

Contribución de los Procesos de Gestión Artística y Cultural en el Desarrollo Social de las
Participantes de Shir Star en Medellín

Liliana María Álzate Parra

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Antioquia y Chocó

Centro Universitario Bello (Antioquia)

Programa Maestría en Gerencia Social

mayo de 2025

Título del documento de Opción Académica de Grado

Nombres y apellidos completos del autor o autores

Tesis de Maestría presentado como requisito para optar al título de Magíster en Gerencia Social

Directora:

Ana Maria Holguín

Co-Director

John Jairo Rico

Título académico

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Antioquia y Chocó

Centro Universitario Bello (Antioquia)

Programa Maestría en Gerencia Social

mayo de 2025

Dedicatoria

Este trabajo de grado se lo quiero dedicar primero a Dios por darme la sabiduría y fortaleza para realizarlo, segundo a mi familia, a mis padres, a mi compañero de vida por el apoyo y la paciencia, a ti Maria José que eres un gran regalo para mí, a mis amigas, tercero al grupo artistico ***Shir Star*** que ha sido mi gran fuente de inspiración, en especial a mi compañera de lucha Andrea Pulgarín, les dedico esta investigación que ha sido una gran oportunidad para reconocer que el arte realiza grandes aportes para la transformación de la sociedad.

Agradecimientos

Agradezco a Dios, y a la vida, por esta gran oportunidad de seguir aprendiendo, a mis docentes, en especial al profe Francisco Arias que con sus palabras me oriento para tomar el arte y la cultura como la base de esta investigación, a mi familia, a mis compañeros y compañeras y por último y no menos importante a la profe Ana Maria Holguín por el acompañamiento para lograr esta meta tan importante en mi vida, cada una de estas personas de una u otra forma fueron esenciales para conquistar los anhelos de mi corazón, gracias porque con cada palabra de aliento y abrazo me recargaban de energía y recordaban lo valiosa que soy y lo que puedo lograr.

Contenido

Resumen	6
Abstract.....	7
Introducción.....	8
1 Planteamiento del Problema	11
2 Objetivo general.....	15
3 Objetivos específicos	15
4 Justificación.....	16
5 Antecedentes	19
6 6. Marco teórico.....	31
7 Marco Conceptual.....	32
8 Referentes conceptuales.	38
9 Marco legal	47
9. Metodología.....	50
9.1 Enfoque, tipo y fuentes de información	50
9.2.2 Enfoque.....	50
9.1.1 Tipo	50
9.2 Fuentes de secundarias.	51
9.3 Sujetos y/u objetos de investigación	52
9.4 Criterios de selección.....	52
9.5 Consideraciones éticas.....	52
9.6 Técnicas de Recolección de Datos:	53
9.6.1 Entrevista	53
9.6.2 Entrevistas Semiestructuradas:	53
9.6.3 Grupos Focales:.....	54
10 Análisis de resultados	56
10.1 Modelo de gestión artística y cultural en procesos artísticos.	59
10.2 Prácticas y lecciones aprendidas de la experiencia de las participantes de Shir Star.	63
10.3 Aportes e impactos del modelo de gestión artística a las jóvenes en Shir Star	68

11	Conclusiones	72
12	Bibliografía	74
13	Anexos.....	82

Resumen

Este estudio investigó la contribución de los procesos de gestión artística y cultural al desarrollo social de las jóvenes participantes de Shir Star, un grupo ubicado en comunidades marginadas de Medellín. Empleando un enfoque cualitativo y explicativo, la investigación utilizó entrevistas semiestructuradas y grupos focales con participantes activas, ex-participantes y lideresas. Los hallazgos revelan que Shir Star opera un modelo informal, centrado en el ser humano y autogestionado, que integra la formación en danza urbana con talleres de desarrollo humano que inculcan valores como la solidaridad y la responsabilidad. Este enfoque cultiva la disciplina, el trabajo en equipo y el liderazgo, reorientando significativamente los proyectos de vida de las participantes hacia la educación y el desarrollo profesional. El grupo fomenta una mayor autoestima y crea una red social protectora, mitigando riesgos como la violencia y el embarazo temprano. Shir Star también sensibiliza a la comunidad y transforma imaginarios de género. Estos resultados subrayan cómo el arte y la gestión cultural, a pesar de las limitaciones de recursos, empoderan eficazmente a mujeres jóvenes vulnerables, ofreciendo un modelo replicable para políticas de desarrollo social inclusivo.

Palabras clave: Desarrollo Social, Gestión Cultural, Gestión Artística, Cultura y Arte.

Abstract

This study investigated the contribution of artistic and cultural management processes to the social development of the young participants of Shir Star, a group located in marginalized communities in Medellín. Employing a qualitative and explanatory approach, the research used semi-structured interviews and focus groups with active participants, ex-participants and leaders. The findings reveal that Shir Star operates an informal, human-centered, self-managed model that integrates urban dance training with human development workshops that instill values such as solidarity and responsibility. This approach cultivates discipline, teamwork and leadership, significantly reorienting participants' life projects towards education and professional development. The group fosters greater self-esteem and creates a protective social network, mitigating risks such as violence and early pregnancy. Shir Star also raises community awareness and transforms gender imaginaries. These results underscore how art and cultural management, despite resource constraints, effectively empower vulnerable young women, offering a replicable model for inclusive social development policies.

Keywords: Social Development, Cultural Management, Arts Management, Culture and Arts.

Introducción

En la ciudad de Medellín, Colombia, el tejido social se ha fortalecido a través de diversas iniciativas culturales y artísticas que han emergido como catalizadores de cambio en comunidades marginadas. En este contexto, el proceso artístico Shir Star se ha destacado como un espacio de empoderamiento para niñas y jóvenes mujeres, donde se fusionan el arte y la cultura como herramientas de transformación social. Este estudio se enfoca en comprender la contribución de los procesos de gestión artística y cultural en el desarrollo social de las participantes de Shir Star en Medellín.

La relevancia de esta investigación radica en la necesidad de explorar cómo las prácticas artísticas y culturales pueden incidir positivamente en la vida de las mujeres participantes, no solo en términos individuales, sino también en el contexto social y comunitario en el que se desenvuelven. A medida que se profundiza en este tema, se abre la puerta hacia la comprensión de nuevas formas de abordar problemáticas sociales mediante estrategias creativas y participativas.

El presente estudio se justifica en la urgencia de valorar y reconocer el potencial transformador del arte y la cultura en el ámbito comunitario, especialmente en entornos donde persisten desigualdades y vulnerabilidades. A través de esta investigación, se busca analizar aportes significativos que puedan enriquecer tanto la práctica de la gestión artística y cultural como el diseño de proyectos sociales orientados al desarrollo social inclusivo y sostenible.

Además, se pretende destacar cómo estas prácticas artísticas no solo fomentan el crecimiento personal y la autoestima de las participantes, sino que también promueven la cohesión social y la resiliencia comunitaria. Al documentar y evaluar el impacto del proyecto Shir Star, se aspira a proporcionar evidencia empírica que pueda influir en políticas públicas y estrategias de intervención social, demostrando que el arte y la cultura son componentes esenciales para la construcción de sociedades más justas y equitativas.

El proceso artístico Shir Star surgió en Medellín en la frontera entre la Comuna 1 - Popular y la Comuna 3 - Manrique, como una respuesta a las necesidades de empoderamiento y desarrollo social de niñas y jóvenes mujeres en comunidades marginadas. Desde su inicio, este proyecto ha utilizado el arte y la cultura como herramientas para fomentar el crecimiento personal, la autoestima y la cohesión social.

Algunas de las jóvenes que han participado, han ingresado a la educación superior y han culminado sus estudios, otras chicas que también han participado de este proceso se encuentran empleadas en empresas de la ciudad, y algunas que tenían problemas de comportamiento o conducta han mostrado cambios en su vida personal. Un impacto importante es como se han reducido los embarazos a temprana edad en el barrio donde se desarrolla esta iniciativa comunitaria y artística.

El desarrollo de las capacidades de liderazgo es otro de los impactos generados, debido a que en las categorías de formación artística algunas participantes se empoderan del proceso y se responsabilizan de algunas tareas como dictar las clases de iniciación a la danza urbana a la categoría Junior y estilos de danza urbana a la categoría Proyección.

Shir Star nació en el contexto de una ciudad marcada por profundas desigualdades sociales y económicas, donde el acceso a oportunidades culturales y educativas es limitado para muchas personas. A través de talleres de danza, música, teatro y otras disciplinas artísticas, Shir Star ha creado un espacio seguro y estimulante donde las participantes pueden expresarse, adquirir nuevas habilidades y fortalecer sus vínculos comunitarios.

Con el tiempo, Shir Star se ha consolidado como un modelo de intervención social basado en la creatividad y la participación activa. Ha logrado no solo mejorar la calidad de vida de sus participantes, sino también influir positivamente en sus comunidades, promoviendo valores de igualdad, respeto y solidaridad.

Hoy en día, Shir Star sigue siendo un referente en la gestión cultural y artística en Medellín, demostrando que el arte puede ser un motor poderoso para el cambio social y el desarrollo humano en contextos de vulnerabilidad.

Finalmente, este estudio invita a reflexionar sobre la importancia de apoyar y expandir iniciativas similares en otras comunidades con contextos de vulnerabilidad, reconociendo que el empoderamiento a través del arte puede ser un pilar fundamental para el cambio social sostenible. Al hacerlo, se contribuye al fortalecimiento del tejido social y a la creación de entornos más inclusivos donde todas las personas, independientemente de su género o condición socioeconómica, puedan desarrollar su potencial plenamente.

1 Planteamiento del Problema

En la ciudad de Medellín, Colombia, persisten desafíos socioeconómicos y culturales que afectan especialmente a las comunidades marginadas, donde las mujeres enfrentan múltiples barreras para acceder a oportunidades de desarrollo personal y social. En este contexto, surge la necesidad de explorar cómo los procesos de gestión artística y cultural pueden influir en el desarrollo social de las mujeres participantes como en el proceso Shir Star.

A pesar de los avances en políticas de inclusión y equidad de género, muchas mujeres en Medellín continúan enfrentando condiciones de vulnerabilidad y exclusión social, debido a factores como la violencia de género, la falta de acceso a la educación y al empleo digno, así como la limitada participación en espacios de toma de decisiones. En este sentido, es fundamental comprender cómo las prácticas artísticas y culturales pueden servir como herramientas de empoderamiento y transformación social para estas mujeres.

(...) Las coordenadas de la exclusión social permiten distinguir y comprender las peculiaridades de determinadas producciones intersubjetivas, cuya estructuración y contenido denotan las condiciones sociales que le han servido de marco; ese es el caso de las identidades, los sentidos de pertenencia, las orientaciones valorativas y los proyectos futuros. Tal enfoque se aplica, por ejemplo, en el examen de problemáticas intergeneracionales, de género, territoriales y raciales. (Morales y Marinello, 2021, p. 2).

El proceso artístico Shir Star se creó en el barrio San José la Cima # 1 sector la 28 en la frontera, entre la Comuna Uno Popular y la Comuna 3 Manrique, por la necesidad de brindarle a la comunidad una temática diferente de entretenimiento en cuanto a los pocos eventos se venían realizando, este se fundó con siete niñas que soñaban con lograr fomentar la danza urbana como una alternativa de formación cultural como oportunidad para ellas. Poco a poco este fue creciendo con el ingreso de más

niñas y adolescentes, en el cual ya se contaba con una profesora de danza, la cual tenía experiencia en porrismo y con otra joven enfocada en la parte del liderazgo y la financiación del grupo.

El arte, como herramienta en el estudio de la imagen infantil, es visto como parte de los procesos creativos, donde forma parte de un ejercicio de creación que parte de las destrezas sensible del niño, contribuyendo a la expresión del pensamiento infantil, el desarrollo de las capacidades de percepción, de observación y de comunicación, en un espacio donde niños y niñas pueden hablar de sus sentimientos, inquietudes, emociones y temores, y pueden conocerse frente al mundo desde sus pinturas u objetos de creación, así como frente a los posibles espectadores (Chaparro et al., 2018, p. 191).

El problema de investigación radica en la necesidad de identificar y analizar cómo los procesos de gestión artística y cultural en el programa Shir Star impactan en el desarrollo social de sus participantes, considerando aspectos como el fortalecimiento de la autoestima, el fomento del liderazgo comunitario, la construcción de redes de apoyo, y el desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos y la comunicación efectiva.

Cercano a esta mirada se incluye Subirats, Gomá y Brugué (2005), quien al referirse a la sociedad contemporánea y a la española en especial, apunta que la organización social precedente produjo una jerarquía del tipo arriba-abajo, en tanto las condiciones actuales remiten a una estructura dentro-fuera. Apunta, además, que se ha debilitado la participación en la creación de valor, en procesos culturales, políticos y de ciudadanía, que proporcionan mecanismos de integración social: utilidad social, relaciones de distribución y reconocimiento, y reciprocidad. Todo lo cual conduce a la expulsión de determinados grupos del entramado social (Subirats et al., 2004, p. 5).

Ante este panorama, surge la pregunta: ¿Cuál es la contribución de los procesos de gestión artística y cultural en el desarrollo social de las mujeres participantes de Shir Star en Medellín? Es

necesario abordar este problema para comprender mejor el papel del arte y la cultura en la promoción del bienestar y la inclusión social de las mujeres en contextos urbanos vulnerables como el de Medellín.

Los derechos de personas y grupos a participar, integrarse, e insertarse implican: intervenir en las decisiones referidas a temas de su interés; compartir y recrear valores que sustentan la cohesión social; y acceder a espacios de socialización –en particular estudio y empleo– favorecedores de la movilidad social (Morales y Marinello, 2021, p .11).

Es la oportunidad de realizar un reconocimiento al trabajo que han venido desarrollando dos lideresas sociales. A través de la gestión comunitaria, estas lideresas han logrado transformar la vida de muchas niñas, jóvenes y adolescentes, devolviéndoles la esperanza que en ocasiones ha sido arrebatada debido a la vulneración de sus derechos y la falta de oportunidades. Los métodos artísticos permiten narrar experiencias y trayectorias de vida al conectarse con la noción de subjetividades en tránsito (Riera-Retamero et al., 2021).

El arte y la cultura, a través de procesos como los desarrollados en Shir Star, han demostrado su capacidad para impactar positivamente el desarrollo social de jóvenes que practican la danza urbana en comunidades como la Comuna 1 Popular y la Comuna 3 Manrique en Medellín, generando experiencias significativas. Estos procesos no solo transforman vidas a nivel individual y colectivo, sino que también contribuyen a la producción de conocimiento en el campo artístico y cultural, haciendo un aporte académico valioso para la comprensión de su rol en el desarrollo.

Según Parraguez González (2020) “Arte circense como herramienta pedagógica en las clases de educación física”; El arte es una herramienta de transformación social que permite desde diferentes prácticas, aprender y reflexionar la vida, crear desde los sentires y expresiones diferentes maneras de ver el mundo y estar en él, nos hace más ameno nuestro paso por la sociedad, nos permite imaginar y crear nuevas maneras de estar. El arte nos da vida, nos ayuda a soñar y nos deja ser la mejor versión de nosotros mismos.

En el contexto en el que se origina el proceso artístico Shir Star, es fundamental destacar la presencia de problemáticas sociales, como la violencia de género, que afecta a algunas familias en determinadas zonas de la ciudad de Medellín. Varias de las niñas que han participado en esta iniciativa han manifestado ser víctimas de dicha problemática, encontrando en Shir Star un espacio seguro y de refugio que les permite no solo expresarse artísticamente, sino también buscar apoyo y protección frente a su situación.

Para ello, el punto de partida es seguir el planteamiento establecido por las Naciones Unidas (1995) que explica que “violencia contra la mujer significa cualquier acto basado en el género que resulte en daños psicológicos, sexuales, físicos, incluyendo amenazas de tales actos, privación de la libertad”. El concepto género, inscrito en la definición de violencia de género, se refiere a las creencias, actitudes, sentimientos, valores y conductas que marcan la diferencia entre hombres y mujeres a través de un proceso de construcción social. Es decir, el desequilibrio de las relaciones de poder que concede más valor a los roles masculinos y produce la socialización de hombres y mujeres desde la perspectiva patriarcal. (De Alencar-Rodrigues & Cantera, 2016)

2 Objetivo general

Analizar la contribución de la participación en los procesos de gestión artística y cultural en el desarrollo social de las participantes de Shir Star en Medellín.

3 Objetivos específicos

Identificar el modelo de gestión artística y cultural en procesos artísticos.

Relatar las prácticas y lecciones aprendidas de la experiencia de las participantes de Shir Star.

Describir los aportes y los impactos relevantes del modelo de gestión artística a las jóvenes en Shir Star.

4 Justificación

El presente trabajo de grado tiene como objetivo investigar la contribución de los procesos de gestión artística y cultural en el desarrollo social de las participantes del proceso artístico Shir Star en Medellín. Esta investigación es de suma importancia por varias razones fundamentales que se detallan a continuación.

En primer lugar, la gestión artística y cultural juega un papel crucial en el fortalecimiento del tejido social y en la promoción de la cohesión comunitaria. A través de la participación en actividades artísticas y culturales, los individuos desarrollan habilidades sociales, mejoran su autoestima y encuentran espacios seguros para la expresión de su identidad. En el contexto de Shir Star, estas actividades proporcionan a las niñas, jóvenes y adolescentes una plataforma para expresar sus experiencias, compartir sus historias y conectar con otros en su comunidad.

Lo planteado se fundamenta en la experiencia del proceso artístico que resalta la colaboración entre niñas y jóvenes para la creación de obras que abordan temas relevantes. Entre ellas, la violencia que ha marcado la historia de la ciudad de Medellín, reflejada en su primera obra titulada "Arte Sin Fronteras". En otra obra, "Casa de Brujas", se investiga y se pone en escena el origen de por qué a las mujeres se les llama "brujas", explorando esta temática desde una perspectiva crítica y cuestionando los estereotipos que han perdurado en la sociedad, con el fin de reivindicar el papel de la mujer.

Además, el grupo ha incursionado en diferentes estilos de la danza urbana, presentando los resultados de una investigación titulada "El Éxodo de la Danza Urbana". Esta obra muestra una parte importante de la historia de cómo este estilo de baile llegó a la Comuna Uno Popular, aportando a la identidad cultural de la comunidad. A través de la danza, las jóvenes encuentran una herramienta de expresión y resistencia, que les permite celebrar su diversidad y generar un sentido de pertenencia.

En segundo lugar, este estudio aborda un problema significativo: estar en la frontera entre la Comuna Uno Popular y la Comuna Tres Manrique, hace que se presenten algunas de las problemáticas en el sector como el embarazo a temprana edad, el consumo de sustancias psicoactivas, la desescolarización, el acoso y el abuso sexual, causando la vulneración de derechos humanos y la falta de oportunidades para el desarrollo integral de las jóvenes que han sido y son participantes de Shir Star, a menudo provenientes de contextos socioeconómicos desfavorecidos, embarazos a temprana edad, barreras para acceder a la oferta institucional, acoso y abuso sexual, violencia de género y violencia intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas que limitan sus posibilidades de crecimiento y bienestar, esta población se enfrenta a múltiples desafíos para no repetir dinámicas familiares, y así poder culminar sus estudios de secundaria e ingresar a la formación profesional. Al investigar cómo los procesos de gestión artística y cultural pueden mitigar estos desafíos, se pueden identificar estrategias efectivas para empoderar a estas jóvenes y mejorar su calidad de vida.

Además, la investigación contribuirá al conocimiento en el campo de la gestión cultural al proporcionar evidencia empírica sobre los beneficios sociales de las actividades artísticas y culturales. Este conocimiento puede ser utilizado para diseñar e implementar proyectos o políticas públicas más efectivas que promuevan el acceso a la cultura y las artes como herramientas de desarrollo social. Al demostrar el impacto positivo de procesos de base como Shir Star, se puede abogar por una mayor inversión y apoyo a iniciativas similares en otras comunidades y proyección a nivel local o internacional.

Por último, este estudio tiene el potencial de inspirar a otras organizaciones y líderes comunitarios a adoptar enfoques innovadores en la gestión artística y cultural. Al compartir las experiencias y logros de Shir Star, se pueden fomentar prácticas replicables y adaptables que contribuyan al desarrollo social en diversos contextos.

En conclusión, la investigación sobre la contribución de los procesos de gestión artística y cultural en el desarrollo social de las participantes de Shir Star en Medellín es esencial para comprender y maximizar el impacto positivo de estas actividades. Este estudio no solo busca generar un conocimiento valioso en el campo de la gestión cultural, sino también promover el bienestar y el desarrollo integral de las jóvenes participantes, empoderándolas para convertirse en agentes de cambio en sus comunidades.

5 Antecedentes

Se presentan a continuación los resultados de revisión de investigaciones relacionadas directamente con el objeto de estudio, con el propósito de asentar el estado del conocimiento sobre el mismo. Los reportes de investigación consultados son trabajos recientes, con ocho años de realización aproximadamente, en los que se relaciona tanto el contexto internacional, como el nacional y regional; en ellos se citan datos bibliográficos correspondientes, identificando la metodología implementada, los resultados y la relación respectiva con el objeto de estudio de la investigación actual.

De acuerdo con la tesis *El cuerpo como territorio de resistencia: la práctica artística en el colectivo La Tribu* de Toledo (2022), realizada en México, el objetivo fue explorar cómo las mujeres indígenas del colectivo La Tribu utilizan la danza y la performance para reconfigurar su identidad cultural y resistir las opresiones sistémicas. El estudio se basó en un enfoque cualitativo y etnográfico, analizando cómo las prácticas corporales y artísticas funcionan como mecanismos de resistencia y empoderamiento en comunidades indígenas. Las entrevistas y observaciones etnográficas realizadas evidenciaron que el cuerpo es utilizado como territorio de lucha, mediante el cual las mujeres reafirman su identidad y desafían las estructuras coloniales y patriarcales. Este enfoque se vincula con el presente estudio, ya que ambos trabajos resaltan cómo el arte y la gestión cultural pueden ser herramientas poderosas para el empoderamiento de mujeres en contextos de vulnerabilidad. En ambos casos, las prácticas artísticas no solo fortalecen el sentido de pertenencia e identidad comunitaria, sino que también promueven la cohesión social y el cambio estructural, ofreciendo a las mujeres espacios seguros para la expresión y la transformación social en medio de contextos de exclusión y desigualdad.

De acuerdo con la tesis *Colectivo Las Tesis. Performance y feminismo en el Chile de la protesta social del 2019* (Sepúlveda, 2021), realizada en Chile, el objetivo fue analizar el impacto de la acción performativa *Un violador en tu camino*, creada por el colectivo Las Tesis, como un instrumento de denuncia feminista y empoderamiento colectivo. Este estudio, con un enfoque cualitativo y de análisis

crítico, exploró cómo las acciones artísticas callejeras pueden funcionar como una herramienta para visibilizar la violencia de género y articular un discurso colectivo de resistencia. Los resultados muestran que la performance no solo desmantela narrativas tradicionales sobre la violencia de género, sino que también crea un espacio para la transmisión de la memoria y la cohesión de mujeres y disidencias en Chile y en otros países donde fue replicada. Este estudio se vincula directamente con el presente análisis, ya que ambos destacan el papel del arte y la gestión cultural como motores de cambio social, especialmente en comunidades vulnerables. Al igual que en el presente estudio, el arte se presenta como una herramienta de empoderamiento y resistencia, promoviendo la participación activa de las mujeres en la lucha contra las estructuras de opresión.

De acuerdo con la tesis *Music Intervention in Public Spaces as Strategy to Promote Social Integration* (Rico, 2022), realizada en Hamburgo, Alemania, el objetivo fue investigar cómo las intervenciones musicales en espacios públicos pueden promover la integración social, utilizando la música como herramienta para mejorar la interacción entre comunidades diversas. El estudio adoptó un enfoque cualitativo basado en intervenciones participativas en distintos espacios urbanos, involucrando a la comunidad en la creación y ejecución de composiciones musicales. Los resultados mostraron que estas intervenciones musicales no solo favorecieron la cohesión social, sino que también fomentaron un sentido de pertenencia y empoderaron a los participantes al integrarlos activamente en el proceso creativo. Esta investigación se relaciona directamente con el presente estudio, ya que ambos exploran cómo las prácticas culturales pueden empoderar a comunidades vulnerables y promover la cohesión social. Al igual que en el estudio actual, se destaca el valor del arte como herramienta de transformación social, subrayando que la participación activa en proyectos artísticos permite a los individuos generar vínculos comunitarios, fortalecer su identidad y contribuir al desarrollo social en contextos urbanos vulnerables.

De acuerdo con la investigación *Music for Social Cohesion in Bolivia* (Salinas-Maceda & Odena, 2023), realizada en Bolivia, el objetivo fue investigar cómo las prácticas musicales pueden promover la cohesión social en contextos de tensión étnica y social. El estudio adoptó un enfoque cualitativo basado en dos estudios de caso: la Fundación EnseñARTE y el Colectivo Cultural Kaypi Rap, ambos orientados a utilizar la música como herramienta para mejorar la interacción social y fomentar la paz. El estudio incluyó entrevistas semiestructuradas con participantes y observación directa de los proyectos, además de un análisis de letras de canciones producidas por los beneficiarios. Los resultados mostraron que la música actúa como un medio de inclusión social, fortaleciendo la identidad cultural y proporcionando un espacio de expresión y resistencia ante la violencia y la exclusión. Esta investigación se vincula con el presente estudio al subrayar cómo las prácticas artísticas pueden empoderar a comunidades vulnerables y promover el desarrollo social. En ambos estudios, la música y el arte se presentan como mecanismos transformadores, capaces de construir puentes entre diferentes grupos y generar cohesión social, especialmente en contextos donde las oportunidades de participación son limitadas.

De acuerdo con la investigación *Experiencias culturales/artísticas (trans)feministas: Estudio etnográfico de los procesos de organización del "bloco"* (Kaplan y País, 2022), realizada en Buenos Aires, Argentina, el objetivo fue analizar los procesos de organización y gestión de un colectivo de mujeres y disidencias a través de la creación de un "bloco" de percusión feminista en una villa. El estudio, de enfoque etnográfico y socioantropológico, observó las dificultades que enfrentaban en términos de autogestión, falta de recursos y precariedad territorial. A pesar de los desafíos, las participantes reconocían el "bloco" como un espacio de resistencia cultural y una herramienta para mejorar sus condiciones de vida. Los resultados demostraron que las prácticas culturales y artísticas feministas no solo visibilizan las luchas sociales, sino que también fomentan la cohesión comunitaria y el empoderamiento de las mujeres y disidencias. Este estudio se relaciona con el presente análisis, al destacar cómo la gestión cultural, en contextos de vulnerabilidad, puede ser un medio poderoso para

transformar realidades sociales, particularmente en comunidades marginadas. Al igual que en el estudio actual, se pone en evidencia que el arte y la cultura no solo fortalecen la identidad de las participantes, sino que también generan oportunidades de cambio social y empoderamiento, especialmente para las mujeres en situación de exclusión.

De acuerdo con la tesis *Arte comunitario: un marco de referencia para la construcción de un modelo de gestión cultural comunitario* (Méndez, 2020), realizada en México, el objetivo fue proponer un modelo de gestión cultural comunitario basado en la práctica del arte como herramienta para el desarrollo social en contextos vulnerables. El estudio utilizó un enfoque cualitativo y sociológico, examinando cómo expresiones artísticas como el teatro, la música, el graffiti y la danza pueden convertirse en medios de transformación social. La investigación analizó proyectos en barrios populares de Latinoamérica, destacando cómo estas intervenciones artísticas promueven la cohesión social, el sentido de pertenencia y la participación activa de los residentes. Los resultados muestran que el arte comunitario facilita la reconstrucción del tejido social y ofrece a las comunidades un espacio de expresión, inclusión y resistencia frente a la marginalización. Este estudio se vincula directamente con el presente trabajo, ya que ambos subrayan cómo las prácticas artísticas y culturales son clave para empoderar a grupos vulnerables, especialmente a las mujeres, promoviendo su desarrollo personal y colectivo. Tanto en el estudio de Méndez como en el presente, el arte se presenta como una herramienta poderosa para generar cohesión, fortalecer la identidad comunitaria y fomentar el cambio social en contextos desafiantes.

De acuerdo con el artículo *Arte Comunitario: Soluciones activas para el cambio social* (Sierra, 2019), realizado en León, Guanajuato, el objetivo fue analizar el impacto de las intervenciones culturales en zonas de alta vulnerabilidad social, utilizando el arte comunitario como una herramienta para el desarrollo social y la prevención de la violencia. El estudio, con un enfoque cualitativo basado en la observación y análisis de proyectos culturales implementados por el Instituto Cultural de León (ICL) y

grupos independientes, exploró cómo el arte puede mejorar la calidad de vida en comunidades afectadas por la pobreza y la exclusión. Los resultados evidencian que estas intervenciones no solo fomentan la cohesión social, sino que también ayudan a reconstruir el tejido social, empoderando a los participantes y promoviendo la convivencia pacífica. Esta investigación se relaciona con el presente estudio, ya que ambos destacan cómo la gestión cultural y el arte pueden ser instrumentos poderosos para el empoderamiento de comunidades vulnerables. En ambos casos, el arte se presenta como un medio para fortalecer el sentido de pertenencia y ofrecer soluciones efectivas a problemas sociales complejos, demostrando que las prácticas artísticas son esenciales para la transformación social y el bienestar comunitario en contextos de exclusión.

Según la investigación *Trazando rutas de paz: Iniciativas de liderazgo juvenil en la Colombia profunda* (Cruz et al., 2024), llevada a cabo en zonas rurales afectadas por el conflicto armado en Colombia, el objetivo fue visibilizar cómo los jóvenes de estas regiones construyen proyectos de vida enfocados en la paz y la reconstrucción social. Utilizando un enfoque cualitativo, el estudio se basó en entrevistas y relatos de vida de 10 líderes juveniles, quienes, a través de iniciativas culturales y comunitarias, lograron fortalecer el tejido social y promover la reconciliación en sus comunidades. Los resultados evidencian que el liderazgo juvenil, apoyado en la gestión cultural, es clave para la transformación social y la creación de oportunidades de desarrollo en territorios marcados por la violencia y la exclusión. Esta investigación guarda relación con el presente estudio, ya que ambos trabajos exploran cómo la gestión cultural puede ser un instrumento poderoso para el empoderamiento y el desarrollo social de comunidades vulnerables. En los dos casos, la gestión cultural se muestra como un medio eficaz para fomentar la cohesión social y el fortalecimiento de capacidades, ya sea en jóvenes líderes rurales o en mujeres en contextos urbanos vulnerables, subrayando el impacto del arte y la cultura en la transformación social.

Según la tesis *Modelo de Gestión Cultural para la Implementación de Políticas Culturales en la Plaza de Majagual en Sincelejo* (Pérez, 2018), realizada en Sincelejo, Colombia, el objetivo fue analizar las transformaciones culturales de la Plaza y el Pozo de Majagual entre 2005 y 2018, con el fin de proponer un modelo de gestión cultural que facilitara su intervención y desarrollo. El estudio siguió un enfoque cualitativo descriptivo y participativo, mediante entrevistas y talleres con actores locales, como comerciantes, artistas y miembros de la comunidad. Los resultados evidenciaron que las intervenciones culturales revitalizaron la vida comunitaria, generando un impacto tanto en el ámbito cultural como en el económico. Además, se destacó la importancia de las políticas culturales en la reactivación de espacios públicos y su papel en la mejora de la cohesión social. Esta investigación se relaciona con el presente estudio al demostrar cómo los modelos de gestión cultural pueden transformar comunidades vulnerables, mejorando la calidad de vida a través de la promoción del arte y la cultura. Ambos estudios subrayan el papel de la gestión cultural como motor para el desarrollo social, destacando su capacidad para empoderar a grupos marginalizados, en este caso y fomentar su participación activa en la comunidad.

Según la tesis *Educación Museal y Formación de Ciudadanía en Colombia: Mecanismos de Transmisión de Memoria e Identidad* (Méndez, 2023), realizada en Bogotá, Colombia, el objetivo fue analizar cómo los museos contribuyen a la formación de ciudadanía mediante la transmisión de memoria e identidad cultural. El estudio utilizó un enfoque cualitativo, basado en el análisis de archivos del Museo Nacional de Colombia y otros museos regionales y latinoamericanos, adoptando una metodología interdisciplinaria. Los resultados muestran que los museos, como motores de promoción artística, a través de herramientas educativas como la guía y la mediación cultural, juegan un rol fundamental en la preservación y transmisión de referentes culturales, fortaleciendo así la identidad y el sentido de pertenencia de las comunidades. Esta relación entre lo museal y lo cultural se conecta con el presente estudio, ya que ambos subrayan cómo la gestión cultural en espacios como museos callejeros

son herramientas poderosas para empoderar a comunidades vulnerables. En ambos casos, la gestión cultural se muestra como un vehículo clave para el desarrollo social y la cohesión comunitaria, fomentando el acceso y la apropiación del patrimonio cultural, especialmente en contextos donde las oportunidades de inclusión social son limitadas.

Según la tesis *Emprendimiento femenino rural: aportes al desarrollo del territorio desde un enfoque de género* realizada por Castaño et al. (2024), realizada en los corregimientos de Rozo y La Torre, en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, el objetivo fue visibilizar los aportes de las mujeres rurales emprendedoras al desarrollo social, cultural y económico de sus territorios desde una perspectiva de género. El estudio empleó un enfoque cualitativo fenomenológico, utilizando encuestas, grupos focales y entrevistas semiestructuradas con 16 mujeres rurales emprendedoras. Los resultados evidenciaron que estas mujeres han generado cambios sustanciales en sus comunidades mediante el trabajo colaborativo, la preservación de tradiciones culturales —particularmente en la gastronomía— y el fortalecimiento de habilidades emprendedoras. Se concluye que el emprendimiento femenino no solo ha impulsado la economía local, sino que también ha transformado el tejido social y cultural de estas zonas. Este enfoque se vincula con el presente estudio, ya que ambos subrayan cómo la gestión cultural y el emprendimiento pueden empoderar a las mujeres en contextos vulnerables, permitiendo la creación de redes de apoyo y fomentando la cohesión social. Ambos estudios destacan el papel crucial de las mujeres en la revitalización comunitaria y en la generación de desarrollo sostenible mediante iniciativas culturales y económicas.

De acuerdo con la investigación *Reverberar: Arte y Acontecimiento* (Chaverra & Castillo, 2023), realizada en Colombia, el objetivo fue analizar cómo el arte, entendido como un acontecimiento social y político, puede servir como herramienta de transformación en comunidades afectadas por el confinamiento y la crisis social. El estudio, desarrollado por el Colectivo Reverberar, exploró cómo la performance y la creación artística pueden generar espacios de resistencia y cohesión en medio de

contextos de aislamiento y vulnerabilidad. El proyecto, con un enfoque cualitativo y participativo, se centró en el uso de la fabulación y el cuerpo como medios para superar las barreras impuestas por la virtualidad durante la pandemia. Los resultados mostraron que el arte se convirtió en un espacio de encuentro y resignificación, ayudando a las comunidades a enfrentar el impacto emocional y social de la crisis. Este estudio se cohesiona con el presente análisis al destacar cómo las prácticas artísticas y la gestión cultural son fundamentales para el empoderamiento de comunidades vulnerables, especialmente mujeres, fomentando la participación activa y la reconstrucción del tejido social en situaciones adversas. Ambos estudios refuerzan la idea de que el arte y la cultura pueden ser poderosos motores de cambio social y resistencia comunitaria.

De acuerdo con la tesis *Una reflexión sobre la fabulación, el arte y la pedagogía en el Colectivo Artístico El Cuerpo Habla* (Díez, 2019), realizada en Medellín, Colombia, el objetivo fue analizar cómo la fabulación y la pedagogía pueden articularse con el arte, particularmente a través de la performance, para generar nuevas formas de conocimiento y resistencia en contextos vulnerables. Este estudio adoptó un enfoque cualitativo y performativo, basándose en la investigación-creación, explorando cómo el colectivo "El Cuerpo Habla" utiliza el cuerpo como medio de expresión pedagógica y artística. Los resultados muestran que el arte performativo no solo facilita la creación de comunidades de resistencia, sino que también promueve una pedagogía encarnada que transforma las dinámicas de poder y subordinación social. Esta investigación se relaciona con el presente estudio en la medida en que ambos destacan cómo la gestión cultural y el arte pueden empoderar a grupos vulnerables, especialmente mujeres, creando espacios de resistencia y transformación social. Tanto en este estudio como en el actual, el arte se percibe como una herramienta poderosa para generar cohesión social, fortalecer la identidad comunitaria y promover el cambio en contextos adversos, utilizando el cuerpo y la fabulación como elementos clave.

De acuerdo con la tesis *BURUKUKU Colectivo Artístico Interdisciplinar* (Molano, 2022), realizada en Bogotá, Colombia, el objetivo fue crear y desarrollar un colectivo artístico interdisciplinario enfocado en la infancia y las familias, utilizando el arte como herramienta para fortalecer los lazos familiares y fomentar la creatividad desde la primera infancia. El estudio siguió un enfoque cualitativo y descriptivo, basado en la creación de la obra de teatro musical *Jintulú y la casa de los ancestros*, la cual fue diseñada para involucrar a los niños y sus cuidadores en experiencias artísticas participativas. Los resultados muestran que las actividades artísticas no solo mejoraron las interacciones familiares, sino que también promovieron la formación de públicos críticos desde edades tempranas. Este enfoque se vincula directamente con el presente estudio, ya que ambos proyectos subrayan el poder del arte y la gestión cultural para transformar realidades sociales, promoviendo el desarrollo social y cultural en comunidades vulnerables. En ambos casos, la interacción artística se destaca como un catalizador para la cohesión social, el empoderamiento y la sensibilización, fomentando el desarrollo de capacidades y el sentido de pertenencia en las comunidades

Siguiendo lo propuesto por la tesis *Invisibles: Relatos de vida que documentan los modelos de la Gestión Cultural Empírica en los municipios del norte del Departamento del Cesar* (Roa, 2024), realizada en el norte del Departamento del Cesar, Colombia, el objetivo fue analizar los modelos de gestión cultural empírica desarrollados en seis municipios mediante la recolección de relatos de vida de gestores culturales empíricos. El estudio utilizó un enfoque cualitativo etnográfico, aplicando entrevistas semiestructuradas a seis gestores culturales empíricos. Los principales resultados identifican cinco modelos de gestión cultural basados en la autogestión, el trabajo colaborativo y la participación comunitaria, estrategias que permiten a los gestores impulsar la transformación social en sus territorios a pesar de la falta de apoyo institucional. Esta investigación se vincula con el estudio actual, en el entendido que ambos proyectos destacan cómo los procesos de gestión cultural pueden empoderar a grupos vulnerables y fomentar el desarrollo social, especialmente en mujeres, utilizando el arte y la

cultura como herramientas de cambio y cohesión social. Además, el estudio de Roa (2024) resalta la capacidad de los gestores para desarrollar redes de apoyo comunitario a través de la cultura, lo cual coincide con el enfoque del presente estudio sobre el fortalecimiento de la autoestima, liderazgo y participación comunitaria de las mujeres mediante procesos artísticos y culturales, subrayando la importancia de la autogestión y la participación en contextos de exclusión.

Según la tesis *SAMEE Prendas con Identidad: Estrategia de gestión cultural y justicia racial desde la moda étnica afro a partir de narrativas afrodiaspóricas para la generación de ingresos a mujeres sobrevivientes del conflicto armado* (Rodríguez, 2021), desarrollada en la Amazonía Colombiana, el objetivo fue diseñar una estrategia de gestión cultural que utilizara la moda étnica afro para empoderar económicamente a mujeres afrodescendientes víctimas del conflicto armado y visibilizar su identidad cultural. El estudio, con enfoque cualitativo y una metodología de intervención, incluyó la creación de una empresa de moda y una colección inspirada en las narrativas afrodiaspóricas. Los hallazgos revelan que la moda se convirtió en una herramienta efectiva para destacar la cultura afrocolombiana y mejorar las condiciones económicas de las mujeres involucradas, brindándoles autonomía y fortaleciendo su sentido de pertenencia. Este enfoque se vincula con el presente estudio, puesto que ambos examinan cómo la gestión cultural, a través del arte y la creación colectiva, puede actuar como un motor de cambio social y económico, especialmente para mujeres en contextos de exclusión y vulnerabilidad. La investigación de Rodríguez refuerza la idea de que el arte, en sus diversas formas, fomenta el empoderamiento personal y comunitario, lo que coincide con los objetivos del estudio en curso sobre el desarrollo social mediante el arte.

En la tesis *Arte y Cultura para el Bienestar: Un modelo de gestión cultural participativo en la Universidad de Antioquia* (Pérez, 2021), realizada en la Universidad de Antioquia, Colombia, el objetivo fue potenciar el bienestar y la calidad de vida de la comunidad académica mediante la promoción de expresiones artísticas y culturales adaptadas a las particularidades territoriales. El estudio adoptó un

enfoque cualitativo fundamentado en la Investigación Acción Participativa (IAP), involucrando a 23 gestores culturales y coordinadores de bienestar de diversas sedes universitarias. Los resultados evidenciaron que el proyecto promovió un sentido de pertenencia más profundo y cohesión dentro de las comunidades académicas, lo que a su vez impulsó el desarrollo sociocultural en los territorios. Esto último se relaciona al estudio en cuestión al explorar cómo la gestión cultural puede ser un catalizador para fortalecer el tejido social y mejorar las condiciones de vida en comunidades vulnerables. Tanto este estudio como el actual subrayan el papel crucial que juega la participación activa en actividades artísticas y culturales en la transformación social, especialmente en el caso de grupos marginados, destacando la capacidad del arte para generar cohesión y bienestar comunitario.

Conforme a lo planteado por la tesis *Prácticas comunicativas de la danza: estudio de caso del Balcón de los Artistas como escenario de expresión artística para la creación de narraciones corporales de niños y jóvenes de la ciudad de Medellín* de Gómez et al. (2024), realizada en Medellín, Colombia, se exploró cómo la danza funciona como medio de comunicación para niños y jóvenes del barrio Manrique, utilizando el cuerpo como herramienta de expresión artística. El estudio empleó un enfoque cualitativo con el interaccionismo simbólico como marco teórico, realizando entrevistas semiestructuradas a seis integrantes de la Corporación Balcón de los Artistas. Los resultados muestran que la danza favorece el desarrollo de habilidades comunicativas y facilita la transformación social, generando cambios en la autopercepción e interacción social de los participantes. Este enfoque se relaciona con el estudio actual, ya que ambos destacan cómo las prácticas artísticas, en particular la danza y el arte corporal, la identidad, el empoderamiento y la cohesión en comunidades vulnerables. La capacidad de la danza para mejorar el bienestar y generar cambios sociales, especialmente en contextos no favorecidos, refuerza el enfoque del presente estudio sobre el uso del arte para transformar la vida de las mujeres en situaciones de vulnerabilidad.

De acuerdo con la tesis *Construcción y Dotación de un Centro de Desarrollo y Formación Cultural en el barrio Curazao, comuna 7 de Robledo, del municipio de Medellín* realizada por Rodríguez (2020) en Medellín, Colombia, el objetivo fue diseñar y dotar un centro cultural que promoviera el desarrollo social y cultural de los habitantes del barrio Curazao. El estudio empleó un enfoque cualitativo y cuantitativo, realizando encuestas a 50 miembros de la comunidad para identificar las necesidades y expectativas respecto a la formación cultural. Los resultados mostraron un fuerte interés por parte de los residentes, con un 76% de los encuestados subrayando la necesidad urgente de espacios adecuados para actividades culturales que fomenten el desarrollo individual y colectivo. El proyecto busca fortalecer el sentido de pertenencia, aumentar la participación ciudadana y mejorar la cohesión social a través de la promoción de actividades artísticas y culturales. Este estudio se vincula con la presente investigación al resaltar cómo la creación de espacios culturales contribuye al empoderamiento de comunidades vulnerables, particularmente en áreas urbanas marginalizadas. Ambos estudios destacan la importancia de los espacios artísticos como catalizadores de cambio social, brindando herramientas para el desarrollo de habilidades personales y comunitarias, y generando oportunidades para la transformación y el bienestar colectivo.

De acuerdo con la tesis *Visibilización del grupo de danza Shir Star de la comuna 1-Popular de la ciudad de Medellín* por Méndez & Monsalve (2022), realizada en la Comuna 1-Popular de Medellín, el objetivo fue visibilizar al grupo de danza Shir Star como un eje de desarrollo social en la comunidad. El estudio empleó un enfoque cualitativo con un alcance exploratorio, utilizando encuestas a los integrantes del grupo y entrevistas a la directora para obtener datos sobre el impacto de la danza en la comunidad. Los principales resultados señalan que Shir Star contribuye al desarrollo social, promoviendo la cohesión y el fortalecimiento de habilidades sociales y emocionales, empoderando a mujeres jóvenes mediante la danza como herramienta de expresión y resiliencia frente a contextos de violencia y exclusión social. Se concluye que el grupo tiene el potencial de convertirse en un referente

para la transformación social en la comuna, tanto por su impacto en la autoestima y el sentido de pertenencia de sus participantes, como en su capacidad de construir tejido social, elementos que se alinean con los objetivos de este estudio, al investigar cómo el arte y la cultura pueden generar cambios estructurales en el desarrollo social de mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

6 6. Marco teórico.

La teoría que se expone en el artículo, EL Arte Definido Como Acto Comunicativo del autor David Ruiz Molina, se centra en la idea de que el arte debe ser entendido como un acto comunicativo. El autor argumenta que la comunicabilidad es un aspecto esencial del arte, sugiriendo que no se puede separar la experiencia artística de la interacción entre el creador, la obra y el espectador. Esta perspectiva implica que el arte no solo se define por su estética o intencionalidad, sino por su capacidad de generar comunicación y participación.

Ruiz Molina también menciona la importancia de la experiencia del espectador, destacando que la valoración personal y la implicación del público son fundamentales en la configuración de la experiencia artística. Se hace referencia a teorías de filósofos como John Dewey, que enfatizan la experiencia y la participación activa del individuo en el proceso artístico, así como a la crítica de la responsabilidad del espectador en la interpretación de las obras.

En resumen, la teoría presentada en el artículo sostiene que el arte es, en esencia, un medio de comunicación que enriquece tanto al individuo como a la sociedad.

La teoría expuesta en el artículo La Gestión Cultural: Singularidad Profesional y Perspectivas de Futuro, se centra en la gestión cultural como un fenómeno social y pluridisciplinar, que no se puede definir estrictamente como una ciencia ni dentro de un marco epistemológico propio. Se argumenta que la gestión cultural surge como respuesta a las necesidades de una sociedad compleja y globalizada, lo que implica la necesidad de una mayor reflexión y construcción de un marco teórico y conceptual que se adapte a estas realidades.

Se destaca la importancia de la participación de los creadores artísticos y la dimensión científico-técnica de la cultura, así como la necesidad de que los profesionales del sector realicen un esfuerzo en la investigación y la publicación de materiales que contribuyan a la creación de un corpus teórico profesional. Además, se menciona que la gestión cultural debe adaptarse a los nuevos escenarios de una sociedad interdependiente y multicultural, lo que requiere decisiones estratégicas y radicales en el sector .

En resumen, la teoría presentada aboga por un enfoque más riguroso y reflexivo en la gestión cultural, que contemple la diversidad y complejidad de las realidades sociales actuales.

En el texto Conceptos Claves de la Gestión Cultural, se presentan diversas teorías y enfoques relacionados con la gestión cultural, destacando especialmente el concepto de emprendimiento cultural. Se menciona el "star model" como un modelo alternativo para la formulación de ideas de negocio en el ámbito social, artístico y cultural, enfatizando la importancia del emprendimiento en este sector. Además, se discuten las tensiones y contradicciones en torno al avance de los términos relacionados con el emprendimiento cultural, lo que sugiere una reflexión crítica sobre cómo estos conceptos se adaptan a la realidad de la gestión cultural en Latinoamérica.

Asimismo, se hace referencia a la necesidad de un enfoque que contemple la complejidad y la diversidad de contextos en la gestión cultural, lo que implica una reconfiguración de las teorías tradicionales para abordar las particularidades sociales, económicas y culturales del siglo XXI. En resumen, el texto aboga por un enfoque dinámico y adaptativo en la gestión cultural, que reconozca las múltiples dimensiones del emprendimiento y el desarrollo sostenible en el contexto latinoamericano.

7 Marco Conceptual.

En la actualidad, los procesos de gestión artística y cultural se reconocen como herramientas fundamentales para el desarrollo social y comunitario. El proceso artístico Shir Star en Medellín representa un claro ejemplo de cómo el arte y la cultura pueden influir positivamente

en la vida de las personas, particularmente en el empoderamiento y la transformación social de sus participantes. Este marco teórico se propone explorar y analizar la contribución de dichos procesos en el contexto de Shir Star, examinando cómo las prácticas artísticas y culturales gestionadas adecuadamente pueden generar un impacto significativo en el desarrollo social de las mujeres involucradas en este proyecto. A través de la revisión de literatura relevante y estudios de caso, se pretende establecer una base conceptual sólida que sustente la importancia de la gestión cultural como agente de cambio y desarrollo social en comunidades vulnerables.

Los procesos artísticos están enmarcados en el arte y la cultura y desempeñan un papel esencial en la recuperación del tejido social de las comunidades, actuando como motores de transformación y desarrollo. Los procesos artísticos, en particular, no solo fomentan la creatividad y la expresión individual, sino que también contribuyen al fortalecimiento del sentido de comunidad y al desarrollo de habilidades sociales y emocionales. En el contexto del proceso artístico Shir Star en Medellín, este se integra dentro de un marco de gestión cultural que busca empoderar a las participantes y promover su desarrollo social.

Este marco teórico explora cómo los procesos de gestión artística y cultural pueden influir positivamente en las vidas de las mujeres que forman parte de Shir Star, proporcionándoles herramientas para el autoconocimiento, la cohesión social y la resiliencia. Al analizar las dinámicas y resultados de estas prácticas, se pretende demostrar la relevancia de la gestión cultural en la creación de oportunidades de desarrollo social y en la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa.

Proceso artístico es la actividad por la cual se desarrollan nuevas obras musicales, plásticas y visuales, teatrales, danzarias, y literarias, entre otras. Consiste en una serie de pasos seguidos intuitivamente por el artista, que surgen de una necesidad vital de querer comunicar una idea que todavía no se ha hecho consciente en la sociedad en la que se vive, pues dicha sociedad ya no reflexiona ante los sucesos del entorno. Esta necesidad es el motor de la creación; de ella surge la motivación y la voluntad que dará fuerza para iniciar una obra, adelantarse al tema que se quiere transmitir, y buscar una mejor forma de expresarlo.(Barriga M, 2011).

En las dos principales ciudades urbanas del país, Bogotá y Medellín, se concentra la mayor actividad de prácticas artísticas colectivas. Esta tendencia no es casual, ya que ambas ciudades cuentan con un creciente mercado del arte y un sistema cultural en funcionamiento. Las políticas y estructuras definidas también influyen en el desarrollo de diversas iniciativas en el

campo cultural y artístico, así como en los programas de apoyo a artistas y comunidades, aunque no siempre son ideales.(Escobar, Fernando, 2012).

Los procesos artísticos que se han gestado en las periferias de Medellín realizan valiosos aportes al desarrollo social, resaltando la importancia del vínculo en los procesos artísticos radica en cómo la empatía de los terapeutas permite conectar con los jóvenes. Al evitar asumir posturas asistencialistas y moralistas, se evitan prejuicios y estereotipos que perpetúan la exclusión social. Además, cuando los profesionales o practicantes atienden a los jóvenes con actitudes antipáticas, se genera desconfianza en el vínculo, lo que a su vez promueve resistencias al cambio psicológico Uribe Aramburo, N. I., (2022).

Los procesos artísticos son la vida interior del artista, caracterizada por sentimientos y representaciones narrativas, que proporcionan una base para la investigación basada en las artes escénicas. Blumenfeld-Jones, D. (2016).

Se destaca dentro de los procesos artísticos la creación artística (...): antes de que sus resultados sean considerados dignos de nuestra atención, deben cumplir ciertos criterios. Esto también se aplica al Arte Basado en la Investigación (ABR), independientemente de su forma (ya sea ABR performativo, como teatro, danza o música, o ABR de “bellas artes” como pintura o dibujo). En ambos casos, la calidad del arte es fundamental. Antes de ser considerado un buen ABR, debe ser un buen arte. En este contexto, la práctica artística es esencial para el ABR. Por lo tanto, sugiero que debemos desarrollar y mejorar nuestro lenguaje para comunicarnos entre nosotros y mejorar nuestros procesos de una manera más pública, lo que contribuirá al desarrollo del campo.(Blumenfeld-Jones, 2016).

La cultura desempeña un papel fundamental en el desarrollo humano, al considerarla como una serie de procesos que incluyen esculpir, categorizar y comunicar elementos culturales, podemos explorar cómo influye en las relaciones familiares y en la crianza. Además, este enfoque nos permite diseñar intervenciones culturales efectiva entender la cultura en el desarrollo humano como una serie de procesos que involucran esculpir, categorizar y comunicar aspectos culturales proporciona un marco valioso para investigar las relaciones entre padres e hijos, así como para diseñar intervenciones culturales.(Suizzo, 2021)

Los procesos culturales son cruciales en ámbitos vulnerables porque actúan como catalizadores de cambio social y personal. En contextos de marginalización, la cultura proporciona un medio para la expresión y la identidad, permitiendo a las comunidades narrar sus historias y

reivindicar su espacio en la sociedad. Así mismo, estos procesos fomentan la cohesión social, promoviendo la inclusión y el entendimiento mutuo, a través de actividades culturales, se desarrollan habilidades sociales y emocionales, se construyen redes de apoyo y se fortalece el sentido de pertenencia. En última instancia, los procesos culturales en ámbitos vulnerables contribuyen al empoderamiento de individuos y comunidades, ofreciendo herramientas para superar desafíos y construir un futuro más equitativo y resiliente. Las normas y valores culturales influyen en cómo evaluamos las interacciones sociales entre pares, y a su vez, afectan el funcionamiento socioemocional de cada individuo. Greenfield, P., Keller, H., Fuligni, A. y Maynard, A. (2003).

La cultura no solo se trata de estructuras materiales, sino también de capacidades humanas, al considerarla como base del desarrollo, se abre la posibilidad de crear condiciones culturales para el despliegue económico y social. Los países en desarrollo pueden aprovechar sus identidades culturales y la creatividad de sus poblaciones para lograr una mejor distribución de los recursos los procesos culturales, incluidos los símbolos y valores, son importantes para el desarrollo social ya que ayudan a las personas a adquirir conocimientos y valores culturales. Guo, F. (2008).

En la actualidad, la práctica artística ha ganado popularidad principalmente como una actividad recreativa o decorativa, especialmente entre niños y adolescentes. Sin embargo, es importante reconocer que su valor trasciende lo meramente lúdico, ya que tiene un impacto profundo tanto en el ámbito cultural como en el desarrollo personal de quienes la practican. Montoya, G., Oropeza, R. y Ávalos M. L. (2019).

En el arte contemporáneo, las prácticas artísticas participativas han logrado establecerse como verdaderos catalizadores de socialización. A través de su naturaleza colaborativa, estas iniciativas no solo promueven la interacción entre individuos, sino que también fortalecen el tejido social al crear espacios de encuentro y diálogo entre los participantes. Crespo-Martín, B. (2020).

Desarrollo Social

El desarrollo social requiere la promoción de la democratización de los procesos sociales, ampliando los derechos y libertades de los ciudadanos sobre la planificación, ejecución y control de la gestión pública, de cara a la satisfacción de las necesidades básicas de la población,

la reducción de las desigualdades, a través de la distribución del producto social y del crecimiento económico de la sociedad

Los procesos artísticos y culturales aportan significativamente al desarrollo social al promover la cohesión, la inclusión y el empoderamiento comunitario. A través del arte, las personas encuentran medios para expresar sus identidades, experiencias y aspiraciones, lo que fortalece el sentido de pertenencia y comunidad. Estas actividades fomentan el diálogo intercultural, reduciendo prejuicios y mejorando la comprensión mutua. Además, la participación en proyectos artísticos y culturales desarrolla habilidades sociales, emocionales y cognitivas, contribuyendo a la formación de individuos más resilientes y creativos. En resumen, los procesos artísticos y culturales son herramientas poderosas para la transformación social y el bienestar colectivo.

Finalmente, esta tríada compuesta por los procesos culturales, artísticos y el desarrollo ha contribuido significativamente a la transformación de sociedades en constante cambio. El desarrollo social implica promover la democratización de los procesos sociales, ampliando los derechos y libertades de los ciudadanos en la planificación, ejecución y control de la gestión pública. Esto se orienta hacia la satisfacción de las necesidades básicas de la población y la reducción de las desigualdades, mediante la distribución equitativa del producto social y el fomento del crecimiento económico, en resumen, esta interacción entre cultura, arte y desarrollo es fundamental para construir sociedades más justas y equitativas.(Avila Morales et al., 2022)

El desarrollo social es un tema de creciente interés a nivel global, dado su impacto significativo en la mejora de la calidad de vida y el bienestar de las comunidades, este concepto, que abarca desde la erradicación de la pobreza hasta la promoción de la justicia social, ha sido objeto de atención y acción por parte de diversas organizaciones internacionales. Como señala la ONU, El desarrollo social es un concepto introducido por la ONU, adoptado por los países en desarrollo y está ganando impulso en los EE. UU. (Omer, S., 1979). La adopción de este enfoque por parte de los países en desarrollo ha permitido implementar políticas y programas que abordan las necesidades básicas de la población, fomentando la inclusión y la equidad. En los Estados Unidos, este concepto está ganando tracción a medida que se reconocen sus beneficios para la cohesión social y el crecimiento sostenible, en este contexto, el desarrollo social se consolida como una

prioridad en la agenda internacional, reflejando el compromiso global por construir sociedades más justas y equitativas.

En el ámbito del progreso humano, el desarrollo social se ha convertido en un concepto clave para la creación de sociedades más justas y equitativas este enfoque no solo busca el crecimiento económico, sino también la mejora integral de la calidad de vida de todas las personas como se define comúnmente, el desarrollo social es un proceso de cambio social planificado diseñado para promover el bienestar de la población en su conjunto junto con el desarrollo económico, esta perspectiva holística es esencial para abordar los desafíos contemporáneos y asegurar que el desarrollo beneficie a todos los sectores de la sociedad. El desarrollo social es un proceso de cambio social planificado diseñado para promover el bienestar de la población en su conjunto junto con el desarrollo económico. Cox, D. (1996).

El desarrollo social es una función de la capacidad de la sociedad para organizar las energías humanas y los recursos productivos para responder a las oportunidades y desafíos, con las instituciones sociales actuando como un poderoso estímulo. Cambron, C., Catalano, R. y Hawkins, J. (2018).

El análisis de los procesos de gestión artística y cultural en el marco de Shir Star en Medellín revela la significativa contribución de estas prácticas al desarrollo social de sus participantes. A lo largo del marco teórico, se ha evidenciado que la integración de actividades artísticas y culturales en la gestión comunitaria no solo potencia la creatividad y la expresión individual, sino que también fortalece la cohesión social, el sentido de pertenencia y el empoderamiento colectivo.

Las iniciativas de Shir Star han demostrado que, mediante la planificación y ejecución efectiva de proyectos culturales, es posible generar un impacto positivo y duradero en comunidades vulnerables. Estas prácticas no solo mejoran las habilidades sociales y emocionales de los participantes, sino que también promueven la inclusión y la equidad, facilitando la creación de redes de apoyo y el desarrollo de una identidad comunitaria sólida.

En resumen, los procesos de gestión artística y cultural se consolidan como herramientas esenciales para el desarrollo social, proporcionando a las participantes de Shir Star en Medellín los recursos necesarios para superar desafíos y construir un futuro más justo y equitativo. Este

marco teórico subraya la importancia de continuar apoyando y fomentando estas iniciativas para seguir transformando vidas y comunidades a través del arte y la cultura.

8 Referentes conceptuales.

En la actualidad, los procesos de gestión artística y cultural se reconocen como herramientas fundamentales para el desarrollo social y comunitario. El proceso artístico Shir Star en Medellín representa un claro ejemplo de cómo el arte y la cultura pueden influir positivamente en la vida de las personas, particularmente en el empoderamiento y la transformación social de sus participantes. Este marco teórico se propone explorar y analizar la contribución de dichos procesos en el contexto de Shir

Star, examinando cómo las prácticas artísticas y culturales gestionadas adecuadamente pueden generar un impacto significativo en el desarrollo social de las mujeres involucradas en este proyecto. A través de la revisión de literatura relevante y estudios de caso, se pretende establecer una base conceptual sólida que sustente la importancia de la gestión cultural como agente de cambio y desarrollo social en comunidades vulnerables.

Los procesos artísticos están enmarcados en el arte y la cultura y desempeñan un papel esencial en la recuperación del tejido social de las comunidades, actuando como motores de transformación y desarrollo. Los procesos artísticos, en particular, no solo fomentan la creatividad y la expresión individual, sino que también contribuyen al fortalecimiento del sentido de comunidad y al desarrollo de habilidades sociales y emocionales. En el contexto del proceso artístico Shir Star en Medellín, este se integra dentro de un marco de gestión cultural que busca empoderar a las participantes y promover su desarrollo social.

Este marco teórico explora cómo los procesos de gestión artística y cultural pueden influir positivamente en las vidas de las mujeres que forman parte de Shir Star, proporcionándoles herramientas para el autoconocimiento, la cohesión social y la resiliencia. Al analizar las dinámicas y resultados de estas prácticas, se pretende demostrar la relevancia de la gestión cultural en la creación de oportunidades de desarrollo social y en la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa.

Proceso artístico es la actividad por la cual se desarrollan nuevas obras musicales, plásticas y visuales, teatrales, danzarias, y literarias, entre otras. Consiste en una serie de pasos seguidos intuitivamente por el artista, que surgen de una necesidad vital de querer comunicar una idea que todavía no se ha hecho consciente en la sociedad en la que se vive, pues dicha sociedad ya no reflexiona ante los sucesos del entorno. Esta necesidad es el motor de la creación; de ella surge la motivación y la voluntad que dará fuerza para iniciar una obra, adelantarse al tema que se quiere transmitir, y buscar una mejor forma de expresarlo. (Barriga M, 2011).

En las dos principales ciudades urbanas del país, Bogotá y Medellín, se concentra la mayor actividad de prácticas artísticas colectivas. Esta tendencia no es casual, ya que ambas ciudades cuentan con un creciente mercado del arte y un sistema cultural en funcionamiento. Las políticas y estructuras definidas también influyen en el desarrollo de diversas iniciativas en el campo cultural y artístico, así como en los programas de apoyo a artistas y comunidades, aunque no siempre son ideales. (Escobar, Fernando, 2012).

Los procesos artísticos se diferencian rotundamente de un suceso artístico, es decir debe atravesar múltiples óbices y obstáculos que se les presentan en el día a día de sus proyecciones. El arte, nos dice Arnheim (1993, p. 78), se ha degradado al menos desde el Renacimiento. La contundente frase de Arnheim podría ser precisada, porque no es el arte el que se ha degradado, el arte conserva su valor, es la sociedad industrial y posindustrial la que ha degradado al arte. Las causas de este proceso degradatorio son de diversa índole: económicas, históricas, sociales. Lo cierto es que el arte en nuestra sociedad y en las representaciones que los sujetos se hacen de ella, sí sufre un gran desprestigio. El arte no constituye un objeto valorado y legitimado socialmente. (palacios, 2006).

Los procesos artísticos que se han gestado en las periferias de Medellín realizan valiosos aportes al desarrollo social, resaltando la importancia del vínculo en los procesos artísticos radica en cómo la empatía de los terapeutas permite conectar con los jóvenes. Al evitar asumir posturas asistencialistas y moralistas, se evitan prejuicios y estereotipos que perpetúan la exclusión social. Además, cuando los profesionales o practicantes atienden a los jóvenes con actitudes antipáticas, se genera desconfianza en el vínculo, lo que a su vez promueve resistencias al cambio psicológico Uribe Aramburo, N. I., (2022).

Los procesos artísticos son la vida interior del artista, caracterizada por sentimientos y representaciones narrativas, que proporcionan una base para la investigación basada en las artes escénicas. Blumenfeld-Jones, D. (2016).

No obstante, las construcciones artísticas van formando anatomías de palabras, historias que yendo más allá de los elementos materiales que conforman un barrio, una comuna, una ciudad, crean mitos urbanos, collage de palabras, rosarios de hermandad verbal, como si, Al reflexionar sobre el arte urbano en la actualidad, se pueden identificar prácticas estéticas desde la cuales se generan nuevas dinámicas en la ciudad. Cada construcción estética es una narrativa en la que convergen las experiencias de los individuos, que ahora pasan a ser una expresión de identidad colectiva desde la capacidad de recolectar las memorias locales, los personajes del barrio, los oficios cotidianos o por el hecho de resignificar los espacios vecinales y su aporte a la construcción de atractivos artísticos. Pero esta relación no es una historia corta, ha pasado por diversos momentos de construcción y ha venido estableciendo este sistema de relaciones invisibles que van a construir un tejido social y posteriormente una nueva generación de artistas locales. Y aunque este es un fenómeno aún emergente, se han venido recolectando procesos investigativos que incluyen la expresión de las memorias subterráneas, que sobreviven en los murales, aquellos que resignifican la palabra altar. (Gómez, 2021).

Se destaca dentro de los procesos artísticos la creación artística (...): antes de que sus resultados sean considerados dignos de nuestra atención, deben cumplir ciertos criterios. Esto también se aplica al Arte Basado en la Investigación (ABR), independientemente de su forma (ya sea ABR performativo, como teatro, danza o música, o ABR de "bellas artes" como pintura o dibujo). En ambos casos, la calidad del arte es fundamental. Antes de ser considerado un buen ABR, debe ser un buen arte. En este contexto, la práctica artística es esencial para el ABR. Por lo tanto, sugiero que debemos desarrollar y mejorar nuestro lenguaje para comunicarnos entre nosotros y mejorar nuestros procesos de una manera más pública, lo que contribuirá al desarrollo del campo. (Blumenfeld-Jones, 2016).

La cultura desempeña un papel fundamental en el desarrollo humano, al considerarla como una serie de procesos que incluyen esculpir, categorizar y comunicar elementos culturales, podemos explorar cómo influye en las relaciones familiares y en la crianza. Además, este enfoque nos permite

diseñar intervenciones culturales efectiva entender la cultura en el desarrollo humano como una serie de procesos que involucran esculpir, categorizar y comunicar aspectos culturales proporciona un marco valioso para investigar las relaciones entre padres e hijos, así como para diseñar intervenciones culturales. (Suizzo, 2021)

Los procesos culturales son cruciales en ámbitos vulnerables porque actúan como catalizadores de cambio social y personal. En contextos de marginalización, la cultura proporciona un medio para la expresión y la identidad, permitiendo a las comunidades narrar sus historias y reivindicar su espacio en la sociedad. Así mismo, estos procesos fomentan la cohesión social, promoviendo la inclusión y el entendimiento mutuo, a través de actividades culturales, se desarrollan habilidades sociales y emocionales, se construyen redes de apoyo y se fortalece el sentido de pertenencia. En última instancia, los procesos culturales en ámbitos vulnerables contribuyen al empoderamiento de individuos y comunidades, ofreciendo herramientas para superar desafíos y construir un futuro más equitativo y resiliente. Las normas y valores culturales influyen en cómo evaluamos las interacciones sociales entre pares, y a su vez, afectan el funcionamiento socioemocional de cada individuo. Greenfield, P., Keller, H., Fuligni, A. y Maynard, A. (2003).

La cultura no solo se trata de estructuras materiales, sino también de capacidades humanas, al considerarla como base del desarrollo, se abre la posibilidad de crear condiciones culturales para el despliegue económico y social. Los países en desarrollo pueden aprovechar sus identidades culturales y la creatividad de sus poblaciones para lograr una mejor distribución de los recursos los procesos culturales, incluidos los símbolos y valores, son importantes para el desarrollo social ya que ayudan a las personas a adquirir conocimientos y valores culturales. Guo, F. (2008).

En la actualidad, la práctica artística ha ganado popularidad principalmente como una actividad recreativa o decorativa, especialmente entre niños y adolescentes. Sin embargo, es importante reconocer que su valor trasciende lo meramente lúdico, ya que tiene un impacto profundo tanto en el

ámbito cultural como en el desarrollo personal de quienes la practican. Montoya, G., Oropeza, R. y Ávalos M. L. (2019).

En el arte contemporáneo, las prácticas artísticas participativas han logrado establecerse como verdaderos catalizadores de socialización. A través de su naturaleza colaborativa, estas iniciativas no solo promueven la interacción entre individuos, sino que también fortalecen el tejido social al crear espacios de encuentro y diálogo entre los participantes. Crespo-Martín, B. (2020).

Los procesos artísticos y culturales aportan significativamente al desarrollo social al promover la cohesión, la inclusión y el empoderamiento comunitario. A través del arte, las personas encuentran medios para expresar sus identidades, experiencias y aspiraciones, lo que fortalece el sentido de pertenencia y comunidad. Estas actividades fomentan el diálogo intercultural, reduciendo prejuicios y mejorando la comprensión mutua. Además, la participación en proyectos artísticos y culturales desarrolla habilidades sociales, emocionales y cognitivas, contribuyendo a la formación de individuos más resilientes y creativos. En resumen, los procesos artísticos y culturales son herramientas poderosas para la transformación social y el bienestar colectivo.

Finalmente, esta tríada compuesta por los procesos culturales, artísticos y el desarrollo ha contribuido significativamente a la transformación de sociedades en constante cambio. El desarrollo social implica promover la democratización de los procesos sociales, ampliando los derechos y libertades de los ciudadanos en la planificación, ejecución y control de la gestión pública. Esto se orienta hacia la satisfacción de las necesidades básicas de la población y la reducción de las desigualdades, mediante la distribución equitativa del producto social y el fomento del crecimiento económico, en resumen, esta interacción entre cultura, arte y desarrollo es fundamental para construir sociedades más justas y equitativas. (Avila Morales et al., 2022)

El desarrollo social requiere la promoción de la democratización de los procesos sociales, ampliando los derechos y libertades de los ciudadanos sobre la planificación, ejecución y control de la gestión pública, de cara a la satisfacción de las necesidades básicas de la población, la reducción de las desigualdades, a través de la distribución del producto social y del crecimiento económico de la sociedad

El desarrollo social es un tema de creciente interés a nivel global, dado su impacto significativo en la mejora de la calidad de vida y el bienestar de las comunidades, este concepto, que abarca desde la erradicación de la pobreza hasta la promoción de la justicia social, ha sido objeto de atención y acción por parte de diversas organizaciones internacionales. Como señala la ONU, El desarrollo social es un concepto introducido por la ONU, adoptado por los países en desarrollo y está ganando impulso en los EE. UU. (Omer, S., 1979). La adopción de este enfoque por parte de los países en desarrollo ha permitido implementar políticas y programas que abordan las necesidades básicas de la población, fomentando la inclusión y la equidad. En los Estados Unidos, este concepto está ganando tracción a medida que se reconocen sus beneficios para la cohesión social y el crecimiento sostenible, en este contexto, el desarrollo social se consolida como una prioridad en la agenda internacional, reflejando el compromiso global por construir sociedades más justas y equitativas.

El desarrollo social cuenta con las expectativas de un crecimiento económico y a la vez brinda saltos cualitativos que permiten a las comunidades crear tejidos de lazos sociales, sin embargo, en principio, éste era un concepto crítico, que tenía como propósito arrancar al ser humano del temor supersticioso sobre la naturaleza y avanzar en su conocimiento y utilización para satisfacer necesidades humanas a través de la tecnología y la ciencia. Pero la racionalidad que lo animó fue instrumental y terminó por no ver la naturaleza más que un reservorio de recursos que los seres humanos podían apropiarse ilimitadamente en función no sólo ya de sus necesidades reales sino de sus caprichos y deseos más extravagantes. (Zapata R. D., 2016)

En el ámbito del progreso humano, el desarrollo social se ha convertido en un concepto clave para la creación de sociedades más justas y equitativas este enfoque no solo busca el crecimiento económico, sino también la mejora integral de la calidad de vida de todas las personas como se define comúnmente, el desarrollo social es un proceso de cambio social planificado diseñado para promover el bienestar de la población en su conjunto junto con el desarrollo económico, esta perspectiva holística es esencial para abordar los desafíos contemporáneos y asegurar que el desarrollo beneficie a todos los sectores de la sociedad. El desarrollo social es un proceso de cambio social planificado diseñado para promover el bienestar de la población en su conjunto junto con el desarrollo económico. Cox, D. (1996).

El desarrollo social es una función de la capacidad de la sociedad para organizar las energías humanas y los recursos productivos para responder a las oportunidades y desafíos, con las instituciones sociales actuando como un poderoso estímulo. Cambron, C., Catalano, R. y Hawkins, J. (2018).

El análisis de los procesos de gestión artística y cultural en el marco de Shir Star en Medellín revela la significativa contribución de estas prácticas al desarrollo social de sus participantes. A lo largo del marco teórico, se ha evidenciado que la integración de actividades artísticas y culturales en la gestión comunitaria no solo potencia la creatividad y la expresión individual, sino que también fortalece la cohesión social, el sentido de pertenencia y el empoderamiento colectivo.

Las iniciativas de Shir Star han demostrado que, mediante la planificación y ejecución efectiva de proyectos culturales, es posible generar un impacto positivo y duradero en comunidades vulnerables. Estas prácticas no solo mejoran las habilidades sociales y emocionales de los participantes, sino que también promueven la inclusión y la equidad, facilitando la creación de redes de apoyo y el desarrollo de una identidad comunitaria sólida.

En resumen, los procesos de gestión artística y cultural se consolidan como herramientas esenciales para el desarrollo social, proporcionando a las participantes de Shir Star en Medellín los recursos necesarios para superar desafíos y construir un futuro más justo y equitativo. Este marco

teórico subraya la importancia de continuar apoyando y fomentando estas iniciativas para seguir transformando vidas y comunidades a través del arte y la cultura.

8. Marco Contextual.

El proceso artístico Shir Star fue fundado en el barrio San José La Cima # 1, en el sector de la 28. Este se encuentra en la frontera entre la Comuna Uno Popular y la Comuna Tres Manrique. Limita al sur con la Comuna 8 Villa Hermosa, al norte con la Comuna Uno Popular, al nororiente con la Comuna 90 Santa Elena y al occidente con la Comuna 4 Aranjuez.

En el barrio San José La Cima # 1, se fundó el proceso artístico Shir Star, este uno de los sectores más marginados por el Estado. A pesar de estar ubicado en una zona limítrofe entre la Comuna Uno Popular y la Comuna Tres Manrique, enfrenta una serie de problemáticas sociales significativas. Entre ellas, destaca la falta de espacios sociales, culturales y recreativos, lo que limita las oportunidades para el desarrollo comunitario.

Además, el barrio se ve gravemente afectado por el consumo de sustancias psicoactivas, así como por el alto índice de embarazos a temprana edad. La oferta institucional es prácticamente nula, lo que agrava problemas como el maltrato intrafamiliar, el abandono de la educación primaria y secundaria, y las diversas formas de violencia de género. Además, la mayoría de las familias provienen de municipios de Antioquia, siendo desplazadas o víctimas de la violencia en Colombia, lo que agrava aún más su situación de vulnerabilidad. Estas condiciones hacen que las intervenciones artísticas y culturales, como las impulsadas por Shir Star, sean fundamentales para generar alternativas de desarrollo y transformación.

Actualmente, el barrio cuenta con un número considerable de familias migrantes provenientes de Venezuela. Esta nueva realidad ha presentado desafíos en la convivencia y en la integración cultural entre los residentes, lo que ha requerido esfuerzos para fortalecer el entendimiento mutuo. En este contexto social, la falta de oferta y oportunidades para las niñas y adolescentes ha tenido un impacto

negativo en el aprovechamiento de su tiempo libre. Esta carencia ha llevado a que muchos jóvenes se vean involucradas con personas vinculadas a grupos delincuenciales (BACRIM), lo que ha derivado en situaciones de prostitución y consumo de sustancias psicoactivas. Otros han enfrentado embarazos a temprana edad, lo que las ha llevado a abandonar sus estudios, sumergiéndose en un estado de desesperanza y desinterés por su futuro.

Por parte de la Administración Municipal es muy poca la oferta institucional que llevan a este territorio, ya que ante las solicitudes de algunas líderes para mejorar espacios públicos como la vía o el mantenimiento al pequeño parque infantil se niegan argumentando que no pueden intervenir debido a que algunos polígonos se encuentran con grandes afectaciones como el riesgo de movimiento en masa.

9 Marco legal

Normativa	Descripción de la Ley	Relación de la Ley con el trabajo
Ley 397 de 1997	La Ley General de Cultura crea el marco para la protección y promoción del patrimonio cultural en Colombia, estableciendo políticas para fomentar expresiones artísticas y culturales. Estipula que el Estado debe apoyar y financiar proyectos culturales en todo el territorio, garantizando la inclusión de comunidades en condiciones de vulnerabilidad. La ley especifica los mecanismos de coordinación con entidades culturales locales y nacionales para salvaguardar el patrimonio, considerando su valor en la construcción de identidad y cohesión social en cada región.	La Ley 397 de 1997 asegura respaldo estatal a iniciativas culturales que beneficien a sectores vulnerables, lo cual es clave para Shir Star. Este marco facilita el financiamiento y apoyo en áreas culturales vitales para empoderar a comunidades, reforzando la colaboración con instituciones. Este enfoque favorece la sostenibilidad de proyectos que buscan la inclusión social y el desarrollo, consolidando el arte como herramienta de cohesión comunitaria y respaldo institucional para el cambio social en contextos de vulnerabilidad.
Decreto 1080 de 2015	Este Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura reúne y organiza normativas sobre el fomento y protección de la cultura en Colombia. Define procedimientos para la preservación del patrimonio, la financiación de proyectos y la participación ciudadana en temas culturales. Específicamente, este decreto establece cómo las entidades gubernamentales deben coordinar con actores culturales para desarrollar proyectos que contribuyan a la identidad nacional y	Este decreto proporciona una estructura organizada que permite a Shir Star operar bajo un marco claro y efectivo para la gestión de sus proyectos. Al coordinar entidades y asegurar acceso a programas de financiamiento, Shir Star logra maximizar su impacto en comunidades vulnerables. Este apoyo permite optimizar sus recursos, fortalecer su operación y fomentar la participación activa de la comunidad en proyectos de transformación social a través de la cultura.

Normativa	Descripción de la Ley	Relación de la Ley con el trabajo
Ley 2184 de 2022	<p>promuevan el acceso equitativo a la cultura en áreas rurales y urbanas.</p> <p>Esta ley fortalece el patrimonio cultural colombiano, centrada en proteger y promover la cultura en áreas rurales y urbanas de alta vulnerabilidad. Incluye políticas de incentivo económico, educación y promoción de la cultura para preservar el patrimonio material e inmaterial de la nación. La ley especifica mecanismos de apoyo para proyectos culturales que contribuyen al desarrollo social y económico de las comunidades marginadas, permitiendo que el Estado y entidades privadas financien estos esfuerzos.</p>	<p>La Ley 2184 de 2022 impulsa a Shir Star, brindando incentivos financieros específicos para proyectos culturales en comunidades marginadas. Este apoyo refuerza las bases financieras de iniciativas que generan impacto social, permitiendo la colaboración con entidades públicas y privadas. La ley también fortalece los recursos de apoyo para su misión de empoderamiento comunitario, al tiempo que contribuye a visibilizar la importancia del patrimonio y la cultura en el desarrollo de áreas desatendidas.</p>
Decreto 2120 de 2018	<p>Este decreto reorganiza el Ministerio de Cultura de Colombia, creando dependencias específicas para fortalecer su capacidad en la promoción y gestión cultural. Detalla nuevas funciones y estructuras internas que facilitan la implementación de políticas de fomento y preservación del patrimonio cultural. A través de esta reestructuración, se garantiza una gestión más eficiente de los recursos destinados a proyectos culturales, con un enfoque particular en la inclusión de sectores vulnerables en el acceso a servicios culturales.</p>	<p>La reestructuración del Ministerio de Cultura permite a Shir Star recibir respaldo institucional directo para sus iniciativas de desarrollo comunitario. Gracias a esta gestión mejorada, Shir Star tiene acceso facilitado a recursos y programas de inclusión cultural. Esto fortalece la infraestructura cultural del proyecto, mejorando su alcance y asegurando que sus esfuerzos de integración y cohesión social sean efectivos y sostenibles en comunidades vulnerables que requieren estos servicios.</p>
Ley 1834 de 2017	<p>Conocida como Ley Naranja, establece un marco para el fomento de la economía creativa en Colombia. La ley incentiva el emprendimiento cultural, ofreciendo acceso a financiamiento, capacitación y recursos para el desarrollo de industrias creativas. Este marco legal busca convertir la cultura y la creatividad en motores de desarrollo económico y social, apoyando proyectos que integren innovación y sostenibilidad en la producción cultural y fortaleciendo las industrias culturales en áreas desfavorecidas.</p>	<p>La Ley Naranja fomenta que Shir Star acceda a formación y financiamiento, lo cual convierte sus actividades culturales en un modelo de economía creativa. Esto permite que el proyecto desarrolle capacidades sostenibles y genere un impacto social y económico perdurable en áreas de vulnerabilidad. Esta normativa fortalece su modelo de emprendimiento cultural y fomenta la inclusión social mediante recursos que promueven el empoderamiento en comunidades marginadas.</p>
Ley 2070 de 2020	<p>La Ley 2070 promueve la inclusión cultural en el desarrollo nacional, con el objetivo de construir una sociedad equitativa. Esta normativa subraya la importancia de</p>	<p>La Ley 2070 apoya a Shir Star mediante políticas de inclusión y financiamiento cultural, facilitando sus actividades en comunidades marginadas. Este respaldo</p>

Normativa	Descripción de la Ley	Relación de la Ley con el trabajo
	prácticas culturales en la cohesión social y en el empoderamiento comunitario, asegurando la participación de sectores tradicionalmente marginados. Establece políticas que garantizan el financiamiento de proyectos culturales y la inclusión de las artes como pilar para reducir las brechas sociales en áreas rurales y urbanas.	fortalece la misión del proyecto de reducir brechas sociales mediante el arte y la participación comunitaria. Al promover la cohesión y equidad social, la ley ayuda a Shir Star a desarrollar sus actividades en áreas desfavorecidas, asegurando que el arte actúe como recurso para el cambio social y el empoderamiento de grupos en condiciones de vulnerabilidad.
Decreto 1589 de 1998	Este decreto reglamenta el Sistema Nacional de Cultura (SNCu) y promueve la cooperación entre el Estado y organizaciones culturales para desarrollar proyectos en ámbitos locales y nacionales. La norma especifica los mecanismos y estrategias para que las entidades culturales se coordinen en la promoción de la cultura en todo el territorio, facilitando el acceso a la cultura en todas las regiones de Colombia.	Gracias al Sistema Nacional de Cultura, Shir Star accede a un marco de colaboración con instituciones estatales, mejorando su integración en el ecosistema cultural del país. La normativa fomenta la coordinación y uso optimizado de recursos, permitiendo que el proyecto obtenga respaldo estatal. Esta estructura amplía el alcance de sus actividades, generando un impacto más profundo y duradero en la cohesión social y cultural en las comunidades donde opera.
Decreto 1649 de 2023	Este decreto crea el Programa Nacional Jóvenes en Paz, que fomenta la inclusión social y el desarrollo juvenil mediante actividades culturales. Está enfocado en jóvenes de contextos vulnerables, promoviendo una cultura de paz y desarrollo personal a través de proyectos de arte y comunidad. La norma establece cómo las entidades deben organizarse para garantizar la participación y el empoderamiento de los jóvenes en el marco de este programa.	Shir Star se fortalece al integrar el Programa Nacional Jóvenes en Paz, que permite a jóvenes en riesgo participar en actividades culturales de transformación social. Este respaldo fomenta que Shir Star contribuya a la inclusión juvenil, creando espacios seguros que promueven la cohesión social y el empoderamiento mediante el arte. El programa permite que los jóvenes encuentren alternativas para el desarrollo personal en zonas de exclusión y violencia.
Decreto 0458 de 2024	Este decreto modifica el Decreto 1080 de 2015 para actualizar las políticas culturales en Colombia, enfocándose en el acceso equitativo a programas de cultura y el desarrollo de capacidades en comunidades vulnerables. La norma incluye directrices específicas para garantizar que los recursos culturales lleguen a todos los sectores y promueve la descentralización de actividades artísticas en el país.	Este decreto mejora la equidad en el acceso a recursos culturales, favoreciendo a Shir Star en su misión de transformar comunidades desfavorecidas mediante el arte. Al descentralizar las actividades y apoyar el desarrollo de capacidades en sectores de vulnerabilidad, facilita que el proyecto expanda su labor y refuerce la integración cultural y social. La normativa favorece que más personas se beneficien de sus actividades en zonas con acceso limitado a servicios culturales.
Ley 2294 de 2023	Esta ley establece el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, "Colombia Potencia	Esta ley permite que Shir Star opere bajo el Plan Nacional de Desarrollo, que asegura

Normativa	Descripción de la Ley	Relación de la Ley con el trabajo
	Mundial de la Vida", y plantea cinco ejes de transformación social y económica, incluyendo el derecho a la cultura y seguridad humana. La norma enfatiza que el desarrollo regional debe integrar proyectos culturales y reconoce el papel de la cultura en la construcción de un entorno social equitativo.	apoyo en estrategias de inclusión social y cultural. Al integrar el arte y la cultura en el desarrollo territorial, la ley proporciona un marco en el que Shir Star puede expandir sus actividades, logrando un impacto mayor y contribuyendo a la construcción de paz y equidad en zonas afectadas por la exclusión social y económica.

Elaboración propia.

9. Metodología

9.1 Enfoque, tipo y fuentes de información

9.2.2 Enfoque

Para la investigación social se plantea desde un enfoque cualitativo cuyo énfasis se halla en la comprensión a profundidad de las realidades humanas, su sistema de relaciones, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones, donde las descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos, permiten develar sentidos, aspectos y componentes de esas realidades tal y como ocurre en sus contextos naturales, incorporando lo que los partícipes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son expresados por ellos mismos. (Quiroz & Velásquez, 2014, p. 39, 40)

La investigación será abordada desde un enfoque cualitativo, los datos de esta investigación serán recogidos por medio de la implementación de técnicas de observación participante en el interior del grupo artístico Shir Star de la ciudad de Medellín, para poder cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos.

9.1.1 Tipo

Bernal (2010) menciona que "En la ciencia existen diferentes tipos de investigación y es necesario conocer sus características para saber cuál de ellos se ajusta mejor a la investigación que va a realizarse" (p.110). Es por esto que el tipo de investigación que se acomoda al proyecto, es explicativo o

causal, el cual es indagativo, en el que se buscan las razones que problematizan los fenómenos existentes encontrados, así mismo posibilita analizar las causalidades entre las variables encontradas, es por ello que:

Cuando, en una investigación, el investigador se plantea como objetivos estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los fenómenos o las situaciones, a estas investigaciones se les denominan explicativas. En la investigación explicativa se analizan causas y efectos de la relación entre variables. (Bernal, 2010, p. 115)

Fuentes de información

Cerda (como se cita en Bernal, 2010), menciona que usualmente se habla de dos tipos de fuentes de recolección de información: las primarias y las secundarias.

Fuentes primarias Son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, de donde se origina la información. Es también conocida como información de primera mano o desde el lugar de los hechos. Estas fuentes son las personas, las organizaciones, los acontecimientos, el ambiente natural, etcétera. (p. 191)

En ese sentido las fuentes primarias que se abordaran en esta investigación son aquellas personas que tengan relación directa con el objeto de estudio, en este caso las integrantes del grupo Shir Star, sus lideresas (Andrea Pulgarín y Leidy Castillo).

9.2 Fuentes de secundarias.

Las fuentes secundarias son compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área de conocimiento en particular (son listados de fuentes primarias). Es decir, representan información de segunda mano; el autor relata las experiencias de otros, en las que él no ha estado presente.(Carlo & Quispe, 2023).

9.3 Sujetos y/u objetos de investigación

Los sujetos de investigación serán las participantes y ex participantes del proceso artístico Shir Star, las lideresas y el objeto está fundamentado en la contribución de los procesos de gestión Artística y cultural en el desarrollo social de las participantes del proceso.

9.4 Criterios de selección

Para la presente investigación se definieron algunos criterios de selección, los cuales son importantes para la recolección de la información necesaria, teniendo en cuenta que estos se establecieron de acuerdo a los objetivos planteados y el problema a investigar; a su vez, es fundamental establecer quiénes son las personas que deben hacer parte del proyecto investigativo y las características con las cuales debe contar. Jany (como se cita en Bernal, 2010) menciona que población es “la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia o bien, unidad de análisis” (p. 160).

Teniendo en cuenta lo anterior, se establecen para las participantes del proceso artístico Shir Star: ser activas de dicho proceso o que hayan participado mínimo 5 años en el proceso formativo artístico y humano. Las lideresas también hacen parte de las fuentes de información, quienes deben estar dispuestos a participar de todos los encuentros que se realicen con las investigadoras y contestar de forma consciente lo que se les pregunte. Las entrevistas y el grupo focal se llevarán a cabo con 10 mujeres jóvenes.

9.5 Consideraciones éticas

Para el desarrollo de esta investigación y para el manejo de la información, se establecieron los siguientes criterios: Informar claramente a los participantes de la investigación acerca de lo que se pretende con ésta. Sus nombres tendrán un trato especial cobijado bajo el seudónimo, sino que se utilizó su nombre propio. Contar con el consentimiento informado de las lideresas y docente que acompañaron dicha investigación. Informar a las participantes sobre la confidencialidad que se tendrá

con respecto a sus datos personales e información personal que proporcionen. Los datos suministrados y sus análisis serán destinados exclusivamente a fines académicos. Presentar las reflexiones finales, al igual que la devolución de los logros y alcances obtenidos al final del proyecto a las personas que participaron como sujetos de investigación. Los datos suministrados y sus análisis serán destinados exclusivamente a fines académicos. Presentar las reflexiones finales, al igual que la devolución de los logros y alcances obtenidos al final del proyecto a las personas que participaron como sujetos de investigación.

9.6 Técnicas de Recolección de Datos:

9.6.1 Entrevista

Bernal (2010) menciona que la entrevista es la:

Técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se consideren fuente de información. A diferencia de la encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, si bien puede soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener información más espontánea y abierta. Durante la misma, puede profundizarse la información de interés para el estudio. (p. 160)

Se realizará 10 entrevistas a integrantes o ex integrantes del proceso artístico Shir Star, que cumplen con los criterios de selección.

9.6.2 Entrevistas Semiestructuradas:

Se realizarán entrevistas semiestructuradas con las participantes del programa. Estas entrevistas permitirán explorar en profundidad sus experiencias, percepciones y opiniones sobre cómo los procesos de gestión artística y cultural han influido en su desarrollo social.

Entrevista semiestructurada. Es una entrevista con relativo grado de flexibilidad tanto en el formato como en el orden y los términos de realización de la misma para las diferentes personas a quienes está dirigida. (Carlo & Quispe, 2023).

Las entrevistas se diseñarán con preguntas abiertas para facilitar respuestas detalladas y ricas en información.

9.6.3 Grupos Focales:

Se organizarán grupos focales con las participantes para fomentar la discusión y el intercambio de ideas sobre el impacto del programa. Esta técnica permitirá identificar temas comunes y diferencias en las experiencias de las participantes.

Cada grupo focal estará compuesto por 6 a 8 participantes y será moderado por el investigador para asegurar una discusión fluida y productiva.

Los grupos focales son un espacio de opinión que se centran en captar el sentir, pensar y el vivir de los individuos con la única finalidad de provocar en las participantes reflexiones acerca de sus conocimientos y experiencias en un ambiente de interacción. Según Hamui & Varela (2013):

Se trata de una técnica que privilegia el habla, y cuyo interés consiste en captar la forma de pensar, sentir y vivir de los individuos que conforman el grupo. Los grupos focales se llevan a cabo en el marco de protocolos de investigación e incluyen una temática específica, preguntas de investigación planteadas, objetivos claros, justificación y lineamientos. De acuerdo al objetivo, se determina la guía de entrevista y la logística para su consecución (elección de los participantes, programación de las sesiones, estrategias para acercarse a ellos e invitarlos, etc.). (p. 57).

Cronograma de actividades

10 Análisis de resultados

El presente apartado integra los resultados que dan cuenta del proceso completo de codificación deductiva aplicado a las entrevistas individuales (E1, 40 preguntas) y al grupo focal (GF1, 8 preguntas). El objetivo es proporcionar una visión sistemática y descriptiva de los datos recabados en la fase de codificación, integrando evidencia cuantitativa y fragmentos cualitativos que sustenten el análisis profundo y la formulación de conclusiones y recomendaciones.

La Tabla 1 introduce el *Cuadro maestro de categorías*, instrumento fundamental para la codificación cualitativa. Este cuadro define las ocho categorías centrales que emergieron o se preestablecieron para el análisis del discurso. Cada categoría figura con su número identificador, nombre completo, abreviatura, una definición operativa clara que guía la asignación de fragmentos textuales, y las principales referencias conceptuales que la sustentan. Las categorías abarcan aspectos como la *Comunicación / expresión artística (COM)*, el *Empoderamiento personal (EMP)*, las *Redes y cohesión (RED)*, el *Liderazgo y la agencia cultural (LID)*, los *Aprendizajes y habilidades (APH)*, la *Transformación de imaginarios (IMG)*, los *Retos y la resiliencia (RET)* y la *Proyección futura (PRO)*. Este marco categorial asegura una interpretación coherente y consistente de los datos a lo largo de todo el estudio.

Tabla 1*Cuadro maestro de categorías*

Nº	Categoría	Abreviatura	Definición operativa	Principales referencias conceptuales
1	Comunicación / expresión artística	COM	Fragmentos que describen el arte y la danza como lenguaje para comunicar ideas, emociones o historias y propiciar participación.	Ruiz Molina; Dewey; Crespo-Martín
2	Empoderamiento personal	EMP	Relatos de autoestima, voz propia, seguridad y transformación individual derivadas de la experiencia en Shir Star.	hooks; Freire; Uribe Aramburo
3	Redes y cohesión	RED	Menciones a sororidad, apoyo mutuo, sentido de pertenencia y construcción de comunidad dentro y fuera del grupo.	Greenfield et al.; Montoya et al.; Avila Morales et al.
4	Liderazgo y agencia cultural	LID	Evidencias de asumir roles de guía, enseñar a otras, organizar eventos, gestionar recursos o representar al colectivo.	<i>Gestión Cultural: Singularidad Profesional</i> ; Star model; Castells
5	Aprendizajes y habilidades	APH	Referencias a valores y competencias adquiridas (responsabilidad, puntualidad, técnicas artísticas, trabajo en equipo).	Star model; Cox 1996; Blumenfeld-Jones
6	Transformación de imaginarios	IMG	Cambios en percepción de género, cuerpo, barrio o futuro atribuidos al proceso artístico-cultural.	Foucault; Gómez 2021; Blumenfeld-Jones 2016
7	Retos y resiliencia	RET	Descripción de obstáculos (familia, recursos, frustración) y estrategias para	Suizzo 2021; Greenfield et al.; Uribe Aramburo

Nº	Categoría	Abreviatura	Definición operativa	Principales referencias conceptuales
8	Proyección y oportunidades futuras	PRO	superarlos individual o colectivamente. Aspiraciones académicas, laborales o artísticas surgidas gracias a la experiencia en Shir Star.	Bourdieu; Avila Morales et al.; Cambron et al. 2018

Para asegurar la trazabilidad y la citación precisa de los datos empíricos, la **Tabla 2** establece las *Convenciones de codificación y nomenclatura de las unidades de análisis*. Este sistema de identificación unívoco permite rastrear cada fragmento textual hasta su fuente específica, ya provenga de una entrevista individual (E) o del grupo focal (GF). El identificador se compone de un prefijo de fuente (E o GF), el número de sesión (E1 o GF1, dado que solo se realizó una de cada tipo), el participante (P1, P2, P3, etc.), el número de pregunta (Q1–Q40 en entrevistas; Q1–Q8 en el grupo focal, según los guiones aplicados) y, opcionalmente, una unidad analítica (U001, U002, etc.) cuando una respuesta se subdivide para codificar ideas distintas.

Tabla 2

Convenciones de codificación y nomenclatura de las unidades de análisis

Componente del identificador	Significado	Ejemplo	Comentario de uso
Prefijo de fuente	E = Entrevista individual = Grupo focal	E	Letras mayúsculas fijas que distinguen el instrumento
Número de sesión	Orden cronológico de aplicación: 1, 2, 3...	E1 / GF1	Sólo existe una sesión por instrumento en este estudio
Participante	P1, P2, P3... dentro de cada sesión	E1-P3	Mantiene anonimato y diferencia entre personas
Número de pregunta	Q1–Q40 (entrevistas) Q1–Q8 (grupo focal)	E1-P3-Q15	Corresponde al bloque temático del guion aplicado

Componente del identificador	Significado	Ejemplo	Comentario de uso
Unidad analítica(<i>opcional</i>)	U001, U002... cuando una respuesta se fracciona	GF1-P2-Q6-U002	Se añade sólo si la respuesta se divide para codificar ideas distintas

10.1 Modelo de gestión artística y cultural en procesos artísticos.

El presente análisis se enfoca en el primer objetivo planteado: identificar el modelo de gestión artística y cultural que caracteriza al Grupo Shir Star a partir de las voces de sus participantes y fundadoras. Los datos recopilados en las entrevistas individuales (E1) y el grupo focal (GF1) revelan un modelo que, aunque informal en su estructura rígida, es robusto en su enfoque humano y transformador, adaptándose a las realidades y desafíos de la comunidad en la Comuna 1.

El modelo de gestión de Shir Star se distingue por ser *centrado en el ser humano y la comunidad*, más allá de la mera técnica dancística. Sus líderes y participantes lo conciben fundamentalmente como un "espacio que acompaña a las personas en su ser" (E1-P6-Q17) y un "hogar" (E1-P9-Q23), donde la construcción de proyecto de vida es tan importante como el desarrollo artístico. Como se describe en detalle en la Tabla 3, esta prioridad en lo humano se manifiesta en la articulación de la formación artística con un fuerte componente de desarrollo personal y social (E1-P1-Q31, E1-P9-Q21).

La gestión, aunque reconocida como "no asentada" en términos formales por Andrea Pulgarín (E1-P1-Q23), opera a través de un *liderazgo compartido y multifuncional* ejercido principalmente por las fundadoras, quienes asumen roles que van desde la dirección y enseñanza hasta la gestión de recursos y la logística de eventos (E1-P1-Q15, E1-P1-Q23). Este liderazgo impulsa al grupo a pesar de las adversidades, demostrando una notable *resiliencia* (E1-P1-Q20).

El modelo ha evolucionado significativamente a lo largo de los años, pasando de un enfoque inicial puramente de baile a integrar la *formación humana y social* de manera explícita y articulada (E1-P1-Q36). Un pilar central de esta gestión es la *filosofía de valores* inculcada, haciendo énfasis en la

solidaridad, honestidad, integridad y el "responpeto" (responsabilidad + respeto), considerados esenciales para la formación integral de las jóvenes (E1-P1-Q29). La metodología de trabajo combina la enseñanza de diversos estilos de danza urbana con talleres sobre temas clave como liderazgo, trabajo en equipo y derechos (E1-P1-Q31).

La *resiliencia* y la *autogestión* son características definitorias ante la *precariedad económica*, identificada como el "mayor desafío" (E1-P1-Q28). La falta de un presupuesto definido o un fondo consistente lleva a una gestión de recursos "desorganizada" (E1-P1-Q24). Tras experiencias de dependencia con entidades como el Presupuesto Participativo (PP), de las cuales buscan ahora independizarse, el grupo recurre a la autogestión y a "rebuscarse" para salir adelante (E1-P1-Q26). La planificación de eventos, aunque con delegación de responsabilidades, se ve directamente afectada por esta limitación financiera (E1-P1-Q25). Otros desafíos en la implementación incluyen la limitación de espacio físico y la interferencia del apoyo familiar inconsistente (E1-P1-Q34, GF1-P1-Q7, GF1-P2-Q7).

El impacto del modelo de gestión se observa directamente en la *transformación de las participantes*, reflejada en el "cambio de chip mental" hacia la educación y proyectos de vida más amplios (E1-P1-Q27, E1-P6-Q20). La influencia positiva se extiende a la *comunidad*, donde las muestras artísticas buscan "sensibilizar" y "potencializar o generar... esa fuerza" en otras personas (E1-P1-Q27). La participación de las familias, si bien fundamental, es también una fuente de desafíos (E1-P1-Q30). A futuro, existe una clara *aspiración a formalizar la estructura* del grupo, quizás como fundación, para asegurar la sostenibilidad y expandir el alcance de sus actividades (E1-P1-Q17, E1-P1-Q40).

Tabla 3

Elementos del Modelo de Gestión Artística y Cultural de Shir Star

Característica del Modelo	Descripción Sintetizada	Citas textuales codificadas	Categorías Asociadas
Enfoque Humano y Comunitario	Prioridad en el bienestar y desarrollo integral de las participantes, creando un	"el grupo es un espacio que acompaña a las personas en su ser." (E1-P6-Q17)	EMP, RED, APH

Característica del Modelo	Descripción Sintetizada	Citas textuales codificadas	Categorías Asociadas
	espacio de pertenencia y apoyo mutuo.	"Creo firmemente que Shir Star Siempre, siempre, más que una escuela, siempre fue un hogar para todas las chicas que participamos en su momento." (E1-P9-Q23)	
Articulación Arte y Formación Humana	Combinación intencionada de la enseñanza dancística con talleres y prácticas que fomentan valores y habilidades para la vida.	"Nosotras realizamos formación artística y humana, damos clases de iniciación a la danza urbana... y a estas prácticas artísticas las articulamos con el proceso de formación humana en las niñas y se trabaja la responsabilidad, la solidaridad con el otro..." (E1-P1-Q31) "era un grupo donde había mucha humanidad por parte de las directoras, y adicional era un espacio también para compartir, para disfrutar... teníamos actividades para desarrollo personal, para el desarrollo de la creatividad" (E1-P9-Q21)	COM, EMP, APH
Liderazgo Compartido y Resiliente	Líderes (fundadoras) con múltiples roles y un compromiso inquebrantable que impulsa el grupo a pesar de las adversidades.	"Cuando empezamos el grupo, mi compañera yo, Lili, éramos como directoras del proceso, las pioneras... Y en este momento yo soy una profe y coordinadora al mismo tiempo." (E1-P1-Q15) "Lili es toda la parte de gestión cultural ella se encarga de conseguir unas presentaciones y apoyo económico... Y yo Andrea me encargo como de darles clases..." (E1-P1-Q23) "...somos como un aliento a que sigamos adelante... hemos resistido todos estos años porque vamos a poderlo seguir haciendo." (E1-P1-Q20)	LID, RET, APH
Flexibilidad y Autogestión	Adaptación constante a las limitaciones, especialmente económicas, buscando alternativas para operar sin depender exclusivamente de fuentes externas.	"Bueno, la parte financiera, si estamos más bien desorganizados, porque recursos financieros no tenemos... en la parte financiera si estamos como más bien graves porque no tenemos nada definido..." (E1-P1-Q24)	RET, LID, APH

Característica del Modelo	Descripción Sintetizada	Citas textuales codificadas	Categorías Asociadas
		"la idea es reponernos es volver a gestionar como antes lo hacíamos a abrir, a tocar otras puertas no depender de un PP...." (E1-P1-Q26)	
Filosofía de Valores Clara	Inculcación explícita de valores fundamentales como solidaridad, honestidad, integridad y "responpeto" para el crecimiento personal y colectivo.	"...deben cumplir con la filosofía Shir Star, S de solidaridad, H de honestidad, I de integridad y R de responpeto... para ser profesional y brillar primero tenemos que ser humanas..." (E1-P1-Q29)	APH, EMP, RED
Impacto Transformador Observado	Medición del éxito no solo en el logro artístico, sino en el cambio de mentalidad, las aspiraciones y el empoderamiento de las participantes.	"...como hemos cambiado la vida y su proyecto de vida en las chicas... han cambiado como todos esos chips donde las chicas quieren seguir estudiando quieren ser como unas profesionales, se mira hacia un futuro como unas profesionales..." (E1-P1-Q27) "Mi participación en Shir Star fue fundamental para construir mi proyecto de vida, ya que me ayudó a alejarme de entornos negativos y a enfocarme en metas personales." (E1-P6-Q20)	EMP, PRO, IMG
Valoración del Apoyo Familiar (y su desafío)	Reconocimiento de la familia como un agente clave para la continuidad de las participantes, a pesar de que la falta de apoyo puede ser una dificultad.	"Las familias juegan un papel supremamente importante... si ellas como familia, como padres, no apoyan a sus niñas, nosotros por mucho que queramos tenerla ahí no lo vamos a poder hacer" (E1-P1-Q30) "Problemas familiares" (Sara - GF1-P1-Q7) "Falta de apoyo familiar" (Vale - GF1-P2-Q7)	RED, RET
Búsqueda de Formalización y Crecimiento	Aspiración a formalizar la estructura del grupo (ej. fundación) y expandir su alcance para asegurar la sostenibilidad y un mayor impacto.	"...volver a Shir star, una fundación donde toda la comunidad, tanto niños como niñas puedan estar en él." (E1-P1-Q17) "...podamos, digamos, no solo generar clases de danza, sino de otras áreas artísticas." (E1-P1-Q40)	PRO, LID

*El total de codificación se encuentra en el Anexo A.

Basado en los testimonios de las participantes y líderes, el modelo de gestión de Shir Star se configura como un enfoque resiliente y centrado en el ser humano, que utiliza la danza urbana como catalizador para la transformación personal y social en un contexto comunitario complejo. A pesar de operar con una estructura formal mínima y enfrentar constantes desafíos financieros, el grupo logra generar un impacto significativo al priorizar la formación en valores, el desarrollo de habilidades blandas y la creación de un sólido sentido de pertenencia. Este modelo destaca por su capacidad de autogestión, la multifuncionalidad de su liderazgo y la clara intención de construir un futuro más allá de las limitaciones del entorno, buscando ahora vías de formalización para asegurar su sostenibilidad y ampliar su alcance.

10.2 Prácticas y lecciones aprendidas de la experiencia de las participantes de Shir Star.

La experiencia formativa en Shir Star se estructura en torno a un conjunto de *prácticas pedagógicas* que integran la instrucción dancística con el desarrollo personal y social. Como se describe en la Tabla 4, la *formación artística* se centra en diversos estilos de danza urbana (E1-P1-Q31). Complementando esta práctica, se realizan *talleres de formación humana* que abordan temas específicos como el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación y los derechos (E1-P1-Q31, E1-P1-Q24). La metodología enfatiza el *fomento del trabajo en equipo y la solidaridad*, utilizando actividades grupales y la rotación de roles en las presentaciones para fortalecer la cohesión y el apoyo mutuo (E1-P1-Q31, E1-P3-Q22). Se inculca sistemáticamente la *disciplina, responsabilidad y puntualidad*, consideradas competencias aplicables en la vida diaria (E1-P1-Q31, E1-P1-Q29, E1-P4-Q16). La preparación para las *presentaciones* es un proceso central que incluye ensayos regulares, retroalimentación y atención a la estética visual, sirviendo como motivación y demostración del trabajo (E1-P1-Q29, E1-P1-Q33, GF1-P1-Q3). La *gestión de eventos* involucra a las participantes en la delegación de tareas, enseñando organización (E1-P1-Q25). Adicionalmente, se buscan *alianzas con otras*

entidades para ofrecer formaciones complementarias (E1-P1-Q37, GF1-P2-Q8), y se emplea la *educación popular* como herramienta para el empoderamiento y la reflexión crítica (E1-P1-Q32).

Tabla 4

Prácticas Destacadas Implementadas por Shir Star

Práctica implementada	Descripción detallada	Citas textuales codificadas	Categorías asociadas
Formación artística (danza urbana)	Enseñanza de diversos estilos de danza urbana como base de las actividades.	“damos clases de iniciación a la danza urbana y también clases en algunos géneros de la danza urbana como Hip-Hop, Break dance, Popping, Locking, Krumping, Waacking y House” (E1-P1-Q31) “Por el momento solo ensayos” (GF1-P4-Q3) “Presentaciones, talleres formativos y varios tipos de eventos. <i>Nos preparamos ensayando</i> ” (GF1-P1-Q3)	COM · APH
Articulación con formación humana	Integración de talleres y discusiones sobre valores y habilidades blandas (liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, derechos).	“a estas prácticas artísticas las articulamos con el proceso de formación humana en las niñas... <i>talleres para formar en temas como el liderazgo, el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres...</i> ” (E1-P1-Q31) “...hacemos clases, no clases de danza, sino clases de talleres de la parte humana, donde ellas se dispersan totalmente...” (E1-P1-Q24) “ <i>Respeto, responsabilidad, compromiso, tolerancia</i> ” (GF1-P1-Q5)	EMP · RED · APH · LID
Fomento del trabajo en equipo y la solidaridad	Uso de actividades grupales, trabajo en parejas y rotación de roles para fortalecer la cohesión y el apoyo mutuo.	“ <i>Ponemos mucho a trabajar en equipo entre ellas mismas... que se vean como esa familia donde una familia se apoya, se escucha...</i> ” (E1-P1-Q31) “Aprendí a trabajar en equipo, valorando la disciplina y el compromiso.” (E1-P3-Q22) “ <i>Cuando una falla, otra baila su parte porque todas sabemos los pasos.</i> ” (GF1-P2-Q6)	RED · APH · EMP

Inculcación de disciplina y responsabilidad	Énfasis en la puntualidad, asistencia a ensayos y cumplimiento de compromisos.	<p>“en las jóvenes nos enfatizamos también mucho en la puntualidad, en ser responsables... eso nos sirve en la vida...” (E1-P1-Q31)</p> <p>“...deben cumplir con la filosofía Shir Star... R de <i>responpeto</i>... responsabilidad y el respeto” (E1-P1-Q29)</p> <p>“He adquirido el sentido de pertenencia, la puntualidad, el compromiso...” (E1-P4-Q16)</p> <p>“<i>Todas ensayando</i>” (GF1-P1-Q3)</p>	APH · EMP · RET
Preparación para presentaciones	Proceso riguroso de ensayo, retroalimentación y cuidado estético (vestuario, maquillaje, peinado) para garantizar la calidad.	<p>“miramos cómo está la presentación antes... <i>Hacemos retroalimentación y ya definimos si van todas...</i>” (E1-P1-Q29)</p> <p>“cuidamos la parte estética, sea todas con un mismo vestuario, todas con el mismo maquillaje, todas con el mismo peinado...” (E1-P1-Q29)</p> <p>“<i>Todas (ensayando)</i>” (GF1-P1-Q3)</p>	COM · APH · LID
Fomento del liderazgo (delegación)	Delegación de responsabilidades en organización y enseñanza, empoderando a las jóvenes.	<p>“...una de las chicas que es Leidy, que nos ayuda en la parte de entrenar... organiza vestuarios, organiza las presentaciones, ensaya...” (E1-P1-Q23)</p> <p>“...cuando vamos a hacer un evento, lo organizamos delegando responsabilidades.” (E1-P1-Q25)</p> <p>“<i>Líder, profesora, maquillista, coreógrafa, logística, etc.</i>” (GF1-P5-Q4)</p>	LID · APH · EMP
Vinculación con otras entidades	Búsqueda de alianzas para ofrecer talleres y formaciones complementarias.	<p>“<i>Las articulaciones con otras entidades... han aportado formación para ellas</i>” (E1-P1-Q37)</p> <p>“Gracias a las líderes hemos tenido varias y me parecen muy chéveres.” (GF1-P2-Q8)</p> <p>“Hice parte de un taller con otros grupos y me gustó mucho.” (GF1-P3-Q8)</p>	RED · APH · PRO
Uso de la educación popular	Metodología para empoderar, fomentar conciencia crítica y motivar a soñar y tener metas.	<p>“<i>Usamos la educación popular para que se empoderen, que sean conscientes de su propia realidad y que también comprendan que, a pesar de la situación, se puede soñar y tener metas...</i>” (E1-P1-Q32)</p>	EMP · IMG · PRO

“Paciencia, comprensión, escucha, tolerancia, sororidad, autoconocimiento.” (GF1-P1-Q6)

Las *lecciones aprendidas* por las participantes a través de estas prácticas son extensas y abarcan diversas dimensiones de su desarrollo, según se detalla en la Tabla 5. Adquieren *habilidades blandas* y *valores* como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, la empatía, la amabilidad y la puntualidad (GF1-P1-Q5, GF1-P2-Q5, GF1-P3-Q5, GF1-P4-Q5, GF1-P5-Q5, E1-P1-Q16, E1-P4-Q16, E1-P8-Q29).

Desarrollan *competencias de liderazgo y trabajo en equipo*, identificadas como fundamentales para su desempeño en otros entornos (E1-P4-Q16, E1-P6-Q17, E1-P8-Q23, E1-P9-Q25, E1-P9-Q30, GF1-P4-Q5, GF1-P5-Q5). A nivel personal, experimentan cambios en la *paciencia, la comprensión, la escucha y la sororidad* (GF1-P1-Q6, GF1-P2-Q6, GF1-P3-Q6, GF1-P4-Q6). Se fortalece su *autoconfianza* y *seguridad* (E1-P2-Q16, E1-P7-Q17, E1-P9-Q22), así como su capacidad de *resiliencia y resolución de conflictos* (E1-P2-Q22, E1-P5-Q24, E1-P6-Q28). Un aprendizaje recurrente es la importancia de tener una *visión de futuro* y la convicción de que es posible alcanzar los sueños a pesar de las limitaciones del contexto (E1-P2-Q20, E1-P7-Q22, E1-P9-Q24).

Tabla 5.

Lecciones aprendidas por las participantes de Shir Star

Tipo de aprendizaje	Descripción breve	Citas textuales codificadas	Categorías vinculadas
Desarrollo de habilidades blandas	Adquisición de competencias socio-emocionales y organizativas: trabajo en equipo, solidaridad, liderazgo, disfrute del presente.	<p>“Aprendí a expresarme, a tomar decisiones y a entender que todo en la vida es un proceso.” (E1-P3-Q17)</p> <p>“He adquirido el sentido de pertenencia, la puntualidad, el compromiso, el liderazgo.” (E1-P4-Q16)</p> <p>“Aprendí a respetar, a escuchar y a construir desde la diferencia.” (E1-P5-Q22)</p> <p>“La disciplina, la retentiva y el trabajo en equipo han sido</p>	EMP · APH · RED · LID

		<p>competencias adquiridas..." (E1-P7-Q25)</p> <p>"Puedo trabajar en equipo, ser respetuosa, empática y tener un rol de líder." (E1-P8-Q23)</p> <p>"Liderazgo, trabajo en equipo y valores fundamentales como el respeto, la tolerancia y el cuidado de sí mismo y también de los otros." (E1-P9-Q25)</p> <p>"Respeto, responsabilidad, compromiso, tolerancia." (GF1-P1-Q5)</p> <p>"Paciencia, comprensión, escucha, tolerancia, sororidad, autoconocimiento." (GF1-P1-Q6)</p> <p>"Cuando una falla, <i>otra baila su parte</i> porque todas sabemos los pasos." (GF1-P2-Q6)</p>	
Creencia en los sueños y el futuro	Interiorización de metas y ruptura de límites socioculturales; visión de la danza como trampolín hacia estudios superiores y proyectos de vida.	<p>"Me enseñó a soñar, a creer en mí misma y a valorar el arte como herramienta de transformación personal y social." (E1-P2-Q20)</p> <p>"...las chicas cambian ese chip mental... se presenten a la universidad... vean la danza como carrera..." (E1-P1-Q21)</p> <p>"Me inculcaron que uno siempre debe tener algún propósito para el futuro." (E1-P7-Q22)</p> <p>"Te abren las puertas a vivir y a tener la posibilidad de crear un nuevo futuro..." (E1-P9-Q24)</p> <p>"Ahora no pienso en <i>lo primero que salga</i>; quiero estudiar danza y enseñar a otras." (GF1-P4-Q6)</p>	EMP · PRO · IMG
Resiliencia y gestión de desafíos	Aprender a enfrentar obstáculos mediante la calma, el diálogo y la búsqueda colectiva de soluciones.	<p>"Aprendí a ser resiliente y a seguir adelante incluso cuando algo no salía como esperaba." (E1-P3-Q22)</p> <p>"La experiencia más grande... es la solución de problemas: mantener la calma, buscar soluciones y planificar..." (E1-P4-Q24)</p> <p>"Los constantes roces entre nosotras me enseñaron a escuchar, a dialogar, a pedir perdón y a ceder." (E1-P5-Q28)</p>	RET · APH · EMP

		<p>“Falta de compromiso... lo superamos <i>incentivando la participación.</i>” (GF1-P2-Q7)</p> <p>“Mi mamá... <i>pero yo me escapo para ensayar.</i>” (GF1-P1-Q7)</p>	
Valoración del arte como medio de vida	Reconocimiento de la danza como opción profesional y vocacional.	<p>“Me abrió los ojos: quiero ser profesora de baile.” (E1-P4-Q25)</p> <p>“Me impulsó a valorar el arte como un camino posible, no solo como afición.” (E1-P5-Q26)</p> <p>“Vivir del arte es posible; deseo viajar bailando y enseñar.” (GF1-P5-Q6)</p>	PRO · COM

Las prácticas implementadas por Shir Star, que combinan la rigurosidad artística con una formación humana y social integral, han dado lugar a un conjunto diverso de lecciones aprendidas por sus participantes. Desde la adquisición de habilidades técnicas en danza urbana hasta el desarrollo de competencias interpersonales, de autoconfianza y de liderazgo, la experiencia en el grupo impacta de manera holística en la vida de las jóvenes. Estas lecciones no solo son aplicables al ámbito artístico, sino que constituyen herramientas fundamentales para enfrentar los desafíos de su contexto y proyectar un futuro con mayores oportunidades, demostrando la efectividad del modelo pedagógico y comunitario de Shir Star.

10.3 Aportes e impactos del modelo de gestión artística a las jóvenes en Shir Star

El modelo de gestión de Shir Star ha generado impactos significativos en varios niveles, consolidándose como un *agente de cambio social* en la Comuna 1 (ver Tabla 6). El aporte más destacado es la *transformación del proyecto de vida*: el grupo ayuda a las jóvenes a “*cambiar el chip mental*” y a romper “*cadena*” asociadas a expectativas limitadas (E1-P1-Q21; E1-P1-Q27). Este viraje se evidencia en la *aspiración a la educación superior* y el desarrollo profesional (E1-P4-Q25; E1-P7-Q22; E1-P9-Q24).

Otro aporte crucial es el *fortalecimiento de habilidades blandas y liderazgo*. La disciplina, el trabajo en equipo, la empatía y la resolución de conflictos —cultivadas en los ensayos y en la organización de eventos— se trasladan con éxito a los entornos escolares y laborales (E1-P2-Q10; E1-P7-

Q25). De este modo, la experiencia artística se convierte en *capital social* y *capital cultural* para las jóvenes.

Shir Star funciona también como *factor protector*. Al ofrecer un espacio seguro, aleja a las participantes de entornos adversos y refuerza un *sentido de pertenencia* que ellas mismas describen como “hogar” o “familia” (E1-P9-Q23; E1-P1-Q31). Esta red de apoyo emocional contribuye a la *resiliencia* y a la construcción de *relaciones interpersonales saludables* (GF1-P3-Q6).

El impacto trasciende al grupo y alcanza a la *comunidad*: las presentaciones artísticas actúan como dispositivos de *sensibilización* sobre problemáticas sociales y sobre el potencial femenino (E1-P1-Q27). Al mismo tiempo, el grupo se posiciona como *ejemplo a seguir* para otras niñas del barrio (E1-P7-Q37), favoreciendo la *transformación de imaginarios* respecto a lo que las jóvenes pueden lograr en su contexto (E1-P9-Q28).

En síntesis, Shir Star provee una *base para la vida adulta*, dotando a las participantes de competencias que facilitan la toma de decisiones conscientes y la construcción de trayectorias vitales más amplias y positivas que las ofrecidas por su entorno inicial.

Tabla 6.

Aportes e impactos relevantes de Shir Star en las participantes y su comunidad

Aporte / Impacto	Descripción	Citas textuales (ID)	Categorías
1. Transformación del proyecto de vida	Reorienta aspiraciones hacia educación superior, empleo formal y emprendimiento artístico.	“...cambiar ese chip mental... presentarme a la universidad...” (E1-P1-Q21) “Shir Star me enseñó a soñar y a ver el arte como carrera.” (E1-P2-Q20) “Uno sale de aquí pensando en un futuro diferente.” (GF1-P4-Q6)	EMP · PRO · IMG
2. Autoestima y empoderamiento personal	Aumento de autoconfianza, voz propia y seguridad corporal.	“Aprendí a creer en mí y a expresarme sin miedo.” (E1-P3-Q17) “Antes me daba pena; ahora siento que brillo.” (GF1-P1-Q5)	EMP · IMG
3. Desarrollo de habilidades blandas y liderazgo	Disciplina, comunicación, trabajo en equipo, organización de eventos y liderazgo pedagógico.	“La disciplina y el <i>trabajo en equipo</i> me sirven en la universidad.” (E1-P7-Q25) “Si una falta, <i>otra baila su</i>	APH · LID · EMP

		<i>parte; ese liderazgo rotativo...</i> " (GF1-P2-Q6)	
4. Resiliencia y gestión de desafíos	Estrategias para manejar conflictos familiares, falta de recursos y presión escénica.	"Aprendí a <i>mantener la calma</i> y buscar soluciones." (E1-P4-Q24) "Entre todas nos <i>levantamos</i> cuando algo sale mal." (GF1-P3-Q7)	RET · APH · EMP
5. Sentido de pertenencia y sororidad (factor protector)	"Familia artística" que ofrece apoyo emocional y contención frente a riesgos del barrio.	" <i>Más que escuela, es hogar</i> para nosotras." (E1-P9-Q23) "Aquí nos cuidamos mutuamente." (GF1-P1-Q6)	RED · EMP · RET
6. Expansión de redes y capital social	Acceso a contactos, escenarios y oportunidades fuera de la comuna.	"Gracias al grupo <i>conocí otros colectivos</i> y viajé a ferias." (E1-P5-Q32) "Las presentaciones me conectaron con becas culturales." (E1-P4-Q18)	RED · PRO
7. Sensibilización y transformación comunitaria	Presentaciones visibilizan problemáticas de género y motivan a otras niñas a participar.	"Los shows <i>sensibilizan</i> a la gente; muestran que sí hay futuro." (E1-P1-Q27) "Las niñas del barrio nos ven y se animan a ensayar." (E1-P7-Q37)	IMG · COM · PRO
8. Valoración del arte como opción profesional	Reconocimiento de la danza como camino laboral (docencia, producción, gestión cultural).	"Ahora quiero <i>ser profesora de baile</i> ; antes ni lo pensaba." (E1-P4-Q25) "Me di cuenta de que <i>vivir del arte</i> es posible." (GF1-P5-Q6)	PRO · COM
9. Bienestar emocional y salud mental	Manejo de emociones, prevención de ansiedad y refugio frente a violencia externa.	"Aprendí a <i>identificar mis emociones</i> y pedir ayuda." (E1-P3-Q20) "Cuando bailo, se me olvida la tristeza." (GF1-P3-Q5)	EMP · RET
10. Cambios de imaginarios de género y territorio	Rompe estereotipos sobre lo que "una chica del barrio" puede lograr; resignifica el espacio público.	"Ya no me veo como víctima, sino como <i>artista del barrio</i> ." (E1-P9-Q28) "Bailar en la calle dice que este lugar también es nuestro." (E1-P1-Q32)	IMG · COM

El modelo de gestión artística de Shir Star se revela como un eje de *transformación del proyecto de vida* que impulsa a las jóvenes a romper moldes y aspirar a la educación superior; fortalece su *autoestima* y las dota de *habilidades blandas y liderazgo* transferibles a ámbitos académicos y laborales; actúa como *factor protector* al tejer una red de *sororidad* que refuerza la *resiliencia* frente a los desafíos del barrio; y, mediante la escena, produce una *sensibilización comunitaria* que amplía los *imaginarios de género* y visibiliza el arte como opción profesional viable. Estos aportes multidimensionales confirman

que la intervención artística, cuando se sustenta en valores de pertenencia y autogestión transforma a las participantes e irradia bienestar y posibilidades al tejido social que las rodea, cumpliendo plenamente el tercer objetivo del estudio.

11 Conclusiones

La investigación demuestra que la gestión artística y cultural de Shir Star constituye un dispositivo eficaz para el desarrollo social de jóvenes en la periferia de Medellín. Partiendo de un modelo comunitario, flexible y autogestionado, el grupo entrelaza la enseñanza de danza urbana con una formación humana cimentada en valores de solidaridad, *responpeto* e integridad; esta integración convierte la práctica artística en un proceso educativo holístico que transforma tanto las trayectorias individuales como las dinámicas barriales. La evidencia cualitativa obtenida en entrevistas y grupo focal confirma tres hallazgos cardinales: primero, el liderazgo compartido de las fundadoras, apoyado en la rotación de roles y la delegación, crea una estructura resiliente que sobrevive a la precariedad financiera y a la falta de infraestructura; segundo, las prácticas pedagógicas—ensayos rigurosos, talleres de liderazgo y estrategias de educación popular—fomentan disciplina, trabajo en equipo y visión de futuro; tercero, los impactos se manifiestan en la reorientación del proyecto de vida hacia la educación superior, el fortalecimiento de la autoestima y la consolidación de una red sororal que actúa como factor protector frente a riesgos de violencia, consumo de sustancias y maternidad temprana.

Estos resultados son significativos para la gerencia social y la gestión cultural porque demuestran que, aun sin una institucionalidad robusta, la autogestión basada en valores puede generar capital social, cultural y simbólico capaz de contrarrestar inequidades de género y territorio. Sin embargo, el estudio se limita a una muestra intencional de participantes y a un periodo de observación acotado; además, el financiamiento inestable, la falta de un espacio físico permanente y el apoyo familiar irregular constituyen restricciones que podrían afectar la sostenibilidad del modelo.

Se recomienda formalizar la figura jurídica del colectivo para diversificar fuentes de recursos, establecer alianzas con entidades públicas y privadas que provean capacitación continua y acompañamiento psicosocial, y diseñar un plan de seguimiento longitudinal que mida indicadores de educación, empleo y bienestar emocional a cinco y diez años. Futuras investigaciones deberían

comparar experiencias similares en otras comunas de Medellín o en contextos rurales, explorar la incidencia de la gestión cultural en hombres jóvenes y profundizar en metodologías cuantitativas que complementen los hallazgos cualitativos. En síntesis, Shir Star valida que el arte, cuando se conjuga con pedagogías críticas y participación comunitaria, es un catalizador sustantivo de desarrollo humano y cohesión social, y ofrece un referente replicable para políticas públicas orientadas a la equidad y el empoderamiento juvenil.

12 Bibliografía

- Álvarez, J., & Obando, F. (2017). Juventud y chivos de ska: una forma de gestión cultural alternativa. *Cuadernos de Antropología*, 27(1), 1–19. <https://doi.org/10.15517/cat.v27i1.29636>
- Análisis del cambio psicológico en jóvenes de un grupo artístico de Medellín-Colombia. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, (65), 200-234. <https://doi.org/10.35575/rvucn.n65a8>.
- Andrea, M. (2009). El concepto de cultura, una noción compleja., *Aportes para la sublimación. Congreso internacional de investigación y práctica profesional en psicología, XVI jornadas de investigación, quinto encuentro de investigadores en psicología*, (pág. 576).
- Avila Morales, H., Palumbo Pinto, G. B., De la Cruz Ríos, H. A., & Ogozi Auqui, J. A. (2022). Strategic decision-making in public management for social development. *Revista Venezolana de Gerencia*, 27(7), 648–662. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.7.42>
- Barriga M, M. L. (2011). Estado del arte y definición de términos sobre el tema " La investigación en educación artística ". *El Artista*, 223–241. <https://www.redalyc.org/pdf/874/87420931015.pdf>
- Bernal, C. A. (2010). *Metodología de la Investigación*. Editorial Pearson Educación.
- Blumenfeld-Jones, D. S. (2016). The Artistic Process and Arts-Based Research: A Phenomenological Account of the Practice. *Qualitative Inquiry*, 22(5), 322–333.
<https://doi.org/10.1177/1077800415620212>
- Calderón, D., Gustems-Carnicer, J., Martín-Piñol, C., Fuentes-Moreno, C., & Portela-Fontán, A. (2020). Emotions in the artistic experience: Keys to educational and social development. *Artseduca*, 25, 85–101. <https://doi.org/10.6035/Artseduca.2020.25.5>
- Cambron, C., Catalano, R. y Hawkins, J. (2018). El modelo de desarrollo social. *El manual de Oxford de criminología del desarrollo y del curso de la vida*.
<https://doi.org/10.1093/OXFORDHB/9780190201371.013.13>.
- Canclini, N. G. (2002). *Culturas populares en el capitalismo*. Hidalgo- México: Grijalbo.

- Cañada de la Cruz, P., & Becerra Zavala, M. D. L. (2019). Gestión cultural ciudadana. Coordinadas de sostenibilidad y derechos culturales. *UVserva*, 7, 26–37. <https://doi.org/10.25009/uvs.v0i7.2602>
- Carlo, Y., & Quispe, Q. (2023). Septiembre 2023 -CID -Centro de Investigación y Desarrollo (Issue December). file:///C:/Users/Usuario/Desktop/BECA MAESTRIA/INVESTIGACIÓN/Disenos-y-Secuencia-Didactica-para-la-Investigacion-en-un-Nuevo-Paradigma- (1).pdf
- Castaño, L., Ramírez, M., & Herrera, P. (2024). Emprendimiento femenino rural: aportes al desarrollo del territorio desde un enfoque de género [Tesis de maestría, Universidad del Valle]. Repositorio Institucional Universidad del Valle.
- Chacón, B. E. G., Zabala, S. P. G., Trujillo, A. Q., & Velásquez, Á. M. V. (2002). Técnicas Interactivas Para La Investigación Social Cualitativa. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 5–24. <https://evalparticipativa.net/wp-content/uploads/2021/11/33.-Tecnicas-interactivas-investigacion-social-cualitativa-1.pdf>
- Chaparro, S., Chaparro, E., & Prieto, E. (2018). La Creatividad En La Infancia. *Calle 14 Revista de Investigación En El Campo Del Arte*, 13(23), 186–196. <https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/c14/article/view/12998>
- Chaverra, M., & Castillo, R. (2023). Reverberar: Arte y Acontecimiento [Tesis de especialización, Universidad del Valle]. Repositorio Institucional Universidad del Valle.
- Corredor, N. P. (2021). Pensar la escuela desde las emociones. El proceso artístico. Una mirada socio-afectiva a los estudiantes de grado sexto. pensar la escuela desde las emociones. El proceso artístico, una mirada socio-afectiva alumnos grado sexto (pág. 24). Bogotá: Universidad pedagógica.
- Cox, D. (1996). Desarrollo social: la perspectiva del desarrollo en el bienestar social por James Midgley 1995, Sage Publications, Londres. *Niños Australia*, 21, 31 - 31. <https://doi.org/10.1017/S1035077200004776>.

- Cruz, J., Pérez, M., & Sánchez, L. (2024). Trazando rutas de paz: Iniciativas de liderazgo juvenil en la Colombia profunda [Tesis de maestría, Universidad Javeriana]. Repositorio Institucional Universidad Javeriana.
- Cruz, Z. R. (2014). Valoraciones teóricas sobre un nuevo tipo de integración y desarrollo en América Latina y el Caribe. En N. R. Valderrama, *La economía política contemporánea* (pág. 254). Bogotá-Colombia: Izquierda viva.
- De Alencar-Rodrigues, R., & Cantera, L. M. (2016). La fotointervención como instrumento de reflexión sobre la violencia de género e inmigración. *Temas En Psicología*, 24(3), 927–945.
<https://doi.org/10.9788/TP2016.3-09>
- Díez, V. (2019). Una reflexión sobre la fabulación, el arte y la pedagogía en el Colectivo Artístico El Cuerpo Habla [Tesis de maestría, Universidad de Antioquia]. Repositorio Institucional Universidad de Antioquia.
- Escobar, F. (n.d.). CULTURAS DEL ESPACIO Y PROCESOS ARTÍSTICOS COLECTIVOS - PARTICIPATIVOS. CASOS RECIENTES EN MÉXICO D.F., BOGOTÁ D.C. Y MEDELLÍN.
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/praxis_saber/article/view/2002/1997
- Espinel-rubio, G. A., & Feo-ardila, D. (2022). Territory and Identity of Resistance in Young People from Catatumbo (Colombia), Builders of Imperfect Peaces. 30, 40–68.
<http://www.scielo.org.co/pdf/indes/v30n1/2011-7574-indes-30-01-40.pdf>
- estudio en escuelas públicas de Barcelona. *Antípoda. Revista de Antropología y Arqueología*, 43, 167–192. <https://doi.org/10.7440/antipoda43.2021.0>
- Fauré, D. (2020). Memoria, educación popular y gestión cultural comunitaria: convergencias y proyecciones desde la experiencia chilena (1985-2018). *Revista NuestrAmérica*, 8(15).
<https://www.jstor.org/stable/48697822>

- García-Huidobro, R., & Ulloa, N. S. (2020). Subjectivities of the arts teachers and its role as agents of change. *Revista Internacional de Educacion Para La Justicia Social*, 9(2), 173–195.
<https://doi.org/10.15366/RIEJS2020.9.2.009>
- Gómez, B. N.-L. (2021). Identidad colectiva a partir del arte urbano en Medellín Colombia. *Anagrama rumbos*, 77.
- Gómez, C., Restrepo, L., & Pérez, J. (2024). Prácticas comunicativas de la danza: estudio de caso del Balcón de los Artistas como escenario de expresión artística para la creación de narraciones corporales de niños y jóvenes de la ciudad de Medellín [Tesis de especialización, Universidad Pontificia Bolivariana]. Repositorio Institucional UPB.
- Gudynas, E. (2011). Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: una breve guía heterodoxa. En F. R. Luxemburgo, *Más allá del desarrollo* (pág. 22). Cali- Colombia: Ediciones Abya Yala.
- Infantino, J. (2020). Sentidos de la Potencialidad Crítica, Política y Transformadora de las Artes. *Cadernos de Arte e Antropología*, 9(Vol. 9, No 1), 12–28. <https://doi.org/10.4000/cadernosaa.2581>
- Kaplan, L., & País, M. (2022). Experiencias culturales/artísticas (trans)feministas: Estudio etnográfico de los procesos de organización del "bloco" [Tesis de maestría, Universidad de Buenos Aires]. Repositorio Institucional UBA.
- Méndez, L. (2020). Arte comunitario: un marco de referencia para la construcción de un modelo de gestión cultural comunitario. Fondo Editorial de la Universidad Autónoma de México.
- Méndez, L., & Monsalve, P. (2022). Visibilización del grupo de danza Shir Star de la comuna 1-Popular de la ciudad de Medellín [Tesis de especialización, Universidad de Antioquia]. Repositorio Institucional Universidad de Antioquia.

- Méndez, R. (2023). Educación Museal y Formación de Ciudadanía en Colombia: Mecanismos de Transmisión de Memoria e Identidad [Tesis de doctorado, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio Institucional UNAL.
- Molano, J. (2022). BURUKUKU Colectivo Artístico Interdisciplinar [Tesis de especialización, Universidad Distrital Francisco José de Caldas]. Repositorio Institucional Universidad Distrital.
- Munk, R. (2010). La teoría crítica del desarrollo: resultados y perspectivas. *Migración y Desarrollo*, 37.
- Omer, S. (1979). Desarrollo Social. *Trabajo Social Internacional*, 22, 11 - 26.
<https://doi.org/10.1177/002087287902200303> .
- Ortíz Domínguez, W., Martínez Tena, A. de la C., Expósito García, E., & Villalón García, G. L. (2023). La gestión cultural y las expresiones populares: el caso de las Voluminosas Cuba. *Interconectando Saberes*, 16, 125–136. <https://doi.org/10.25009/is.v0i16.2808>
- Osorio, L. V. (2001). *Sobrevivientes del arca*. Medellín: Lukas editores.
- Osorio, L. V. (2011). *Desde la invención de los dioses- ser maestro cultura, familia, naturaleza, tiempo y escuela*. Medellín: Lukas editores.
- Palacios González, D. (2017). Desarrollo cultural local y desarrollo cultural comunitario. Deslinde conceptual para una gestión participativa. *Culturas. Revista de Gestión Cultural*, 4(1), 1.
<https://doi.org/10.4995/cs.2017.7487>
- Palacios, L. (2006). El valor del arte en el proceso educativo. *Reencuentro*, 3.
- Parraguez González, N. (2020). Arte circense como herramienta pedagógica en las clases de Educación Física: una revisión sistemática. *Revista Educación Las Américas*, 10(2), 245–253.
<https://doi.org/10.35811/rea.v10i2.104>
- Pérez, F. (2018). *Modelo de Gestión Cultural para la Implementación de Políticas Culturales en la Plaza de Majagual en Sincelejo* [Tesis de maestría, Universidad de Sucre]. Repositorio Institucional Universidad de Sucre.

- Pérez, L. (2021). Arte y Cultura para el Bienestar: Un modelo de gestión cultural participativo en la Universidad de Antioquia [Tesis de especialización, Universidad de Antioquia]. Repositorio Institucional Universidad de Antioquia.
- Polo Blanco, Jorge. (2022). La belleza y el capitalismo son incompatibles. Degradación de las artes, empobrecimiento estético y derecho a la belleza en el pensamiento de William Morris. *Andamios*, 19(50), 439-463. Epub 29 de septiembre de 2023. <https://doi.org/10.29092/uacm.v19i50.987>
- Quiroz, A., & Velásquez, A. (2014). "Técnicas Interactivas para la investigación social cualitativa. Universidad de Antioquia (UDEA)., 114.
- Ramos Giribalda, A. M., Quispe de los Santos, J. L., Silva Narvaste, B., & Llerena Rodríguez, S. Y. (2020). Gestión cultural, arte y comunidad. *Journal of Business and Entrepreneurial Studie*, 241–259. <https://doi.org/10.37956/jbes.v0i0.145>
- Rico, F. (2022). Music Intervention in Public Spaces as Strategy to Promote Social Integration [Tesis de maestría, Hochschule für Musik und Theater]. Repositorio Institucional Hochschule für Musik und Theater.
- Riera-Retamero, M., Hernández-Hernández, F., de Riba-Mayoral, S., Lozano-Mulet, P., & Estalayo-Bielsa, P. (2021). Los métodos artísticos como desencadenantes de subjetividades en tránsito de la infancia migrante: un
- Roa, A. (2024). Invisibles: Relatos de vida que documentan los modelos de la Gestión Cultural Empírica en los municipios del norte del Departamento del Cesar [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio Institucional UNAL.
- Rodríguez, M. (2021). SAMEE Prendas con Identidad: Estrategia de gestión cultural y justicia racial desde la moda étnica afro a partir de narrativas afrodiaspóricas para la generación de ingresos a

- mujeres sobrevivientes del conflicto armado [Tesis de especialización, Universidad de la Amazonía]. Repositorio Institucional Universidad de la Amazonía.
- Rodríguez, S. (2020). Construcción y Dotación de un Centro de Desarrollo y Formación Cultural en el barrio Curazao, comuna 7 de Robledo, del municipio de Medellín [Tesis de maestría, Universidad de Antioquia]. Repositorio Institucional Universidad de Antioquia.
- Rodriguez, Y. V.-A. (2012). Medellín, somos víctimas del desarrollo forzado. *Kavilando*, 47.
- Rovira-Rubio, R. A., & Montoya-Castaño, M. A. (2021). Acción colectiva juvenil rural: resistencia y re-existencia en tiempos de posacuerdo (Riosucio, Colombia). *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales Niñez y Juventud*, 19(1), 1–27. <https://doi.org/10.11600/rlcsnj.19.1.4626>
- Rubio Fernández, A. (2015). Metodologías Artísticas de Enseñanza: Un enfoque escultórico para la educación artística. 635–642. <https://doi.org/10.4995/aniav.2015.1223>
- Salinas-Maceda, C., & Odena, O. (2023). *Music for Social Cohesion in Bolivia* [Libro]. Fondo Editorial de la Universidad Mayor de San Andrés.
- Sepúlveda, A. (2021). Colectivo Las Tesis. Performance y feminismo en el Chile de la protesta social del 2019 [Tesis de especialización, Universidad de Chile]. Repositorio Institucional Universidad de Chile.
- Sierra, D. (2019). *Arte Comunitario: Soluciones activas para el cambio social* [Tesis de especialización, Universidad de Guanajuato]. Repositorio Institucional Universidad de Guanajuato.
- Suizzo, M. A. (2021). Conceptualizing culture in research on parenting and child development: carving, categorizing, and communicating pathways. *Applied Developmental Science*, 25(2), 95–105. <https://doi.org/10.1080/10888691.2020.1834284>
- Toledo, P. (2022). El cuerpo como territorio de resistencia: la práctica artística en el colectivo La Tribu [Tesis de maestría, Universidad Nacional Autónoma de México]. Repositorio Institucional UNAM.
- Valentine, C. (1970). *La cultura de la pobreza*. Buenos Aires: Amorrortu editores.

Viñas, D. V. (2015). Una mirada hacia las víctimas del desarrollo a partir de los marcos comunes. Especial atención a los comunes del conocimiento. En ILSA, *Las víctimas del desarrollo: discusiones para la acción colectiva* (pág. 157). Bogotá: ILSA editores.

Zapata, J. (2016). La cultura popular: una discusión inacabada. *Razón y palabra*, 789- 790.

13 Anexos

Anexo A. Entrevistas

Anexo B. Matriz de Grupo Focal