derechos humanos. Bogotá: Altamir ediciones. <https://www.corteidh.or.cr/tablas/17880.pdf>