



Arte Transformador: el aporte de las prácticas artísticas al Desarrollo Humano Integral y los procesos de transformación social.

Autores:

Mariana Hernández Cruz.

Johan Sebastián Sanabria Triana.

Corporación Universitaria Minuto de Dios, Centro Regional Soacha

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Programa Trabajo Social.

Noviembre de 2023.

Arte Transformador: el aporte de las prácticas artísticas al Desarrollo Humano Integral y los procesos de transformación social.

Autores:

Mariana Hernández Cruz.

Johan Sebastián Sanabria Triana.

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al título de Trabajador Social

Asesora:

Paola Yulied Ballén Pulido.

Trabajadora Social.

Corporación Universitaria Minuto de Dios, Centro Regional Soacha

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Programa Trabajo Social.

Noviembre de 2023.

Dedicatoria.

En primer lugar, quiero dedicarles este importante logro a las artes plásticas, por darme un medio, un motivo, un lugar y algo que admirar. A la música, por acompañarme incondicionalmente día y noche en cada uno de los momentos de mi vida y de mi desarrollo como profesional. A mi madre por su constante apoyo económico, emocional e impulsarme a siempre ser mejor, a lo largo de mi carrera. A Jeimmy Vargas, por siempre creer en mí y creer en el profesional que puedo llegar a ser. A mi compañera, amiga y pareja, Mariana Hernández, por ser uno de mis pilares, por acompañarme desde hace más de dos años en este proceso y nunca dejarme desfallecer. Por último, pero no menos importante, a cada uno de mis maestros, quienes con amor y sabiduría me guiaron en este proceso, permitiéndome ser hoy, un profesional del que me enorgullezco.

Johan Sebastián Sanabria Triana.

Primeramente, quiero dedicarle este largo e importante viaje a la niña que con 6 años decidió que la danza sería su lenguaje; a la música por ser mi eterna compañera y confidente, a la lectura por ser mi escape y en general a las artes por ser mis mejores amigas. Agradezco infinitamente a mis padres por ser mis impulsores, por creer en mí ante cualquier adversidad y por enseñarme que con esfuerzo nada es imposible. Este logro no sería lo mismo sin mis hermanas; a mi ancla, Vale, gracias por mantenerme en pie y llenarme de amor, y a mi mayor ejemplo, Liz, te admiro profundamente. Ahora, deseo hacer una mención especial a quien ha sido mi compañero de locuras durante los últimos 2 años y quien se ha encargado de hacerme ver el increíble potencial que tengo; a ti, amigo, confidente, terapeuta y pareja, gracias por ser mi persona amarilla, este logro no hubiese sido posible sin ti, Sebastián; de igual manera quiero dedicar este gran paso a Serencio, quien se ha encargado de dejarme un sinfín de enseñanzas desde que tengo memoria; finalmente, quiero agradecer a mis docentes por su eterna paciencia, su complicidad, sus

enseñanzas y por llevarme a descubrir mi máximo potencial. Este logro no es una construcción independiente, y es por eso por lo que en esta dedicatoria resalto a todos aquellos que desde el día cero han contribuido para que hoy yo pueda sentirme orgullosa de la persona y profesional que soy.

Mariana Hernández Cruz.

Agradecimientos.

Queremos expresarle un gran agradecimiento a cada una de las personas que participaron en la construcción y terminación de este proyecto; a cada uno de los artistas y arte terapeutas que compartieron con nosotros sus experiencias de vida; a la profesora Yohana Casas, le queremos hacer una mención especial, por la inmersión que con ella pudimos vivir al interior del performance que realiza con la danza.

A nuestra tutora Paola Ballen, por su constante apoyo y siempre pedirnos los avances, sin ella no habríamos podido enfrentarnos a este proyecto tan desafiante; a la profesora Andrea Rodríguez, por enseñarnos con amor, paciencia y dedicación cada uno de los componentes más significativos para la carrera; a la profe Diana Tibana, por motivarnos e impulsar nuestro deseo investigador y desde luego, por haber sido la primera en creer en este proyecto, incluso antes de su gestación; por último, al profe Roger Ordoñez, por su orientación y por sus clases, las cuales hasta hoy en día recordamos con mucho cariño e ilusión.

Finalmente, queremos resaltar, reconocer y agradecerles a las artes, al Trabajo Social y a la fundación Buenos Aires, por ser el motivo y el lugar que nos permitió conocernos y ser nosotros mismos.

Tabla de Contenido

1	Introducción	9
2	Planteamiento del problema	10
3	Objetivos	19
3.1	Objetivo General	19
3.2	Objetivos Específicos	19
4	Justificación.	20
5	Marcos de Referencia	26
5.1	Marco teórico-conceptual	26
5.1.1	<i>Practicas artísticas.</i>	26
5.1.1.1	<i>Artes plásticas.</i>	28
5.1.1.2	<i>Música.</i>	31
5.1.1.3	<i>Danza.</i>	31
5.1.1.4	<i>Tejido.</i>	33
5.1.2	Desarrollo Humano Integral.	36
5.1.2.1	<i>Énfasis en la libertad:</i>	38
5.1.2.2	<i>Enfoque Multidimensional</i>	39
5.1.2.3	<i>Desarrollo como proceso de expansión de capacidades:</i>	40
5.1.2.4	<i>Énfasis en la justicia social.</i>	41
5.1.3	<i>Transformación Social.</i>	42
5.1.3.1	<i>Resignificación de Experiencias</i>	44
5.1.3.2	<i>Desarrollo de la creatividad</i>	47

5.1.3.3	<i>Calidad de vida</i>	50
5.1.3.4	<i>Activismo social y arte</i>	54
6	Marco Metodológico.	58
6.1	Enfoque	58
6.2	Alcance	59
6.3	Modalidad.	60
6.4	Universo y Muestra	61
6.4.1	Criterios de Inclusión	61
6.4.2	Criterios de Exclusión	62
6.5	Técnicas e instrumentos de investigación.	62
6.5.1	Entrevista Semiestructurada	62
6.5.2	Matriz de análisis de datos	63
6.5.3	Triangulación	64
7	Resultados	66
7.1	Prácticas Artísticas	66
7.2	Desarrollo Humano	72
7.3	Transformación Social	77
8	Conclusiones	86
9	Referencias.	89
10	Anexos	97

10.1Anexo 1. Matriz de Categorías y Guía de Entrevista Semiestructurada	97
10.2Anexo 2. Matriz de Sistematización de Entrevistas	97
10.3Anexo 3. Imágenes de los proyectos de los artistas y arte terapistas	97

1 Introducción

Conocer nuevas técnicas de intervención siempre ha sido un reto para el Trabajo Social debido a los constantes cambios que sufre la sociedad, especialmente las comunidades vulnerables, razón por la cual, esta profesión constantemente se deconstruye y reconceptualiza; es por esto por lo que, se evidencio la necesidad de empezar a analizar los cambios sociales desde otra perspectiva.

No obstante, con el ideal de obtener resultados específicos, esta investigación busca identificar cuáles son los aportes de las Practicas Artísticas al Desarrollo Humano Integral desde la perspectiva de artistas y arte – terapeutas residentes en Soacha que han experimentado y/o acompañado procesos de Transformación Social a través del desarrollo de estas prácticas; lo cual permitirá responder interrogantes que no están contemplados dentro del contexto académico del Trabajo Social.

Ahora bien, al interior del marco conceptual se hará un recorrido a través de 3 categorías principales, las cuales serán Practicas Artísticas, Desarrollo Humano Integral y Transformación Social las cuales no solo permiten hacer un barrido de las principales problemáticas en donde aspectos como la disfunción familiar, falta de acceso a la educación, discriminación y prejuicio, y la inestabilidad familiar, dificultan el acceso equitativo a los Derechos Humanos, acentuando las desigualdades y por ende, obstaculizando los procesos de Desarrollo.

Por tanto, esta investigación se basará en la teoría del Desarrollo Humano Integral propuesta por Amartya Sen; la cual expresa que siempre que se le brinden las oportunidades correctas al individuo, y siempre que este tenga la disposición, podrá desarrollarse fácilmente.

2 Planteamiento del problema

El problema de esta investigación se sitúa en los diversos factores familiares y sociales que afectan o impiden el desarrollo integral de las personas que se encuentran en un espacio territorial determinado, así entonces, las oportunidades y posibilidades que tienen los seres humanos de acuerdo con sus condiciones de vida afectan directamente sus condiciones para alcanzar lo que consideran como calidad de vida.

El Desarrollo Humano puede verse influido por una amplia gama de factores, incluidos factores familiares y sociales. Si bien muchos de estos factores pueden tener efectos positivos sobre el desarrollo, otros pueden impedirlo u obstaculizarlo. A continuación, se presentan algunos factores familiares y sociales que pueden interferir con el Desarrollo Humano:

- **Pobreza:** crecer en la pobreza suele tener un impacto negativo y significativo en el Desarrollo Humano, la falta de acceso al cubrimiento de las necesidades básicas, educación de calidad, atención médica y entornos de vida seguros, puede obstaculizar el desarrollo físico, cognitivo y emocional.
- **Disfunción familiar:** las dinámicas familiares disfuncionales, como el abuso de sustancias, la violencia intrafamiliar o la negligencia, pueden crear un ambiente inestable y dañino para los niños, esto puede interferir con su desarrollo emocional y psicológico.
- **Abuso de sustancias por parte de los cuidadores:** los padres o cuidadores con problemas de abuso de sustancias pueden priorizar su adicción sobre las necesidades de sus hijos, lo que genera negligencia, trauma emocional e inestabilidad dentro de la familia.
- **Abuso y negligencia infantil:** el abuso físico, emocional o sexual, así como la negligencia, pueden impedir gravemente el desarrollo de una persona, estas experiencias pueden provocar un trauma físico y psicológico duradero.

- **Falta de acceso a la educación:** el acceso limitado a una educación de calidad puede obstaculizar el desarrollo cognitivo y limitar las oportunidades de éxito futuro, esto puede ocurrir debido a factores como recursos escolares escasos, inadecuados o discriminación.
- **Discriminación y prejuicio:** experimentar discriminación y prejuicios basados en factores como raza, etnia, género u orientación sexual puede afectar negativamente la autoestima, la salud mental y el desarrollo general.
- **Inestabilidad familiar:** los cambios frecuentes en la estructura familiar, como el divorcio o la separación, pueden crear inestabilidad emocional y alterar el sentido de seguridad y pertenencia de los niños.
- **Contextos violentos:** crecer en un contexto con altos niveles de violencia puede provocar estrés crónico, trauma y obstaculizar el desarrollo emocional y psicológico.
- **Acceso limitado a la atención médica:** el acceso inadecuado a la atención médica puede resultar en problemas de salud física o mental no tratados que pueden impedir el desarrollo y el bienestar general.
- **Restricciones culturales y religiosas:** las creencias y prácticas culturales o religiosas, pueden llegar a restringir la libertad y las oportunidades de un individuo, limitando potencialmente su desarrollo personal e intelectual.
- **Presión de los pares:** las influencias negativas de los pares, como la participación en conductas delictivas o riesgosas, pueden obstaculizar el crecimiento personal y las habilidades para tomar decisiones.
- **Uso excesivo de medios y tecnología:** la exposición excesiva a pantallas y medios digitales puede impedir el desarrollo físico (p. ej., estilo de vida sedentario) y el desarrollo cognitivo (p. ej., interacción social cara a cara reducida).

- **Bullying:** experimentar acoso, en los espacios educativos, comunitario o en línea, puede tener efectos emocionales y psicológicos duraderos que obstaculizan el desarrollo social y emocional, es importante señalar que el impacto de estos factores puede variar ampliamente según las circunstancias individuales y la resiliencia. Muchas personas pueden superar factores familiares y sociales adversos con el apoyo de agentes protectores como redes sociales sólidas, acceso a recursos y experiencias de desarrollo de resiliencia y por supuesto, las intervenciones y los sistemas de apoyo también pueden desempeñar un papel crucial a la hora de mitigar los efectos negativos de estos impedimentos para el Desarrollo Humano. Bermúdez et al (s.f.)

Ahora bien, en Colombia, como en muchos otros países, el desarrollo puede verse obstaculizado por diversos factores, estos a menudo se cruzan y combinan entre sí, creando desafíos complejos para las personas y las comunidades. Algunos de los factores familiares y sociales clave que pueden obstaculizar el Desarrollo Humano en Colombia incluyen:

- **Pobreza:** Colombia tiene una parte importante de su población viviendo en la pobreza, lo que limita su acceso a suplir las necesidades básicas como educación, atención médica y alimentación. Según datos del DANE (2023), para el 2022 el 36,6% de colombianos se encontraban en estado de pobreza monetaria, lo que equivale a 17.373.057 personas y el 13,9% se encontraban en estado de pobreza extrema, lo que equivale a 6.254.300 personas.
- **Violencia:** Colombia ha experimentado décadas de conflicto armado interno y largos periodos de violencia, los cuales han tenido efectos devastadores en el Desarrollo Humano, estos conflictos han perturbado a las comunidades, desplazado a las familias y obstaculizan el acceso a la educación y la atención sanitaria, además, de provocar angustia psicológica

o eventos traumáticos, los cuales a largo plazo tienen otras consecuencias a nivel biológico y social.

- **Desigualdad:** la desigualdad de ingresos y riqueza son problemas generalizados en Colombia, esta distribución desigual de los recursos limita en miles de casos el acceso a la educación, atención médica y oportunidades económicas de calidad, especialmente para las comunidades marginadas o de frontera, Ramírez (s.f.).
- **Acceso limitado a la educación:** si bien se han realizado esfuerzos para mejorar la educación en Colombia, todavía existen desafíos relacionados con el acceso y la calidad, especialmente en las zonas rurales, estas limitaciones para el acceso a la educación de calidad pueden obstaculizar el desarrollo individual y limitar las perspectivas de futuro. Hurtado y Sánchez (2022).
- **Trabajo infantil:** el trabajo infantil es un problema en Colombia y puede privar a los niños de la oportunidad de asistir a los espacios educativos y recibir una educación adecuada, lo cual es crucial para su desarrollo a futuro. Según datos del DANE (2023) la tasa de trabajo infantil para la población de 5 a 14 años fue 1,3% y para la población de 15 a 17 años fue 10,3%.
- **Desigualdad de género:** las disparidades de género en Colombia pueden limitar las oportunidades de las mujeres y las niñas, afectando su acceso a la educación, el empleo y el poder de toma de decisiones dentro de las familias y comunidades.
- **Crimen e inseguridad:** los altos niveles de crimen e inseguridad en algunas regiones de Colombia pueden perturbar la vida diaria, limitar las oportunidades económicas y contribuir a la inestabilidad social. Por ejemplo, para el año 2022 se presentaron 12.221

homicidios en el territorio nacional, concentrados principalmente en los departamentos de Arauca, Putumayo, Cauca, Chocó, Guaviare y el Valle del Cauca, González (2022).

- **Acceso limitado a la atención médica:** el acceso a la atención médica es limitado, particularmente en las zonas rurales, esta falta de acceso a una atención sanitaria de calidad puede dar lugar a problemas de salud prevenibles que obstaculizan el bienestar y el desarrollo generales.
- **Factores culturales:** algunas normas y prácticas culturales pueden impedir el Desarrollo Humano, como el matrimonio precoz, la educación limitada sobre salud reproductiva y la discriminación contra ciertos grupos étnicos o minoritarios.
- **Desplazamiento forzado:** el desplazamiento forzado debido al conflicto y la violencia ha sido un problema importante en Colombia, las personas y familias desplazadas a menudo enfrentan dificultades para encontrar vivienda y empleo estables, lo que obstaculiza su desarrollo. Según el Registro Único de Víctimas, desde 1985 hasta el 31 de diciembre de 2021 se han reportado 8.219.403 personas que han sido incluidas en este, por eventos de desplazamiento forzado. Unidad de Víctimas (2022).

Los esfuerzos para abordar estos desafíos requieren un enfoque integral que involucre políticas gubernamentales, iniciativas comunitarias y cooperación internacional. Colombia ha logrado avances en los últimos años, sin embargo, se necesitan esfuerzos continuos para abordar estos factores y fortalecer el Desarrollo Humano en todo el país, ello teniendo en cuenta su importancia para la vida de las comunidades en un territorio.

Ahora bien, en el marco municipal donde se enmarca este estudio, Soacha, es posible reconocer un conjunto de factores sociales que pueden llegar a obstaculizar el Desarrollo Humano en sus habitantes, como lo son:

- **Pobreza:** este es un problema importante en el municipio, debido a que una parte sustancial de la población principalmente en las comunas 4 y 6 vive en asentamientos informales y de bajos ingresos, esto, limita el acceso a los servicios básicos y limita las oportunidades de crecimiento personal y económico, muchos de estos territorios son denominados “ilegales” o de frontera, y el acceso a servicios básicos y a ingresos dignos es casi una meta inalcanzable para la mayoría de estas familias, Defensoría del Pueblo (2018).
- **Acceso limitado a la educación formal:** las oportunidades educativas formales son limitadas, por un lado, históricamente la capacidad educativa para la educación básica ha sido insuficiente, por lo que, en las instituciones públicas se pueden encontrar salones con hasta 48 estudiantes y un solo docente o los conocidos convenios los cuales son otorgados con fines políticos. Por otro lado, en temas de educación superior, en el municipio solo se cuenta con presencia del SENA, una sede de la UNIMINUTO, una de la UNAD y una de la Universidad de Cundinamarca, limitando la oferta a unas pocas opciones profesionales para los jóvenes Soachunos, cuestión que les obliga a buscar nuevas oportunidades fuera del municipio, esta falta de acceso sumada a la pocos o nulos ingresos familiares hacen que el fenómeno de los nini esté creciendo de manera acelerada en el territorio, Alcaldía de Soacha (2020).
- **Disparidades en la atención médica:** si bien hay instalaciones de atención médica en Soacha, tanto públicas como privadas, el acceso sigue siendo insuficiente, en la prestación de servicios privados, esto debido al número de instituciones versus la cantidad de población estática y flotante asentada en la zona. Adicionalmente, la atención es básica, ya que solo se cuenta con dos hospitales y dos clínicas privadas, mientras que, para el servicio

público, se cuenta con un solo hospital de segundo nivel y sedes de las E.S.E. en cada comuna, que brindan la atención básica.

- **Violencia y crimen:** Soacha ha enfrentado desafíos relacionados con la violencia y el crimen, que pueden afectar la seguridad y el bienestar mental de los residentes. Las altas tasas de criminalidad también pueden alterar la vida cotidiana y obstaculizar las actividades económicas de hecho, según el informe presentado por la Gobernación de Cundinamarca sobre Delitos de Mayor Impacto Social (2023), se posiciona a Soacha como el primer municipio en el Ranking Municipal de Homicidio, aportando el 19% de los casos a nivel nacional.
- **Oportunidades de empleo limitadas:** las oportunidades laborales son limitadas en el municipio, especialmente para aquellos con niveles más bajos de educación. El desempleo y el subempleo pueden provocar inestabilidad económica para las familias razón por la cual muchos habitantes se ven obligados a entrar en la economía informal, cuestión que crece cada vez más en la zona, debido al limitado acceso a empleo formal, careciendo de seguridad laboral, beneficios y protección legal, cuestión que puede contribuir a la vulnerabilidad económica y a obstaculizar el desarrollo a mediano y largo plazo.
- **Desafíos ambientales:** aun en varias zonas de las comunas 1, 4 y 6 se presentan altos índices de contaminación, debido a las industrias ladrilleras, areneras y otras que allí se desarrollan, las cuales no solo hacen uso indebido de los recursos naturales del territorio, sino que en muchos casos emiten contaminantes que afectan directamente la salud de los habitantes de la zona, esto sin contar la alta oferta de construcciones horizontales que han aportado al mal uso del suelo y a la contaminación de humedales y bosques nativos, Alcaldía de Soacha (2020).

- **Acceso limitado a agua potable y saneamiento básico:** el acceso a agua potable y a instalaciones de saneamiento básico en las comunas 1, 2, 4 y 6 debido principalmente a los asentamientos informales, plantea riesgos para la salud pública.
- **Falta de infraestructura:** algunas áreas del municipio carecen de infraestructura esencial como vías pavimentadas, acceso a la electricidad, transporte público, e infraestructura pública, deportiva, de recreación y esparcimiento, lo que puede obstaculizar el desarrollo económico y social.
- **Pocos espacios de construcción de paz y tejido social:** como es sabido Soacha es un territorio receptor de población en condición de desplazamiento y migración desde hace más de 30 años, cuando el proceso de co-urbanización urbana se acervó por el conflicto armado interno, así entonces, la zona ha sido receptora de todo tipo de culturas, situaciones de conflicto y otros, que han hecho que se demande en la zona servicios sociales que den respuesta a dichas situaciones y que permitan la reconciliación. Sin embargo, este es un punto que adeudan las administraciones locales, que, aunque han hecho algunos pocos esfuerzos, estos han sido mínimos o casi nulos para atender las situaciones psicosociales de las personas que se asientan en el territorio. Los espacios de encuentro y reconciliación se resumen en la casa de la cultura y en algunos festivales artísticos, sin embargo, acciones directas que apunten al desarrollo humano de la población víctima, desplazada o migrante son invisibles en la zona.

Dadas las problemáticas anteriormente planteadas, se considera relevante dentro de las áreas de investigación del trabajo social, la acción social, construcción de comunidad y de paz encontrar nuevas estructuras o posibilidades que puedan llegar a mejorar a largo plazo la interacción del ser humano en diferentes contextos y el afrontamiento de realidades sociales a

través de distintas estrategias, atendiendo a distintos ámbitos de la vida misma, esto en clave de desarrollo integral.

Para este documento, se ha considerado que los factores contextuales tienen incidencia directa en el desarrollo humano, por lo que, desde el ámbito social se requieren de acciones desde diversas disciplinas que permitan al ser humano encontrar respuestas y potenciar sus capacidades para vivir de mejor manera a pesar de las diversas situaciones a las que han estado expuestos y a los desafíos que les plantea vivir en un territorio como el ya descrito, es por ello, que para este estudio se pretende reconocer las posibilidades del arte como favorecedor del desarrollo humano, consignando esta intencionalidad en la siguiente pregunta de investigación: *¿Cuáles son los aportes de las prácticas artísticas al Desarrollo Humano Integral y a los procesos de Transformación Social desde la perspectiva de artistas y arte – terapeutas residentes en Soacha, que han experimentado y/o acompañado procesos de Transformación individuales o colectivos a través del desarrollo de estas prácticas?*

3 Objetivos

3.1 Objetivo General

Determinar cuáles son los posibles aportes de las practicas artísticas al Desarrollo Humano Integral desde la perspectiva de artistas y arte – terapistas residentes en Soacha, que han experimentado y/o acompañado procesos de Transformación Social individuales o colectivos a través del desarrollo de estas prácticas.

3.2 Objetivos Específicos

- Identificar cuales son las prácticas artísticas que los participantes consideran más relevantes o de uso frecuente para acompañar procesos de Desarrollo Humano Integral y/o transformación social o comunitaria.
- Caracterizar experiencias personales y/o profesionales de los participantes, que han tenido incidencia en el Desarrollo Humano Integral y la transformación social y/o comunitaria en el municipio de Soacha.
- Describir las percepciones de los artistas acerca del potencial de las prácticas artísticas para abordar problemáticas sociales con el fin de promover la transformación social y/o comunitaria en el municipio de Soacha.

4 Justificación.

Para empezar, es importante conocer el contexto en el que se buscó desarrollar esta investigación, precisamente, en países en vía de desarrollo como Colombia, es común evidenciar una serie de dificultades personales, familiares, sociales, económicas, culturales, política, etc.; que pueden llegar a interferir con el Desarrollo Humano Integral.

Ahora bien, desde visión de reconstrucción del tejido social, reconciliación, paz territorial y disminución desigualdades; a nivel nacional en la actualidad se busca cimentar nuevos planes, programas y proyectos que brinden herramientas a las comunidades elementos para resignificar ciertos eventos que resultan ser obstáculos o inhibidores del desarrollo, por esto, se hace necesario reconocer otros medios o herramientas que movilicen los procesos de Transformación Social para el buen vivir (en paz). Lo anterior, invita a vislumbrar estas otras formas de co-construcción con los otros, en la que los vínculos y el comunitarismo sean pilares del tan anhelado desarrollo, por lo que, para este estudio se consideró relevante reconocer las experiencias de algunos actores que han desarrollado algunas apuestas que aportan a dicho objetivo, específicamente haciendo uso de prácticas artísticas para su propia transformación y construcción de vínculos vitales en lo individual y colectivo.

En concordancia con lo anterior, reconocer estas experiencias permitió reconocer y visibilizar el aporte que las practicas artísticas, no solo a la resignificación de experiencias de quienes las realizan, sino también de los impactos que están tienen a nivel municipal e incluso nacional, aportando al afrontamiento de los diferentes contextos que obstaculizan el desarrollo.

La incorporación del arte dentro de la praxis del Trabajo Social puede mejorar las intervenciones terapéuticas, promover la autoexpresión y contribuir al bienestar general de las personas y comunidades, debido a que, el arte proporciona una forma de comunicación no verbal,

que permite a las personas expresar pensamientos, sentimientos y experiencias que pueden ser difíciles de transmitir únicamente con palabras.

Adicionalmente, el arteterapia es una forma reconocida de psicoterapia que utiliza la expresión artística para ayudar a las personas a explorar y procesar sus emociones, traumas y estrés; crear arte puede empoderar a las personas, brindándoles una sensación de control y logro; esto es especialmente importante en el Trabajo Social, donde el empoderamiento es un objetivo clave para apoyar a los clientes.

Ahora, los proyectos de arte se pueden utilizar para involucrar a las comunidades en cuestiones sociales y promover el diálogo; los proyectos de arte participativo pueden unir a las personas para abordar inquietudes compartidas, proporciona una plataforma para explorar identidades, tradiciones e historias culturales, también se puede utilizar para abogar por cambios de políticas, desafiar los estereotipos y abordar las desigualdades sistémicas.

Del mismo modo, este documento pretende dar cuenta de la importancia de la investigación en las ciencias sociales, la cual busca alimentar el conocimiento desde el sujeto que ha experimentado la problemática o en este caso la acción misma del uso de las artes para el desarrollo y la transformación social, por esto, los resultados podrán ser puntos de partida para futuras investigaciones que busquen ampliar conocimientos en las categorías de prácticas artísticas, transformación social hacia el desarrollo humano integral desde una mirada histórico hermenéutica.

De otro lado, a través del estado de la cuestión se identifica que existen muy pocos estudios que indaguen o profundicen en el tema de las prácticas artísticas como herramientas para el desarrollo humano y sus aportes a la transformación social. Además, teniendo en cuenta que la historia nacional se ha visto envuelta en un largo periodo de violencia y demandas sociales, es

pertinente empezar a replantear nuevas perspectivas o estrategias de intervención psicosocial acordes a las necesidades actuales de la población, en este sentido, este proyecto busca aportar las experiencias de los artistas sociales, por un lado, para ampliar la visión de este tema y de otro lado, para reconocer dichas prácticas de acción social divergentes.

Todo profesional de las ciencias sociales en algún momento de su carrera entrara a estudiar las diferentes posturas que se evidencian sobre el desarrollo humano; desde la teoría del Desarrollo económico propuesta por Adam Smith en 1776, siguiendo con el desarrollo de las fuerzas productivas presentado por Karl Marx en 1848, pasando por propuesta del trato justo de Harry Truman en 1949 y llegando finalmente a las teorías centradas en el ser humano planteadas por autores como Max Neef, Abraham Maslow, Martha Nussbaum y Amartya Sen; por obvias razones de la pertinencia de esta tesis, las teorías de Smith, Marx y Truman quedaban totalmente descartadas; ahora bien, el definir la pertinencia del autor que sustentará este trabajo inició con una análisis de las teorías de Max Neef y Abraham Maslow, quienes veía el desarrollo desde El Desarrollo a Escala Humana, es decir, la satisfacción de las necesidades básicas o fundamentales del ser humano, factor que si bien es importante, se quedaba atrás en cuanto a la mirada multidimensional que se esperaba obtener del presente escrito puesto que, desde la experiencia personal y profesional, como investigadores se ha logrado evidenciar que la capacidad de suplir ciertas necesidades básicas no implica directamente tener un verdadero Desarrollo Humano e igualmente, pocas veces promueven una transformación real puesto que, la necesidades nunca dejaran de necesitar ser satisfechas.

Ahora bien, la teoría de Nussbaum pasa a ser una mirada más allá del Desarrollo Humano, pues si bien su teoría se sigue centrando en el cumplimiento de capacidades, ella entra a analizar el desarrollo desde la posibilidad de llevar una vida plena y significativa, siempre y cuando se

cumpla con las 10 capacidades propuestas (vida, salud, integridad corporal, pensamiento, control sobre el entorno, relaciones, razón práctica, afiliación, otras especies, juego); sin embargo, aun cuando la teoría es muy completa, su pilar central es el enfoque educativo en donde se prima el pensamiento crítico lo cual, al igual que las teorías anteriores, deja de lado algunos aspectos relevantes para este proceso investigativo.

En este orden de ideas, Amartya Sen entra a concebir el Desarrollo Humano como una nueva visión de crecimiento en donde se deben entrar a analizar diversas dimensiones que de una u otra forma llegaran a afectar al ser humano; dado lo anterior, Sen propone 4 principios en su teoría que son, Énfasis en la Libertad, Enfoque Multidimensional, Desarrollo como Proceso de Expansión de Capacidades y Justicia Social; en torno a estos, Sen desarrolla el ideal de que más allá del crecimiento económico, el Desarrollo Humano debe medirse desde una visión humanista en donde la expansión de capacidades a nivel multidimensional garantizan un estado de libertad de elección en la vida de los individuos lo que a su vez, promueve la disminución de las brechas sociales y el acceso equitativo a los Derechos Humanos y es precisamente por esto que Sen entra a ser el autor más pertinente al interior de la investigación puesto que, su teoría se alinea a la vez con elementos básicos al interior de los conceptos de transformación social. Adicionalmente, se utilizó la estructura metodológica planteada por Roberto Hernandez Sampieri, planteada en su libro: “Metodología de la Investigación”, debido a su practicidad, organización y explicación de cada una de las partes metodológicas, fases e instrumentos, y su pertinencia en investigaciones cualitativas.

También es importante mencionar que este estudio se instala en la línea de investigación institucional de: “Análisis sociopolíticos y transformaciones sociales”, debido a que, esta busca investigar desde el pensamiento social crítico, el sujeto contemporáneo, la cultura política, y el

pensamiento Minuto de Dios, la pertinencia que tienen las prácticas artísticas en el Desarrollo Humano, y como estas pueden ser un medio de resignificación de experiencias y de aporte para la transformación social de las comunidades, (UNIMINUTO, 2019).

En suma, esta investigación se orienta hacia el descubrimiento y entendimiento de la incidencia que pueden llegar a tener las prácticas artísticas dentro de la vida de un individuo o un colectivo, ello haciendo referencia a sus formas de afrontamiento ante la adversidad o desarrollo de capacidades en diferentes contextos por los que atraviesa a lo largo de su vida y que tanto estas formas de afrontamiento le convierten en un individuo activo positivamente dentro de los sistemas en los que se relaciona aportando a su desarrollo individual y a su vez, alimentando el desarrollo social y el desarrollo comunitario.

Finalmente, es pertinente resaltar que este tema de investigación fue seleccionado desde un ideal de aportarle al desarrollo académico desde experiencias significativas recolectadas a lo largo de la vida de los investigadores puesto que, desde antes de entrar a prepararse como Trabajadores Sociales, los autores ya se encontraban emparentados con Prácticas Artísticas como la danza y la música, lo que ha permitido evidenciar el potencial de las prácticas artísticas desde su interior y experimentar de primera mano el aporte que estas pueden representar al desarrollo desde diferentes dimensiones; por otro lado, durante el desarrollo como estudiantes de Trabajo Social, fue posible desarrollar diferentes proyectos, con diversos grupos poblacionales como lo son NNA, Mujeres víctimas de Violencia Intrafamiliar y Adultos Mayores, en los que, desde la simbología se inició con la implementación de herramientas artísticas, como lo son la pintura, la danza, la música, la fotografía, los medios audiovisuales, el tejido, entre otros; lo que permitió evidenciar que a través de la intervención desde el arte era posible primero, generar vínculos de confianza con mayor rapidez en las comunidades; segundo, el impacto y apropiación de las

temáticas era mayor y, finalmente, los individuos llegaban a identificarse como sujetos activos dentro de su misma transformación promoviendo el empoderamiento y dejando de lado la dependencia del profesional; esto llevo a que las intervenciones fuesen lúdicas, reflexivas, educativas, divertidas y trascendentes.

5 Marcos de Referencia

5.1 *Marco teórico-conceptual*

5.1.1 *Prácticas artísticas.*

El arte se expresa de múltiples formas en la posmodernidad, tanto que ahora cualquier acción se considera arte por el esfuerzo que conlleva, por lo que, el significado de la palabra arte ha trascendido; en consecuencia, se ha convertido en un medio para el desarrollo óptimo de proyectos de vida, Fontal (2016).

Siguiendo esta línea, el arte tiene mayor impacto de cambio social en las áreas de socialización, integración y cooperación, de tal manera, se crean habilidades no solo a nivel individual sino a nivel colectivo, que promueven la creatividad y la expresión Mundet et al (2015).

Puesto que, el arte ha estado presente en la vida humana desde el inicio de esta no solo como un medio de expresión, sino que también se logra concebir el arte como “un bien de todos, al que todas las personas del mundo tenemos derecho y a través de los cuales nos hacemos más libres” Calderón (2016, p. 30).

Por lo tanto, el arte permite la transmisión de una realidad diferente en un mundo donde las personas necesitan de medios que les permitan comunicarse para así transformar su entorno, es decir, el arte como forma de expresión propicia la comunicación de sentimientos, percepciones, posturas, pensamientos y otros, por lo que, este se concibe como un canal de decante de intenciones, cosmovisión y acciones en sí mismas, Calderón (2016).

Desde esta perspectiva, el arte como elemento de uso para el cambio social intenta mejorar la calidad de vida de personas y comunidades, es decir que, dado el uso del arte “se desarrollan habilidades para vivir, como la perseverancia, la empatía, la resolución de conflictos o el dialogo”

Mundet (2015, p. 10) garantizando así el estímulo de habilidades sociales necesarias para desarrollarse de manera óptima.

En concordancia, es pertinente mencionar al arte urbano, el cual intenta presentar una constante crítica contra las desigualdades dadas en las sociedades, desde un deseo de transformar su entorno por completo, y es que, aunque estos elementos en ciertos espacios académicos no han sido reconocidos o considerados como “arte” por cuanto no demuestra los aspectos estéticos del mismo, a estos artistas se les tilda de vándalos, delincuentes y otros descriptores que desconocen estas formas de expresión en estas prácticas, haciendo alusiones a estos e incluso irrespetuoso, se debe recordar que lo que “en un principio nos parece un simple pasatiempo pero que tiene una amplia trascendencia social y puede ejercer de motor de cambio.” Calderón (2016, p. 35).

Ahora bien, áreas artísticas como las artes plásticas, la danza y la escritura, son formas de expresión artística del inconsciente, y propician una acción trascendente para quien las desarrolla. El trabajo terapéutico por medio del arte tiene como propósito la comprensión intuitiva del significado del producto inconsciente, en donde la obra manifiesta el proceso de desarrollo, la individuación del autor o del individuo conmovido por ella, Velásquez (2014).

Por lo tanto, desde una perspectiva psicológica, Ángel Garma escribió en los años 50 y 60 “Psicoanálisis del arte ornamental” y un buen número de artículos dedicados al estudio del arte, de los procesos psíquicos creadores y de la psicología del artista y de su público. Estudió la vida y obra de un artista medieval psicótico, las de un famoso escultor del barroco, y otros casos de la historia, llegando entre otras cosas a la conclusión, de que el artista libera a su ser al hacer una obra, y esta a su vez satisface al ser de quien disfruta de esta Guimón (2016).

En conclusión, teniendo en cuenta que, existen muchos tipos de arte, se abordarán cuatro de los más representativos en el municipio de Soacha, la danza, la música, las artes plásticas y por

último el tejido, cada una de estas con la misma valorización como herramienta para una mejor calidad de vida de las personas y comunidades Calderón (2016).

5.1.1.1 Artes plásticas.

Las artes plásticas son una forma de expresión muy poderosa que ha existido desde tiempos inmemoriales, estas le permiten al ser humano explorar la belleza y la creatividad a través de diferentes medios visuales. Moreno et al. (s. f.).

Por su lado, las artes visuales desempeñan un papel fundamental en la sociedad, no solo permiten la expresión de emociones y pensamientos de una manera visualmente atractiva, sino que también despiertan la imaginación e invitan a reflexionar sobre el contexto propio. Las artes plásticas son una forma de comunicación universal que trasciende barreras culturales y lingüísticas y, por ende, conecta a los seres humanos. Moreno et al. (s. f.).

Además de su valor estético, las artes visuales también tienen un impacto significativo en la economía, las industrias creativas, que incluyen las artes visuales, generan empleo y contribuyen al crecimiento económico; las exposiciones de arte, las galerías y los museos atraen tanto a turistas como a locales, lo que a su vez impulsa la industria del turismo y revitaliza las comunidades. Moreno et al. (s. f.).

Cuando se habla de artes plásticas, se hace referencia a un amplio espectro de formas de expresión visual, algunos de los principales tipos de artes visuales incluyen la pintura, la escultura, la fotografía, la cerámica, el dibujo y la ilustración, cada uno de estos medios, tiene sus propias técnicas y características distintivas, pero todos comparten el objetivo de transmitir un mensaje o una emoción a través de imágenes visuales. Moreno et al. (s. f.).

La pintura por ejemplo, es una de las formas más antiguas y conocidas de arte plástico, a través del uso de pigmentos y pinceles, los artistas pueden crear imágenes en lienzos o en otros

soportes; la escultura, por otro lado, implica la creación de formas tridimensionales a partir de materiales como piedra, metal o arcilla; la fotografía captura momentos y emociones a través de la lente de una cámara; mientras que la cerámica utiliza el barro y el fuego para crear objetos utilitarios o decorativos, y el dibujo e ilustración se basan en el uso de líneas y sombras para representar la realidad o la imaginación. Moreno et al. (s. f.).

La historia de las artes plásticas es vasta y fascinante, a lo largo esta, las diferentes civilizaciones han dejado su huella en el mundo del arte, creando obras maestras que han resistido el paso del tiempo, desde las pinturas rupestres prehistóricas hasta las grandes obras del Renacimiento y las vanguardias del siglo XX, la historia de las artes plásticas es un testimonio de la creatividad y el ingenio humano. Moreno et al. (s. f.).

En la antigua Grecia, por ejemplo, la escultura era considerada una de las formas más elevadas de arte. Los escultores griegos crearon obras como el famoso Discóbolo, que capturaban la belleza y el movimiento de la figura humana, durante el Renacimiento, artistas como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel revolucionaron el arte con sus técnicas innovadoras y su búsqueda de la perfección, y en el siglo XX, el arte se vio influenciado por movimientos como el cubismo, el surrealismo y el pop art, que desafiaron las convenciones y exploraron nuevas formas de representación. Moreno et al. (s. f.).

Los artistas utilizan una amplia variedad de técnicas y soportes en las artes plásticas para crear sus obras, estas técnicas y materiales pueden variar desde simples lápices y papel hasta la utilización de materiales más complejos como el óleo, el bronce o la arcilla. Moreno et al. (s. f.).

En la escultura, los artistas pueden trabajar con materiales como la piedra, el metal, la madera o la arcilla. Cada material tiene sus propias propiedades y desafíos, y los artistas deben dominar las técnicas específicas para trabajar con ellos. La cerámica, por ejemplo, requiere

habilidades de moldeo y conocimientos sobre el proceso de cocción. La fotografía, por otro lado, utiliza cámaras y distintos tipos de película o sensores digitales para capturar imágenes. Moreno et al. (s. f.).

Ahora bien, la tecnología ha tenido un impacto significativo en el mundo de las artes visuales, la llegada de la fotografía y la posterior aparición de la fotografía digital han cambiado la forma en que se ve y entiende el arte, ahora los artistas pueden capturar imágenes con mayor precisión y experimentar con diferentes efectos y técnicas de edición en programas de software. Moreno et al. (s. f.), sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos, muchas formas tradicionales de arte visual siguen siendo valoradas y apreciadas. La pintura al óleo, la escultura en mármol y el dibujo a mano siguen siendo técnicas admiradas y practicadas por muchos artistas contemporáneos.

La crítica hacia el arte también desempeña un papel importante en la comprensión y el desarrollo del arte, los críticos de arte analizan las obras desde diferentes perspectivas y plantean preguntas sobre su significado, su técnica y su relevancia en el contexto histórico y cultural.

Por otro lado, la educación artística desempeña un papel crucial en el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico en los niños y jóvenes; a través de las artes visuales, los estudiantes pueden explorar su creatividad, experimentar con diferentes materiales y técnicas, y aprender a expresarse de manera visual. La educación artística también promueve habilidades como la observación, la perseverancia y la resolución de problemas. Barba et al. (2019).

Además, la educación artística tiene beneficios más allá del desarrollo personal, estudios han demostrado que los estudiantes que participan en programas de arte tienen un mejor rendimiento académico en otras áreas, como las matemáticas y las ciencias, la educación artística

también fomenta la inclusión y la diversidad, pues permite a los estudiantes explorar diferentes perspectivas culturales y sociales a través del arte. Barba et al. (2019).

Finalmente, las artes plásticas son una fuente inagotable de belleza y creatividad a través de diferentes formas de expresión visual, los artistas realizan una invitación a explorar el mundo y reflexionar el contexto.

5.1.1.2 Música.

La música hace parte de una de las 9 bellas artes y se ha utilizado a través de los años como un medio de comunicación e integración; acompañando al ser humano en diferentes espacios sociales sin obligarlo directamente a involucrarse en todas las muestras musicales por lo que, le brinda a su vez algo de independencia a la hora de definir no solo su personalidad, sino también su estado de ánimo.

Profundizando en lo anterior, se considera a la música como una manifestación de extensión y universalidad cultural, caracterizada por ese pluralismo de estilos y lenguajes que dan respuesta a las necesidades de la comunidad. Siendo una gran herramienta de Transformación Social en vista de que, desde esta, la gestación que el ser humano recibe y aprende mediante estímulos auditivos, puede generar un gran impacto comportamental Hormigos y Cabello (2016) gracias a que la música puede llegar a ser un medio terapéutico para aquellas personas a las que se les dificulta comunicarse verbalmente, sin importar el por qué de esto, gracias a que la música provoca reacciones significativas en el funcionamiento del cerebro. Klein y Zoppi (2021).

5.1.1.3 Danza.

Dentro de las formas de arte, la danza es una de las más antiguas y primitivas que existen, de hecho, la danza es una de las primeras formas de expresión experimentadas por el ser humano, evidenciándose desde las comunidades aborígenes americanas, hasta las primeras civilizaciones

europeas, pasando por las culturas orientales; se puede decir que es un comportamiento natural utilizado por las diferentes sociedades para atribuir significado a diversos procesos ceremoniales y culturales y, actualmente, como medio de entretenimiento y crecimiento personal. Enciclopedia Humanidades (s. f.).

Ahora bien, desde un punto de vista social, las actividades artísticas por medio de la expresión corporal facilitan el desarrollo de lazos estables es decir, que mediante el arte corporal “las diversas actividades artísticas se han utilizado para potenciar la expresión corporal y para que los individuos logren sensibilizar su cuerpo” Mundet et al (2015, p. 318) al estimular habilidades sociales como la socialización, integración y cooperación entre las comunidades; capacidades que se desarrollan durante el momento de energía que a su vez se enlazan directamente con el desarrollo individual de cada integrante.

Cabe destacar que, la expresión corporal abarca el mundo de la danza, el teatro, el modelaje, la pintura, entre otros; por su lado, la danza “contribuye a que las personas sean más activas físicamente e incentiva a dejar de lado el sedentarismo y estados emocionales poco agradables, como la depresión, el estrés y el resentimiento” Mundet et al (2015, p. 318) favoreciendo entonces desde la danza la salud mental y la autopercepción al impulsar la aceptación del cuerpo y sus capacidades.

Lo anteriormente mencionado, toma un valor importante al hablar de una herramienta reciente dentro del arte terapia, la biodanza, la cual nace de la mano del antropólogo y psicólogo chileno, Rolando Toro, en 1965 y fue definida como “un sistema de aceleración de procesos integrativos a nivel celular, metabólico, neuroendocrino, inmunológico y existencial, mediante ambiente enriquecido, con músicas específicas, movimiento integrado, caricias y encuentro en grupo, que deflagran vivencias integradoras” Toro (2009). Es decir que, la biodanza funciona

como un medio para la integración a través de la educación afectiva, la perspectiva sistémica y la resignificación del individuo y su contexto a través de la expresión corporal Deleo y Gutiérrez (2016).

Ahondando en lo anterior, la biodanza apunta a la integración humana, puesto que funciona como conector emocional y físico; meditación, al ayudar al individuo a autorregular y estimular la reparación celular; reeducación afectiva, al promover la creación de vínculos; fortalecimiento de los instintos, como una forma de supervivencia y conexión con la naturaleza y la cultura y, finalmente, vivencias integradoras, a fin de estimular la vitalidad personal y grupal Biodanza Hoy (s.f.).

Por lo que, en conclusión, la expresión corporal a través de la danza o la biodanza les da a los individuos un medio para reencontrarse a sí mismos a través de la música, el movimiento, el ritmo, la comunicación y la creatividad.

5.1.1.4 Tejido.

El arte de tejer y resignificar, transformar las experiencias en narraciones con sentido es un proceso poderoso que nos permite darle un nuevo significado a nuestras vivencias, la capacidad de contar historias y la técnica del tejido se entrelazan en una simbiosis única, brindándonos la oportunidad de transformar nuestras experiencias personales en narraciones con sentido, Rivera (2017).

El arte del tejido y la resignificación se basa en la idea de que las experiencias personales puedan ser transformadas a través de la narración de historias, al tejer, se está creando algo tangible, utilizando hilos y tejidos para dar forma a pensamientos y emociones, del mismo modo, al resignificar, se dota de nuevos significados a las vivencias, permitiendo que adquieran un sentido más profundo y trascendente. El tejido y la resignificación brindan una forma creativa y

terapéutica de procesar las experiencias, al tiempo que empodera a quien los practique al convertirlo en narrador de sus propias vidas, Rivera (2017).

Contar historias es una de las habilidades más antiguas y poderosas de la humanidad, a través de la narración, es posible darle forma y sentido a las experiencias, al tiempo que se comparte la sabiduría y conocimientos con los demás, al contar dichas historias, se amplía el potencial de encontrar consuelo, sanación y crecimiento personal, el acto de narrar permite reflexionar sobre las vivencias, examinarlas desde diferentes perspectivas y encontrar nuevos significados en ellas pues, al compartir historias, se crean lazos de empatía y comprensión, Rivera (2017).

El acto de tejer también puede ser visto como una metáfora del proceso de resignificación, al tejer, se están tomando hebras sueltas y entrelazándolas para crear una estructura coherente, de manera similar, al resignificar experiencias, se están tomando fragmentos de vivencias y dándoles un nuevo significado, integrándolos en una narrativa más amplia y comprensible. Al tejer, se busca aprender la importancia de la paciencia, la dedicación y la atención al detalle, estas mismas cualidades son necesarias en el proceso de resignificación, donde es necesario tomarse el tiempo para reflexionar sobre las experiencias vividas, examinarlas cuidadosamente y encontrarles un nuevo sentido, Rivera (2017).

El tejido y la narración de historias tienen numerosos beneficios terapéuticos, al tejer, los individuos se sumergen en un estado de concentración y flujo, lo que permite desconectarse de las preocupaciones cotidianas y encontrar un momento de calma y paz interior, la repetición rítmica de los movimientos del tejido también tiene un efecto relajante en el sistema nervioso, reduciendo el estrés y la ansiedad, además, el tejido puede ser una forma de meditación activa, puesto que,

permite centrar lo suficiente el estado mental como para estar presentes en el momento y enfocados en la tarea a mano, Rivera (2017).

La narración de historias, por su parte, brinda una forma de procesar experiencias y emociones, al verbalizar historias, se les da el camino para darles un sinnúmero de significados, tanto para quien lo vivió como para quien lo escucha, y encontrar una perspectiva más positiva o constructiva, la narración de historias también puede ser una forma de catarsis emocional que ayuda a expresar y liberar las emociones reprimidas; sin contar con el hecho de que el compartir espacios seguros de diálogo con otros permite generar grupos de ayuda en los que sea posible recibir apoyo y validación, lo que ayuda a sanar y crecer, Rivera (2017).

Existen diversas técnicas y herramientas que se pueden utilizar para tejer y resignificar experiencias, en cuanto al tejido, se cuenta con diferentes técnicas como el tejido a mano, el tejido en telar o el tejido en crochet, cada técnica tiene sus propias características y ofrece diferentes posibilidades creativas lo que le brinda a quien lo practique diferentes tipos de hilos, colores y patrones para crear tejidos únicos y significativos, Rivera (2017).

En cuanto a la resignificación, al igual que en el tejido, se cuenta con un sinnúmero de posibilidades de técnicas de terapia narrativa, como la escritura terapéutica, el diario reflexivo o el arte terapia; estas técnicas permiten explorar las experiencias a través de la narración y la reflexión, dándoles un nuevo significado y encontrando lecciones aprendidas, sin embargo, si las personas no son muy dadas a verbalizar sus sentimientos, se puede utilizar herramientas como la visualización creativa, la meditación guiada o el trabajo con metáforas para profundizar en el proceso de resignificación, Rivera (2017).

El tejido puede promover la sanación y el crecimiento personal de diversas maneras, al tejer y se resignifican experiencias, reconstruyendo las narrativas personales, lo que permite

encontrar un nuevo sentido y propósito a los contextos de vida, al darle un nuevo significado a estas vivencias, se puede liberar de patrones negativos o limitantes, y abrirse a nuevas posibilidades y oportunidades. El tejido y la resignificación también ayudan a desarrollar la capacidad de reflexión y autoconocimiento, lo que permite comprender mejor las emociones y necesidades, y tomar decisiones más conscientes y alineadas con la verdadera esencia.

5.1.2 Desarrollo Humano Integral.

Para iniciar a hablar de Desarrollo Humano, es preciso aclarar que este se veía anteriormente como un proceso netamente económico que se centraba en la acumulación de capital y se medía en torno a la capacidad de adquisición monetaria que tenían los individuos y por ende las naciones, tal y como lo planteo el economista Adam Smith en su libro *La riqueza de las naciones* (1776); y si bien su teoría no se centraba mucho en el Desarrollo Humano, si marca un punto de partida importante para futuras teorías de este tema.

En la misma línea, Smith solía decir que el ser humano buscaba el interés propio, pues no se podía apelar a la bondad del carnicero para conseguir el alimento que se necesita, sino que los individuos dependían de su interés común y, por tanto, si cada individuo buscaba su propio beneficio, el crecimiento eventualmente llegaría a la prosperidad de una sociedad equilibrada, Krause (2017).

Sin embargo, con el paso del tiempo se da inicio a diversas acciones en torno al Desarrollo Sostenible por lo que en los años 70 se da apertura a evaluar el impacto del Desarrollo Humano sobre la naturaleza, lo que posteriormente dará pie a revisar el cumplimiento de las necesidades básicas para los seres humanos centrando la mirada hacia al crecimiento social aun así, durante los años 80 con el derrumbe de las políticas desarrollistas y nacionalistas se vuelve a contemplar al Desarrollo Económico como el centro del crecimiento Humano hasta los años 90, cuando las

Naciones Unidas centraron su mirada en lo que se denominaría “Desarrollo Humano” a fin de apuntar hacia ciertas problemáticas que marginaban a un porcentaje significativo de la población cimentando así el camino de nueva teorías como la planteada por Amartya Sen, premio nobel de economía, quien a finales de la década de los 90 e inicio de los 2000 plantea el ideal de Desarrollo Humano Integral como un sinónimo de Libertad Valcárcel (2006).

Si bien, es más sencillo medir el crecimiento de manera cuantitativa de modo que, es más fácil medir el Desarrollo de un individuo y por ende de su territorio por su adquisición material, como lo sería el PIB; sin embargo, Amartya Sen se encargó de referenciar al Desarrollo Humano hacia la riqueza del Capital Humano y no solo del Capital Económico, buscando centrar entonces su postura sobre el Desarrollo como el resultado de una serie de aciertos multidimensionales de los individuos en sociedad; rechazando en primera instancia la toma de decisiones de los individuos en torno al crecimiento económico y en segundo lugar, la lección racional del modelo de vida que se deseaba, pues consideraba que en cada decisión habría un nivel de irracionalidad, o subjetividad, que se verá marcada por el contexto particular de los individuos Morales (2022) y una serie de factores multidimensionales que el individuo desarrollará gracias a lo largo de su vida; dichos factores serán definidos por Sen como capacidades, las cuales a su vez representaran el catálogo de posibilidades que poseen los individuos de un determinado territorio para alcanzar sus ideales de vida digna y por tanto, para entender este concepto, Sen (1999) plantea que un individuo “en función de sus características, origen y circunstancias socioeconómicas... tiene la capacidad para hacer ciertas cosas que valorará por diferentes motivos... esto implica que podrá enriquecer su vida, es decir que le permitirán tener una mejor calidad de vida” Londres y Formichella (2006). De esta manera entrará a proponer una teoría basada en la expansión de las capacidades de las

personas, la promoción de la libertad individual y la atención a las dimensiones multidimensionales del bienestar humano.

Es decir que, Sen (2000) define el desarrollo como un proceso mediante el cual las personas son capaces de mejorar y ejecutar sus capacidades y, por tanto, tienen la libertad de elegir que pueden hacer o ser, incluyendo aquellas decisiones que dependen del Desarrollo Comunitario, brindándoles de igual manera una vida saludable con acceso total al cumplimiento de sus necesidades básicas. El economista creía que la posesión de bienes no podía ser el único indicador de bienestar que se tenga, por el contrario, al ser un factor multidimensional, se propone contemplar la libertad, el desarrollo de capacidades y la justicia social como los indicadores pertinentes para medir correctamente el Desarrollo Humano Integral; cabe destacar que el que su teoría se centre en el individuo, no busca quitarle responsabilidad a las instituciones sociales pues estas son un medio importante para alcanzar la libertad y por ende el desarrollo.

Por lo que, en conclusión, Amartya Sen define el Desarrollo Humano Integral desde el individuo que se verá beneficiado de este sin dejar de lado el papel importante que tendrá su entorno a la hora de participar en la toma de decisiones es decir que, las personas deben verse como individuos participativos en la configuración de su propio destino y el de su comunidad, siempre y cuando cuenten con las oportunidades que el Estado y la sociedad garanticen Bedoya (2010).

5.1.2.1 Énfasis en la libertad:

Uno de los ejes centrales de la definición de Amartya Sen del Desarrollo le abre paso al concepto de libertad como sinónimo de plenitud pues, el economista hindú hablaba de la importancia de que los individuos fuesen capaces de elegir su estilo de vida y para ello, trae a colación el término de libertad desde 3 perspectivas complementarias; la primera de ellas como la

oportunidad que tiene una persona de conseguir aquello que considera valioso, la segunda, como la libertad de participación en los procesos de decisión y, finalmente, la libertad desde la inmunidad que pueden tener los individuos frente a la interferencia de otros individuos o la misma sociedad.

Adicionalmente, Sen contempla 2 razones primordiales por las cuales considera que la libertad es importante para el desarrollo; por un lado, enuncia la razón de la evaluación la cual consiste en evaluar el desarrollo del territorio con base en las libertades fundamentales que poseen sus individuos y, por otro lado, habla de la razón de la eficiencia la cual manifiesta que si la libertad aumenta, paulatinamente la capacidad de mejora individual y su influencia en el entorno será mayor; de esta forma, Sen empieza a ver a los individuos como agentes capaces de moldear su destino y ayudar en la construcción de los demás al contar con suficientes oportunidades para que de esta forma no fuesen dependientes exclusivamente de los programas dedicados al Desarrollo Social y por tanto, la libertad no podría verse como un concepto aislado sino que por el contrario, se contemplaran 5 aspectos para construir la libertad y por ende, se considerara la multidimensionalidad que posee el desarrollo, Bedoya (2010).

5.1.2.2 Enfoque Multidimensional

Ahora bien, Amartya Sen desencadenaba el enfoque multidimensional en torno al desarrollo de la libertad, por lo que contempla al desarrollo de la siguiente manera:

- 1. Las libertades políticas:** Posibilidad de decidir el modelo de gobierno.
- 2. Los servicios económicos:** Implementación de recursos para la producción, el consumo y el intercambio de bienes.
- 3. Las oportunidades sociales:** Acceso a la educación, salud, empleo, etc.
- 4. Las garantías de transparencia:** Relaciones interpersonales sanas.

5. La seguridad protectora: Garantías para poblaciones vulnerables. Bedoya (2010).

Con base en lo anterior, lo que Sen busca con el enfoque multidimensional es analizar el desarrollo desde una perspectiva más amplia, en donde el capital humano tenga mayor peso que el capital económico a fin de encontrar una definición más pertinente para el bienestar humano permitiendo así la constitución de indicadores más amplios que la medición del PIB y a su vez sembrando un precedente para que los estados se interesen en la importancia de la igualdad y el desarrollo de capacidades que garanticen un mínimo de calidad de vida real.

5.1.2.3 Desarrollo como proceso de expansión de capacidades:

Para iniciar, es importante mencionar que Amartya Sen hablaba de funcionamientos y capacidades; el primero hacia referencias a todas aquellas biológicas y sociales que cimienta la vida de cada individuo mientras, las capacidades son la combinación de todos aquellos funcionamientos que las personas puedan desarrollar como reflejo de su libertad de elección de estilo de vida, Salazar (2020).

Teniendo claro lo anterior, Amartya propone medir el desarrollo en torno a la posibilidad que se tiene de elegir de qué forma vivir y, por tanto, se centrará en la mejora de las capacidades que poseen los individuos para vivir plenamente y las oportunidades que le brinda su entorno por lo que posteriormente a la hora de hablar de capacidades, Sen buscará referirse a “los recursos bajo el poder del sujeto” Cejudo (2007) que le permiten desarrollarse en cada uno de sus espacios de socialización.

Ahora bien, para entrar a hablar de desarrollo a través del enfoque de capacidades, es importante tener en cuenta los procesos de empoderamiento a la hora de convertirlos en agentes sociales activos y por tanto es necesario promover constantemente la educación, la participación

ciudadana, el acceso a la salud, la igualdad, etc. Es decir que, se entrara a hablar de Desarrollo como proceso de Expansión de Capacidades busca orientar a los individuos hacia resignificar la forma en la que viven a fin de que las consideren valiosas sin dejar de lado el ideal de “la elección social, los derechos y el desarrollo” Cejudo (2007).

5.1.2.4 Énfasis en la justicia social.

Una vez que se tiene el concepto de desarrollo como medio para la libertad y el desarrollo de capacidades, Sen entrará a estudiar el estado de aquellas naciones que contaban con un menor grado de desarrollo a fin de determinar la desventaja que estas poblaciones tienen sin entrar a revisar exclusivamente los bienes primarios puesto que estos cambiarían de acuerdo al contexto en el que se este desarrollando el sujeto dejando de lado entonces lo que significan dichos bienes para las necesidades propias del individuo. Salazar (2020).

Es así como Sen brinda una mirada a la igualdad desde el supuesto de que las capacidades deben brindar una respuesta real a las necesidades básicas de la población sin embargo, es consciente de que en ciertos territorios la falta de cumplimiento en los derechos humanos y el creciente estado de pobreza dificultan el acceso a la libertad y al desenvolvimiento de capacidades y por ende, al desarrollo por lo que, Sen proponía escuchar la posición de los individuos que se encontraban en condición de desventaja para de esta forma abrir paso al debate que, a su parecer, fortalecería el alcance de su teoría en torno a la exigencia de justicia y el comportamiento social. (Sen, 2010 citado por Salazar, 2020).

Ahora bien, la justicia social toma un valor significativo para Amartya desde la dicotomía de lo que la sociedad consideraba bueno y lo que el individuo consideraba bueno para así determinar a su vez lo que se consideraba justo. Para determinar dicha justicia Sen centra su mirada en los Derechos Humanos puesto que, estos son libertades de las que gozan los individuos consigo

mismos y con sus pares y, por tanto, determinarían la igualdad de oportunidades en torno al acceso que se tiene a los mismos (salud, educación, alimentación, participación ciudadana, etc.).

Como respuesta a su creciente preocupación por la desigualdad, el economista busca alternativas de políticas que contribuyan en la disminución de brechas a través de la participación de las personas en sus diferentes sistemas de socialización por lo que, en conclusión el énfasis de justicia social de Amartya Sen apunta directamente al abordaje oportuno de la desigualdad de oportunidades, dándoles voz a las comunidades vulnerables a la hora de tomar decisiones a fin de que puedan desarrollar las capacidades necesarias para alcanzar la libertad.

5.1.3 Transformación Social.

La Transformación Social es un proceso complejo y dinámico que busca generar cambios positivos en la sociedad, comprender este proceso es fundamental para poder abordar los retos y desafíos que enfrenta la sociedad en la actualidad, la Transformación Social entonces, implica cambios profundos en las estructuras y dinámicas sociales, así como en las actitudes y comportamientos de las personas. Subirats (2005).

Cabe destacar que, la Transformación Social no es un fenómeno aislado, sino que está interconectada con otros aspectos de la sociedad, como la economía, la política y la cultura y para entenderla, es importante analizar las causas y los efectos de los cambios sociales, así como los diferentes actores y procesos involucrados.

A su vez, esta es crucial para abordar los problemas y desafíos que enfrenta la sociedad, permite superar la desigualdad, la pobreza, la discriminación y otros problemas sociales que afectan a millones de personas en todo el mundo, además, la Transformación Social promueve la justicia social, la inclusión y la sostenibilidad, creando un futuro más equitativo y próspero para todos. Subirats (2005).

Así mismo, es esencial para promover el Desarrollo Humano y el bienestar pues, a través de cambios en las políticas públicas, las instituciones y las estructuras sociales, se pueden generar condiciones favorables para que las personas puedan desarrollar su potencial y vivir una vida digna y plena. Subirats (2005).

Un ejemplo destacado es el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, a través de la lucha y la resistencia pacífica, este movimiento logró poner fin a la segregación racial y promover la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, este caso demuestra el poder de la movilización social y la importancia de la perseverancia y la determinación en la búsqueda de la justicia social, Subirats (2005).

Ahora bien, los individuos juegan un papel fundamental en la Transformación Social pues, a través de sus acciones y decisiones, pueden contribuir a generar cambios positivos en la sociedad, esto puede incluir desde participar en movimientos sociales y organizaciones comunitarias, hasta tomar decisiones de consumo éticas y responsables, Subirats (2005).

Por otro lado, la Transformación Social no está exenta de desafíos y obstáculos; estos pueden incluir resistencias por parte de los sectores conservadores de la sociedad, falta de recursos y apoyo político, así como la complejidad y la magnitud de los problemas sociales, además, la Transformación Social puede enfrentar barreras culturales, como estereotipos y prejuicios arraigados en la sociedad, Subirats (2005).

Para superar estos desafíos, es fundamental contar con estrategias efectivas y sostenibles, estas estrategias pueden incluir la sensibilización y la educación, la participación ciudadana, el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y la promoción de políticas públicas inclusivas; asimismo, es esencial contar con un enfoque integral que aborde las diferentes dimensiones de los problemas sociales, Subirats (2005).

Otra estrategia importante es la movilización social, puesto que, por medio de la participación en movimientos sociales y organizaciones comunitarias, se pueden generar cambios significativos en la sociedad, esta puede incluir desde manifestaciones y protestas pacíficas, hasta campañas de sensibilización y acciones de incidencia política, Subirats (2005).

En conclusión, la Transformación Social es un proceso fundamental para construir un futuro mejor, mediante cambios profundos en las estructuras y dinámicas sociales, así como en las actitudes y comportamientos de las personas, podemos superar los problemas y desafíos que enfrenta la sociedad.

La Transformación Social requiere del compromiso y la participación de los individuos, las organizaciones y los gobiernos, a través de la sensibilización, la educación y la movilización social, podemos generar cambios significativos en la sociedad. Además, es fundamental abordar los desafíos y obstáculos que surgen en el camino, y buscar estrategias efectivas y sostenibles.

5.1.3.1 Resignificación de Experiencias

Es pertinente destacar que, la resignificación de experiencias es un concepto transformador, que permite a las personas encontrar nuevos significados y perspectivas en situaciones difíciles; a través de esta, las personas pueden reinterpretar sus experiencias pasadas y darles un nuevo sentido, lo que les permite crecer y desarrollarse personalmente, Aguilar (2018).

Por lo general, las personas pueden verse atrapadas en patrones negativos de pensamiento y emociones debido a experiencias difíciles o traumáticas por lo que la resignificación les permite cambiar su perspectiva y encontrar nuevos significados que les ayudarán a superar el dolor y el sufrimiento. Aguilar (2018).

Ahora bien, la teoría de la resignificación se basa en la posibilidad que tienen las personas de dar sentido y asignar significado a sus experiencias, a través de la resignificación, estas pueden

cambiar su narrativa interna y encontrar un propósito más positivo en sus experiencias pasadas; esto les permite liberarse de patrones negativos y fomentar el crecimiento personal, Aguilar (2018).

Del mismo modo, este elemento tiene un impacto significativo en el crecimiento personal, al cambiar la forma en que se perciben las experiencias pasadas, las personas pueden liberarse de emociones negativas y encontrar un mayor sentido de propósito, sentido o significado de vida. Esta, además, puede ayudar a las personas a desarrollar una mayor resiliencia y fortaleza emocional, Aguilar (2018).

De hecho, cuando las personas son capaces de resignificar sus experiencias, pueden aprender valiosas lecciones y extraer conocimientos significantes que de otro modo no habrían sido posibles, la resignificación fomenta la autorreflexión y el autoconocimiento, lo que permite un mayor crecimiento personal y desarrollo de habilidades pues, desempeña un papel fundamental en la terapia y la sanación, lo cual aporta al bienestar de quien lo vive, Aguilar (2018).

En efecto, los terapeutas utilizan técnicas de resignificación para ayudar a los sujetos a cambiar su narrativa interna y encontrar nuevos significados en sus experiencias pasadas; al hacerlo, estos sujetos pueden sanar situaciones emocionales y desarrollar una mayor comprensión de sí mismos; de la misma forma, puede ayudar a las personas a liberarse de patrones negativos de pensamiento y comportamiento pues, al cambiar la forma en que perciben sus experiencias pasadas, pueden encontrar nuevas formas de afrontar los desafíos y superar el trauma. Aguilar (2018).

Además, este proceso tiene un papel importante en la educación y el aprendizaje puesto que, los educadores o los psicosociales pueden utilizar técnicas de resignificación para ayudar a los estudiantes a encontrar nuevos significados y perspectivas en sus experiencias de aprendizaje

y al hacerlo, los estudiantes pueden desarrollar una mayor motivación y compromiso con su propia educación, Aguilar (2018).

Ahora bien, la resignificación en la educación también implica el fomentar la creatividad y el pensamiento crítico, es imperante entonces reinterpretar las formas de pensar o la “realidad” y dar nuevos significados a los conocimientos aprendidos en los espacios de socialización y educativos, del mismo modo que a las experiencias, ya que ello les proporcionará a los educandos la oportunidad de desarrollar habilidades de pensamiento creativo y encontrar soluciones innovadoras a los desafíos psicosociales o formativos a los que estén expuestos, Aguilar (2018).

Por otra parte, a nivel cultural, se considera que cuando las personas pueden reinterpretar y dar nuevos significados a sus experiencias culturales, se les da la oportunidad de desafiar y cambiar las normas y creencias existentes, la resignificación puede ayudar a las comunidades a superar la opresión y la injusticia, también, es posible promover una mayor igualdad y respeto por la diversidad; de esta forma, se pueden encontrar formas de avanzar y construir un futuro más inclusivo y equitativo, Aguilar (2018).

Dado lo anterior, es pertinente en este punto mencionar que existen varias técnicas y herramientas que se pueden ser utilizadas para promover la resignificación de experiencias, algunas de estas son: la escritura reflexiva, la terapia narrativa, la meditación, la musicoterapia, la aromaterapia, los rituales, la danzaterapia, entre otras, las cuales pueden ayudar a las personas a explorar y reinterpretar sus experiencias pasadas de una manera segura y reflexiva sin dejar de lado la importancia que tiene el apoyo social, al compartir experiencias con otros y recibir apoyo de un grupo social, de este modo los seres humanos pueden encontrar nuevos significados y perspectivas ante una situación de estrés o simplemente en las acciones propias de la vida cotidiana, la finalidad es la misma, el bienestar social, Aguilar (2018).

5.1.3.2 Desarrollo de la creatividad

La creatividad es una habilidad humana única que nos diferencia de otras especies, es la capacidad de generar ideas nuevas y útiles, de ver las cosas desde una perspectiva diferente y de encontrar soluciones innovadoras a los problemas, esta habilidad puede ser desarrollada y mejorada a lo largo del tiempo Suarez et al (2019).

Es pertinente destacar que la creatividad es fundamental para el crecimiento personal; en este ámbito, la creatividad nos ayuda a desarrollar nuestra identidad, a ser más flexibles y a adaptarnos mejor a los cambios, las empresas, por ejemplo, buscan empleados creativos que puedan generar ideas innovadoras y soluciones efectivas a los problemas. Además, la creatividad está relacionada con la productividad y la satisfacción laboral. Elisondo (2019).

Ahora bien, existen muchos factores que influyen en el desarrollo de la creatividad. Algunos de estos factores son innatos, como la inteligencia y la personalidad, otros factores son ambientales, como la cultura, la educación y el ambiente social. La creatividad también está influenciada por la motivación, la experiencia y la exposición a nuevas ideas y estímulos. Elisondo (2019)

Adicionalmente, existen diferentes teorías y marcos conceptuales que nos ayudan a entender el desarrollo de la creatividad, una de las teorías más conocidas es la teoría de la “lluvia de ideas” de Alex Osborn, que se basa en la generación de ideas en grupo y la búsqueda de la cantidad antes que la calidad BBC (2019), otras teorías incluyen la “teoría del flujo” de Mihaly Csikszentmihalyi, que se centra en el estado mental óptimo para la creatividad Mulder (2019), y la teoría de la inteligencia creativa de Robert Sternberg, que se enfoca en la relación entre la inteligencia y la creatividad. Consciente (2020).

Por otro lado, la educación es un factor clave en la promoción de la creatividad, los colegios y universidades pueden fomentar la creatividad a través de la enseñanza de habilidades de pensamiento crítico, la exposición a diferentes culturas y perspectivas, y la promoción de la curiosidad y la exploración, también, se hace relevante que los profesores y educadores fomenten un ambiente de confianza y apoyo donde los estudiantes puedan sentirse seguros para expresar sus ideas y opiniones. Elisondo (2019).

Ahondando en lo anterior, existen diferentes estrategias que se pueden utilizar para fomentar la creatividad en diferentes contextos; en el ámbito laboral, algunas empresas utilizan programas de innovación y diseño thinking para fomentar la creatividad en sus empleados Consciente (2020). En el ámbito educativo, se pueden utilizar técnicas como el aprendizaje basado en proyectos y el pensamiento lateral para fomentar la creatividad en los estudiantes.

Además, el desarrollo y aplicación de la creatividad puede aportar a la Transformación Social desde:

- Resolución de Problemas Sociales: la creatividad puede ser una herramienta poderosa para abordar problemas sociales complejos y encontrar soluciones innovadoras. Los enfoques creativos pueden generar nuevas ideas y enfoques que no se habían considerado previamente en la resolución de cuestiones sociales, como la pobreza, la desigualdad, la salud pública y la educación.
- Movimientos Sociales y Activismo Creativo: la creatividad se puede utilizar en el arte, la música, el cine y otras formas de expresión cultural para llamar la atención sobre problemas sociales y movilizar a la sociedad civil. El activismo creativo puede inspirar la conciencia y el cambio social a través de la narrativa y la emoción.

- **Emprendimiento Social:** la creatividad también puede manifestarse en el emprendimiento social, donde se generan soluciones innovadoras y sostenibles para abordar problemas sociales. Las startups sociales y los proyectos creativos a menudo buscan abordar desafíos como el acceso a la educación, la atención médica y la sostenibilidad ambiental.
- **Educación Creativa:** la promoción de la creatividad en la educación puede ayudar a empoderar a las personas para que piensen de manera crítica, resuelvan problemas y se conviertan en agentes de cambio social. Fomentar la creatividad en el aula puede tener un impacto positivo en la próxima generación de líderes y ciudadanos comprometidos.
- **Cambio Cultural:** la creatividad puede influir en la transformación de las normas culturales y los valores sociales. El arte, la literatura y la cultura popular pueden desafiar las narrativas existentes y promover la inclusión, la diversidad y la igualdad.
- **Comunicación Efectiva:** utilizar la creatividad en la comunicación de temas sociales puede hacer que la información sea más accesible y atractiva para el público en general. Los mensajes creativos pueden generar empatía y comprensión, lo que a su vez puede impulsar la acción y el cambio Suarez et al (2019).

Sin embargo, y a pesar de los beneficios de la creatividad, existen desafíos y barreras que pueden dificultar su desarrollo, algunas de estas barreras incluyen la falta de apoyo y recursos, la falta de tiempo y la resistencia al cambio, también, es común la creencia de que la creatividad es una habilidad innata y que no se puede enseñar o desarrollar. Elisondo (2019).

Es pertinente reconocer que la investigación sobre el desarrollo de la creatividad es un campo en constante evolución, en el futuro, se espera que se sigan explorando nuevas teorías y marcos conceptuales para entender mejor la creatividad y su desarrollo, así como se espera que se

sigan desarrollando nuevas estrategias y programas para fomentar la creatividad en diferentes contextos. Elisondo (2019).

En conclusión, la creatividad es una habilidad importante para el crecimiento personal y profesional, entender los factores que influyen en su desarrollo, así como los marcos teóricos y estrategias para fomentarla, puede ayudarnos a mejorar nuestra creatividad y desarrollar todo nuestro potencial, es importante que se siga explorando nuevas formas de fomentar la creatividad en diferentes contextos y que siga abrazando la creatividad como una herramienta fundamental para el crecimiento personal y social.

5.1.3.3 *Calidad de vida*

Para empezar, la calidad de vida es un concepto amplio y multidimensional que se refiere a la satisfacción y bienestar general de las personas en diversos aspectos de sus vidas, aunque puede ser subjetivo y difícil de definir con precisión, la calidad de vida se ha convertido en un tema importante para diversas disciplinas; este concepto se refiere a la calidad de las condiciones de vida de una persona, incluyendo aspectos físicos, psicológicos, sociales y ambientales, esta puede variar de una persona a otra y de una cultura a otra, pero en general se refiere a la capacidad de una persona para disfrutar de una vida plena y satisfactoria, Urzúa (2012).

De hecho, en la psicología, se ha utilizado para medir y evaluar el bienestar subjetivo de las personas, la teoría de la autodeterminación, por ejemplo, sostiene que la calidad de vida está relacionada con la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas, como la autonomía, la competencia y la relación social, Urzúa (2012).

De acuerdo con lo anterior, en las ciencias sociales, se ha utilizado para evaluar el Desarrollo Humano y el progreso social, en el marco del desarrollo sostenible, por ejemplo, se considera que la calidad de vida está relacionada con el desarrollo económico, social y ambiental

de una sociedad. Se argumenta que una sociedad con altos niveles de calidad de vida es más sostenible y equitativa, Urzúa (2012).

De hecho, la medición de esta es un desafío, debido a su naturaleza subjetiva y multidimensional, sin embargo, se han desarrollado diferentes enfoques y herramientas para medir y evaluarla en diferentes contextos, algunos enfoques se centran en aspectos objetivos, como la esperanza de vida y los indicadores económicos, mientras que otros se centran en aspectos subjetivos, como la satisfacción con la vida y el bienestar emocional.

Entre las herramientas más utilizadas para medirla, se encuentran los cuestionarios y escalas de evaluación, estas herramientas suelen incluir preguntas sobre diferentes aspectos de la vida, como la salud física y mental, las relaciones sociales, el entorno físico y la satisfacción general con la vida, los resultados de estas evaluaciones pueden proporcionar información valiosa para comprender la calidad de vida de las personas y diseñar intervenciones y políticas adecuada, Urzúa (2012).

Es por esto por lo que juega un papel fundamental en el bienestar y la felicidad de las personas, numerosos estudios han demostrado que una alta calidad de vida está asociada con niveles más altos de bienestar subjetivo y felicidad, las personas que experimentan una buena calidad de vida tienden a tener una mejor salud física y mental, relaciones sociales más satisfactorias y un mayor sentido de propósito y satisfacción en la vida, Urzúa (2012).

A su vez, esta puede influir en otros aspectos del bienestar, como la satisfacción laboral y el rendimiento académico, las personas que tienen una buena calidad de vida suelen tener un mayor nivel de satisfacción en sus trabajos y son más propensas a tener éxito en sus estudios, además, puede influir en la forma en que las personas perciben y afrontan los desafíos y adversidades de la

vida, lo que puede tener un impacto significativo en su bienestar emocional y mental, Urzúa (2012).

También desempeña un papel importante en el cuidado de la salud y el diseño de políticas públicas, en el ámbito de la salud, se reconoce que la calidad de vida de los pacientes es un objetivo fundamental del cuidado y tratamiento médico, los profesionales de la salud utilizan medidas para evaluar el impacto de las enfermedades y los tratamientos en la vida de los pacientes, y para tomar decisiones informadas sobre el cuidado y la atención médica, Lopera (2020).

Mientras que, en el ámbito de las políticas públicas, se ha convertido en un objetivo clave para los gobiernos y las organizaciones internacionales, se reconoce que mejorar la calidad de vida de la población es fundamental para promover el desarrollo sostenible y garantizar el bienestar de las personas, por esto, pueden incluir medidas para mejorar en diferentes áreas, como la salud, la educación, el empleo, la vivienda y el medio ambiente, Urzúa (2012).

Igualmente, está estrechamente relacionada con el desarrollo económico de una sociedad, se ha argumentado que una buena calidad de vida es un indicador de un alto nivel de Desarrollo Humano y social, los países con altos niveles suelen tener un mayor nivel de ingresos, una mejor educación, una mayor esperanza de vida y un menor nivel de desigualdad, Moncayo (2019).

Además, se ha demostrado que puede contribuir al crecimiento económico de un país, las personas que la experimentan suelen tener un mayor nivel de productividad y están más motivadas para participar en la economía, además, un índice alto de esta puede atraer inversiones y talento a un país, lo que puede impulsar el desarrollo económico a largo plazo. Moncayo (2019).

Por tanto, juega un papel importante en la planificación urbana y el diseño de espacios públicos, se reconoce que la calidad de vida de las personas está influenciada por su entorno físico

y social, los espacios públicos bien diseñados y accesibles pueden promover la interacción social, fomentar la actividad física y mejorar la calidad de vida de los residentes. Moncayo (2019).

De hecho, en la planificación urbana, se utilizan medidas para evaluar el impacto de los proyectos de desarrollo y garantizar que se cumplan los estándares de esta. Esto puede incluir la evaluación de aspectos como la calidad del aire, la disponibilidad de espacios verdes, la accesibilidad al transporte público y la seguridad en las calles, al tener en cuenta estos aspectos, se pueden tomar decisiones informadas sobre la planificación y el diseño de las ciudades, Moncayo (2019).

Entonces, mejorarla es un objetivo importante para individuos, comunidades y sociedades en su conjunto. Existen diversas estrategias e intervenciones que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de los seres humanos en diferentes contextos. Algunas de estas estrategias incluyen:

- Mejorar el acceso a servicios básicos, como atención médica, educación y vivienda.
- Promover la participación social y la inclusión de todos los miembros de la comunidad.
- Fomentar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades sociales y económicas.
- Proteger el medio ambiente y garantizar la sostenibilidad a largo plazo.
- Promover estilos de vida saludables, incluyendo una alimentación equilibrada y la actividad física regular.
- Desarrollar y aplicar políticas públicas basadas en evidencia y enfoques participativos.

Se debe tener en cuenta que, la calidad de vida es un concepto dinámico y en constante evolución que sigue siendo objeto de investigación en diversas disciplinas, a medida que la sociedad y las necesidades de las personas cambian, es fundamental seguir investigando y comprendiendo en esta y su influencia en el bienestar humano, la investigación sobre calidad

de vida puede influir políticas y programas que mejoren el bienestar de las personas y promuevan un desarrollo sostenible.

5.1.3.4 Activismo social y arte

El activismo social es una forma de promover el cambio y abogar por la justicia social en una sociedad o comunidad, durante siglos, el arte ha sido utilizado como una herramienta para expresar ideas, despertar conciencia y movilizar a las personas hacia la acción, Capasso (2019).

De hecho, si se le da una mirada a través del arte se basa en que esta disciplina tiene el poder de comunicar mensajes poderosos y provocar emociones en las personas, además, se cree que el arte puede desafiar las normas sociales y cuestionar las injusticias existentes, Capasso (2019).

Desde esta perspectiva, el activismo social a través del arte se basa en la teoría crítica, ya que examina las estructuras sociales y busca desafiar las desigualdades o los sistemas opresivos, al utilizar el arte como medio de expresión, los activistas sociales pretenden llamar la atención sobre problemas sociales acentuados, desde una postura de exigibilidad de derechos, además, su objeto es fomentar la reflexión crítica de los denominados excluidos, y de los gobiernos de turno, para que se planteen las formas de dar respuesta a las demandas poblacionales.

Dicho esto, se hace importante mencionar que a lo largo de la historia, ha habido numerosos ejemplos de activismo social a través del arte que han tenido un impacto significativo en la sociedad, un ejemplo destacado es el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, donde artistas como Nina Simone y Bob Dylan utilizaron su música para transmitir mensajes de igualdad y justicia, sus canciones se convirtieron en himnos para la lucha por los derechos civiles y movilizaron a las masas hacia la acción. En Colombia, el uso de comparsas, desmonte de algunos monumentos de la época de la colonia, la realización de mándalas, teatro callejero y otros, son

muestras del uso de elementos artísticos dentro del ejercicio de exigibilidad de derechos, Uribe (2020).

De igual manera, es posible contemplar al arte feminista por todo el mundo, este buscaba desafiar las representaciones patriarcales y promover la igualdad de género, artistas como Frida Kahlo y Judy Chicago utilizaron sus habilidades artísticas para cuestionar las normas de género y abogar por la autonomía y el reconocimiento de los derechos de género, estos ejemplos demuestran cómo el arte ha sido usado para la promoción de la justicia social, desde un marco de derechos, Arce (s.f.)

Además, el arte tiene el poder de inspirar, provocar emociones y crear empatía en las personas cuando se utiliza como una forma de activismo social, tiene la facilidad de desafiar las percepciones existentes, fomentar el diálogo y movilizar a las personas hacia la acción, la combinación del poder estético y el mensaje político puede ser transformadora y generar un impacto duradero en la sociedad, Arce (s.f.).

De igual forma, otras investigaciones han demostrado que el arte puede ser una herramienta efectiva para promover el cambio social, por ejemplo, se ha analizado que las exposiciones de arte que abordan temas sociales y políticos pueden aumentar la conciencia y cambiar las actitudes de las personas, además, el arte puede llegar a audiencias más amplias y diversas, lo que lo convierte en una plataforma efectiva para promover el cambio social en diferentes comunidades, ejemplo de ello son los museos de memoria, que han sido levantados en conmemoración y honor a las víctimas del conflicto en todo Colombia, Arce (s.f.).

Es así como, el activismo social a través del arte puede adoptar muchas formas diferentes, desde la pintura y la escultura, hasta la música y la danza, cada técnica y pieza artística tiene su propio lenguaje y capacidad para comunicar mensajes, por ejemplo, la pintura puede transmitir

emociones y narrativas complejas, mientras que la música puede llegar directamente al corazón de las personas y despertar una respuesta emocional inmediata, Capasso (2019).

De la misma forma, este autor afirma que el teatro y el performance también han sido utilizados como formas de activismo social, debido a que, han permitido a los artistas compartir historias personales y desafiar las injusticias existentes, la danza y las expresiones corporales también pueden ser utilizadas como una forma de activismo, desde el cuerpo en movimiento se pueden transmitir mensajes sobre la libertad, la opresión y la resistencia, cuestión propia de las comunidades afrodescendientes, por ejemplo, Capasso (2019).

Ahora bien, los artistas desempeñan un papel crucial en la promoción del cambio social a través del arte, a través de la creatividad y la expresión, se pueden desafiar las normas sociales, cuestionar las injusticias y amplificar las voces de aquellos que han sido históricamente marginados, estos en muchas ocasiones han servido de ejemplo social, inspirando a otros a tomar medidas y participar en la lucha por la justicia, Capasso (2019).

Sin embargo, el papel de los artistas en el activismo social también plantea desafíos y controversias, algunos críticos argumentan que el arte político puede ser simplista o reduccionista, o simplemente que no es arte, además, aseveran que los “verdaderos artistas” deben centrarse en su práctica creativa, en lugar de involucrarse en cuestiones sociopolíticas, otros argumentan que el arte político puede ser utilizado como una forma de propaganda y manipulación, por lo que no lo consideran “arte en sí mismo”, Arce (s.f.).

Dicho esto, el activismo social a través del arte no está exento de desafíos y controversias, uno de los desafíos más comunes es la censura y la represión por parte de los gobiernos y las instituciones, muchos artistas han sido perseguidos y silenciados por su trabajo político, lo que plantea interrogantes sobre la libertad de expresión y la democracia, más aún en países como

Colombia, y en especial en zonas de frontera, en donde la acción del estado es reducida o nula, Arce (s.f.).

Además, el arte político a veces puede ser polarizador y generar debates intensos en la sociedad, algunas personas pueden encontrar el arte político como ofensivo o incómodo, lo que lleva a la censura o la crítica negativa, sin embargo, es importante reconocer que el arte político también ha sido en generador de otros diálogos posibles, además, este ha fomentado la reflexión crítica, en muchos espacios de participación política, Arce (s.f.).

Otra cuestión, tiene que ver con el avance de la tecnología; el arte digital y las redes sociales están abriendo nuevas posibilidades para el activismo social, las plataformas en línea permiten a los artistas llegar a audiencias globales y compartir su trabajo de manera instantánea con un gran número de personas, esta conexión global puede fortalecer los movimientos sociales y crear una red de solidaridad en todo el mundo, cuestión que ha sido ya comprobada, por ejemplo cuando en España la organización de Caritas de Cruz Roja, lanzaron la canción titulada “sobreviviré” en plena pandemia, en la que colaboraron más de 50 cantantes reconocidos de este país, a través de esta pieza musical recogieron miles de euros que fueron usados por la organización para la atención a la población que no tenía techo o comida durante el confinamiento por Covid19, Cruz Roja (2020).

Precisamente por esto, el activismo social a través del arte se ha considerado para este estudio como forma de promover el cambio y la justicia en la sociedad, al utilizar el arte como una herramienta para la expresión y la movilización, los denominados artistas pueden liberar el poder transformador en una sociedad, a medida que avanza el futuro, es crucial que los artistas continúen desafiando las normas sociales y utilizando su creatividad para abogar por un mundo más inclusivo y equitativo.

6 Marco Metodológico.

6.1 Enfoque

En el marco investigativo, se evidencia una metodología cualitativa puesto que, según Sampieri (2014), es un enfoque de investigación que se centra en comprender, interpretar y explorar los significados y contextos de los fenómenos sociales, a diferencia de la investigación cuantitativa, que se ocupa de datos numéricos y análisis estadístico, la investigación cualitativa busca descubrir las complejidades y matices del comportamiento humano, las experiencias y los fenómenos sociales.

Es por ello, que se busca identificar como las diferentes formas de arte llevan a mejorar o a potenciar el Desarrollo Humano, este reconocido desde las posturas que se ampliaron en el marco teórico. Además, para este estudio se reconoce el aporte del arte desde la identificación de diversas características relevantes dentro de los procesos de vida propios de los involucrados, convirtiendo este objetivo en un proceso cualitativo que busca obtener resultados por medio de datos no estandarizados, partiendo de un proceso empírico que genere hipótesis posibles de sustentar.

En concordancia, esta investigación cuenta con un enfoque cualitativo, debido a que, caracteriza experiencias de vida, de personas que han sido formadas o han adoptado alguna práctica artística, permitiendo entonces un proceso inductivo que, en lugar de probar hipótesis, permita crearlas desde el punto de vista de los participantes, contrastando el aporte del arte al desarrollo humano.

En suma, desde una perspectiva investigativa, la caracterización se puede emplear con fines de identificación entre acontecimientos, actores, procesos, contextos de experiencias, hechos y procesos, los cuales se vislumbran en los relatos o narrativas de los participantes, quienes han accedido de manera voluntaria a participar de este proceso.

Además, esta investigación, cuenta con un enfoque Histórico-Hermenéutico, siendo este, según Sampieri (2014), la descripción detallada de las cualidades de los fenómenos, adicionalmente, se centra en comprender e interpretar fenómenos, eventos, textos o artefactos históricos dentro de su contexto histórico específico.

El objetivo de este es obtener conocimientos sobre el significado y la importancia de un tema considerando las condiciones sociales, culturales, políticas e intelectuales de la época en que ocurrió o fue creado. Por lo cual, por medio de este, se busca describir de qué forma las practicas anteriormente mencionadas, influyen en cada uno de los individuos, dándole así, significado a estas acciones.

6.2 Alcance

El alcance es descriptivo, debido a que, según Sampieri (2014), describe los aspectos o características específicos de un fenómeno que el investigador pretende describir en detalle, este alcance, ayuda a definir los límites del estudio y proporciona claridad sobre qué aspectos del tema se explorarán.

Adicionalmente, se centra en detallar las características, rasgos o atributos del sujeto bajo investigación, esto podría incluir describir el estado actual de las cosas, la composición de una población, la distribución de variables o la naturaleza de un fenómeno particular, es así, como por medio de la caracterización de experiencias personales y profesionales con diferentes practicas artísticas, se puede llegar a aportar al Desarrollo Humano integral y a la resignificación de experiencias traumáticas.

Así mismo, se debe realizar una priorización de lo que se analiza, es decir, a qué clase de personas y por qué; debido a esto, esta investigación se centra en el análisis de las practicas artísticas que hayan aportado a procesos de transformación personal o social por medio del arte.

En conclusión, se busca describir el fenómeno desde varios aspectos, como lo son, las experiencias de vida, desde su origen, desde transformaciones positiva de experiencias y del impacto que el arte tiene en la sociedad.

6.3 Modalidad.

“La fenomenología surge como un análisis de los fenómenos o la experiencia significativa que se le muestra a la conciencia” Fuster (2019); por esto, se habla de modalidades fenomenológicas cualitativas cuando, se busca comprender un fenómeno trascendente en los procesos de desarrollo individuales o comunitarios, por tanto, no basta con estudiar el fenómeno en sí, sino que, se debe analizar la experiencia completa que se atravesó para llegar a vivir el fenómeno.

Desde esta perspectiva y para profundizar, según Rizo- Patrón, citado por Fuster en su artículo Investigación cualitativa: Método fenomenológico hermenéutico (et al. 2019), la fenomenología estudia la relación perceptiva de lo objetivo y subjetivo que influye constantemente en las experiencias humanas, y que, por tanto, espera comprender dichas vivencias valorativa, normativa y experiencial mente, y no solo como un objetivo de investigación.

De acuerdo con lo anterior, la presente investigación se clasificará dentro de una modalidad fenomenológica, debido a que, en base a lo investigado por el grupo a cargo, se plantea desde uno de los objetivos de la investigación, el analizar qué tan significativas pueden llegar a ser ciertas prácticas artísticas en la experiencia de vida y como estas inciden en el desarrollo del individuo, no centrándose únicamente en las problemáticas que atravesó o en el desarrollo de la práctica, sino que, espera poder comprender la experiencia y como en base a esto, se resignifican las experiencias vividas por el artista.

6.4 Universo y Muestra

El universo, del cual se desprende la muestra, para este proyecto de investigación corresponde a los artistas y arte terapistas dentro del municipio de Soacha, el cual se determinó desde el inicio del planteamiento, puesto que, se buscan sujetos que por medio de las practicas artísticas, hayan realizado procesos de resignificación personales y/o de transformación social, por tanto, se encontrarán los sujetos de estudio que de una u otra forma se han visto influidos por estas prácticas.

En concordancia, la muestra serán 6 artistas y arte terapistas, elegidos del universo anteriormente mencionado, que se seleccionaron teniendo en cuenta su experiencia con prácticas artísticas, que hayan sido significativas en procesos de resignificación de experiencias o transformación social.

Según Sampieri, esta muestra se puede considerar caso tipo debido a que, “En estudios con perspectiva fenomenológica, donde el objetivo es analizar los valores, ritos y significados de un determinado grupo social”, se le da especial enfoque a la calidad de la información y no a la cantidad recolectada. Sampieri (2014).

6.4.1 Criterios de Inclusión

Para determinar la muestra, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de inclusión:

- Que el participante sea practicante de alguna de las siguientes prácticas artísticas: Artes Plásticas (Pintura, Grafiti, Escultura, etc.) Danza, Biodanza o Danzaterapia, Música o Musicoterapia y Tejido.
- Que aplique su conocimiento artístico en procesos pedagógicos.
- Que el enfoque de su práctica sea terapéutico o busque transformaciones dentro de los grupos en los que se desarrolla.

- Que su desarrollo dentro de la practica haya sido tanto empíricos, como académicos.

6.4.2 Criterios de Exclusión

Al momento de determinar la muestra, se tuvieron en cuenta 2 criterios; el primero consistía en descartar a las personas que no fuesen artistas o arte – terapistas y el segundo, se basó en el lugar de residencia de dichos artistas pues, tampoco se tomarían en cuenta a aquellos que fuesen residentes de otros municipios diferentes a Soacha.

6.5 *Técnicas e instrumentos de investigación.*

6.5.1 Entrevista Semiestructurada

Los instrumentos que se utilizan para el cumplimiento fueron la entrevista semiestructurada, sienta esta para Sampieri (2014) en su concepto más básico, el intercambio de información que se presenta entre dos personas, las cuales se catalogan como entrevistador y entrevistado.

En concordancia con lo anterior, a la hora de hablar de entrevistas semiestructuradas, se hace referencia a aquellas entrevistas en las que, aunque el entrevistador posee una base, le da la libertad no solo al entrevistado de hablar con mayor naturalidad, sino que también al entrevistador al permitirle introducir nuevas dudas o profundizar en alguna de las respuestas, a fin de conseguir más información sobre el tema central de la investigación.

Es precisamente por lo anterior que, la entrevista semiestructurada cuenta con un listado de preguntas tanto abiertas como cerradas, dando así vía libre a los implicados para acompañar la conversación de preguntas de contextualización o profundización tales como: ¿Por qué?, ¿Qué quiere decir?, ¿A qué se refiere con...?, entre otras.

De acuerdo con lo anterior, es pertinente resaltar que esta técnica se construye desde dos recursos, el primero de ellos corresponde a la recolección de documentos o registros, y el segundo, se realiza por medio de entrevistas directas con los participantes, Sampieri (2014).

6.5.2 Matriz de análisis de datos

A diferencia de análisis cuantitativo, el análisis de datos cualitativo se basa en recolectar una serie de datos carente de estructura y empezar a brindarle una; cabe destacar que este proceso esta influenciado por estímulos, auditivos, escritos y por supuesto, las expresiones verbales y no verbales y puede ser interpretado y analizado de diversas maneras, dependiendo del investigador. Sampieri (2014).

Por tanto, en el caso particular de esta investigación, se plantea la implementación de una matriz en la que se logre consignar la información suministrada por los entrevistados; resaltando exclusivamente los criterios principales para de esta forma, tener la información ordenada y estructurada a fin de enfrentar la realidad con la teoría para hacerla inteligible Lauphan (s.f.).

En torno a lo anterior, la matriz fue construida en 4 bloques de diferentes colores, uno para cada categoría y, finalmente un bloque para dar respuesta a la pregunta problema; adicionalmente, se planteo un espacio para cada subcategoría y posibles aspectos relevantes que tuviesen que poner para ayudar a contextualizar mejor la información al interior de cada bloque.

Tabla 1

Ejemplificación de matriz de análisis de datos cualitativos

	Arte	Prácticas Artísticas	Artes Plásticas	Danzas	Música	Tejido	Inicios en el Arte
P1.							
P2.							
P3.							

P4.

P5.

P6.

Nota: en la tabla anterior se muestra un ejemplo sencillo de la matriz que se implementó para realizar la sistematización y análisis de la información recolectada en el proceso de entrevistas. Fuente: Elaboración Propia (2023)

6.5.3 Triangulación

“La triangulación se refiere al uso de varios métodos (tanto cuantitativos como cualitativos), de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno” Okuda y Carlos (2005, p. 119); partiendo de esto, en esta investigación, se utilizará esta metodología, contrastando la información recolectada de las entrevistas semiestructuradas y la sistematización de información, con las bases y antecedentes teóricos, a fin de determinar si los hallazgos realizado concuerdan con la teoría, o por el contrario discrepa de esta, entendiendo esta última posibilidad, como un cambio en el contexto o en la sociedad en la que se está presentando el fenómeno analizado.

Tabla 2

Relación de instrumentos por objetivos de investigación

Objetivo	Técnicas	Instrumentos
Identificar cuáles son las Prácticas Artísticas que los participantes consideran más relevantes para procesos de Desarrollo Humano Integral y Transformación Social.	Entrevista semiestructurada	Guía de entrevista (Anexo 1)
Caracterizar experiencias personales y profesionales de los participantes, que han tenido incidencia en Desarrollo Humano Integral y	Entrevista semiestructurada Matriz de sistematización de entrevistas	Guía de entrevista (Anexo 1) Matriz de sistematización (Anexo 2)

la Transformación Social y comunitaria en el municipio de Soacha.

Describir las percepciones de los artistas sobre el potencial de las Prácticas Artísticas para abordar problemas sociales con el fin de promover la Transformación Social.	Matriz de sistematización de entrevistas	Matriz de sistematización (Anexo 2)
--	--	-------------------------------------

Nota: en la tabla anterior se muestran los elementos de objetivos específicos en clave de categorización e instrumentos de recolección de información. Fuente: Elaboración Propia (2023)

7 Resultados

7.1 *Prácticas Artísticas*

El arte se expresa de múltiples formas en la posmodernidad, tanto que ahora cualquier acción se considera arte por el esfuerzo que conlleva, por lo que, el significado de la palabra arte ha trascendido; en consecuencia, se ha convertido en un medio para el desarrollo óptimo de proyectos de vida, Fontal (2016), en este sentido, el participante 1 describe el arte como “algo que es muy denso de definir, porque cada uno de nosotros tiene una definición... Pienso yo que, para que exista arte como tal tiene que haber algo extraordinario, tienes que hacerlo, primero que todo tienes que hacer algo y eso que haces tiene que de alguna manera llamar la atención, ahí empieza a convertirse en arte... pienso que es algo que se sale de lo peculiar, de lo ordinario empieza como a sobresalir, de alguna manera es extraordinario entonces cada uno de nosotros también es una obra de arte y cada uno de nosotros puede hacer arte”, adicionalmente, la participante 2 expresa que, “el proceso artístico tiene una característica fundamental y es el descubrimiento; es como la capacidad del sujeto de contemplar, de descubrir y de reconstruir, esos tres momentos que para mí no son lineales, más bien para mí el arte es como un proceso en espiral en el que esos tres momentos se pueden dar en cualquier momento y que permite una resignificación, una resignificación hacia adentro y hacia afuera... creo que el arte tiene una relación directa con la reflexión personal y con la resignificación de la experiencia. Para mí el arte es movimiento, por eso hago danza terapia”.

Entonces, el arte se demuestra de muchas maneras, y puede impactar a mayor escala los procesos sociales de los individuos que se desarrollan en torno a él y a todos aquellos que por consecuencia se ven influenciados, a su vez por los practicantes, pues, el arte tiene mayor impacto de cambio social en las áreas de socialización, integración y cooperación, de tal manera que se crean habilidades no solo a nivel individual sino a nivel colectivo, que promueven la creatividad

y la expresión Mundet et al (2015), tal y como lo expresa la participante 2 quien posterior a haber implementado el arte en su cotidianidad empezó a sentirse “capaz de hacer un montón de cosas en el mundo por mí y otros”, adicional, la participante 3 expresa que el arte, “es un mecanismo estético, de expresión... mecanismo porque puede ser a través de muchas formas; del escrito, de lo visual, del performance pero si tiene que haber alguien a quién le gusta, alguien que resuene con eso que estás haciendo. Y de expresión, porque puede ser de expresión propia o puede ser de expresión comunitaria, también yo creo que el arte es de aquí hacia afuera y aquí puedo ser yo o aquí puede ser mi comunidad, o aquí puede ser mi país y expresa y cuenta la realidad, no al revés, creo que expresa y cuenta realidades” mientras que, el participante 1 dijo “la práctica artística es como tal el hacer, digamos que cuando hablamos desde el punto de vista del docente está el ser, el hacer y la parte cognitiva y el hacer es según lo que yo conozco y comprendo que puedo hacer, en este caso esa práctica es como puedo yo tomar los diferentes elementos teóricos, lo que he aprendido, lo que he visto y ponerlo en función de lo que estoy haciendo, de lo que estoy aprendiendo del arte, porque lo bonito del arte es que no va solo, la música no va sola”.

Un ejemplo de lo anterior, según la participante 5, es “la biodanza nos enseña que a pesar de que a veces queremos estar solos, en la vida en general no estamos solos, estamos acompañados, vamos en un baile todos... las clases de biodanza y danzaterapia tienen un propósito siempre tienen como un enfoque entonces a veces queremos trabajar la niña interior, a veces queremos trabajar la relación con madre y padre, a veces queremos trabajar la relación con los otros, entonces, dependiendo de eso se construyen los ejercicios y se danza en pro de eso, digamos que las dos son muy similares, yo creería que la única diferencia es que la danzaterapia está siendo un poco más con codificada o sea, me refiero a códigos de danza, códigos de movimiento mientras la biodanza es mucho más libre, tú no necesitas saber bailar, no es un requisito que tú sepas bailar, no es un

requisito que sepas una coreografía; o sea digamos que se sale como esos cánones de lo académico de la coordinación y eso, porque lo que importa aquí es el fin, lo que importa es la vivencia”.

Por tanto, se hace pertinente destacar que el arte es inherente al ser humano, de hecho, desde los inicios del hombre no ha habido una civilización que no desarrolle el arte Landry (2020), pues, este ha sido una forma de comunicación y expresión que han tenido los individuos al ser capaces de interpretar y contar historias, incluso en las cavernas, pues “el arte está plagado de saberes ancestrales” (Participante 1), y así mismo, la participante 5 dice que, “ el arte es el lenguaje por el cual podemos expresar cosas sin necesidad de hablar; o sea tú a través de un tejido puedes expresar cómo te estás sintiendo y es arte, y no lo tienes que decir. Yo siento que el arte es la herramienta que nos permite mostrar a los demás eso precisamente que queremos mostrar sin palabras, es un lenguaje no verbal, pero es un lenguaje que comunica muchísimas cosas; así lo llamaría yo, el arte para mí es una herramienta por la cual puedes mostrar algo que quieres mostrar”.

Es decir, que las prácticas artísticas le permiten al individuo comunicar una realidad que pocos comprenden con facilidad, demostrando un mundo diferente en donde la comunicación va más allá del mensaje, y pasa a transformar el contexto y por tanto, el arte como forma de expresión propicia la comunicación de sentimientos, percepciones, posturas y pensamientos, por lo que, este se concibe como un canal de decantación de intenciones, cosmovisión y acciones en sí mismas, Calderón (2016) percepción en la que coincidió el entrevistado 6 quien comentaba “yo creo que de artistas somos así como reservados, como que nos guardamos un poco ciertas cosas, como nuestros sentimientos, como lo que pensamos y cuando nos expresamos, nos expresamos es con ciertas personas no con todo el mundo, más que todo nos expresamos es mediante nuestro arte, el arte nos brinda esa libertad”. Asimismo, la participante 2 expresa, “para mí el arte es un proceso

de construcción sensorial, pero sobre todo multisensorial, digamos que es un canal expresivo pero, también se convierte en un canal de sanación; yo creo que el arte es una construcción muy desde la subjetividad y yo creo que debe liberarse de tantos cánones académicos porque eso ha limitado que el ser humano sea un artista; incluso Foucault nos habla alrededor de la estética entonces es como hacer un cuidado de nosotros mismos y eso es arte”; en concordancia, la participante 4, ahonda en que, “la estética no se refiere solamente, pues a la belleza, porque es que la belleza estandarizada de si es bonito 90, 60 y 90. y si se ve lindo para todo el mundo, ahí no está la estética; y el arte plástico te puede dar esas rarezas y en esas rarezas hay una estética, entonces en el arte plástico digamos que yo puedo plasmar esas creaciones estéticas que a mi proceder y a mi parecer y dentro de mi creatividad, me permiten crear un mural, crear una máscara, crear el montaje de una escenografía”.

Así mismo, el participante 6 dice, “el arte para mí es una expresión, una expresión de la cual son mis emociones, que quiero expresar a los demás, no mediante mi voz, sino mediante lo que yo realizo o lo que yo quiero plasmar o mostrar, lo que quiero mostrar gráficamente, lo que yo siento, eso es el arte para mí... cuando yo analizo el arte veo el sentimiento o veo las emociones de la persona que lo creó y eso quiero que vean en mi arte”; ahora, el participante 1 dice “La música más que ser un arte, es un medio de expresión, es un lenguaje y necesariamente siempre que hagamos algo con la música estamos expresando, la letra expresa una cosa, la melodía puede expresar lo mismo, puede expresar otra cosa, la armonía también expresa, cada instrumento expresa y el intérprete con cada gesto expresa”.

En suma a lo anterior, es posible resaltar de manera precisa que cuando se ha estado vinculado a una práctica artística, el arte mejora la vida de las personas puesto que, propician y promueven diferentes habilidades como lo expreso la participante 4 al indicar que “la tolerancia,

el respeto y la empatía... es algo que yo pienso que está minimizado y es algo de lo que más se debe trabajar en todo y que he desarrollado en mi ser por el arte” aspecto importante al interior de la teoría del Desarrollo Humano según Amartya Sen y su enfoque de desarrollo de capacidades (1999); por ejemplo la participante 3 comentaba que, “el tejido, para mí lo es todo, o sea de hecho, creo que una de las más grandes herramientas de sanación personal, reivindicativo y empoderador... creo que particularmente el tejido siempre es como el que me aterriza en el ser, el que me permite conectar a la otra persona... porque es que además es un acto meditativo en sí, el tejido te obliga a estar presente y por más mecánico que sea el tejido me obliga a estar aquí presente, porque necesito estar contando, necesito estar siendo consciente de lo que estoy haciendo, entonces al estar contando estás respirando también tranquilamente, no llevas la mente otro lado, sino que te tiene aquí todo el tiempo, pendiente de la aguja, de lo que estás haciendo”.

Ahora bien, el cambio no solo se ve presente en aspectos físicos o tangibles, de hecho, las prácticas artísticas son una forma de comunicación que tiene el inconsciente para liberarse a sí mismo, y es precisamente el reconocimiento y la introspección inconsciente la que garantiza la aceptación y apropiación de la obra, tanto en la persona que la representa como en quien la observa, Velásquez (2014), de hecho, al hablar de esta introspección, la participante 3 expresaba “nunca en mi vida pensé que podría hacer algo así, siempre creía que era muy mala con la motricidad fina y siempre creía que tenía una estética terrible...en la vida jamás se me ocurrió que pudiera hacer cosas tan bonitas con mis manos como las que he hecho hasta ahora”, mientras que la participante 4, piensa que “el arte es mi forma de vida, mi mejor herramienta para poderme expresar, para poderme comunicar, es la virtud y es la manera de poder crear y de poder transformar mi vida y la de muchas personas más, o sea, el arte para mí trabaja de manera maravillosa y transversal en todo lo que existe en este universo y en este planeta”. Y cuando se ahonda en el tema con la participante

5 manifiesta, “que prácticas artísticas es todo lo que la persona quiere hacer por sí mismo, o sea por precisamente el manejo de esas emociones, el manejo de muchas veces esas frustraciones; a través del arte puedes manejar todo eso... las prácticas artísticas ya las hacen cada quien, cada individuo desde lo que le gusta hacer ¿no? porque no todos tenemos la misma capacidad para pintar, para tejer, para bailar, pero si tenemos las capacidades artísticas, lo que pasa es que muchas veces las tenemos bloqueadas por el mismo pensamiento de que el arte no sirve para nada”.

Adicionalmente, la participante 4 declara, “el hecho de poder expresar por medio del cuerpo y cada movimiento es más, pues digamos que es un mundo, es un mundo donde usted entra, como en el Nirvana, tú te dejas llevar, tu entras allí y logras sacar cualquier emoción que tengas triste o feliz, o la que tengas por medio de la danza, entonces tú puedes sacar todo eso que tengas bueno o malo dentro de tu ser...El arte no se impone, sino el arte, te permite crear y obviamente te va generando unos hábitos... el amor, la dedicación, la disposición, el estimular la creación y disciplina.”.

Por último, pero no menos importante, en el territorio nacional se encuentra un sinnúmero de prácticas artísticas a diario, alimentadas por las diferencias culturales que se dan en el país gracias no solo a los procesos de colonización, sino también a la diferencia de los pisos térmicos que hacen que incluso dentro de un mismo territorio, la riqueza artístico cultural sea enorme, llevando así a Colombia a ser un país multicultural y pluriétnico Marca País Colombia (2023); teniendo como mayores expositores del arte a muchos cantantes, bailarines, músicos e incluso pintores, aun cuando el arte suele ser infravalorado y estigmatizado, opinión que puede observarse claramente con los entrevistados 5 y 6 quienes han expresado, “algunos lo desvalorizan es porque uno no es profesional, porque uno no tiene un cartón que lo certifique de que uno sabe hacer eso”; “con mi familia también he roto muchos paradigmas de que el arte no sirve para nada, de que del arte uno

se va a morir de hambre” e incluso expresaron su pérdida de oportunidades laborales en torno a la falta del título profesional, mientras que la participante 3 piensa que, “ esa es una posibilidad que tenemos todos y que deberíamos acoger todos los seres humanos en la vida, cualquier tipo de ejercicio que nos permita conectarnos con el arte, así sea una vez a la semana, llámese pintar, escribir, tejer, dibujar, cualquier cosa que te permita sentarte a desarrollar tu creatividad, a mover tu pensamiento, pues a desarrollar como habilidades también de motricidad fina; creo que esas son las prácticas artísticas, son esas que desarrollas, pues más por gusto que pensando en que sean tu profesión o tu modus vivendi”.

En suma, el participante 6 manifiesta que, “ha sido complicado porque también he sido empírico y pues a uno nadie le enseña; pero lo más bacano de ser empírico, yo digo que es que uno hace las cosas porque a uno le nace hacerlo, porque uno quiere hacerlo, porque uno quiere crecer en eso, porque uno quiere llegar en algún momento y decir “uy lo hice creí en mí y no puede decepcionar al niño interior que tengo que en ese momento dijo quiero dibujar y quiero ser artista”.

7.2 *Desarrollo Humano*

Amartya Sen define el desarrollo desde 4 pilares fundamentales que desembocan en la construcción de una forma diferente de contemplar el Desarrollo Humano (2000), de hecho, la participante 3 expreso durante el proceso de entrevista que “cuando Amartya Sen hablaba del desarrollo humano, siempre lo concibió como la única posibilidad que tenía el ser humano de cambiar su historia” mientras que el participante 1 manifestó su percepción del desarrollo como algo que “nos muestra cómo podemos desarrollarnos como personas, como humanos... busca como dar parámetros a las personas para vivir, para estar bien, para ser cada vez mejores.” Y así mismo, la participante 5 concibe “ que el desarrollo humano está muy vinculado con eso que la persona logra realmente llevar a cabo e incluso si nunca logra hacer una carrera profesional pero

es un buen ser humano eso fue lo que logró... sí eres feliz en lo que haces, o tienes una vida frustrada, o quieres hacer otra cosa y no la puedes hacer porque lo que a ti te dijeron toda la vida es que tenías que ser profesional; yo creo que va muy por ese lado, preguntarse cada día si lo que yo estoy haciendo está cumpliendo mi propósito, si me está haciendo feliz”; y desde esta perspectiva se hace pertinente reconocer la importancia de encontrar nuevas herramientas que promuevan el desarrollo puesto que, aun cuando se evidencia un nuevo enfoque en la concepción del Desarrollo Humano, este sigue teniendo un visión sesgada y capitalista al interior de la sociedad.

Dado lo anterior, se evidenció que el arte a pesar de ser profundamente infravalorado en el territorio nacional, si implica una enorme posibilidad para las personas que decidan desempeñarse dentro de este universo; por un lado, al permitirle a quienes lo practican la libertad de elegir que pueden hacer o ser, incluyendo aquellas decisiones que dependen del Desarrollo Comunitario Sen (2000) a través del cual se abre “la posibilidad de que los seres humanos podamos ser honestos con nosotros mismos” (Participante 2) y por ende, tal y como lo indica la participante 4, “la mejor herramienta que podemos tener como insignia de libertad y de expresión siempre va a ser el arte” y por tanto, “sería descolonizar nuestro propio ser, o sea como realmente darnos la oportunidad de resistirnos como a las formas que el mundo define desde afuera; y no solo como un acto de resistencia sino también digamos como un acto de relación conmigo mismo y con los demás, entonces en ese sentido el desarrollo humano es la oportunidad de hacerme cargo de mí misma y en ese hacerme cargo de mí misma pues resolverme, entonces resolver mis dolores de cada etapa de la vida, resolver mis imposibilidades de relación con el otro, pero también digamos permitir que el otro influya en ese desarrollo” (Participante 3).

Ahora bien, la implementación de una práctica artística brinda adicionalmente la posibilidad de desarrollar un sinnúmero de habilidades personales y profesionales en donde el capital humano tenga mayor peso que el capital económico a fin de encontrar una definición más pertinente para el bienestar humano Bedoya (2010) que a su vez complementan las diferentes dimensiones del ser humano entre las cuales se resaltan el manejo emocional, la introspección, el fortalecimiento de la autopercepción, la comunicación asertiva y el empoderamiento, cualidades que se evidenciaron y sobresalieron en el proceso de entrevistas, un claro ejemplo de esto fue el testimonio de la participante 4 quien expresaba “el mejor proceso que yo he podido hacer en mi vida es saberme admirar a mí misma, porque yo también tenía un reguero y un sinnúmero de inseguridades y no quiero decir que todavía no las tenga, pero las vivo luchando constantemente, todo el tiempo”.

Así también, la participante 2 expone “Cuando yo hago danza, o sea cuando bailo en el escenario o cuando hago danzaterapia, estoy expresando todo lo que soy, el momento de mi vida, mis conflictos, mis devenires, mis afectos, mi crítica al mundo... Yo no siento que uno pueda mentir, yo no siento que uno pueda trasladarse y ser un sujeto distinto al que es en su cotidianidad porque si no sería como hacer un ejercicio académico y no hacer arte, yo si siento que el arte tiene que ser liberación, sanación. Yo siento que el arte es un proceso libertario, siento que es la posibilidad de que los seres humanos podamos ser honestos con nosotros mismos” mientras que el participante 1 espeta “no soy la mejor persona hablando, expresando las cosas, sino que he aprendido a escuchar, eso se convirtió en una habilidad, en una fortaleza, el escuchar al otro... que importante es también escuchar, cuando uno escucha también aprende y es que la otra persona también es importante”.

De igual manera, si bien el Desarrollo Humano ya no se contempla como un crecimiento meramente económico y se centra principalmente en la tranquilidad y felicidad del individuo, si es pertinente contemplar las oportunidades económicas que se deben tener al interior de un sistema globalizado y capitalista para alcanzar un nivel de vida lo suficientemente estable para permitirse vivir dignamente Escobar (2007); desde esta perspectiva, los entrevistados resaltaron el arte no solo es un medio de esparcimiento, sino también una oportunidad de ampliación laboral; desde lo anterior, el participante 6 manifiesta que “Como artista pues tuve que adquirir otras habilidades, otras entradas, tengo pensado otros proyectos para el otro año para tener otros ingresos”. Por otro lado, se evidencian las experiencias de las participantes 2 y 4 quienes iniciaron sus propios proyectos de danza como lo compartió la participante 4 quien ha “pertenecido a dos agrupaciones, una como bailarina y subdirectora y luego pues monté mi propio proyecto desde el 2019 llamado Killart, donde empecé como directora y fundadora en danza folclórica, en danza urbana y en ritmos latinos; o las participantes 3 y 5 quienes iniciaron un emprendimiento desde el tejido de hecho, la participante 3 manifestaba “ para mí el tejido siempre fue como un escape económico, desde muy pequeña, o sea, en el colegio tejía una bufanda que me demoraba tejiéndola un año y la vendida, me la encargaban y cuando se lo entregaba al año era como "le termine su bufanda" pero me demoraba un montón”.

Por otro lado, Amartya Sen (1999) resalta la importancia que tienen los Derechos Humanos en el proceso de Desarrollo desde una perspectiva de Justicia Social para la disminución de brechas sociales; de hecho, la participante 4 contempla que, “el desarrollo humano básicamente es la posibilidad que se va gestando la sociedad de crecer multidimensionalmente como sociedad, pero puede estar influida por muchísimos factores; por la economía, por la política, por la misma historia” así mismo, la participante 4 manifiesta que, “Cuándo uno deja entrar el arte en el corazón

de una manera adecuada, uno empieza a ser más persona que nunca, el artista tiene que evolucionar en ser más persona y en generar una empatía para el bien común de la sociedad y poder trabajar en comunidad”; ahora bien, la participante 5 ve el arte como una herramienta pertinente para promover un ideal de acceso equitativo a los Derechos Humanos a través de la empatía, la visibilización de las problemáticas, la concientización de las desigualdades y la promoción de valores; adicionalmente, el participante 1 expresaba desde su profesión que, “cuando hablábamos de que la música tiene una letra, pues también tiene un contenido y tiene un trasfondo político, filosófico, etc. y la música también ha ayudado a que la gente abra los ojos... cuando ocurre algo con lo cual no estamos de acuerdo la música ha estado ahí para decirnos oiga, algo está mal”.

Así mismo, la participante 2 afirma, “Personalmente, yo tuve un proceso muy bello, con momentos muy fuertes, pero un proceso muy bello de sanación potentísimo, de reconstruir mi autopercepción, volver al cuidado de mí, de mis relaciones, entender que los vínculos no solo dependen de mí y que si el vínculo falla no es porque yo este mal, también redescubrir mi cuerpo, desestigmatizar lo que es lo lindo, la capacidad de mi cuerpo, lo bello que baila, también en términos de sanar perdidas... poder bailar eso y poder volverlo un performance, contarle al mundo que dolió pero ahí va sanado también; en lo laboral... yo empecé a descubrir que cuando hacia esos talleres algo pasaba, que había gente que se movilizaba y no solo el cuerpo, no solo lo físico... y a nivel social a mí me gusta mucho el trabajo comunitario y si siento que hay que mediar de otras formas... y entonces creo que así moviliza más... conecta.” esto quiere decir que, si se revisan las posibilidades del arte para la transformación social, se tiene que hablar desde una perspectiva de derechos y desde el enfoque diferencial puesto que, ambos constituyen el marco de la atención psicosocial en Colombia sobre el que se destacan todas las acciones en este orden, encaminadas no solamente al desarrollo individual sino al desarrollo comunitario.

Por lo anterior es posible aseverar que el arte juega un papel importante en el Desarrollo Humano pues, Sen entra a plantear que para alcanzar un nivel óptimo de desarrollo, las personas deben verse como individuos participativos en la configuración de su propio destino y el de su comunidad Bedoya (2010) de hecho, la participante 5 expresa que esto “Es un tema de mucho conocimiento, también es un tema de mucho estudio, también es un tema de leer, también es un tema de apropiación del conocimiento... la transformación social de por sí no es fácil; yo creo que el arte sí aporta muchísimo y sí genera espacios de construcción social pero nosotros, que somos los que tenemos entre comillas el conocimiento, tenemos que saber cómo llegar a esos espacios porque, y lo digo con conocimiento de causa, así mismo como tú puedes construir, asimismo puedes destruir” del mismo modo, la participante 4 se enfoca en que “no es solamente uno exigirlos, sino ver yo también que estoy aportando al otro, el derecho y el deber se tienen de la mano, yo debo respetar el derecho de mi otro par” y por tanto, la participante 3 asegura que para lograr este cometido “necesitamos que se dé la apertura a otros espacios de diálogos, otros espacios de interacción y yo creo que el arte es una forma importante para que los jóvenes y las jóvenes lleguen a escenarios en los que podamos hablar de otras cosas”.

7.3 *Transformación Social*

La Transformación Social es un concepto que responde a las necesidades propuestas en la categoría anterior; pues al igual que el enfoque de Amartya Sen, la Transformación Social promueve la justicia social, la inclusión y la sostenibilidad, creando un futuro más equitativo Subirats (2005) de hecho, la participante 2, define la Transformación Social como un proceso que “puede cambiar el orden de las cosas, como que es instituyente o sea que tiene tal potencia que puede realmente confrontar también las estructuras que han sido históricamente rígidas” así mismo, el participante 1 expresa que este término hace referencia a “ cuando tenemos que cambiar

algo... tenemos que ajustarlo, de pronto tenemos que poner nuestro granito de arena para que las cosas cambien, o tengo que decir esta cosa no me gusta, pero igual hay muchas perspectivas, es algo denso; pero digamos que se tiene que tener cierta perspectiva para decir algo está fallando, esto está mal... obviamente tiene que tener un contexto bien definido” mientras que, la participante 4 realiza una crítica al exponer que, “esa transformación social, vuelvo y digo, está quedando en el escrito, en el concepto, pero en la práctica no; yo digo que el tema va más radicado en el mismo pueblo, el pueblo está esperando a que su parte estatal de la solución para tener una transformación y yo creo que cuando el mismo pueblo se encargue de generar una equidad en verdad para todos puedo estar hablando de una transformación”.

Dado lo anterior, se resalta que la Transformación Social es crucial para abordar los problemas y desafíos que enfrenta la sociedad, permite superar la desigualdad, la pobreza, la discriminación y otros problemas sociales que afectan a millones de personas en todo el mundo Subirats (2005) por lo que, toma valor para la investigación desde una perspectiva de resignificación de experiencias, la cual, requiere un medio para conseguir un verdadero impacto en los individuos y es aquí donde el arte empieza a jugar un papel fundamental pues, la participante 5 afirma que el arte le brinda a los individuos herramientas de canalización, conexión, comunicación, meditación, expresión, desarrollo de capacidades y empoderamiento de hecho, la participante 4 expresa que a través del arte ella logro resignificar la relación que tenía con su cuerpo pues, “Aprendí a creer en la habilidad motriz que tengo, dentro de lo que me metieron en mi cabecita de que el estándar del cuerpo en la danza tenía que ser 90, 60, 90 para poder bailar o tener la estatura de yo no sé cómo, pues me empiezo a dar cuenta que no era así y de esa habilidad motriz monstruosa que yo tenía” adicionalmente, la participante 2 verbaliza una experiencia reciente en donde a través de un taller de danzaterapia que realizó con mujeres jóvenes en proceso de

formación feminista de 6 departamentos de Colombia, una de sus alumnas, quien se encuentra en un proceso de transición de género en un contexto bastante machista que la había llevado a pensar en dejar de lado su lucha social, le cometo al término de la sesión “que ella había llegado con un dolor en la espalda muy fuerte.

Por lo cual, en las disciplinas somáticas para nosotros todo lo que ocurre en el cuerpo está conectado, entonces ella me dice eso y yo le digo “qué bueno” y entonces ella me mira a los ojos y me dice “lo mejor de todo es que yo entendí mi dolor de espalda”; o sea ella conectó su elaboración emocional, mental, su interpretación, quién sabe qué pasó ahí y me dice “y ahora voy a volver a mi pueblo segura de seguir sosteniendo mi lucha”.

De igual forma, a través de las habilidades anteriores se pueden prevenir lesiones o agresiones puesto que la resignificación a través del arte tiene un impacto significativo en el crecimiento personal, al cambiar la forma en que se perciben las experiencias Aguilar (2018) por lo cual se convierte entonces en una modulación emocional para transitar de forma diferente a través de diferentes problemáticas. Es entonces cuando el arte pasa a ser una estrategia de autocuidado y de cuidado social, de hecho, la participante 3 expresa que ella cree que a través de las prácticas artísticas se “pueden prevenir lesiones, agresiones, suicidios o sea, creo que sí se puede lograr esa canalización de la emoción y esa modulación emocional, como transitar de forma diferente, problemáticas incluso mentales, entonces creo que son una estrategia de autocuidado, pues personal y social” así mismo lo dio a entender la participante 5, quien comparte su experiencia al enseñarle a tejer a una mujer de 70 años que conoció en su trabajo; ella manifiesta que esta mujer “también aprendió a manejar sus procesos emocionales a través del tejido, porque ella perdió una hija hace poco, en la pandemia, todas esas tristezas y todo eso que ya tiene ella las enfoca en el tejido, cuando ya no puede dormir, porque ella sufre muchísimo de insomnio por sus dolores

también, ella se para a tejer y entonces ves como logró encaminar su sufrimiento hacia otra cosa; Ese dolor, esa frustración, tantas cosas emocionales como las convirtió en arte... y eso es tan gratificante, así sea una sola persona que yo haya logrado impactar, pero ella está tan enamorada de la vida y tan enamorada del tejido que yo digo ya con esto me retiro, yo me podría ir del centro comercial y ella ya queda con una habilidad impresionante”

Adicionalmente, la Transformación Social requiere de un proceso creativo; el cual fortalece el crecimiento personal al permitir un desarrollo más amplio de la identidad Elisondo (2019); dado lo anterior, el participante 1 comentaba que “la creatividad hace que se vaya más allá en muchos aspectos, seguramente hay personas que no se crean tan creativas y seguramente pueden llegar a impulsar a todo un pueblo”; por otro lado, la participante 3 expresa que “es algo muy grande, qué viene de tan adentro, que por qué dejar que el límite se ponga fuera de sí, entonces sí pensaría que es esa expresión del alma, lo que va saliendo ahí y de la mente, de tu percepción del mundo”, mientras que, la participante 2, nombraba a Galtung para hacer alusión a la construcción de paz como un proceso creativo y es que “para encontrar posibilidades es necesario que creamos y creer es crear entonces, primero creer que si hay otras posibilidades y luego pues darse a ese camino” así mismo, la participante 4 hace una reflexión en torno a este término en donde expresa que, “La creatividad está en todos, pero desafortunadamente a unos se la dañan más que otros; y digamos que aprendieron por medio de sus vacíos y sus emociones a seguir creyendo en la creatividad que tienen. La creatividad está con o sin conocimiento, y la creatividad lo que hay es que alimentarla; todo lo que usted le parece una idea loca, descabellada, no hay que soltarla, hay que agarrarla y empezar a deconstruirla, y cuando usted la empieza a alimentar esa idea loca, usted empieza a escribir y empieza a transformar... Vuelvo y digo que la creatividad está mientras uno aprenda a creer en ella”.

Cabe destacar que en el proceso creativo influyen muchos factores personales y sociales como la personalidad, la experiencia, la cultura e incluso el ambiente Elisondo (2019), lo cual se interconecta a su vez con la teoría de Amartya Sen y el enfoque multidimensional (1999) cuando hace énfasis en que el ser humano podrá desarrollarse siempre y cuando este interesado en cambiar su entorno y las posibilidades de su entorno se lo permitan es por esto que, el termino de calidad de vida empieza a tomar fuerza dentro del análisis de esta investigación, pues si bien el participante 6 hace énfasis en que actualmente la estabilidad económica lo es todo, los participantes 1,2,3,4 y 5 coinciden en que la calidad de vida se mide en torno a su felicidad tal y como lo plantea Urzúa (2012).

Por ejemplo, el participante 1 hace alusión a que tiene “una visión como un poco romántica, no porque me crea pobre o me crea rico, pero yo creo que calidad de vida es lo que tú quieras darte, calidad de vida es dormir bien, es sentirse tranquilo, saber que está haciendo las cosas bien, disfrutar de lo que está haciendo... yo siento que sentirse bien con lo que se está haciendo eso es calidad de vida. El arte si influye muchísimo, siento que le da un plus a la vida de muchos y obviamente eso también le da calidad de vida tanto al colectivo como a la persona; yo siento que todos deberíamos tocar un instrumento, todos deberíamos bailar, todos deberíamos tener tiempo para poder pintar y eso también haría que nuestros procesos mentales y nuestros procesos con las personas también tuvieran otro sentido... deberíamos tomarnos el tiempo de tomar un lápiz y dibujar, escribir; todas esas cosas también son importantes y nos desarrollan como seres humanos”.

Siguiendo esta línea, la participante 3 afirma que, “es lo que necesitas tu para estar tranquilo en tu vida, qué necesitas para sentirte tranquila y bien y para estar contento y estar alegre”; así mismo, la participante 4 define la calidad de vida como “vivir feliz con lo que amo y me gusta hacer, para mí calidad de vida es en la parte laboral, no matarme con mi trabajo, para mi calidad

de vida es tiempo en familia y la familia no está solamente en la familia de sangre, también está en la familia de amigos, calidad de vida, es poder estar, digamos, con mis perros, calidad de vida, es que tú te sientes feliz y no que hagas sentir feliz a los demás, primero tienes que ser feliz tu” y, la participante 5 expone que “calidad de vida va muy vinculado con eso que realmente me hace estar contento, que realmente me hace sentirme empático conmigo mismo”.

Mientras que la participante 2 brinda una mirada, si bien muy concordante con las anteriores, diferente a las demás, pues ella entra a hablar de que al interior de “la danza terapia tendría que ver eso con lograr la integración de todos los cuerpos, de todas esas dimensiones y esa integración le permite al sujeto manifestar quién es y pues cuando uno manifiesta quién es pues deja como de deleitarse en el sufrimiento... el sufrimiento psíquico es un proceso permanente e incluso aceptado conscientemente, o sea un lugar donde nos empezamos a identificar y aprendemos a vivir entonces pues el bienestar psicosocial implica poder tomar una conciencia ético política del mundo que habitamos y del lugar de sujeto, que estoy viviendo, de las relaciones que me estoy planteando conmigo, con los otros y con mis entornos... entonces ¿cómo encontramos eso que llamas calidad de vida o bienestar psicosocial?, pues voy a volver a decir lo mismo, liberándonos y eso implica un dolor, eso implica darme cuenta que a lo mejor he sido un sujeto dominado... para tener calidad de vida y bienestar psicosocial necesitamos vincularnos y dejar de tener tanta prevención”.

Ahora bien, dentro de la Transformación Social se abre paso a un cuestionamiento importante y es la participación del Activismo Social en esa Transformación la cual suscita grandes movimientos e impulsa el ideal de una sociedad más justa y un territorio menos inequitativo, movilizándolo a las personas por un objetivo en común Capasso (2019); el cual suele ser el ideal de una sociedad con mejores condiciones de Calidad de Vida en donde el individuo logre sentirse

cómodo, seguro, realizado, feliz y sobre todo, perteneciente de hecho, la participante 3 manifiesta que el Activismo Social “es el gran generador de cambios y garante de derechos, si no fuese por la manifestación social y por el activismo social creo que no se habrían generado ninguna de las leyes y de los cambios que se han generado acá, específicamente en Colombia, o sea claramente pues en muchos países ocurre esta forma, pero ya solo hablándolo desde acá ha ocurrido así. Yo creo que para mí una de las cosas más bonitas que pasó en ese aspecto fue en el estallido social, cuando en medio de las luchas y del caos que eran las ciudades se empiezan a armar bibliotecas móviles, espacios de cuenteros, espacios artísticos que finalmente fueron los que fueron aplacando también un poco la protesta, que le fueron dando otra dinámica y creo que fue ese sentido de libertad el que llevó a todos a esa movilización; pero además todo el tiempo, cualquier movilización social que tu veas está rodeada de arte, batucadas, grafiti, expresiones artísticas en el lugar de la concentración, siempre está rodeada de arte y creo que es porque ese es el lenguaje universal”.

Desde esta misma línea, la participante 5 afirma que, “Yo entiendo por activismo social todo lo que tú haces en positivo por algo; entonces, por ejemplo, por el medio ambiente, por las comunidades, por las personas en sí entonces, es lo que quieras hacer en positivo; por eso ahí estás aplicando un activismo social”. Ahora bien, la participante 2 manifiesta “no creo en el activismo ni eso del activismo, porque no es como el arte para todo, no es como “ay entonces ahora el arte para todo en la lucha social” porque eso también como que lo han cooptado también, se coopta un poco el sentido del arte y de la lucha política; el activismo si puede estar vinculada a lo político, a lo ético, a procesos sociales porque tiene una gran capacidad sensibilizadora, vinculante, facilitadora, o sea como que si tú pones a hablar a la gente en seco la gente a veces se queda en silencio pero si tú colocas una mediación que vincule algo, que no estamos hablando tampoco de

una manualidad, porque ahora también uno piensa como que el arte en todo entonces el arte en todo es dibujen, hagan un dibujo o sea el arte para estar presente necesita un componente simbólico”.

En síntesis, esta disciplina tiene el poder de comunicar mensajes poderosos y provocar emociones en las personas, además, se cree que el arte puede desafiar las normas sociales y cuestionar las injusticias existentes, Capasso (2019) desde esta perspectiva, como futuros Trabajadores Sociales es necesario entrar a definir nuevas herramientas que garanticen una transformación real desde la percepción de la misma comunidad que se interviene y desde como ellos logran evidenciar su desarrollo desde su vinculación en los procesos; es por esto que la participante 2 expresa que “A veces en las facultades de psicología y de ciencias humanas en general, creemos que por haber estudiado la sociedad y al ser humano por tantos años tenemos muchas verdades, entonces yo creo que sí hay que mediar desde el despojarnos de la verdad, de lo sentipensante... o sea, profesional psicosocial pues usted también libérese y permita que la creatividad venga, para que pues descubra otras herramientas en esa interacción con la gente, con la comunidad e incluso aprender de ellos, invertir los lugares o sea permitir que ellos sean los que enseñen también; yo creo que uno dice “bueno algo pude hacer bien” cuando las mismas comunidades te dicen "uy sí ese camino es, por ahí es donde me suena"... porque yo no sé o sea nosotros también colonizamos mucho al otro, queremos trabajar con comunidades pero queremos decirles cómo”.

De hecho, siguiendo esta misma línea de pensamiento, la participante 3 afirma que, “El proceso nace, es viendo que herramientas tenía la Comunidad para sobreponerse de todo su contexto y surgen y crecen de forma orgánica porque si veo a muchos que llegan, pues de afuera y dicen, con ese aire de superioridad “vengo a traerles” y por ejemplo, deciden sacar la orquesta,

o sea, les compré los instrumentos para la Orquesta Filarmónica sin la opinión de los chinos y no impactan porque primero puede que no les interese ir y los que van, van obligados; entonces, difícilmente hay procesos interesantes para la comunidad y terminan siendo muy sectorizados, es más bonito cuando se construyen desde lo que ellos ya tienen”.

Ahondando un poco más, la participante 5 se centra en la importancia del conocimiento y la preparación, es por esto que ella indica que una gran herramienta es el “tener muy en cuenta las limitaciones que tienen las personas, conocer el grupo al que vas a ir a dirigir la actividad, de antemano saber si hay personas con discapacidades corporales, con discapacidades cognitivas o auditivas, por ejemplo, porque ahí vas a tener que tener un trabajo adicional, tienes que saber cómo llegar a esas personas”; ahora bien, la participante 4 coinciden en parte con la participante 2 en cuanto a lo herméticos que pueden llegar a ser los profesionales de las ciencias sociales, pues ellas expresa que “Ustedes como Trabajadores Sociales tienen qué culturizar, no solamente a los de Trabajo Social, yo sé que obviamente uno tiene que empezar por uno mismo, pero ustedes no se pueden cerrar tanto, empiecen a culturizar y a generar un contexto social de Activismo Social que no implique solamente a los de Trabajo Social, sino que implica a todos desde la multidisciplinarietà y deben empezar desde aquí, en la Universidad”.

8 Conclusiones

Desde lo analizado a lo largo de la investigación, se obtuvo una muestra de 4 Prácticas Artísticas, las cuales fueron música, danzas, artes plásticas y tejido; de las cuales se sistematizaron 2 experiencias para artes plásticas, 2 experiencias para danzas, entre las cuales se habló de biodanza y danzaterapia, 2 experiencias de música y 2 experiencias de tejido; adicionalmente es pertinente mencionar que para esta investigación se obtuvo una muestra total de 6 participantes.

Desde lo anterior, con la muestra recolectada se logró hacer una interpretación de la incidencia que poseen las prácticas artísticas en la construcción de los proyectos de vida de los participantes, confirmando en varias de las entrevistas la hipótesis inicial de esta investigación puesto que, todos los entrevistados e incluso los investigadores desde la experiencia y la observación, han evidenciado los aportes de dichas prácticas en el Desarrollo Humano Integral y la Transformación Social.

Ahora, abordando el segundo objetivo, se pudo evidenciar que, las Prácticas Artísticas influyen positivamente en el Desarrollo Humano, en vista de que, en las respuestas de todos los participantes se señaló que a través del arte han cambiado no solo sus conductas, sino también la de las personas en su entorno, al menos en aspectos mínimos, desde que decidieron implementar el arte como una forma de vida más allá de las opiniones y deseos exteriores.

De hecho, a lo largo del proceso de recolección de datos fue posible caracterizar experiencias corporales y extracorporales de los artistas; para iniciar fue posible conocer de cerca el contexto de sus inicios en el arte y como habían llegado al punto en el que se encontraban actualmente, pero también se logró sistematizar aquellas experiencias que, por un lado, impactaron positivamente en los artistas y por el otro, fueron influenciadas por los mismos.

Ahora bien, a la hora de realizar la selección de la muestra, se eligieron artistas y arte – terapistas que hubiesen trabajado con comunidades vulnerables a través del arte, por lo que desde el punto de vista de los entrevistados no solo se obtuvieron historias exitosas en donde el arte marca un precedente en los procesos de Transformación Social, sino que, también fue posible adquirir consejos acerca de la intervención social a fin de que sea exitosa.

Dado lo anterior, los participantes brindaron una percepción positiva del uso del arte en los procesos de Transformación Social para apuntar al Desarrollo Humano Integral sin dejar de lado la importancia de primero, conocer a la población con la que se va a tratar; segundo, trabajar de la mano de la comunidad, aprendiendo constantemente de ellos y sus propias Practicas Artísticas; tercero, generar vínculos estables que le brinden seguridad a la comunidad y cuarto, ser muy creativos y asertivos con las técnicas que se buscan implementar.

Por tanto, los aportes del arte al Desarrollo Humano y la Transformación Social van desde el desarrollo de diversas habilidades físicas, cognitivas, emocionales e incluso espirituales hasta, la apertura de oportunidades a nivel personal y profesional que inciden en el mejoramiento de la calidad de vida de los practicantes y, por ende, en la disminución de brechas sociales desde el enfoque de derechos y el enfoque diferencial.

Finalmente, se pudo concluir que en efecto las practicas artísticas analizadas en esta investigación, tienen una gran incidencia en la vida de quienes las practican, formulando y modificando no solo sus proyectos de vida, sino también los de las personas que asisten a los distintos talleres artísticos que estos lideran, además, estas prácticas, le aportan al Desarrollo Humano Integral y la Transformación Social, en un primer momento a nivel individual y luego a nivel colectivo, haciendo acoplo de la teoría domino, efecto bola de nieve o cadena de favores;

además, la presente investigación plantea nuevas metas futuras para profundizar la investigación y los aportes proporcionados al Trabajo Social desde el arte como técnica de intervención.

9 Referencias.

- Aguilar Salmerón, G. de la C. (2018). Procesos creativos en el arte para la resignificación de la identidad: una aproximación psicoanalítica / Creation art processes for the resignification of identity: a psychoanalytic approach. *RIDE revista iberoamericana para la investigación y el desarrollo educativo*, 9(18), 1–25. <https://doi.org/10.23913/ride.v9i18.408>
- Arce, Á. (s/f). *Expresiones de arte urbano como forma de activismo político*. BPOLITICS.
- Barba, J., Guzmán, C., & Aroca, A. (2019). La creatividad en la edad infantil, perspectivas de desarrollo desde las artes plásticas. *Conrado*, 15(69), 334–340.
- BBC News Mundo. (2019, agosto 15). Lluvia de ideas: ¿cuál es el origen de esta técnica y por qué muchos expertos creen que está sobrevalorada? *BBC*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-49339280>
- Bedoya, A. C. L. (2010). Amartya Sen y el Desarrollo Humano. *Revista Nacional de Investigación - Memorias*, 8(13), 277–288.
- Biodanza Hoy. (s. f.). ¿Qué es Biodanza? Biodanza Hoy. <https://biodanzahoy.cl/biodanza/que-es-biodanza-2/>
- Calderón, U. (2016). “Arte y cultura como medio de desarrollo social. La música en la ciudad de Granada. [Tesis de grado, Universidad de Valladolid]. Repositorio Institucional de la Universidad de Valladolid <https://core.ac.uk/download/pdf/211103451.pdf>
- Capasso, V. (2019). Conflicto social y activismo artístico en Argentina y Brasil: Análisis comparado de dos casos. *Cuadernos del CILHA*, 20(1), 31–49.

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1852-96152019000100004&script=sci_abstract&tlng=en

Capitalismo Consciente. (2020, enero 30). *Inteligencia creativa: definición, importancia y desarrollo*. Capitalismo Consciente. <https://capitalismoconsciente.es/blog/inteligencia-creativa-definicion-importancia-y-desarrollo/>

Cejudo, C. R. (2007). Capacidades y Libertad Una aproximación a la teoría de Amartya Sen. *Revista Internacional de So*, 65(47), 9–22.

Cook, D. C. (2016). La utilidad de los huesos de las manos y de los pies para la resolución de problemas en antropología biológica. *Más Allá De Las Aulas*, p. 7.

Cudris, T. L., Bermúdez, C. J., Rojas, A. A., Romero, M. M., y Olivella, L. G. (s/f). Familia, cultura y sociedad: factores determinantes del Desarrollo Humano. Desbordes. <https://doi.org/10.22490/25394150.4107>

DANE. (2023). *Boletín de Trabajo Infantil*. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/trabajo-infantil/bol_trab_inf_oct2022-dic2022.pdf

DANE, y Comité de Expertos en Pobreza. (2023). *Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema*. DANE. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-monetaria>

Deleo, U. A., & Gutiérrez, O. Y. (2016). Arteterapia y Biodanza en el Hospital Psicosocial. Un análisis desde la percepción de las y los participantes. Universidad Centroamericana.

Descubre por qué Colombia es un país multicultural y pluriétnico. (2023, marzo 2). Marca País Colombia. <https://www.colombia.co/pais-colombia/los-colombianos-somos-asi/colombia-un-pais-multicultural-y-plurietnico/>

Elisondo, R. C., Universidad Nacional de Río Cuarto, & Piga, M. F. (2019). Todos podemos ser creativos. Aportes a la educación. *Diálogos sobre educación*, 20. <https://doi.org/10.32870/dse.v0i20.590>

Escobar, A. (2007). *La Invención del tercer Mundo*. Editorial el perro y la rana.

Fontal, O. (2016). El patrimonio a través de la educación artística en la etapa de primaria. *Arte, Individuo y Sociedad*, vol. 28, núm. 1, pp. 105-120.

Gobernación de Cundinamarca: Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana. (2023). *Informe Mensual Delitos de Mayor Impacto Social Abril de 2023*. https://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/4cfc4426-c1a5-4014-a9ca-e3fac094038b/Informe+Abril+2023.pdf?MOD=AJPERESyCONVERT_TO=urlyCACH&EID=ROOTWORKSPACE-4cfc4426-c1a5-4014-a9ca-e3fac094038b-oyY.VF4

González, D. A. (2022). 12.221 homicidios en Colombia durante el 2022. *Agencia de Noticias UEC*. <https://www.uexternado.edu.co/delfos-centro-analisis-datos/homicidios-en-colombia-durante-el-2022/>

Guimón, J. (2016). Arte y salud mental ¿Existen las terapias artísticas? *Norte de salud mental*, volumen 15, (pp. 145-152).

Gutiérrez, V. A. (2018). *Análisis del Comportamiento de las Industrias Culturales en Colombia bajo el Marco de las Políticas Gubernamentales*. Bogotá D.C: Fundación Universidad de

América, Facultad de Economía. Obtenido de:

<https://repository.uamerica.edu.co/bitstream/20.500.11839/6769/1/2131101-2018-2->

EF.pdf

Hormigos, J y Cabello, A. (2016). La construcción de la identidad juvenil a través de la música.

Universidad Rey Juan Carlos, pp. 1-26.

Hurtado, J., y Sánchez, F. (2022). *El camino hacia el acceso equitativo en la educación.*

Universidad de los Andes. [https://uniandes.edu.co/es/noticias/economia-y-negocios/el-](https://uniandes.edu.co/es/noticias/economia-y-negocios/el-camino-hacia-el-acceso-equitativo-en-la-educacion)

[camino-hacia-el-acceso-equitativo-en-la-educacion](https://uniandes.edu.co/es/noticias/economia-y-negocios/el-camino-hacia-el-acceso-equitativo-en-la-educacion)

Infantino, J. (2019). Arte y Transformación Social. El aporte de artistas (circenses) en el diseño de

políticas culturales urbanas. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación,

71. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi71.1068>

Jaramillo, S. (2014). La paz territorial. En Oficina del Alto Comisionado para la Paz. *Entérese del*

proceso de paz. Bogotá, Colombia: Alto Comisionado para la Paz.

Klein, A., & Zoppi, L. (2021, agosto 15). Musicoterapia: Tipos y beneficios para la ansiedad, la

depresión y más. Medical news today.

<https://www.medicalnewstoday.com/articles/es/terapia-musical-musicoterapia>

Krause, M. (2017, marzo 29). *Adam Smith y la Teoría de los Sentimientos Morales. ¿Qué somos?*

¿Egoístas o altruistas? ¿O ambas cosas? Blog el foro y el bazar.

<https://bazar.ufm.edu/adam-smith-la-teoria-los-sentimientos-morales-somos-egoistas->

[altruistas-ambas-cosas/](https://bazar.ufm.edu/adam-smith-la-teoria-los-sentimientos-morales-somos-egoistas-altruistas-ambas-cosas/)

- Landry, P. (2020). “El arte es inherente al ser humano” (M. E. Pérez) [Entrevista]. <https://www.elcaribe.com.do/gente/cultura/entrevista-cultural/el-arte-es-inherente-al-ser-humano/>
- Llanos Zuloaga, M. (2020). Arte, creatividad y resiliencia: recursos frente a la pandemia. *Avances En Psicología*, 28(2), 191–204. <https://doi.org/10.33539/avpsicol.2020.v28n2.2248>
- London, S., & Formichella, M. M. (2006). El concepto de desarrollo de Sen y su vinculación con la Educación. *Economía y Sociedad*, 11(17), 17–32.
- Lopera-Vásquez, J. P. (2020). Calidad de vida relacionada con la salud: exclusión de la subjetividad. *Ciencia & saude coletiva*, 25(2), 693–702. <https://doi.org/10.1590/1413-81232020252.16382017>
- Molina, V. D. (2016). *Proyectarte, Proyecto de Vida desde el Arte*. Revista UCN (13). Obtenido de: <https://revistavirtual.ucn.edu.co/index.php/RevistaUCN/article/view/266/502>
- Moncayo Vives, G. A. (2019). La economía de la felicidad y la inversión pública en Ecuador: evidencias de una relación causal. *Estado & comunes, revista de políticas y problemas públicos*, 2(9). https://doi.org/10.37228/estado_comunes.v2.n9.2019.131
- Morales, N. J. (2022). Amartya Sen y la moderna teoría económica del bienestar y Desarrollo Humano. *Consejo Uruguayo para las Relaciones Internacionales*.
- Moreno, L., Quispe, D., & Angeles, D. (s. f.). Vista de Las Artes plásticas y visuales. Bibliolatino. <http://aplicaciones.bibliolatino.com:81/index.php/revartman/article/view/172/218>

- Mulder, P. (2019, noviembre 11). *Teoría de flujo de Mihaly Csikszentmihalyi*. Toolshero.
<https://www.toolshero.es/psicologia/teoria-de-flujo-mihaly-csikszentmihalyi>
- Mundet et al. (2015). Arte como herramienta social y educativa. *Revista Complutense de Educación*, Volumen 26-2, pp. 315-329.
- Okuda, B. M., & Carlos, G. R. (2005). Métodos en investigación cualitativa: triangulación. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 34(1), 118–124.
<https://www.redalyc.org/pdf/806/80628403009.pdf>
- Ramírez, P. A. (s/f). *La desigualdad en Colombia no cede*. Universidad del Rosario.
<https://urosario.edu.co/revista-divulgacion-cientifica/economia-y-politica/la-desigualdad-en-colombia-no-cede>
- Ramos, C. A., y Universidad de las Américas. (2015). Los paradigmas de la investigación científica. *Avances en Psicología*, 23(1), 9–17.
<https://doi.org/10.33539/avpsicol.2015.v23n1.167>
- Rivera García, M. X. (2017). Tejer y Resistir. Etnografías Audiovisuales y Narrativas Textiles. *Universitas*, 27, 139–160. <https://doi.org/10.17163/uni.n27.2017.06>
- Salazar Canaval, A. M. (2020). Dos visiones del Desarrollo Humano y la justicia social: ¿libertad o dignidad? *Revista filosofía UIS*, 20(1). <https://doi.org/10.18273/revfil.v20n1-2021013>
- Sampieri, H. R. (2014). *Metodología de La Investigación*. McGraw-Hill Companies.
<https://academia.utp.edu.co/grupobasicoclinicayaplicadas/files/2013/06/Metodolog%C3%ADa-de-la-Investigaci%C3%B3n.pdf>
- Semán P. (2016). Música, juventud, hegemonía: salidas de la adolescencia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Argentina, pp. 1-35.

- Sen, A. (2000). *Desarrollo y Libertad*. Editorial Planeta.
https://indigenasdelperu.files.wordpress.com/2015/09/desarrollo_y_libertad_-_amartya_sen.pdf
- Straulino, T. S. (2020). Definición de verdad y criterios de verdad en Kant. *International Journal of Philosophy*, 132–159.
- Suárez, N., Delgado, K. E., Pérez, I. C., & Barba, M. N. (2019). Desarrollo de la Creatividad y el Talento desde las Primeras Edades. Componentes Curriculares de un Programa de Maestría en Educación. *Formación Universitaria*, 12(6), 115–126. <https://doi.org/10.4067/s0718-50062019000600115>
- Subirats, J. (2005). Democracia, participación y Transformación Social. *Polis*, 12.
<https://journals.openedition.org/polis/5599>
- Toro, R. (s. f.). Biodanza Rolando Toro. Biodanza. <http://www.biodanzarolandotoro.com/>
- Unidad de Víctimas. (2022). *Las cifras que presenta el Informe Global sobre Desplazamiento 2022*. Unidad de Víctimas. <https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-y-gestion-de-informacion/las-cifras-que-presenta-el-informe-global-sobre-desplazamiento>
- Urzúa M, A., & Caqueo-Urizar, A. (2012). Calidad de vida: Una revisión teórica del concepto. *Terapia Psicológica*, 30(1), 61–71. <https://doi.org/10.4067/s0718-48082012000100006>
- Valcárcel, M. (2006). *Génesis y evolución de los modelos del desarrollo*. Pontificia Universidad Católica del Perú.

Velásquez, D. (2014). Proyectarte, Proyecto de vida desde el arte. Revista Virtual Católica del Norte, p. 13.

10 Anexos

10.1 Anexo 1. Matriz de Categorías y Guía de Entrevista Semiestructurada

Al interior de esta matriz se encontrarán a grosso modo las definiciones de cada categoría junto al objetivo al que responden para brindar mayor claridad en el proceso de construcción de la entrevista semiestructurada por lo que, finalizando la matriz se evidenciaran las preguntas correspondientes a la Guía de Entrevista Semiestructurada delimitadas por categorías y subcategorías.

10.2 Anexo 2. Matriz de Sistematización de Entrevistas

A fin de consignar los aspectos más relevantes para esta investigación, se plantea una matriz de sistematización de la información recolectada a lo largo del proceso de entrevistas en la cual se consignan los testimonios, vivencias y percepción de cada uno de los seis entrevistados referente a las diferentes categorías y subcategorías propuestas para la presente investigación.

10.3 Anexo 3. Imágenes de los proyectos de los artistas y arte terapistas

Figura 1

Presentación de grupo musical de UNIMINUTO Soacha en el V Festival Nacional de Cultura en Ibagué



Nota: en la imagen anterior se evidencia a los integrantes y el director del grupo cultural de música de la Universidad Minuto de Dios en el V Festival Nacional de Cultura realizado en Ibagué. Fuente: elaboración propia (2023)

Figura 2

Amigurumi del Principito, producto del Emporio Matajé



Nota: en la imagen anterior se evidencia uno de los amigurumi realizados por la participante 3 para su emprendimiento Emporio Matajé. Fuente: elaboración propia (2023)

Figura 3

Killart Colombia Folk Dance presentación “Currambera” en Gran Plaza Soacha



Nota: en la imagen anterior se evidencia al grupo base de la academia Killart en una de sus presentaciones alusivas a la costa colombiana. Fuente: elaboración propia (2023)

Figura 4

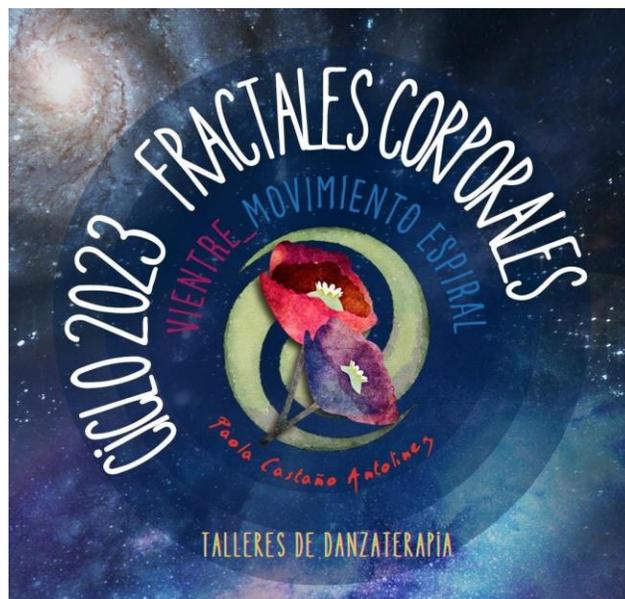
Peste negra. Mural crítica hecho en aerografía y pincel



Nota: en la imagen anterior se evidencia un mural realizado por el participante 6 en aerografía y técnica de pincel.
Fuente: elaboración propia (2023)

Figura 5

Pieza gráfica de promoción para talleres de danzaterapia en Vientre Movimiento en Espiral



Nota: en la imagen anterior se evidencia la pieza publicitaria para realizar la promoción de un ciclo de talleres en Vientre Movimiento Espiral, emprendimiento de la participante 2. Fuente: elaboración propia (2023).

Figura 6

Performance en el marco del paro nacional 2021.



Nota: en la imagen anterior se evidencia el performance social presentado por Killart en el marco del paro nacional 2021. Fuente: elaboración propia (2023).

Figura 7

Mural representativo del territorio ancestral Muisca, Casa de la Cultura Soacha.



Nota: en la imagen anterior se evidencia un mural realizado por la participante 4 para la Casa de la Cultura en Soacha en el que se busca representar la belleza del territorio ancestral Muisca. Fuente: elaboración propia (2023).

Figura 8

Muestra artística desde la danzaterapia del grupo colibrí.



Nota: en la imagen anterior se evidencia flyer publicitario para la muestra artística “tránsitos” del grupo colibrí coreografiado por la participante 5. Fuente: elaboración propia (2023).

Figura 9

Bodypaint ancestral



Nota: en la imagen anterior se evidencia uno de los bodypaint de representación ancestral parte del performance presentado por la participante 4 en el XXXIV Encuentro Departamental de Pintores y Escultores de Cundinamarca. Fuente: elaboración propia (2023).

Figura 10

Inmersión en la experiencia de los investigadores.



Nota: en la imagen anterior se evidencia un collage de los investigadores de la presente tesis de grado minutos antes del carnaval cultural realizado en las calles de Ibagué durante el V Festival Nacional de Cultural y su presentación en el escenario 1 del anterior mencionado festival. Fuente: elaboración propia (2023).