

Influencia de la danza y el teatro como manifestaciones artísticas en los procesos formativos
alternativos para el proyecto de vida profesional

Angie Paola Saldarriaga Pelaez

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Antioquia y Chocó

Centro Universitario Bello (Antioquia)

Trabajo Social

Noviembre de 2025

Influencia de la danza y el teatro como manifestaciones artísticas en los procesos formativos
alternativos para el proyecto de vida profesional

Angie Paola Saldarriaga Peláez

Monografía presentada como requisito para optar al título de Trabajadora Social

Asesor(a)

Eliana Andrea Jiménez Ortiz

Trabajadora Social

Especialista en Educación Ambiental

Magister en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente

Estudiante Doctorado en Ciencias Sociales

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Antioquia y Chocó

Bello (Antioquia)

Trabajo Social

Noviembre de 2025

Dedicatoria

Dedico este logro a todas las personas que me han acompañado y apoyado cada día en la realización de este sueño.

A mi padre y a mi madre, quienes con su esfuerzo y dedicación se han esmerado para que yo hoy pueda alcanzar este título y este logro. Gracias por formarme como una mujer con valores, por enseñarme a luchar por lo que quiero y por ser mi mayor ejemplo de constancia.

En especial, a mi madre y a mi hermana, por su apoyo incondicional, por darme alientos en los momentos difíciles, acompañarme en las traspasadas y compartir conmigo tanto las dudas como las alegrías. Gracias por ser mi motor, mi impulso y mi razón para no rendirme en este proceso junto con mi sobrino Ismael.

A mi abuelito José, que desde el cielo me acompaña, por siempre creer en mí, por pensar que estaba lista para brillar y enseñarme a hacer todo con amor y respeto.

Finalmente, este logro me lo dedico a mí misma, a la mujer que un día empezó este camino llena de preguntas, sin imaginar cuanto crecería y aprendería en el proceso. Hoy reconozco su disciplina, su amor y su pasión que la han traído hasta aquí. ¡Nos esperan muchos logros más!

Agradecimientos

Agradecerle primeramente a Dios por darme la fortaleza y la serenidad necesaria para mantenerme en pie y cumplir este sueño.

A mi familia, que siempre ha creído en mí, y en especial a mi madre, quien con su bendición, oraciones, amor y sacrificio me ha enseñado a nunca desistir cuando realmente se desea algo. Gracias por tus cuidados, por esos desayunos para ir a clases, por acompañarme desde tu habitación, con la puerta abierta mientras yo pasaba horas frente al computador en la sala. Esa simple presencia me recordaba que no estaba sola en este proceso, este es solo un pequeño reconocimiento por todo lo que me has brindado.

Agradezco también a los docentes que hicieron parte de esta formación, y de manera especial a mi profesora y asesora Eliana Jiménez, por su acompañamiento constante, su guía amorosa y paciente, y por todo el conocimiento que me compartió desde su experiencia y trayectoria.

A mis amigos, por estar presentes con sus palabras de ánimo, por motivarme y recordarme cada día la importancia de seguir adelante.

Finalmente, extendiendo este agradecimiento a todas las mujeres artistas (Yenny, Diana, Pilar, Magdalena, Rosario, Ángela y demás integrantes del grupo “Proyectando sueños”, quienes desde su disposición y amor se unieron a esta aventura. Gracias por abrirme las puertas para conocer sus historias y trayectorias en el arte, sus aportes enriquecieron profundamente este proceso, despertando en mí nuevamente la pasión por la danza y el arte, por inspirarme con cada ejercicio y por compartir conmigo este sueño. Estoy segura de que con su trabajo y sensibilidad siguen inspirando a muchas más personas cada día.

Contenido

Lista de figuras	7
Lista de anexos.....	8
Resumen	9
Abstract.....	10
Introducción.....	11
CAPÍTULO I	13
1 Planteamiento del Problema o de la situación	13
1.1 Descripción del problema o de la situación.....	13
1.2 Pregunta Problematicadora.....	17
1.3 Antecedentes	17
1.4 Justificación.....	51
1.5 Objetivos	53
1.6 Objetivo General.....	53
1.7 Objetivos Específicos	53
CAPÍTULO II	55
2 Marco de Referencia.....	55
2.1 Referente teórico y conceptual	58
2.1.1 Manifestaciones Artísticas.....	58
2.1.2 Interacción Social	62
2.1.3 Proyecto de Vida.....	65
2.1.4 Organización Social.....	67
2.2 Referente normativo.....	69
2.2.1 Nivel Internacional.....	70
2.2.2 Nivel Nacional	70
2.2.3 Nivel Municipal	72
2.3 Referente de contexto	73
2.4 Consideraciones éticas.....	75
CAPÍTULO III	78
3 Metodología.....	78

3.1	Paradigma	78
3.2	Enfoque	79
3.3	Método	79
3.4	Tipo de Investigación	80
3.5	Selección de los participantes	80
3.5.1	Tipo de muestra	80
3.5.2	Criterios de inclusión	81
3.6	Técnicas de generación de datos e instrumentos de registro	81
3.7	Estrategias de procesamiento y análisis de datos	82
3.8	Memoria metodológica	84
CAPÍTULO IV		86
4	Resultados y discusión	86
4.1	Resultados.....	87
4.1.1	Imaginarios colectivos entorno al ejercicio artístico	87
4.1.2	Construcción de redes de apoyo, vínculos comunitarios y transformación social desde los procesos formativos comunitarios en arte	91
4.1.3	Cambio en los imaginarios sociales y generación de oportunidades para el proyecto de vida profesional	102
4.2	Discusión	108
4.2.1	El arte como proyecto, desde el sustento económico y el sentido de vida	109
4.2.2	Vinculación de las organizaciones sociales con los procesos formativos comunitarios en arte ..	115
Referencias.....		124
Anexos.....		132

Lista de figuras

Figura 1. <i>Mapa de relaciones</i>	57
Figura 2. <i>Imaginarios colectivos entorno al arte</i>	87
Figura 3. <i>Redes de apoyo, vínculos comunitarios y procesos de transformación social</i>	92
Figura 4. <i>Cambio en los imaginarios sociales y oportunidades profesionales</i>	102

Lista de anexos

Anexo 1. Fichero documentos antecedentes	132
Anexo 2. Matriz Categorical.....	132
Anexo 3. Referente Normativo	132
Anexo 4. Consentimiento informado Entrevistas.....	132
Anexo 5. Instrumento Entrevista	132

Resumen

El presente ejercicio de investigación analizó la influencia de las manifestaciones artísticas en danza y teatro dentro de los procesos formativos comunitarios como una alternativa de proyecto de vida profesional en Medellín. La investigación se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, desde el paradigma interpretativo, buscando comprender cómo las participantes viven, sienten y construyen su identidad a través del arte, orientando sus proyectos de vida.

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a seis mujeres artistas participantes, promotoras y sostenedoras de procesos comunitarios en danza y teatro, ubicadas en diversas comunas de la ciudad, empleando un muestreo tipo "bola de nieve" que facilitó la ampliación de la muestra mediante recomendaciones directas. A partir de las narrativas recolectadas, se identificaron resultados relacionados con los imaginarios sociales que rodean a los artistas, como la percepción común de que "están locos", "el arte no se estudia", o que "el arte no es una profesión ni genera ingresos". Asimismo, se evidenció la importancia de la construcción de redes de apoyo y vínculos comunitarios que impulsan procesos de transformación social.

Por otro lado, se evidenció que el proyecto de vida para estas mujeres desde el arte puede configurarse desde dos sentidos, el primero, como sustento económico y parte de su proyecto profesional, y por el otro, como generador de un sentido profundo de vida. Además, se destaca el rol de las organizaciones sociales como espacios de encuentro, diálogo, creación colectiva y superación de desafíos territoriales, fortaleciendo así los procesos formativos y el desarrollo comunitario.

Palabras clave: Manifestaciones Artísticas, Danza, Teatro, Proyecto de vida, Organización Social.

Abstract

This research project analyzes the influence of artistic expression in dance and theater within community training processes as an alternative professional career path in Medellín. The research is conducted using a qualitative approach, based on the interpretive paradigm, seeking to understand how participants live, feel, and construct their identity through art, guiding their life projects.

Semi-structured interviews were conducted with six female artists who participate in, promote, and support community dance and theater initiatives in various neighborhoods of the city, using a snowball sampling technique that facilitated the expansion of the sample through direct recommendations. From the narratives collected, results were identified related to the social imaginaries surrounding artists, such as the common perception that “they are crazy,” “art is not studied,” or that “art is not a profession and does not generate income.” Likewise, the importance of building support networks and community ties that drive processes of social transformation was evident.

On the other hand, it became clear that these women's life plans based on art can be configured in two ways: firstly, as a source of economic sustenance and part of their professional plans, and secondly, as a generator of a profound sense of meaning in life. In addition, the role of social organizations as spaces for meeting, dialogue, collective creation, and overcoming territorial challenges is highlighted, thus strengthening training processes and community development.

Keywords: Artistic Expressions, Dance, Theater, Life Project, and Social Organization.

Introducción

En la ciudad de Medellín, el arte ha sido una herramienta de resistencia y transformación social frente a los contextos de violencia, exclusión y desigualdad que han quedado marcados en su historia. En muchas de sus comunas, la danza y el teatro se han consolidado como medios de expresión, construcción de identidad y fortalecimiento comunitario, permitiendo que niños, jóvenes y adultos encuentren en esas prácticas una alternativa de desarrollo de vida personal y profesional. Sin embargo, aún persisten imaginarios sociales que desvalorizan estas prácticas, asociándolo con el ocio o la falta de estabilidad económica, desestabilizando así su reconocimiento como profesión legítima con un gran potencial como agente de cambio social.

A pesar de los avances culturales y sociales de la ciudad, el arte continúa enfrentando fuertes estigmatizaciones que minimizan su impacto en la formación de personas críticas y comprometidas con su labor y el entorno en el que se sumergen. En este sentido, los procesos formativos comunitarios en danza y teatro se presentan como escenarios donde converge la creación artística, el aprendizaje colectivo y la transformación social. Estas experiencias fortalecen los vínculos afectivos, promueven la participación ciudadana y abren espacios de reflexión y diálogo en territorios históricamente afectados por la violencia.

Desde el Trabajo Social, resulta fundamental comprender cómo las manifestaciones artísticas influyen en las trayectorias de vida de las personas y cómo pueden configurarse como alternativas de proyecto de vida profesional. El presente estudio analiza la influencia de las manifestaciones artísticas de los procesos formativos comunitarios en danza y teatro como una alternativa de proyecto de vida profesional en Medellín, reconociendo el arte no solo como expresión cultural, sino también como vía de resistencia, dignificación y desarrollo humano.

La investigación se enmarca en un enfoque cualitativo, desde el paradigma interpretativo, centrado en comprender las experiencias, significados y sentidos que las participantes atribuyen a su

práctica artística. Para ello, se realizaron entrevistas semiestructuradas a seis mujeres artistas vinculadas a procesos comunitarios de danza y teatro en distintas comunas de la ciudad, con el fin de recopilar sus narrativas y visibilizar el papel del arte en sus proyectos de vida.

Este documento se estructura en varios apartados: inicialmente, se presenta el planteamiento del problema, los antecedentes y la justificación del estudio. Posteriormente, se desarrolla el marco teórico y metodológico. Finalmente, se exponen los resultados, la discusión junto con las nuevas categorías emergentes, las conclusiones y recomendaciones, que evidencian la relevancia del arte como herramienta de transformación social, individual y de profesionalización.

CAPÍTULO I

1 Planteamiento del Problema o de la situación

1.1 Descripción del problema o de la situación

El arte enfrenta una fuerte estigmatización que limita su reconocimiento como herramienta de transformación social y personal. En las diferentes comunas de la ciudad de Medellín, donde el arte se ha consolidado como un medio de expresión y construcción de identidad, persisten imaginarios que lo asocian con el ocio, la rebeldía o la falta de estabilidad económica.

Esta percepción no solo restringe las oportunidades de quienes ven en el arte un camino de desarrollo frente a los proyectos de vida profesionales, sino que también dificulta su acceso a recursos y apoyo institucional, lo que pone en riesgo su sostenibilidad como práctica cultural y social. Rueda Mueses (2020) refiere que, las comunidades vulnerables, en especial las zonas rurales o periféricas, enfrentan el abandono del Estado, en donde se destinan pocos recursos para la educación y la cultura.

La estigmatización del arte tiene implicaciones profundas en los procesos de cambio individual y colectivo, pues limita su potencial para generar espacios de diálogo, fortalecimiento comunitario y reivindicación de derechos. La falta de reconocimiento del valor del arte en la formación de sujetos críticos y comprometidos con su entorno perpetúa la exclusión de aquellos que encuentran en estas expresiones una alternativa para transformar su realidad.

En el contexto colombiano, según Cortés Garzón (2023), problemáticas como la violencia intrafamiliar, el abuso doméstico, y el consumo de sustancias psicoactivas, requieren la implementación de experiencias culturales locales como la danza, las cuales se identifican como alternativas efectivas para contribuir a la reducción de estas situaciones.

A su vez, Rueda Mueses (2020), evidencia que la formación artística se reconoce como una herramienta individual, familiar y comunitaria, permitiendo la construcción de identidad, que fortalezca el patrimonio cultural, y brinde espacios seguros como alternativa a las diversas situaciones que

enfrentan en las comunidades tales como el consumo de sustancias psicoactivas, que han sido a lo largo de los años impulsados por grupos delincuenciales.

En el contexto de ciudad, al hacer un recorrido histórico de Medellín, se encontró que “Durante años Medellín fue considerada una de las ciudades más violentas del país y del mundo. Muestra de ello, en 1991 fueron asesinadas seis mil ochocientas diez personas” (CNMH, 2017, como se citó en Cruz, 2022, párr. 1). Lo anterior da a conocer que las comunas y corregimientos de Medellín están marcados por una historia de violencia y guerra, en sus calles y habitantes hay una huella de sangre y pérdidas que han sobrellevado como parte de sus raíces y de sus luchas, sin embargo, sus habitantes, frente a estos desafíos se han hallado en el reto de generar diferentes estrategias para la reconstrucción de sus vidas, y la transformación de la violencia en paz.

Se habla que “La ciudad colombiana era símbolo de narcotráfico, violencia, inseguridad y corrupción. Entre 1992 y 2020, se logró bajar en un 96,3 % la tasa de muerte por homicidio” (El café latino, 2022, párr. 2). En ocasiones los habitantes se han apropiado tanto de estas connotaciones que terminan involucrándose en las actividades ilícitas y negativas mencionadas, según lo visto por el factor económico y de poder.

En este mismo orden, Gonzales y Sevillano (2022) dan a conocer que la población más involucrada en actos de violencia barrial son los jóvenes, para quienes es fundamental orientar su tiempo libre en actividades que permiten la educación y la transformación, como el teatro considerado fuente de atracción comunitaria, que requiere dignificación para que continúe apoyando a los jóvenes desde un lugar de trabajo, aprendizaje y construcción.

A lo largo de la historia de diversas comunas en la ciudad de Medellín se han podido evidenciar problemáticas significativas que afectan las relaciones culturales. Estas zonas han estado marcadas por procesos de exclusión, inequidad y manifestaciones de violencia que han impactado la vida comunitaria. En este contexto, particularmente en la construcción de paz en diferentes sectores de la ciudad, surge la

importancia del arte como un medio fundamental para generar transformación en ambientes de vulnerabilidad, desde la formación de “niños, jóvenes y adultos, sino también, como herramienta para el trabajo comunitario, como opción de vida, como una estrategia de resistencia, resiliencia y como posibilitador de construcción de paz” (Urrea Botero y Castaño Grajales, 2018, p. 15)

Los talentos como: la danza, la música y el deporte son múltiples expresiones de la cultura en su desarrollo, son hábitos que se han adquirido a lo largo de la historia y del progreso que han logrado tener las diferentes comunas de la ciudad, debido a que, desde allí, los artistas y participantes de los grupos culturales evidencian que, a través del arte se pueden generar prácticas sanas para mejorar la convivencia en sus territorios, esto constata la idea de Castel Álvarez (2021) quien expresa que el arte puede resignificar espacios marginados desde alternativas de desarrollo y cambiar la percepción social sobre ellos.

Debido a los tiempos de violencia que se han vivido en la ciudad de Medellín, diferentes personas, grupos e instituciones han trabajado para la superación de esta, desde el fortalecimiento de los lazos afectivos y culturales. Reflejado en el ejercicio de las prácticas mencionadas en sectores donde la violencia se ha visto tan arraigada durante su historia, sus habitantes han recurrido desde el arte y la cultura un aspecto de esperanza, supervivencia y crecimiento barrial. El papel de la danza se ve como una práctica comunicativa y de transformación social en todos los niños, niñas y jóvenes bailarines de la ciudad de Medellín, en barrios que se han visto marcados por una ola de violencia, y en donde el arte emerge para contrarrestar estas problemáticas y secuelas (Gómez et al., 2023)

Sin embargo, la danza y el arte en ojos externos se ha visto como un ejercicio cultural, para practicar el ocio, fomentar la creatividad, punto interesante debido a que como lo expresa la bailarina y docente Ann Kenny en la entrevista para el Teatro Mayor (2021)

Colombia es un país que baila. No hay manera de negarlo. Es una parte importante de la cultura.

Y yo creo que se ve más como entretenimiento, como algo que genera placer, pero no como

algo a lo que uno pudiera aspirar a dedicarse una vida entera. Aunque hay muchísimas personas que lo han hecho, pero que han tenido que nadar contra la corriente. También creo que hay una cosa de ritual, porque yo lo veo en las danzas ancestrales de este país, y eso a veces se segrega. De repente no hemos podido nombrar y celebrar lo importante de lo ritual en nuestra sociedad.

(párr. 5)

El teatro comunitario y la danza, que ha sido históricamente una herramienta de resistencia y construcción de identidad, enfrenta dificultades para ser legitimado frente a otras expresiones consideradas más “formales” o comerciales. Tal como señalan Gonzales y Sevillano (2022) Los grupos de teatro han surgido como respuesta a problemáticas de violencia y consumo de sustancias psicoactivas que han sido detonados por el conflicto entre pandillas. Y cuyo propósito es aportar a la comunidad transformación social y colectiva. Sin embargo, esta falta de reconocimiento limita su alcance y reduce su impacto en la sociedad, impidiendo que sea valorado en su verdadero potencial como un medio de transformación social y de fortalecimiento del diálogo colectivo.

Estas prácticas no solo desafían los estereotipos y la estigmatización impuesta por la sociedad, sino que también permiten a los participantes construir nuevas identidades y fortalecer su sentido de pertenencia por medio del ejercicio profesional, de crecimiento individual y colectivo de quienes participan en los procesos formativos comunitarios en arte en diferentes comunas de la ciudad.

El interés entonces, al hacer un recorrido e identificar el contexto social e histórico de violencia en la ciudad de Medellín, fue centrarse en la influencia de las manifestaciones artísticas de los procesos formativos comunitarios en danza y teatro como una alternativa de proyecto de vida profesional, más allá de su consideración como formas de ocio y recreación, es generarle un reconocimiento como vía de resistencia y dignificación del arte en las trayectorias y prácticas sociales de vida de quienes las ejercen.

1.2 Pregunta Problematizadora

Por lo anterior, se precisa que la práctica de estas dos representaciones artísticas se convierte en proyecto de vida, vía de resistencia, construcción colectiva e individual y por tanto de dignificación como oficio profesional, para lo cual surge la siguiente pregunta de investigación que guiará el estudio.

¿Cuál es la influencia de las manifestaciones artísticas de los procesos formativos comunitarios en danza y teatro como una alternativa de proyecto de vida profesional en la ciudad de Medellín?

1.3 Antecedentes

Con la finalidad de fundamentar la importancia del presente ejercicio investigativo, se realizó un rastreo bibliográfico en bases de datos como: Dialnet, Proquest, EBSCO, y en repositorios como el de la Universidad de Antioquia, Corporación Universitaria Minuto de Dios, y de universidades de países latinoamericanos como Chile, Perú y Argentina, donde se utilizaron ecuaciones de búsqueda con los siguientes boléanos: “Arte y Transformación Social” “Arte y manifestaciones” ,“Arte y Colectivos o grupos” “Arte y Nuestra Gente”.

Después de este rastreo fue posible observar cómo el tema ha sido tratado en los tres niveles tanto internacional, nacional y local, enfocado principalmente en prácticas artísticas como el teatro, el grafiti y el muralismo como forma de manifestación ciudadana en territorios vulnerables, que han encontrado en el arte una forma de resistencia y de transformación sociocultural. Para lograr esta identificación principalmente se realizó un fichero de los documentos que se iban encontrando, (Ver Anexo 1) teniendo en total veintiocho, de estos se seleccionaron finalmente quince, cinco por cada nivel para realizar estos antecedentes.

1.3.1 Antecedentes internacionales

A nivel internacional el rastreo se complejiza, puesto que, inicialmente se contó con diez documentos previos para realizar la lectura, sin embargo, tres de ellos no eran resultados de investigaciones académicas, se tenían en cuenta, pero no puntualmente para la construcción de estos

antecedentes, finalmente la indagación se realizó pensando en Latinoamérica y en países de mayor interés personal como lo fue Costa Rica, Chile, Perú, Argentina y México. De estos países se seleccionaron cinco para realizar la lectura y el análisis, a partir de este se logra identificar que la recurrencia del teatro en los diferentes escenarios como propuesta artística para apuntar al cambio y la construcción de territorios es fundamental, se apuntó a seleccionar variedad de manifestaciones artísticas para hablar desde la diversidad de estas.

La primera investigación identificada a nivel internacional, nombrada como "Transitando por el arte, el ocio y la maternidad: una etnografía móvil con mujeres artistas en Santiago de Chile" realizada por Muñoz Retamal (2022) de la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile, aborda el ocio de las mujeres artistas cuestionando su sentido de libertad, desde una mirada que ilumina sus vínculos con la dimensión reprimida del trabajo, la esfera de la maternidad, así como sus particularidades en el capitalismo flexible. Las preguntas que guiaron la investigación fueron: ¿Cómo experimentan y concilian los tiempos productivos, reproductivos y de ocio las mujeres profesionales del campo artístico? ¿Cuáles son las tensiones y estrategias en la gestión cotidiana de su tiempo en el marco de las transformaciones del trabajo y de la experiencia urbana?

En cuanto a su metodología de realización, consiste en una aproximación cualitativa fenomenológica a las experiencias de cada mujer, primeramente, desde un enfoque de movilidad donde, se permite aprehender de los diversos espacios y tiempos que enmarcan la experiencia cotidiana de las madres artistas. Donde se observa la vida cotidiana de las personas tal como sucede, en constante movimiento. La idea es captar la realidad urbana en tiempo real, prestando atención a los sonidos, las conversaciones, los gestos y los movimientos de las personas en su entorno, como si fuera una escena en una película que el investigador puede ver y analizar en pequeños momentos, a través del método etnográfico, acercándose a estas experiencias.

La estrategia de seguimiento consistió en acompañar a cada participante, correspondiente a seis mujeres artistas y profesionales en edades entre los 35-40 años que tienen un contrato de trabajo flexible y son jefas de hogar, de la ciudad de Santiago, a lo largo de cuatro o cinco días diferentes de la semana, durante la mayor cantidad de tiempo posible, en un periodo total no mayor a dos semanas, finalmente, para la sistematización de las notas de campo y entrevistas se empleó el software cualitativo Atlas. Ti.

Como resultados, seguir la vida diaria de estas artistas permitió entender cómo viven el tiempo, aunque nunca de forma completa. Esta investigación fue un reto que exigió compromiso y esfuerzo, y la conexión con las participantes fue clave para comprender sus experiencias, permitió ver cómo sus rutinas cambian constantemente, obligándoles a adaptarse y organizar su tiempo. Este reto es aún mayor para las madres, debido a que deben equilibrar el trabajo con el cuidado de sus hijos, lo que impacta tanto su empleo como su creatividad.

Por otro lado, las mujeres artistas equilibran su maternidad y trabajo creativo mediante estrategias diarias, enfrentando la inestabilidad laboral y la falta de apoyo en el cuidado, que deben asumir solas o con ayuda de redes comunitarias. Finalmente, las divisiones entre hogar y trabajo, ocio y responsabilidades, o lo público y lo privado no son tan rígidas en la vida cotidiana. Por eso, es necesario pensarlas desde su interacción con la realidad de las personas. La metodología utilizada en este estudio ayuda a entender mejor estos cambios, especialmente en el ritmo acelerado de la vida urbana.

Este proyecto contribuye a demostrar cómo el arte no solo refleja la realidad social, sino que también actúa como una herramienta de cambio y resistencia. A través del análisis de la vida de mujeres artistas, muestra cómo el arte y la cultura pueden desafiar estereotipos, visibilizar desigualdades y generar nuevas formas de organización comunitaria. Además, su metodología innovadora permite explorar cómo las prácticas artísticas pueden transformar tanto el espacio urbano como las dinámicas

sociales, ofreciendo un modelo para entender el impacto del arte en la construcción de sociedades más equitativas.

La segunda investigación titulada “Arte y cultura en el contexto escolar peruano” realizada por Lima Cucho (2022) desde Lima Perú, que tiene objetivo general: Determinar el rol fundamental que tiene la educación artística y cultural en la formación integral del niño en el contexto escolar, investigación que plantea la educación artística no solo como materia práctica, sino también como un medio que, al ser capaz de desarrollar una multiplicidad de discursos, puede generar una conciencia crítica alrededor de diversos temas a favor del futuro de la niñez.

En Perú, la educación artística en la Educación Básica Primaria enfrenta muchas limitaciones y dificultades, a pesar de estar ampliamente reconocida por sus beneficios en el desarrollo infantil y la formación integral. Actualmente, el currículo escolar incluye nueve áreas que se relacionan entre sí y con los enfoques transversales establecidos por la Ley General de Educación. Por otro lado, se refleja que los docentes no se encuentran totalmente capacitados para abordar los temas relacionados, algo que debe replantearse.

Para el progreso de esta investigación se utilizó el enfoque cualitativo-hermenéutico de revisión bibliográfica, mediante la consulta y análisis de 19 investigaciones, finalmente estructurando tres ejes temáticos: la especialización de los docentes de Arte y Cultura en la Educación Básica Primaria, la importancia de este curso en la formación integral de la niñez en la escuela y las reformulaciones bajo el marco del Covid-19, en donde cada uno de estos puntos se analizaron y compararon estudios cualitativos y cuantitativos para aclarar conceptos y definir posturas teóricas sobre la importancia del arte y la cultura dentro del currículo escolar.

Como resultados del proceso, la investigación evidencia que la enseñanza de Arte y Cultura en la educación primaria en Perú enfrenta serias deficiencias, ya que el currículo propuesto no se ajusta a la realidad en las aulas. La falta de docentes especializados dificulta la enseñanza efectiva, por lo que se

propone un sistema mixto donde los maestros reciban apoyo de expertos y accedan a formación continua. Se destaca la importancia del arte y la cultura en el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas en los estudiantes. Aunque existen recomendaciones para mejorar esta situación, es fundamental aplicarlas de manera real y efectiva para garantizar que todos los niños, sin importar su contexto socioeconómico, puedan beneficiarse de una educación artística de calidad.

Se evidencia la importancia de la educación artística en la formación integral de las personas y su impacto en el desarrollo del pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. Además, muestra las deficiencias en la enseñanza del arte en el sistema educativo formal, lo que resalta la necesidad de espacios alternativos, como las corporaciones de arte, para suplir estas carencias y brindar acceso a una educación artística de calidad.

Asimismo, se piensa en el papel de las organizaciones culturales como agentes de cambio, al ofrecer formación en arte y cultura que fomente valores, cohesión social y oportunidades de desarrollo en comunidades donde el acceso a estas disciplinas es limitado. La investigación también subraya la necesidad de generar alianzas entre docentes, artistas y teóricos para fortalecer los procesos educativos en este ámbito, lo que puede ser un modelo útil y de análisis.

La tercera investigación titulada “Retos y oportunidades: teatro como estrategia de mediación pedagógica para el desarrollo de habilidades sociales”, realizada por Sandoval Poveda et al. (2020) hecho en San José Costa Rica, analiza el uso del teatro como estrategia de mediación pedagógica para el desarrollo de habilidades sociales en jóvenes con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Planteando esto la investigación tiene como objetivo general desarrollar habilidades sociales a través de una expresión artística y como objetivos específicos establece: reconocer los propios sentimientos y emociones, así como la perspectiva emocional a través del juego de roles y expresión artística, desarrollar habilidades de comunicación a través de la expresión artística y fomentar el trabajo

en equipo mediante la puesta en escena de una obra y mostrar conductas apropiadas y autocontrol, mientras se comparte en un ambiente seguro de taller de teatro.

La práctica del teatro es utilizada como mediación pedagógica, al permitir la expresión libre de sentimientos y emociones a través de diferentes canales de comunicación, el juego de roles, así como la interacción con otras personas, la intervención debe adaptarse a los participantes, usando un aprendizaje práctico y sensorial, conectando con sus conocimientos previos, facilitando la comprensión de las escenas y brindando apoyo para la memoria y sus necesidades específicas.

Es por esto que desde la metodología de investigación- acción con enfoque cualitativo, nace por la preocupación de un grupo de madres pertenecientes a un grupo focal sobre la necesidad de crear espacios de recreación para sus hijos adolescentes con TEA, quienes, al salir del colegio, enfrentaban dificultades para socializar y relacionarse con otros, a través de esta preocupación y de una revisión bibliográfica se plantea la posibilidad de desarrollar habilidades sociales a través de un taller de actuación anual. El proyecto comenzó en 2016 con jóvenes con TEA en formación actoral durante tres años, y en 2018 se integró un segundo grupo con un año de formación. En 2019, ambos grupos se unificaron, reuniendo a 18 participantes con diversas discapacidades.

El Grupo de Teatro Rompecabezas incluyó también voluntarios, un director, una docente y un equipo de apoyo especializado. Las sesiones semanales aumentaron progresivamente su duración y combinaron calentamiento, ejercicios actorales y montaje de escenas. En 2018, se realizaron dos sesiones separadas, y en 2019 se consolidó un solo grupo con ensayos de dos horas, finalmente las técnicas de recolección utilizadas fueron: Registro fotográfico, cuestionario de observación, observación no participante, bitácora de teatro, grupos de discusión y entrevistas, además, manteniendo actualizado un documento de sistematización donde se hace constar cada actividad desarrollada: el planeamiento, la ejecución y los resultados obtenidos.

Como resultados, el proyecto ha logrado mejorar significativamente las habilidades sociales de los participantes, fortaleciendo su confianza, comunicación, expresión emocional y trabajo en equipo. La continuidad de la mayoría de los jóvenes demuestra su impacto positivo, lo que permitió expandir la metodología a otros grupos con el apoyo de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). A través del teatro, los participantes han presentado cuatro obras, incluyendo una sobre acoso escolar, lo que ha reforzado su autoestima y reducir su ansiedad al interactuar con el público.

Además, el Grupo de Teatro Rompecabezas se ha consolidado como un espacio inclusivo que permite a jóvenes con TEA y otras condiciones acceder al arte y la formación actoral. El proyecto ha ayudado a desmitificar ideas sobre las personas con TEA, mostrando su capacidad para el desarrollo social y creativo. Aunque inicialmente se trabajaron cuatro habilidades específicas, los resultados han impactado otras áreas, contribuyendo a la integración social y al desempeño general de los participantes en distintos ámbitos de su vida, finalmente después del proceso se piensa plantearlo como una oportunidad laboral, desde el emprendimiento

Este proyecto demuestra cómo el arte y la cultura pueden ser herramientas clave para la transformación social al fomentar la inclusión, el desarrollo personal y la integración comunitaria. A través del teatro, se ha logrado mejorar la comunicación, la confianza y la capacidad de trabajo en equipo de los participantes, especialmente en poblaciones con menos acceso a espacios culturales. Esto resalta el impacto del arte no solo como una forma de expresión, sino también como un medio para fortalecer el tejido social y generar oportunidades para quienes enfrentan barreras sociales o educativas.

Para una corporación de arte enfocada en la transformación social, esta investigación aporta un modelo concreto de cómo el arte puede ser utilizado para empoderar a las personas y mejorar su calidad de vida. Además, subraya la importancia de la formación artística como un derecho y un medio

para la inclusión, reforzando la necesidad de proyectos culturales que lleguen a diversas comunidades y permitan generar cambios positivos en la sociedad.

La cuarta investigación titulada “Democratización Cultural: Vinculación del Patrimonio Cultural Inmaterial y el Arte, una contribución de transformación social en la colonia El Carmen en León, Guanajuato” realizada por Cruz Bonilla (2024), desde la universidad de Guanajuato, México, se encuentra guiada por la pregunta de investigación ¿Cómo desarrollar las estrategias para democratizar el PCI, y socializar los derechos culturales en este público, con técnicas que integren a la población juvenil, así como fomentar su participación donde accedan ellos y ellas al uso y disfrute de bienes culturales, además de orientar a la toma de conciencia, reflexionando sobre problemáticas que se observan, y puedan alcanzar algún progreso comunitario?

Esta investigación tiene como objetivo general: Diseñar acciones culturales democratizantes con un sector juvenil, que ayuden a difundir los bienes que representan al PCI desarrollado en la colonia El Carmen, al mismo tiempo que puedan percatarse de la importancia de los DC por los bienes que representan, observándose como constructores de ese legado histórico que implica el patrimonio cultural, y accedan a participar del arte y de los espacios culturales con la toma de conciencia hacia problemáticas sociales.

Para los objetivos específicos establecen: Conocer a profundidad los elementos encontrados del PCI y seleccionar las prácticas culturales para la democratización en la comunidad del Carmen; crear acciones basadas en elementos del PCI, que puedan ser el vínculo para operar la democratización cultural en ese poblado, trabajando con un sector de jóvenes, y un programa que fomente la participación para reflexionar sobre la problemática social; difundir aquellos bienes de los DC que de manera individual puedan fortalecer el pensamiento reflexivo, motivando al ejercicio artístico y creativo encaminado a la problemática social; y por último acceder al espacio cultural como derecho, utilizando

el arte como medio para difundir y expresar la importancia del PCI, así como conocer el alcance de este estudio en cuanto a la transformación social de ese territorio.

El arte es un medio de expresión y comunicación que refleja la identidad y los valores culturales de una comunidad. Funciona como una herramienta para sensibilizar a la sociedad y transmitir conocimientos a través de imágenes, formas y símbolos que narran historias, emociones y pensamientos. Además, permite reinterpretar y recrear percepciones, influyendo en la manera en que las personas comprenden su entorno. A través del arte, es posible transformar ideas, representar la historia de un lugar o una sociedad y generar un impacto en quienes lo observan.

Desde su desarrollo metodológico, plantea una investigación de tipo cualitativo, con un modelo descriptivo, realizándose un grupo focal con técnica de estudio bola de nieve, continuamente para la fase documental se analizó fuentes escritas y fotográficas, técnicas como la historia de vida con un colono veterano que permitió profundizar en la memoria colectiva e individual, la observación participante y no participante, y las entrevistas, quedando registrada la información en las bitácoras de campo.

El estudio inició con 18 participantes, pero finalmente el grupo se integró con 10 jóvenes de 12 y 17 años, algunos de ellos familiares de los primeros pobladores de la colonia.

Para el proyecto se realizaron tres talleres culturales: dibujo, literatura y derechos culturales. Los dos primeros permitieron a los participantes expresarse a través del arte, mientras que el tercero les ayudó a conocer sus derechos, fomentar la participación artística y valorar su patrimonio cultural.

Como resultados, se identificaron los principales elementos culturales de la colonia El Carmen, como tradiciones, costumbres y leyendas que han marcado la vida de sus habitantes. Los talleres artísticos fueron clave para difundir el patrimonio cultural inmaterial (PCI) y despertar el interés de los padres en la investigación. El taller literario incentivó la lectura y fortaleció la participación de la comunidad, tanto en los pobladores más antiguos como en los jóvenes, además, los participantes

reflexionaron sobre su derecho al acceso y uso de los espacios culturales, rompiendo la idea de que el arte es exclusivo de personas con alto poder adquisitivo. Gracias a esto, comenzaron a reconocerse como sujetos con derecho a la creación artística y a establecer lazos con otros sectores de la comunidad.

Este proyecto generó un impacto significativo en la transformación social de El Carmen, promoviendo el conocimiento y la valoración del PCI. La colaboración con distintos sectores, como la universidad y la comunidad católica, ayudó a que los participantes comprendieran la importancia de su legado cultural y el ejercicio de sus derechos culturales en el arte.

La investigación demuestra una vez más cómo el arte y la cultura pueden fortalecer la identidad y cohesión social en comunidades marginadas. Destaca la importancia de la participación juvenil en la preservación del patrimonio cultural inmaterial (PCI) y el acceso a los espacios culturales como un derecho, rompiendo la idea de que el arte es exclusivo de ciertos sectores. También, resalta la vinculación con universidades y organizaciones externas como estrategia clave para ampliar el impacto del proyecto. Estos enfoques pueden ser una inspiración para diseñar estrategias similares que fomenten la participación comunitaria y el reconocimiento del arte como herramienta de cambio social.

La quinta investigación titulada “Paisaje de la Protesta en Plaza Dignidad de Santiago, Chile” realizada por Márquez et al. (2020), tiene como objetivo Analizar el impacto de las intervenciones gráficas en Plaza Dignidad durante el estallido social de 2019 en Santiago, teniendo en cuenta que entre el día 18 de octubre de 2019 y el 15 de marzo del 2020, miles de personas salieron a las calles a manifestarse contra el modelo económico y social imperante, desde, la Plaza Baquedano (renombrada como Plaza Dignidad) transformada para ser el principal epicentro de estas masivas manifestaciones.

Teniendo en cuenta los grafitis como un espacio de disputa donde se escriben y reescriben mensajes, reflejando distintas visiones del estallido social. Como expresiones artísticas disruptivas, destacan no solo por su presencia en muros y monumentos, sino también por desafiar el lenguaje visual tradicional de la ciudad

Para el desarrollo de la investigación se empieza con un trabajo etnográfico y visual a pocos días del 18 de octubre 2019, desde la observación participante se creó el primer registro de lo sucedido en las manifestaciones sociales, desde una metodología propia a la arqueología histórica que permitió registrar de manera sistemática las capas de expresiones gráficas plasmadas en Plaza Dignidad y cuatro de sus inmuebles, recopilando por medio de una sistematización de las expresiones en un rango temporal que va del 15 de enero 4 al 15 de marzo 2020.

El estudio se centra en Plaza Baquedano, renombrada por los manifestantes como Plaza Dignidad. Este lugar representa una división simbólica en Santiago, separando los sectores acomodados de los más vulnerables, focalizándose en dos monumentos base: Monumento al General Baquedano y Monumento Obelisco al presidente Balmaceda; y dos infraestructuras urbanas íconos del modelo de desarrollo neoliberal, selección con base a la observación etnográfica.

Para analizar las intervenciones gráficas, se crearon categorías inspiradas en los estudios de arte rupestre. Se emplearon tres niveles de análisis: soporte, que es la superficie donde se plasman los grafitis; panel, que delimita el área donde se organizan los motivos; y motivo, que incluye las marcas y técnicas utilizadas, combinando escritura e imágenes. Finalmente, para el instrumento de registro de los datos consiste en una ficha diseñada en Access, que luego fue exportada a formato Excel, y las intervenciones gráficas o motivos se registraron a partir de una muestra de fotografías tomadas entre el 10 de enero y el 15 de marzo de 2020.

Como resultado, el estallido social del 18 de octubre en Chile generó una iconografía propia de la protesta, reflejando sus demandas y emociones. Este estudio permite un primer registro de estas expresiones, analizando las marcas, gestos y símbolos que surgieron en el espacio público. Plaza Dignidad se consolidó como un escenario natural de protesta, con puntos clave donde se concentran las manifestaciones y sus huellas. Los muros analizados muestran tanto la ira y la violencia causadas por la desigualdad como la necesidad de reivindicar idearios propios.

A través del análisis de estas intervenciones, se evidencia cómo los grafitis y marcas surgieron como una respuesta espontánea para visibilizar el malestar social. Sin embargo, con el tiempo, muchas de estas expresiones han sido borradas, dejando abierta la pregunta sobre cómo y dónde preservar estos mensajes como parte de la memoria colectiva.

Este estudio demuestra cómo el arte urbano puede convertirse en una herramienta de resistencia y apropiación del espacio público. A través de intervenciones gráficas como grafitis y murales, el estudio evidencia cómo los ciudadanos reconfiguraron Plaza Dignidad como un símbolo de lucha y expresión colectiva. Este enfoque puede ayudar a analizar cómo el arte en Medellín fortalece la identidad, la memoria y la cohesión social en comunidades en transformación.

Además, la metodología del estudio, basada en etnografía y arqueología contemporánea, ofrece estrategias útiles para documentar y analizar las expresiones artísticas en contextos de protesta y cambio social. El estudio también plantea la importancia de la permanencia del arte urbano y su papel en la memoria colectiva, un aspecto clave para entender cómo el arte y la cultura influyen en la construcción de espacios de convivencia y transformación social.

1.3.2 Antecedentes nacionales

A nivel nacional se identificaron quince investigaciones que aportan al proyecto de investigación, después de realizar un fichero de las opciones se seleccionaron cinco de ellas que se ajustaban más a la temática y propósito de interés, encontrando diferentes grupos comunitarios que analizan las diversas manifestaciones artísticas en sus contextos de arraigo y violencia, y cómo estas aportan a la construcción del tejido social, la construcción de la identidad y la superación de problemáticas emergentes.

La primera investigación identificada desde lo nacional se titula "Pisos mestizos en 2021: Arte callejero y pedagogía del acontecimiento", realizado por Lichilín Piedrahita (2024) en Bogotá-Colombia, investigación enmarcada en el contexto del levantamiento popular en 2021, durante el confinamiento

derivado de la pandemia por el covid-19, la pregunta que guía la investigación es ¿Cómo se agenciaron los jóvenes durante el levantamiento popular del 2021 en Colombia?

Esta investigación busca atender y comprender las necesidades de los jóvenes, proponiendo reflexiones y estrategias pedagógicas que respondan a sus demandas. Su objetivo es dar continuidad a las transformaciones significativas que este proceso ha impulsado, fortaleciendo su impacto en la educación y la comunidad. Durante el llamado “estallido social” las manifestaciones de arte y expresión por los jóvenes fueron múltiples y diversas desde el teatro, la música, danza, el grafiti y el muralismo.

La investigación de tipo cualitativa y parado desde el paradigma interpretativo y el método hermenéutico para comprender e interpretar los diferentes sentidos que surgieron de este acontecimiento, como también los significados construidos por los jóvenes, a su vez los instrumentos utilizados, y las técnicas para realizar el trabajo de campo fueron el archivo digital y las entrevistas en profundidad. El archivo digital está compuesto de imágenes visuales y audiovisuales producidas y emitidas durante mayo, junio y julio de 2021; fotografías y videoclips de los grafitis hechos por los jóvenes durante las manifestaciones de 2021; y materiales de comunicación de las noticias divulgadas por medios alternativos e independientes en sus plataformas digitales.

En el estudio participaron 17 jóvenes, 13 de ellos, entre 25 y 38 años, estuvieron en las manifestaciones y crearon imágenes gráficas, visuales, audiovisuales y sonoras que se difundieron en calles y redes sociales durante el levantamiento popular de 2021 en Bogotá. También se entrevistó a cuatro jóvenes que permanecieron en confinamiento y no participaron en las protestas en las calles. La información acopiada se sometió a un estricto proceso de registro y sistematización en matrices y flujogramas, para garantizar su congruencia y calidad.

Los resultados se manifiestan desde el estallido social, como situación en donde los jóvenes se mantuvieron encerrados, generando impotencia, estrés, enojo, inconformidad y demás sensaciones producidas por el acontecimiento, pero, desde aquí y a través de las diversas expresiones culturales y

artísticas, así como en los encuentros, los colectivos y las muestras de solidaridad espontánea, los colombianos fueron testigos del nacimiento de un nuevo tipo de ciudadano: autónomo, solidario y capaz de crear y compartir su propia información con la ayuda de dispositivos móviles.

Por otro lado, se habla de los Graffiti murales, que pintaron las fuerzas del levantamiento popular en el 2021 en el piso, convirtiéndose en formatos audiovisuales para redes, esto se nombrará “pisos mestizos”, visibilizando el arte como una respuesta ante la represión estatal y la violencia policial, desde la creación colectiva y con el fin de transformar en impulsos que defienden la vida frente al aislamiento y la exclusión, convirtiéndose en una fuente de resistencia y continuidad.

Finalmente propone una pedagogía del acontecimiento caracterizado por las situaciones en las que el mundo actual se ubica, y ante esto es importante crear un agenciamiento que genere espacios de acción que interrumpa la rutina, fortalezcan la vitalidad, protejan la existencia y nos ayuden a seguir adelante.

Esta investigación analiza cómo el Graffiti y el muralismo funcionan como herramientas de resistencia y construcción colectiva en contextos de protesta. Aporta a comprender cómo el arte en espacios públicos no sólo embellece el entorno, sino que también genera identidad, memoria y transformación en las comunidades. Además, su enfoque en la "pedagogía del acontecimiento" ofrece una perspectiva sobre cómo el arte puede ser un medio de aprendizaje y agencia social en procesos de cambio barrial, algo clave para la Comuna 2.

La segunda investigación titulada "El teatro comunitario Expressarte como herramienta comunicativa de transformación social en el barrio San Luis", realizada por Gonzales Hoyos y Sevillano Romero (2022) en la ciudad de Santiago de Cali-Colombia, guiada bajo la pregunta ¿De qué manera el grupo de teatro comunitario Expressarte, ubicado en el barrio San Luis de Cali es una herramienta comunicativa para la transformación social?, teniendo en cuenta que el teatro comunitario como expresión artística ha servido para comunicar, ejemplificar las diversas situaciones sociales y la realidad

en la cual se vive, el grupo Expressarte existe no solo para ser consumida, si no para ser generadora de conocimiento, desde allí se plantea los siguientes objetivos.

Objetivo general, visibilizar el impacto del teatro comunitario Expressarte como herramienta comunicativa para la transformación social en el barrio San Luis de Santiago de Cali durante el periodo 2022-1, objetivos específicos: describir el surgimiento y contexto histórico del teatro comunitario Expressarte como herramienta comunicativa y de transformación social, conocer las estrategias de comunicación participativa del grupo comunitario Expressarte del barrio San Luis y desarrollar un producto comunicativo que visibilice los diálogos reflexivos que tiene el grupo de teatro comunitario Expressarte del barrio San Luis.

El grupo de teatro comunitario Expressarte, ubicado en el barrio San Luis, surgió como respuesta a la violencia, el conflicto y la drogadicción generados por la guerra entre pandillas. Frente a esta problemática, el colectivo artístico Esquina Latina impulsó la creación de Expressarte, que lleva más de 20 años trabajando en beneficio de la comunidad. Dado este contexto, resulta fundamental analizar el papel del teatro como una herramienta de comunicación y transformación social, investigando en profundidad su impacto, los cambios que puede generar en el futuro y las oportunidades que ofrece para promover una transformación colectiva.

Para llevar a cabo el proceso de investigación se hizo desde el método cualitativo, con un enfoque de estudio de caso, primeramente se realizó un proceso de observación que implicó la asistencia de los investigadores en las actividades realizadas por el grupo, por otro lado se realizaron grupos focales con los integrantes del grupo y algunos representantes del barrio San Luis, permitiendo la experiencia y el intercambio de ideas, finalmente, se realizaron entrevistas al director de teatro y algunos de sus integrantes, permitiéndonos conocer más a fondo y obteniendo los aportes más significativos para la investigación, las técnicas de recolección de información fueron: técnica documental, entrevistas semiestructuradas y estructuradas, y técnicas de campo.

En cuanto a los resultados es importante mencionar que el grupo nació en época de violencia, en tiempos de crisis social y cultural para el barrio, por lo tanto Expressarte busca el crecimiento del entorno y los individuos, abordando las situaciones sociales y políticas del país convirtiéndose en una herramienta fundamental para conocer el país, Expressarte ha abierto el arte a toda la comunidad, ofreciendo un espacio inclusivo donde cualquier persona puede integrarse de manera voluntaria y sin limitaciones. Esto ha transformado la vida de niños, jóvenes y adultos, al brindarles herramientas que favorecen su crecimiento personal y su formación profesional.

Otro resultado de estas propuestas es la disminución notoria de la violencia en el barrio, refiriendo que los jóvenes era la población más involucrada en estos actos, en donde tomaron la decisión de ingresar al grupo y de ocupar su tiempo libre en actividades que permiten la educación y la transformación, para finalizar se identifica el teatro como fuente de atracción de la comunidad, como una forma de conocimiento, ya que muestra el mundo para así transformarlo, el grupo está luchando para convertirse en una fundación que ayude y apoye a las personas, quieren conformar un espacio de liberación y a su vez un lugar de trabajo, aprendizaje y construcción.

Esta investigación aporta notoriamente debido a que evidencia cómo el teatro ha sido una herramienta de cambio en comunidades vulnerables, fortaleciendo la identidad, la participación ciudadana y la cohesión social. Además, demuestra la relación entre el arte, la educación y la transformación social, resaltando su papel en la formación de conciencia crítica y en la generación de oportunidades de vida alejadas de la violencia. Expressarte se presenta como un ejemplo de resiliencia y resistencia a través del arte, mostrando cómo la cultura puede servir para superar contextos adversos. Asimismo, su metodología y estrategias pueden ser un modelo de inspiración para analizar o aplicar en procesos similares en Medellín. Finalmente, la investigación visibiliza el arte no solo como una forma de expresión, sino como una herramienta comunicativa y transformadora que impulsa el diálogo y el

cambio social, fortaleciendo la idea de que la cultura es clave en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

La tercera investigación identificada como “Cultura, prácticas artísticas y espacio urbano en la Localidad de San Cristóbal: el caso del suroriente, Bogotá” realizada por Cortés Garzón (2023), investigación que tiene como objetivo analizar la relación entre las prácticas artísticas y el espacio urbano en la Localidad de San Cristóbal, explorando cómo el arte comunitario y la cultura se convierten en herramientas de resistencia, apropiación territorial y transformación social.

Examinar cómo las expresiones artísticas se conectan con el entorno urbano en la Localidad de San Cristóbal, y cómo el arte comunitario y la cultura actúan como medios de resistencia, fortalecimiento del sentido de pertenencia y cambio social en la comunidad, es uno de los pilares principales, entendiendo el espacio urbano como un espacio social aludiendo a las formas de representación, reflejado en la apropiación del territorio por sus habitantes.

La investigación tiene como interés hacer una categorización de prácticas artísticas en sectores populares de un urbanismo irregular, en el suroriente de Bogotá, en zonas urbanas periféricas, que son las áreas situadas en los límites de las ciudades y que no solo se desarrollan a través de la construcción informal de viviendas, sino también a través de su identidad cultural y simbólica.

El proceso de realización de esta investigación cualitativa que permite una metodología participativa a partir del mapeo de actores culturales, lo que permite establecer categorías que relacionan procesos de culturas locales, partiendo de la enunciación teórica de las epistemologías del sur, que plantea cómo algunas comunidades en las periferias urbanas enfrentan y resisten los procesos de urbanización mediante la organización colectiva y la interacción cultural dentro de su entorno.

Los métodos de análisis de información abordaron una recopilación documental de fuentes tanto primarias como secundarias, a partir de laboratorios-talleres, entendido como un espacio para tener un encuentro entre saberes comunitarios, cartografía social desde el uso del mapa gráfico que se

interviene desde la percepción de los participantes en temas específicos, implementando técnicas de inspección como entrevistas, test y encuestas, teniendo la imagen fotográfica como fuente primaria como una fuente que debe ser contextualizada.

Como resultados, logró dar un primer paso para la documentación y el análisis del campo cultural local, desde la categorización de experiencias artísticas como la música, la danza, la pintura y la fotografía que se han convertido en alternativas efectivas que ayudan a los jóvenes a alejarse del consumo de drogas y a reducir situaciones de violencia intrafamiliar y abuso doméstico.

Este trabajo de investigación busca dejar documentos analíticos sobre procesos sociales en la localidad, como archivo y memoria de las vivencias de colectivos que habitan espacios públicos, institucionales y locales en los ámbitos cultural y artístico en entornos urbanos.

El trabajo analiza cómo las prácticas artísticas fortalecen la identidad y la apropiación del territorio en comunidades vulnerables, evidenciando el arte como una herramienta de resistencia y cambio social. Además, muestra cómo disciplinas como la música, el teatro, la danza y el grafiti han servido para reducir la violencia y el consumo de drogas, promoviendo alternativas de vida para jóvenes y familias. Su enfoque metodológico basado en cartografía social, observación y talleres comunitarios sirven como fuente inspiración para replicarse en otros escenarios. Asimismo, resalta el papel de los colectivos artísticos en la organización social y la construcción de redes culturales, brindando ejemplos concretos que pueden enriquecer.

La cuarta investigación identificada "Dorado: arte y belleza en la periferia urbana" realizada por Castel Álvarez (2021), de la Universidad Antonio Nariño, en el cual a través del proyecto Dorado, se trata la resignificación del espacio urbano en Ciudad Bolívar, Bogotá, a través del arte y la fotografía, teniendo como objetivo general: Explorar y revalorizar las "estéticas otras" en la periferia urbana de Ciudad Bolívar, Bogotá, a través del arte y la fotografía y como objetivos específicos: mostrar la riqueza estética, espacial y humana en un sector marginalizado de la ciudad, cuestionar los estereotipos negativos sobre

Ciudad Bolívar, utilizar el arte como herramienta de resignificación del espacio urbano, crear una cartografía visual de las experiencias recogidas en el territorio.

El propósito de dicha iniciativa se sitúa en evidenciar y recuperar parte de la estética que constituye la riqueza de Ciudad Bolívar, zona al sur de Bogotá marcada por historias de desplazamiento, supervivencia en condiciones difíciles y constantes luchas sociales. Por medio del arte como tejedor de memorias y de resignificación en cuanto a los imaginarios sociales construidos del sector, contribuyendo a la resignificación de un espacio.

Para llevar a cabo este proceso investigativo creativo se emplearon dos momentos: la primera estrategia basada en un trabajo de revisión documental enfocado a la búsqueda y sistematización de información relevante sobre el espacio y los imaginarios urbanos, las estéticas otras, los referentes artísticos relacionados con la creación urbana, y por el otro lado, un ejercicio de etnografía, utilizando técnicas paradigmáticas como la observación participante, la realización de recorridos urbanos, el trabajo de campo y bitácoras permitiendo plasmar sensaciones, emociones y percepciones a través de la vista, este trabajo de campo se realizó por varios meses dónde se recorrió a pie gran parte del sector; así mismo realizando un mapeo donde se trazaron puntos importantes que necesitaban ser recordados.

Finalmente, la obra quedó compuesta por quince fotografías: cinco diurnas, tres nocturnas, tres de habitantes y cuatro de patrimonio ambiental, todas estas impresas en lienzo, trazadas con pincel dorado para resaltar casas, personas, lugares, objetos haciendo énfasis en aquel dorado que termina siendo escondido, con el fin de crear un imaginario distinto al que ya existía del territorio y para reconstruir la memoria en la experiencia de los espacios sentidos y recorridos.

Como resultado se tiene que más allá de ser un territorio marcado por las luchas sociales, también se resalta que hay gran riquezas, naturales y culturales que no han sido valoradas por sus habitantes, por tanto, estos recorridos experienciales se convirtieron en un instrumento importante en el momento de reconocer y explorar más a fondo el territorio.

Por último, cabe resaltar que la intervención con las imágenes busca recordar y reflejar las experiencias vividas en los recorridos por el territorio. A través de ellas, se muestra la riqueza oculta de Ciudad Bolívar, que muchas veces pasa desapercibida debido a los estereotipos que existen sobre la zona. Para los habitantes, esta riqueza puede quedar escondida en la rutina diaria y en lo que consideran normal dentro de su entorno.

Esta investigación aporta significativamente, ya que demuestra nuevamente cómo el arte puede resignificar espacios marginados y cambiar la percepción social sobre ellos. A través de la fotografía intervenida y la exploración urbana, el estudio visibiliza las riquezas culturales y humanas de Ciudad Bolívar, promoviendo la identidad, la memoria colectiva y la resistencia frente a los estereotipos negativos. Su metodología basada en el arte como herramienta de transformación puede servir como un modelo replicable para intervenciones sociales en otros contextos urbanos con problemáticas similares.

La quinta investigación nombrada "Incidencia de la música en la transformación social y la construcción de paz en el territorio rural de Catambuco (Nariño - Colombia)" realizada por Rueda Mueses (2020), en donde la música se convierte en transformación social y construcción de comunidades rurales, especialmente en el corregimiento de Catambuco- Nariño, a través del estudio de la Asociación Banda Escuela de Música Guadalupana.

Por tanto, esta investigación tiene como objetivo general, analizar la incidencia de la música en la transformación social y la construcción de paz en el territorio rural de Catambuco, a través del estudio de la Asociación Banda Escuela de Música Guadalupana planteando al mismo tiempo los siguientes objetivos específicos: Identificar los cambios sociales generados por la práctica musical en la comunidad; explorar el impacto de la música en la construcción de valores y cohesión social, y evaluar el papel de la música en la formación integral de niños, niñas y jóvenes en zonas rurales.

La investigación refiere como las comunidades vulnerables, especialmente en zonas rurales, enfrentan el abandono del Estado, con pocos recursos para la educación y la cultura. A pesar de esto, la

música se convierte en una alternativa positiva, brindando un espacio de aprendizaje, convivencia y desarrollo de valores que ayudan a las personas a construir un mejor futuro. Los procesos musicales son espacios comunitarios que fomentan el bienestar emocional, las habilidades sociales y el sentido de pertenencia.

El presente trabajo se desarrolla por medio de tres componentes principales: Construcción de Paz, Transformación de conflictos y Música como herramienta de intervención social, para llevar a cabo estos componentes se realizó la exploración y revisión bibliográfica buscando generar reflexiones para interpretar los análisis encontrados.

También se realizó entrevistas estructuradas y semiestructuradas en la comunidad realizadas de la siguiente manera: A estudiantes de todos los niveles que participan del proyecto (Entrevista focal) y estudiantes de nivel avanzado (Entrevista Individual, madre de los jóvenes, colaboradores cercanos y residentes del corregimiento y los tres líderes profesores creadores de la Asociación Banda Escuela de Música Guadalupeña.

Para la recopilación de la información se grabaron videos sobre los ensayos y las clases, mediante la observación participante y registro etnográfico a manera de diario de campo, esto ejecutado en el período de un mes. Finalmente, entonces se plantea el diseño metodológico proyectado para el trabajo de campo comprendió tres fases de ejecución: identificación de metodologías y prácticas pedagógicas, reconocimiento de experiencias significativas para la transformación social y análisis de incidencia comunitaria.

Para sus resultados evidencian que la formación musical se basa en principios que ayudan a formar personas responsables y activas en la sociedad, promoviendo valores como el respeto hacia la familia, los padres y la comunidad, permite la construcción de identidad, convirtiendo la banda en un símbolo de patrimonio cultural, los padres reconocen los cambios desde la unión familiar, se entiende que este proyecto surge como una iniciativa personal para ofrecer un espacio seguro y recreativo, como

alternativa frente a los problemas de drogadicción y alcoholismo impulsados por las pandillas y la delincuencia. Por último, el proyecto ha mejorado la responsabilidad y disciplina de niños y jóvenes al enseñarles a gestionar mejor su tiempo, equilibrando la música, la escuela y la familia. La pedagogía musical no es solo una idea, sino una herramienta real de cambio social, evidenciada en acciones concretas que benefician a la comunidad.

Esta investigación aporta una demostración de cómo la música puede ser una herramienta efectiva para el desarrollo personal y comunitario. Evidencia cómo la educación musical no solo fomenta la disciplina y el uso adecuado del tiempo en niños y jóvenes, sino que también fortalece valores como el respeto, la convivencia y el sentido de pertenencia. Además, destaca el papel del arte en la prevención de problemáticas sociales como la drogadicción y la delincuencia, reafirmando su impacto en la construcción de una sociedad más justa y cohesionada.

1.3.3 Antecedentes locales

A nivel local puntualmente se centró en buscar investigaciones realizadas en el contexto de principal de interés que fue la Corporación Cultural Nuestra Gente en la comuna 2 de la Ciudad de Medellín, encontrándose dos directamente en el repositorio de la Universidad de Antioquia, lo que quiere decir que en el espacio se ha interesado por investigar y conocer sobre las dinámicas artísticas y culturales que allí realizan, aunque finalmente esta no fue la población seleccionada para llevar a cabo la investigación por permisos institucionales de la corporación, la información obtenida es valiosa para la construcción de este apartado.

En la primera investigación identificada a nivel local, nombrada “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”, realizada por Gómez Guerra et al. (2023) de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, en la cual se referencio como objetivo

general analizar las prácticas comunicativas que la corporación propicia en la producción performática en los NNAJ bailarines de Manrique, por medio de la danza como expresión artística.

En donde el papel de la danza se ve como una práctica comunicativa y de transformación social en todos los niños, niñas y jóvenes bailarines de la ciudad de Medellín, en especial de los habitantes del barrio Manrique, barrio que se ha visto marcado por una ola de violencia, y en donde el Balcón de los Artistas nace como iniciativa para contrarrestar estas problemáticas y secuelas.

Los objetivos específicos que se plantean son: Identificar cómo comunica el cuerpo desde las prácticas danzarias que propicia el Balcón de los Artistas en los niños y los jóvenes; indagar sobre los significados del gesto en la danza como forma de comunicación en los niños y jóvenes bailarines del Balcón de los Artistas; examinar el uso de las narrativas corporales desde la interacción y la proxemia en su intención comunicativa.

Se plantea la relevancia de la investigación desde la comunicación y la danza, enmarcada por la labor que realiza el Balcón de los artistas en pro de recuperar la juventud y la niñez. Desde un enfoque cualitativo interesado por las interpretaciones que realiza cada individuo y el mundo que los rodea, al igual que estará planteada desde la teoría del interaccionismo simbólico.

El método utilizado en la investigación para abordar las categorías de análisis fue la entrevista semiestructurada, la cual fue dividida de la siguiente manera: Una para los niños y jóvenes y otra para los formadores, todos estos integrantes del Balcón de los Artistas el 50% hombres y el 50% mujeres, seis de ellos bailarines y dos formadores, se le aplicó la entrevista a cada una con un promedio de media hora por persona, llevándose a cabo en la sede principal ubicada en el barrio Manrique. Las categorías abordadas en la matriz de análisis fueron: las prácticas comunicativas, el cuerpo, el gesto y las narrativas corporales.

Como resultado se evidenciaron seis hallazgos principales en torno al trabajo de campo, el análisis de las categorías y la cohesión que había en esta información y en el marco teórico planteado previamente:

El primer hallazgo se relacionan las categorías de gesto, cuerpo y prácticas comunicativas, teniendo como resultado el cuerpo como un vehículo de comunicación en donde se expresa todo lo que se lleva adentro de sí mismos, permitiendo no solo un lenguaje entre bailarín y público, sino que se permita un diálogo constante interior del bailarín, donde se posibilite la conexión consigo mismo y con el entorno.

El segundo hallazgo relaciona el cuerpo y el gesto constituyen un lenguaje fundamental mediante el cual niños y jóvenes comunican sus vivencias y experiencias internas. La danza, en este contexto, actúa como un canal privilegiado donde el gesto corporal se convierte en reflejo fidedigno de lo que acontece en el mundo emocional y psicológico del individuo. Los participantes reconocen que su expresión corporal encarna la totalidad de lo que llevan consigo: experiencias acumuladas, emociones contenidas y vivencias marcadas por su contexto social y cultural.

El tercer hallazgo relaciona la categoría de práctica comunicativas e interacción, dando como resultado como la corporación y los bailarines como actores de cambio en el aspecto social y comunicativo, debido a las transformaciones observadas, la danza se manifiesta un ente de transformación de los espacios cotidianos en lo niños y jóvenes, para fortalecer su desarrollo integral a través de todas sus herramientas.

El cuarto hallazgo se evidencia la música como guía de sus pasos en dónde cada género refleja diferentes emociones y sentimientos y a partir de esto diferentes interpretaciones.

El quinto hallazgo abarcó cuerpo, gesto, interacción y prácticas comunicativas, como resultado se muestra que interactuar es permanecer en comunicación constante, no solo entre compañero sino con el público.

Por último, el sexto hallazgo relaciona la categoría de prácticas comunicativas, proxemia, gesto y cuerpo, donde el resulta menciona sobre como el espacio puede influir en la forma en que realizan su coreografía, pero, aunque este cambie, indican que su intención comunicativa es la misma; o sea, pretenden transmitir el mismo mensaje al público.

Esta investigación aporta a la presente investigación debido a que menciona diferentes resultados en pro de la construcción social y la transformación de diferentes problemáticas de violencia presentadas en el sector mediante la danza como expresión artística, de superación y cambio en los NNAJ que hace parte del Balcón de los Artistas, mencionando las prácticas comunicativas reflejadas desde el cuerpo en movimiento.

La segunda Investigación titulada “Experiencia de educación sensible en tres centros comerciales de Medellín; una experimentación con arte contemporáneo”, realizada por Salazar Vargas(2022), propone que los centros comerciales, además de ser espacios de consumo, pueden funcionar como entornos de educación sensible en los que el arte contemporáneo genera experiencias y reflexiones sobre la subjetividad y la interacción social y partiendo de la pregunta ¿Por qué y para qué los centros comerciales retienen a las personas en su interior?.

Aportan diferentes miradas en que la educación de lo sensible no ocurre solo en la escuela, sino también en espacios de la vida cotidiana como los centros comerciales, y en que el arte contemporáneo puede ser una herramienta para generar nuevas formas de relación con el espacio y con otros individuos.

Los centros comerciales elegidos para el análisis fueron: Premium Plaza, centro comercial Santafé y el parque comercial El Tesoro, se resalta que estos tres por metros cuadrado son los más grandes en la ciudad y comparten una ubicación estratégica en el territorio, la zona suroriental del valle de Aburrá, y la circulación entre ellos es una triangulación que los aproxima.

La investigación se inscribe en el marco de una investigación cualitativa, desde un enfoque basado en artes, planteando los instrumentos de recolección de la información mediante registros fotográficos, videos, grabaciones sonoras y una bitácora donde se tomaron notas y las reflexiones, en donde se implique la inmersión del cuerpo, los sentidos, emociones, formas de hablar y comunicar del investigador.

El proceso metódico se inscribió en tres momentos: El primer momento constó de visitas y participación sensible, consistió en la inmersión de cada centro comercial por tres semanas en diferentes horas y días, para el segundo momento, se diseñaron cinco acciones con arte o intervenciones performáticas, nombradas como: En espera, En juego, En errancia, En movimiento-auditum y en espacio. El tercer momento se nombró reflexión-creación, en donde surgieron algunas producciones con los hallazgos del primer y segundo momento, formalizando tres creaciones, una pieza teatral en tono postdramático: En espera, segundo, un artículo, Atmósfera sonora: experiencias de escucha en tres centros comerciales de Medellín; y tercero, se produjo un paisaje sonoro: Pensamiento sordo, en el que se funden los sonidos de los centros comerciales.

Como resultados entonces se identificaron espacios dentro de los centros comerciales que evidencian encuentros con mascotas, jornadas para donar sangre y toma de presión, y encuentros de comunidades expertas. En todos estos espacios acontece una serie de actividades que permitieron comprender que en el interior del centro comercial está ocurriendo una educación sensible a la otra.

Comprendiendo así que la participación sensible es el modo cotidiano de habitar los centros comerciales de manera inconsciente, debido a que se está rodeado de múltiples membranas porosas y sonoras. Estas estructuras, aunque parecen democratizar el espacio y equilibrar las diferencias socioeconómicas y financieras, también ejercen una influencia poderosa. No solo generan un sentido de pertenencia y fidelidad al lugar, sino que también funcionan como medios a través de los cuales las personas construyen su identidad y se autoafirma.

El espacio no solo es un lugar donde nos movemos, sino que también produce cultura y construye comunidad a través de lenguajes propios. Al mismo tiempo, es un ámbito de interioridad y exterioridad en constante relación con el mundo. En este sentido, las membranas que nos envuelven – de exposición del cuerpo, del tiempo y del espacio– se abren y cierran, regulando nuestra experiencia y percepción. En otras palabras, son dispositivos de poder que moldean lo sensible y la manera en que nos relacionamos con los demás.

Los centros comerciales, en particular, implementan estrategias de animación sociocultural que generan experiencias y emociones, influyendo en la educación de la sensibilidad colectiva. Más allá del acto de consumo, estos espacios se configuran como escenarios donde se producen significados, interacciones y formas de subjetivación. Por ello, es clave repensarlos y observarlos desde una perspectiva diferente para comprender qué tipo de prácticas y relaciones emergen en su interior.

En este contexto, el centro comercial se presenta como un lugar privilegiado para la investigación en ciencias de la educación, educación artística y estudios culturales. A través de las múltiples estrategias de formación de lo sensible que circulan en su interior, se convierte en un espacio de encuentro donde el cuerpo, el entorno y la producción de experiencias se despliegan con toda su fuerza, abriendo nuevas posibilidades para la reflexión y el análisis.

Esta investigación permite mostrar cómo el espacio urbano moldea subjetividades y prácticas sociales. Analiza cómo los centros comerciales no solo son espacios de consumo, sino también de educación de lo sensible, lo que puede ayudar a reflexionar sobre cómo el arte en la comuna puede generar nuevas formas de relación con el entorno y la comunidad. Además, la metodología basada en intervenciones artísticas y observación del espacio inspira estrategias para comprender y transformar el territorio a través del arte.

La tercera investigación identificada, “Identidad colectiva a partir del arte urbano en Medellín, Colombia” realizada por Navarro Meza y Hurtado Gómez (2022) en la ciudad de Medellín, con el

objetivo de Identificar las relaciones que se establecen para crear identidades colectivas, derivadas de habitar el espacio estético, urbano y público, sea como habitante y/o como protagonista de la intervención artística.

Para esto el estudio del arte urbano en el territorio permite ver cómo las expresiones artísticas transforman las calles en espacios de creación, donde la comunidad y los artistas plasman sus mensajes. A través de estas intervenciones, el espacio se convierte en un medio de apropiación y expresión, reflejando emociones, narrando historias sobre la violencia urbana, la pobreza, los conflictos entre el Estado y grupos al margen de la ley, o simplemente capturando la esencia de la vida cotidiana.

Para ello el desarrollo de la investigación fue de tipo cualitativo, de corte fenomenológico con un alcance descriptivo realizándose un estudio de caso en donde se hizo un análisis de contenido a partir de las manifestaciones de arte urbano identificadas en 3 espacios de la ciudad de Medellín: la Comuna 13, en el Occidente, el Centro y Sur de la ciudad, escogidos por sus condiciones singulares como el valor estético del arte urbano, el conjunto estético y la apropiación del arte urbanos desde una perspectiva de una política pública ; Allí se realizó diferentes recorridos en donde se registraron cincuenta y un intervenciones de arte urbana que luego fueron analizadas por el equipo investigativo.

Además, se visitaron treinta y cinco diferentes colectivos de arte urbano pertenecientes a los espacios de la ciudad, entre los cuales se realizó un muestreo para la realización de entrevistas semiestructuradas y ejercicios de historias de vida, con el fin de recopilar la información existente detrás de las manifestaciones de arte urbano seleccionadas para el análisis. Finalmente se analizaron testimonios y discursos en entrevistas, apoyadas por registros fotográficos, de las obras, permitiendo la subjetividad individual y de los significados de las obras como una herramienta de consolidación de identidad colectiva.

Los resultados hallados en este estudio se plantean desde dos momentos de construcción: El primer momento está enfocado en la reconstrucción histórica del arte urbano en Medellín, y el segundo

momento se abordó de forma separada la construcción individual como representación del colectivo de los dos tipos de intervención artística en la ciudad: la que surge de las organizaciones sociales locales e independientes, y la que se implementa desde la institucionalidad. Entonces, se habla de que Medellín ha pasado por diferentes transformaciones permanentes en sus territorios, desde la aparición de fronteras hasta la violencia arraigada, por lo tanto, colectivos sociales emergentes se toman los muros y paredes, permitiendo un proceso de resignificación del espacio público como espacios de relaciones y cambio.

Por otro lado, entre la memoria y la resiliencia se habla de las intervenciones de arte urbano en la comuna 13 de Medellín, desde los murales, el graffitour y las escaleras eléctricas exponen historias relacionadas con la vida, el amor, la solidaridad, el conflicto armado y sus víctimas, la paz y reconocimiento como espacio de convivencia, permitiendo narraciones que no permiten olvidar.

En el centro y sur de la ciudad se ha experimentado iniciativas que parten desde un colectivo de artistas de arte urbano en acuerdo con el gobierno local y algunas empresas privadas que buscan apropiarse de los muros y de las calles de Medellín para plasmar en ellos su expresión artística y por último el corredor vial de Ayacucho: arte urbano como motor de la transformación, ya que dentro de la planeación de la infraestructura, se propuso intervenir cincuenta fachadas con imágenes que fueran significativas para él.

Esta investigación aporta herramientas para analizar cómo el arte y la cultura pueden transformar los territorios, al fortalecer la identidad colectiva y resignificar el espacio público. Explora cómo las intervenciones artísticas no solo embellecen el entorno, sino que también generan nuevas dinámicas sociales, fortalecen el sentido de pertenencia y crean narrativas comunitarias. Permite reflexionar sobre el papel de la Corporación Cultural Nuestra Gente en la gestión cultural y el impacto en la comunidad.

La cuarta investigación titulada “Creaciones vivas, teatro, en, con y para la comunidad. Compilación dramaturgias de procesos de formación artística de la Corporación Cultural Nuestra Gente” realizada por Castañeda García (2022), en la universidad de Antioquía de la ciudad de Medellín, corporación que le apuesta a los procesos sociales, culturales y comunitarios a través de las diferentes expresiones artísticas como la danza, música, teatro. Su pregunta de investigación es ¿Qué obras de creación colectiva realizadas por los grupos de teatro de la Corporación Cultural Nuestra Gente, desde el año 2000 al 2016, están fundamentadas en la estética de teatro comunitario y teatro del acontecimiento social? Su objetivo general es compilar seis dramaturgias de creaciones colectivas fundamentadas en las estéticas del teatro comunitario y teatro del acontecimiento social, producidas por los grupos de teatro de la Corporación Cultural Nuestra Gente, entre 2000 al 2016.

Por otra parte, los objetivos Específicos se establecen en rastrear seis dramaturgias creadas por los grupos formación teatral de la Corporación Cultural Nuestra Gente, que estén en diferentes formatos para su clasificación y análisis.; construir desde los referentes teóricos propuestos, los criterios para la selección de las creaciones dramaturgias, según los intereses de la presente investigación; transcribir las memorias dramaturgias de los procesos de creación colectiva seleccionados por cumplir las características de la compilación propuesta: Creaciones colectivas fundamentadas en el teatro comunitario y teatro del acontecimiento social; y realizar la reconstrucción de la dramaturgia escrita de aquellas obras que no la tengan.

El teatro comunitario es el pilar fundamental de la creación y la formación artística de Nuestra Gente, un saber que permite tras bambalinas un accionar distinto a la tradición teatral, un proceso de creación que refleja la realidad de las personas, porque se hace con las personas y se representa al final para las personas del barrio.

Desde la metodología Etnográfica, como proceso de investigación cualitativa, por caracterizarse en que el investigador no sólo observa, sino que se adentra en las dinámicas de la población en este

caso con la Corporación Cultural Nuestra Gente, facilitadores y beneficiarios. Para el proceso de recolección de información se contemplan tres instrumentos que son: Observación participante, entrevistas y grupos focales y por último la revisión documental en donde el dialogo para filtrar las obras de creación colectiva finalizó con la compilación de cinco obras que fueron: Colombia: historia sin memoria, Desplazados, En rojo, Y cuando llegamos... éramos otros, Masacre... Olvido y presente.

La ruta metódica para llevar a cabo el proceso se realizó a partir de cinco etapas:

Primero el rastreo de la información, segundo la construcción marco teórico-marco conceptual: indagación y análisis, tercero las entrevistas a grupo focales, cuarto la transcripción y reconstrucción de las dramaturgias seleccionadas y quinto la presentación y socialización del proyecto a jurados, entrega final y corrección.

Como resultados de la investigación se plantean dos aportes principales para la Corporación Cultural Nuestra Gente: La primera consolidada en la reflexión sobre la importancia de conservar en el tiempo la memoria y la identidad de las creaciones artísticas, ya que estas no solo reflejan el contexto social y cultural en el que surgieron, sino que también permiten que futuras generaciones comprendan y se inspiren en esos procesos creativos. Analizar las metodologías utilizadas en la creación artística brinda una visión más profunda sobre cómo se construyen las narrativas colectivas y cómo el arte puede ser un agente de transformación. La compilación de estos procesos en un texto dramático no solo garantiza su preservación, sino que también ofrece una herramienta de aprendizaje y reflexión para artistas, investigadores y la comunidad en general.

Y segundo, la Creación viva; teatro, en, con y para la comunidad" es un recurso valioso en los ámbitos bibliográfico, artístico y pedagógico. Su importancia radica en que no solo documenta las dramaturgias creadas en los procesos formativos de la Corporación Cultural Nuestra Gente, sino que también brinda un material de referencia y una fuente de inspiración para los grupos teatrales de la organización, así como para la comunidad de la comuna 2 y la ciudad de Medellín.

Esta investigación aporta una base teórica y práctica en donde sustenta que el arte y la cultura han sido agentes de cambio en la comunidad, se evidencia su impacto en la memoria y la identidad colectiva. Además, resalta cómo el arte ha sido una herramienta efectiva para abordar problemáticas sociales en la comunidad, fortaleciendo la conciencia crítica y la cohesión social. La compilación de dramaturgias proporciona ejemplos concretos de representaciones artísticas que han generado cambios en la población, constituyéndose en un valioso material de referencia. En conjunto, este estudio refuerza la idea de que el arte no solo entretiene, sino que educa, resignifica la historia y actúa como un motor de transformación social en contextos vulnerables.

La quinta investigación identificada como "La formación artística: un camino hacia la construcción de paz. Proceso de formación teatral con jóvenes en la zona nororiental de Medellín", realizada por Urrea Botero y Castaño Grajales (2018) en la Universidad de Antioquía de la ciudad de Medellín, busca responder durante el proceso investigativo el siguiente cuestionamiento: ¿Cómo se relacionan los procesos de formación artística con la construcción de paz en la zona nororiental de Medellín?

A su vez la investigación plantea los siguientes objetivos:

Objetivo General, comprender los aportes del proceso de formación artística desarrollado con los jóvenes de la organización y la construcción de paz de la zona nororiental. Objetivos específicos: Describir los procesos de formación artística desarrollado con los participantes de la organización artística de la zona nororiental de la ciudad de Medellín y develar los aportes de los procesos de formación artística a la construcción de la paz en la zona nororiental de la ciudad de Medellín.

En este sentido se establece que el arte es un medio poderoso para canalizar emociones y generar transformación. Más allá de la formación y capacitación de niños, jóvenes y adultos, se convierte en una herramienta clave para el fortalecimiento del trabajo comunitario, una alternativa de vida, y una estrategia que impulsa la resiliencia, la resistencia y la construcción de paz en contextos de

vulnerabilidad. El proceso de investigación se realizó bajo la sistematización de experiencias como producción de conocimiento, permitiendo recuperar la experiencia del proceso formativo artístico de su reconstrucción histórica y la transformación que han tenido los sujetos de la práctica para comprender la relación de estas con la construcción de paz en la zona nororiental en la ciudad de Medellín.

La investigación de tipo cualitativo, abordada desde el paradigma comprensivo interpretativo, en este proceso participaron integrantes administrativos y operativos de la organización, aquellos jóvenes que hacen parte del proceso de formación artística, así mismo se contó con la participación de algunos familiares de los jóvenes y con algunos líderes de la zona nororiental, para la preparación del trabajo de campo se requirió que el diseño metodológico integrará tres procesos para su planeación: la recuperación del proceso de formación artística teatral, desde los acontecimientos y sus repercusiones profundas en los jóvenes, el conocimiento sobre la Corporación Cultural Nuestra Gente como escenario y promotor de la experiencia, y la interacción que favorece la interpretación y comprensión de la realidad social.

Para el proceso de generación de la información se hizo uso de técnicas como la revisión documental, observación participante, entrevistas semiestructuradas, y talleres con los jóvenes como la línea del tiempo, finalmente, para organizar y clasificar la información generada se realizaron unas tablas y matrices, para analizar la información obtenida.

Como resultados, se obtuvieron algunas conclusiones generadas respecto al tema investigado, tales como, en primera instancia se observó que en Santa Cruz se ha encontrado una voz que hace eco a través del arte y de la Corporación Cultural Nuestra gente, mediante su trabajo, no sólo ha impactado a la comunidad local, sino que también ha logrado expandir su influencia en la zona nororiental y en toda la ciudad, contribuyendo a la reconstrucción del tejido social.

Se evidencia que quien está inmerso en el arte, independientemente de que sea o no un proyecto de vida, se asume una manera diferente de ser y de estar frente al mundo, ampliando su zona

de confort. La actividad artística se ve como un medio que permite a los jóvenes de la zona nororiental asumir una visión optimista frente a la vida, desarrollando otros valores que generen cambios. Por último, se refleja desde el ámbito académico, que esta investigación facilita la conexión entre estudios y proyectos de intervención en las comunidades de la zona nororiental. Permitiendo generar un diálogo entre el conocimiento teórico y la experiencia práctica, asegurando que ambos se enriquezcan mutuamente y que la investigación se mantenga cercana a la realidad social.

Esta investigación desde la sistematización de la experiencia en la Corporación Cultural Nuestra Gente, ofrece un referente práctico sobre cómo el arte ha impactado a la comunidad y puede replicarse en otros escenarios del territorio. Además, demuestra cómo la formación artística, especialmente el teatro, ha contribuido a la reconstrucción del tejido social, permitiendo que los jóvenes resignifiquen sus vivencias, fortalezcan su identidad y desarrollen valores como la empatía y la resiliencia. Al analizar la relación entre la formación artística y la construcción de paz, el estudio evidencia que el arte no solo es un medio de expresión, sino también una herramienta de cambio que promueve la participación y el sentido de comunidad.

Las investigaciones analizadas destacan el arte como una herramienta de transformación social en diversos contextos, desde la educación hasta la protesta social. Se observa que el teatro, la música, la fotografía y el Graffiti no solo cumplen funciones estéticas, sino que también actúan como medios para generar conciencia, fortalecer la identidad y promover la participación comunitaria. En países como México y Colombia, el arte se vincula con la preservación del patrimonio cultural, mientras que en Chile y Perú se enfatiza su papel en la educación y la formación crítica. La protesta social, particularmente en Chile y Colombia, ha demostrado cómo las intervenciones gráficas y el arte urbano pueden convertirse en un lenguaje de resistencia y memoria colectiva.

A pesar de sus similitudes, las investigaciones presentan enfoques metodológicos distintos según su contexto y objetivo, el arte no solo es una expresión creativa, sino también un motor de

cambio y cohesión social se puede evidenciar que la mayoría de las investigaciones en su análisis y puntos de intereses se encuentra el teatro, el muralismo y el grafiti como manifestaciones de arte. Finalmente, emerge de estas investigaciones la capacidad del arte para generar espacios de inclusión y empoderamiento en comunidades marginadas.

1.4 Justificación

A partir del análisis de antecedentes sobre esta temática, se evidencia que en los países de las investigaciones han abordado manifestaciones artísticas como el teatro en cinco estudios, el muralismo en tres y el Graffiti en cuatro, destacando su impacto en la construcción de identidad y la transformación de comunidades marginadas a nivel local, nacional e internacional.

No obstante, se resalta que la articulación entre la danza y el teatro como una vía para trascender el arte más allá del ocio y convertirlo en una profesión y un proyecto de vida para quienes hacen parte de procesos formativos comunitarios, ha sido un tema menos explorado, en el ámbito académico, además de no abordar temas que se relacionan directamente como la falta de enfoque interseccional en el arte comunitario, la desarticulación entre el arte popular y las políticas públicas, la insuficiente mirada a largo plazo sobre los impactos, el arte como derecho y no solo como medio, el rol del arte en la reconfiguración de imaginarios sociales y el valor del arte como pedagogía transformadora.

Además del interés académico, esta investigación surge de una motivación personal, debido a que quien la realiza ha crecido y habitado espacios artísticos a lo largo de su vida formándose como bailarina en diferentes ritmos, siendo testigo del impacto que estas expresiones artísticas han tenido en su vida y en la vida de quienes practican estas manifestaciones artísticas. Permitiendo un enfoque investigativo más profundo y comprometido, además de un reconocimiento de la importancia del arte en la vida los artistas de la ciudad, tanto en su desarrollo personal como en su integración social. Por esta razón, la investigación adquiere una relevancia especial, al buscar aportar conocimiento sobre el

papel del arte en la configuración de trayectorias personales y sociales, resaltando su potencial como motor de cambio y desarrollo en contextos de transformación social.

Desde las ciencias sociales, los resultados de esta investigación profundizan en la relación entre el arte y la transformación social, proporcionando una visión más amplia sobre cómo la danza y el teatro influyen en las prácticas sociales y en la configuración de identidades individuales y colectivas.

Puntualmente, este estudio aporta al Trabajo Social al evidenciar el arte como una herramienta de intervención que facilita la construcción de tejido social, la resiliencia y la generación de oportunidades para poblaciones en contextos de vulnerabilidad.

Los autores Gonzales Hoyos y Sevillano Romero (2022) evidencian que el teatro y la danza han sido una herramienta de cambio en comunidades vulnerables, fortaleciendo la identidad, la participación ciudadana y la cohesión social. Además, hay una relación entre el arte, la educación y la transformación social, resaltando su papel en la formación de conciencia crítica y en la generación de oportunidades de vida alejadas de la violencia, que se presentan como un ejemplo de resiliencia y resistencia a través del arte, mostrando cómo la cultura puede servir para superar contextos adversos.

Desde una mirada holística, esta investigación permite comprender cómo la articulación entre danza y teatro favorece procesos de inclusión social y formación de proyectos de vida de participantes en sectores populares desde su dignificación en el ámbito laboral y profesional. Además, brinda insumos teóricos, para motivar a el diseño de estrategias de intervención social basadas en el arte, fortaleciendo así el campo del Trabajo Social comunitario y cultural.

También aporta significativamente a los participantes de los procesos formativos comunitarios artísticos encontrados en las diferentes comunas de la ciudad de Medellín. En primer lugar, este estudio permite visibilizar y reconocer el valor de la danza y el teatro como herramientas de desarrollo personal, social y profesional, fortaleciendo la identidad y el sentido de pertenencia de quienes hacen parte de estos espacios artísticos. Para los participantes, los hallazgos sirven como un insumo para reflexionar

sobre el impacto de sus prácticas artísticas en su vida cotidiana, en sus relaciones sociales y en la construcción de sus proyectos de vida.

La formación artística a través del teatro aporta a la construcción de paz en las comunas de Medellín, adicionalmente es fundamental dado que como expresan Urrea Botero y Castaño Grajales (2018) quien está inmerso en el arte, como proyecto de vida, se asume una manera diferente de ser y de estar frente al mundo, ampliando su zona de confort. La actividad artística se ve como un medio que permite a los participantes asumir una visión optimista frente a la vida, desarrollando otros valores que generen cambios, resaltándose la importancia de que la investigación se mantenga cercana a la realidad social.

Ahora bien, la investigación no sólo genera conocimiento, sino que también funciona como una herramienta de empoderamiento y fortalecimiento para los actores involucrados, promoviendo la consolidación de la danza y el teatro como expresiones fundamentales en la construcción de comunidad, por ende, su pertinencia para articularse con la línea de investigación “Gestión Social, participación y desarrollo comunitaria” que desligan la sublínea de “Subjetividad, construcción de la identidad y territorio”.

1.5 Objetivos

1.6 Objetivo General

Analizar la influencia de las manifestaciones artísticas de los procesos formativos comunitarios en danza y teatro como alternativa de proyecto de vida profesional en la ciudad de Medellín.

1.7 Objetivos Específicos

1.7.1 Identificar los significados e imaginarios que surgen desde la participación y formación comunitaria en arte, con relación a los proyectos de vida de las mujeres artistas.

1.7.2 Describir la contribución de las interacciones dentro de los procesos artísticos comunitarios en la construcción de redes de apoyo, vínculos comunitarios y procesos de transformación social.

1.7.3 Indagar los cambios en los imaginarios sociales y la generación de oportunidades para el proyecto de vida profesional de las mujeres artistas, a partir de la participación en los procesos formativos comunitarios.

CAPÍTULO II

2 Marco de Referencia

Para la elaboración de este marco de referencia, se consideró toda la información y fundamentación teórica, conceptual, normativa y contextual relevante que pudiera respaldar y sustentar esta investigación. Se llevó a cabo una selección cuidadosa de las posibles categorías, registrando la lectura y análisis de cada una. Posteriormente, se construyó una matriz categorial (Ver Anexo 2) que facilitó la identificación y organización de las principales categorías y subcategorías, reflejando sus puntos de encuentros desde el mapa de relaciones como se refleja a continuación.

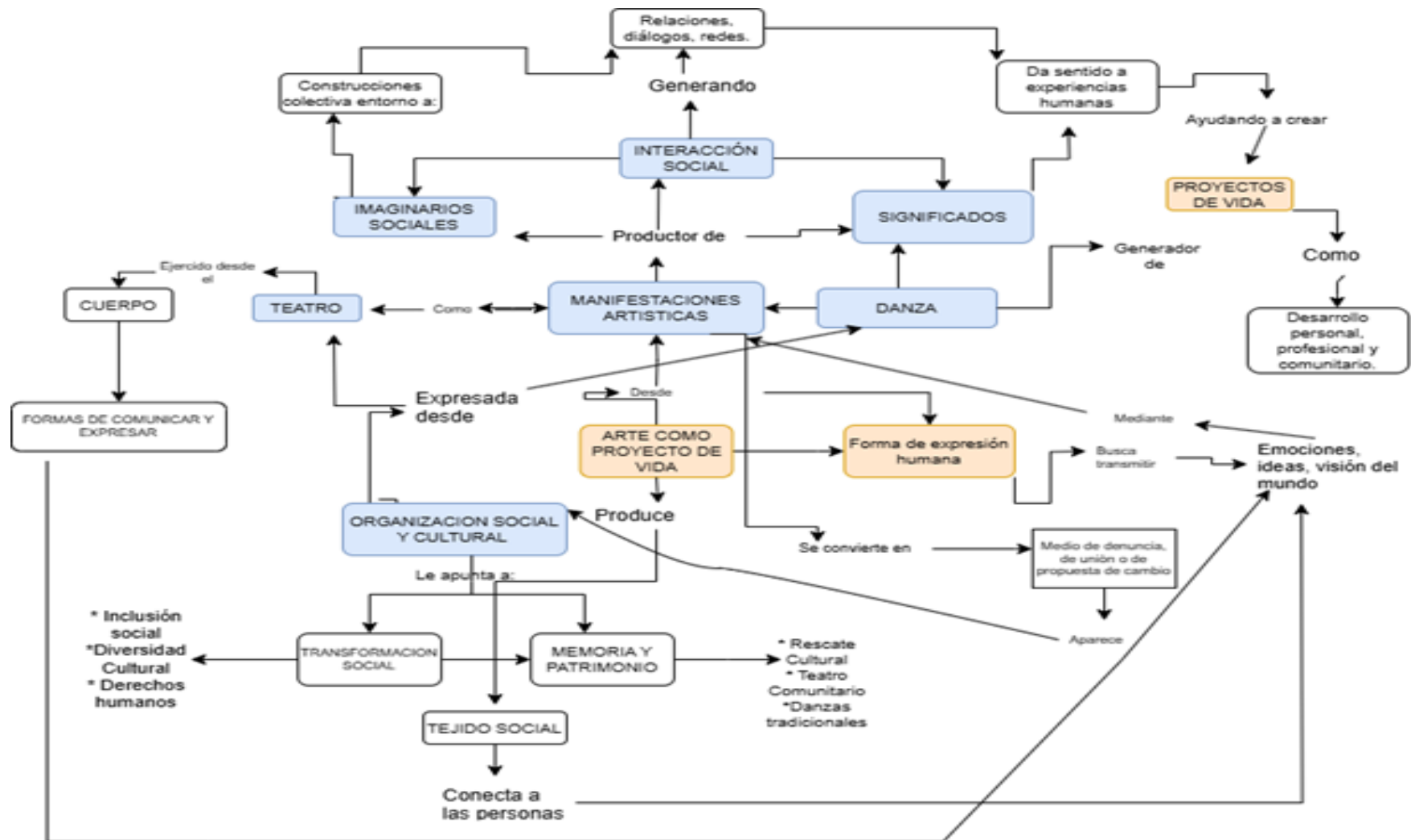
El mapa de relaciones presentado a continuación refleja como el arte, las manifestaciones y la organización social están profundamente relacionadas y conectada con la vida de las personas. Inicialmente, se toma el cuerpo ya que es la principal herramienta para comunicar y expresar, a través de él nacen las manifestaciones artísticas como la danza y el teatro, disciplinas que al ser ejercidas generan interacción social: personas que dialogan, crean redes y establecen relaciones.

En ese mismo sentido, las interacciones sociales colectivas dan lugar a imaginarios sociales y significados compartidos. Es decir, se crean formas de ver el mundo y de darle sentido a la experiencia humana. Desde aquí el arte se configura no como una herramienta de entretenimiento, sino como un motor de desarrollo personal y transformación social, que alimenta proyectos de vida personales, profesionales y comunitarios.

El arte vivido como un proyecto de vida, se convierte en una forma de expresión humana, al hacerlo, busca transmitir emociones, sentimientos, ideas y visiones del mundo. Ahora, cuando esto se expresa desde una organización social y cultural surge una potencia colectiva, construyendo un tejido social, una memoria colectiva y un patrimonio, uniendo personas con base en la inclusión social y la diversidad cultural.

El mapa refleja como las manifestaciones artísticas, cuando son vividas y organizadas colectivamente, construyen sentidos, memoria colectiva, tejido social y proyectos de vida. El arte transforma, conecta y da sentido, haciendo del desarrollo personal y comunitarios una experiencia rica y significativa.

Figura 1.
Mapa de relaciones

Nota: Elaboración propia 2025

2.1 Referente teórico y conceptual

El arte, en sus múltiples manifestaciones como la danza y el teatro, se configura no sólo como un medio de expresión, sino como un motor de interacción social, construcción de significados e imaginarios, y desarrollo de proyectos de vida. Este marco conceptual debate y articula los aportes de diversos autores, contrastando similitudes y diferencias, para comprender cómo estas prácticas artísticas inciden en la vida de quienes participan de los procesos formativos comunitarios y en la transformación social.

Para la construcción del siguiente referente teórico y conceptual se precisan las principales categorías como lo son: Manifestaciones Artísticas, Interacción social, Proyecto de Vida y Organización Social.

2.1.1 Manifestaciones Artísticas

Las manifestaciones artísticas son esas diferentes formas de expresión cultural y creativa por medio del cual se comunican ideas, emociones, percepciones a través de diferentes medios artísticos. Según Chávez (s.f) menciona que

La manifestación artística es un fenómeno que ocurre cuando alguien quiere expresar una emoción importante, sus sentimientos sobre la vida o su percepción de la realidad, y se da cuenta que las palabras ordinarias no son suficientes, que un discurso normal, digamos de tipo descriptivo o científico, no le deja satisfecho. El sentimiento que experimenta es tan potente, tan complejo e inefable, que necesita encontrar otras maneras de comunicarse. (pág. 1)

Es cierto que el arte aparece cuando las palabras no son suficientes para comunicar experiencias profundas, es desde allí cuando se recurre a otras expresiones corporales, teatrales, dancísticas para hacerlo.

Por otro lado, el arte no solo responde a una carencia del lenguaje, sino que también es una elección consciente de comunicar y transformar la realidad, es una decisión propia y autónoma de quién

deseo por medio del arte, alzar su voz, de maneras diferentes a las convencionales y comunicar sus realidades. De hecho, la danza y el teatro, como formas de manifestación artística, no solo expresan, sino que también movilizan a quienes participan y observan, generando procesos de interacción social y construcción colectiva de sentido.

Al igual que en la página web AICAD(2025) quien define las manifestaciones artísticas como Aquellas formas en las que el arte se hace presente y se materializa a través de distintos lenguajes, disciplinas o soportes. Se trata de expresiones en las que intervienen la imaginación, la creatividad, el dominio técnico y la intención comunicativa del artista (párr. 4)

Como se evidencia desde las relaciones en el mapa, el cuerpo, el teatro y la danza, se convierte en una forma de expresión humana que busca transmitir y transformar, funcionando como un canal para la exteriorización de experiencias profundas y la resignificación de la realidad.

Ahora bien, el arte como proyecto de vida, entendida desde las manifestaciones artísticas mencionadas como lo es la danza y el teatro, se configuran como productor de relaciones, diálogos y nuevas redes que generan y aportan significado en la construcción colectiva e individual de quienes participen en estos procesos, dando sentido de cierta forma a las experiencias humanas. Desde la perspectiva del arte como proyecto de vida, las manifestaciones artísticas se convierten en una vía para la reconstrucción del sujeto en relación con su entorno. Al integrar prácticas como el teatro y la danza en procesos comunitarios, no solo se fortalece la identidad individual, sino también se consolidan vínculos sociales que permiten resignificar las experiencias compartidas.

Así, el arte no se limita al ámbito estético, sino que opera como una herramienta de empoderamiento, especialmente en contextos de exclusión, donde representa una posibilidad real de participación, visibilidad y agencia. Como lo complementa Álvarez y Domínguez (2012) “la expresión artística es una de las formas de construir identidades y de transmitir sentimientos los cuales pueden ser prohibidos, pero las personas siempre buscarán cómo comunicarlos”

El arte comunitario, tal como se vincula en el mapa, actúa como un mediador que articula memoria, diálogo y reparación simbólica. Las manifestaciones artísticas permiten rescatar narrativas silenciadas y reconstruir memorias barriales o históricas desde la experiencia vivida, interiorizada en el cuerpo de quienes bailan o actúan. En estos procesos, lo artístico se convierte en un acto de justicia simbólica y social, donde los participantes no solo narran su historia, sino que la reescriben colectivamente, promoviendo la cohesión social y el reconocimiento mutuo.

Finalmente, existen diferentes tipos de manifestaciones artísticas, que pueden ser según Chávez (s.f), las visuales o espaciales como el dibujo, pintura, fotografía, escultura, artesanía y la arquitectura, están también las auditivas o temporales que es la música y la literatura, y, por último, las escénicas o audiovisuales que son la danza, el teatro, cine, video, opera y musicales.

En este sentido, este trabajo se centrará en la danza y el teatro como esas subcategorías desligadas de lo que significa las manifestaciones artísticas.

- Teatro y Danza

Para este ejercicio el interés se centra en la Danza y el teatro como esas formas de comunicar y expresar, generando proyectos de vida que apunten al desarrollo personal, profesional y comunitario.

En el teatro, Cervantes y Valdez (2024) citando a Berger y Luckmann (2006) refieren que El teatro, además de ser un dispositivo artístico, puede entenderse como una forma de interacción a través de la cual se legitima la realidad social: los universos simbólicos, las instituciones y las prácticas sociales de una sociedad determinada. (pág. 11)

Lo entienden como una forma de legitimar la realidad social a través de universos simbólicos como lo indican Cervantes y Valdez (2024), “se propone que uno de los dispositivos de interacción, comunicación a través del cual la humanidad ha aprendido y repetido los significados del amor es el teatro” (pág. 5). Se nota una relación en torno a la función del teatro, Por un lado, Berger Y Luckmann lo ven como un acto de interacción, Cervantes y Valdés lo ven como un dispositivo de comunicación.

Se considera que el teatro, en los diferentes contextos aplicados, cumple funciones como legitimar identidades y estructuras, pero también abre espacios de crítica y cambio. Es un escenario donde quienes participan pueden ensayar futuros posibles y cuestionar el presente.

Recapitulando el teatro según Trancón (2004) "El teatro, como el arte, ya no necesita proclamar su rechazo de la razón y la ciencia para defender sus postulados y su manera de ver, experimentar e interpretar el mundo " (pág. 40). Es decir, que el teatro, desde su lenguaje simbólico y sensible, también es generador de conocimiento y de reflexión sobre la realidad humana, sin renunciar a la emoción ni al pensamiento crítico.

Por otro lado, la danza, Según Kaepler (2023) "la danza transforma la poesía cantada y la convierte en formas visuales. El bailarín es, esencialmente, un narrador de historias, y la transmisión del texto poético depende primordialmente de los movimientos de las manos y los brazos" (pág.8)

Por tanto, se considera que la danza es un puente entre el mundo interno y externo, permitiendo a las personas explorar su identidad y conectar con otros a través del movimiento. Es una herramienta poderosa para la construcción de sentido y pertenencia. Desde el ejercicio y práctica de ello se puede expresar la visión el mundo, emociones, ideas que se muestran desde la corporalidad e historias producidas desde ambos puntos, integrando no solo a un actor, sino a varios que hacen parte de la dinámica como generador de significados colectivos, resignificación, muestra patrimonial y conservación de la memoria de cualquier punto que quiera ser presentado.

Ahora, según Urzúa (s.f) "el uso de la Danza como medio formativo, desarrollador, no debe abocarse solamente a la mera transmisión de nuevas técnicas, o de pasos preestablecidos. Pretende crear situaciones por medio de una experiencia corporal placentera, en la que existan procesos de reflexión" (pág.11). Desde este sentido observar la función de la danza como medio de formación, es un aprendizaje que va más allá de la técnica y que trascienda a una actividad de aprendizaje, de conexión

con el cuerpo, con la mente, con la realidad del movimiento, facilitando procesos internos de reflexión, autoconocimiento y sobre todo de un desarrollo integral.

Tanto el teatro como la danza, al centrarse en el cuerpo como vehículo expresivo, permiten una pedagogía de la experiencia vivida, donde el conocimiento no es únicamente cognitivo, sino sensible, emocional y social. En este marco, no solo se expresa, sino que existe un reconocimiento por otros y por ellos mismos, validando su lugar en el mundo. Este reconocimiento corporal y simbólico es fundamental para el desarrollo del proyecto de vida, pues construye autoestima y sentido de pertenencia.

Además, estas manifestaciones artísticas funcionan como prácticas inclusivas que integran a sujetos con diferentes trayectorias, habilidades y condiciones. En contextos de diversidad, el teatro y la danza favorecen el encuentro intercultural y la construcción de comunidades más solidarias y equitativas. Cuando damos voz a quienes han sido silenciados y visibilizamos a los cuerpos y vidas que históricamente han sido excluidos, abrimos caminos poderosos para la promoción de los derechos humanos y la transformación social desde las raíces mismas de los territorios.

Finalmente, el poder simbólico del teatro y la danza también se expresa en su capacidad de preservar y activar la memoria colectiva. A través del cuerpo en movimiento y la representación escénica, se pueden narrar historias que no figuran en los relatos oficiales, dando lugar a nuevas formas de comunicación. Esto no es solo una manera de cuidar las tradiciones y saberes que forman parte de la esencia cultural, sino también un acto valiente de resistencia. A través de esta práctica, las comunidades pueden reafirmar con orgullo quiénes son, valorar profundamente sus raíces y mirar hacia el futuro con esperanza y dignidad.

2.1.2 Interacción Social

Mendoza (s.f) citando a Sandoval (2009) menciona que las interacciones sociales:

Corresponden a las vivencias cotidianas que se desarrollan en un contexto, están impregnadas de opciones valorativas, que se reflejan a través de la comunicación, las acciones, las actitudes y

los comportamientos, implicados siempre al interpretar los significados de una realidad específica, lo que supone además considerar los aspectos del discurso explícito e implícito en las relaciones humanas. (pág.35)

Lo que hace, que las actitudes, los comportamientos son, son formas de comunicación, ahora, ser consciente de que la vida cotidiana va más allá de una serie de acciones y o palabras, es un conjunto de valores, sentimientos, significados que se expresan en la manera en cómo se vive y se relaciona con otros, cuando se entiende esto, se logrará conectar auténticamente con la realidad y con las personas alrededor.

Precisamente las interacciones sociales son esas formas de relación día a día con otros, puede ser desde contextos grupales o personales, dando forma a cómo se vive, se aprende y se construye en comunidad. Poniendo en sintonía a Lozano y Cadavid (2009) mencionan que

Reconocer la interacción social equivale, en síntesis, a visibilizar los vínculos entre las personas, los grupos y las organizaciones; a estimular metodologías que promuevan la participación democrática, sin forzarla ni imponerla; a identificar los significados que emergen en las relaciones y contribuir a su transformación, cuando se acuerde como pertinente. (pág.10)

Resaltando así la importancia de reconocer las conexiones que existen entre las personas, los grupos y las organizaciones, donde se promuevan espacios de participación colectiva, para la generación de relaciones, diálogos y redes, otorgando sentido a las experiencias humanas vinculados con la generación de proyectos de vida desde el arte.

Ambos autores conciben la interacción social no como un simple intercambio de palabras o acciones, sino como un proceso fundamental de las personas que es simbólico y participativo dando forma a la vida en comunidad. Por último, hay que mencionar que el arte se convierte en un medio de encuentro y dialogo, donde se intercambian emociones, ideas y visiones del mundo, fortaleciendo los lazos entre individuos, grupos y comunidades. La interacción social desde allí se comprende como un

proceso mediante el cual las personas se comunican, comparten experiencias, y construyen significados colectivos, imaginarios sociales mediante el arte, en este caso la danza y el teatro. Por tanto, desde la construcción de significados aparecen esos imaginarios sociales o colectivos entorno a lo que se dice sobre el ejercicio artístico como legitimidad de profesión digna y valorizada como cualquier otro oficio, es por ello por lo que, será abordada como esa subcategoría que emerge de la interacción social humana.

- Imaginarios Sociales

Los imaginarios sociales, desde la perspectiva de la interacción social, son un conjunto de significados, ideas, símbolos, creencias y representaciones compartidas que las personas construyen colectivamente precisamente para otorgar sentido a su realidad y a las relaciones que se establecen entre sí.

Para Cabrera (s.f):

El imaginario social es el conjunto de significaciones que no tiene por objeto representar “otra cosa”, sino que es la articulación última de la sociedad, de su mundo y de sus necesidades: conjunto de esquemas organizadores que son condición de representabilidad de todo lo que una sociedad puede darse. (Pág.7)

El imaginario social para él es eso que hace posible que la realidad tenga un sentido y exista, es por ello, que todo lo que una sociedad crea o representa (sus costumbres, arte, leyes, lenguaje o formas de convivencia) está mediado por esos imaginarios compartidos que le dan sentido a la vida colectiva.

Por otro lado, Randazzo (2012) citando a Carretero (2025) refiere que:

Si bien los imaginarios sociales son configuradores y estructuradores de lo real, pues determinan y crean una percepción de lo que es aceptado como tal, tienen también una doble faceta aparentemente contradictoria, pues trabajan tanto en el mantenimiento como en el cuestionamiento del orden social. (pág. 13)

Dando otro sentido sobre la doble naturaleza de los imaginarios, por un lado, mantienen el orden social existente dando coherencia, identidad y sentido a lo que una comunidad considera “normal”, “correcto” o “real”. Pero, al mismo tiempo, pueden cuestionarlo, porque dentro de esos mismos imaginarios surgen nuevas formas de pensar, sentir y actuar que transforman las estructuras establecidas.

Desde este sentido el arte alimenta y transforma los imaginarios sociales, permitiendo que quienes participen de los procesos formativos comunitarios, reinventen las formas de vivir y convivir. La danza y el teatro invita a la interpretación y resignificación constante, permitiendo a los jóvenes proyectar nuevos sentidos de vida y reinterpretar su experiencia.

Para complementar según García (2019) “El imaginario surge como una cuestión individual, sin embargo, es necesario aclarar que se torna social en tanto pasa a ser compartido y aceptado por la sociedad, al punto de hacerse común al interior de grupos concretos”. Es decir que, aunque surge como una cuestión subjetiva se vuelve social al ser compartido con otros, y su existencia real depende de esa interacción social que lo hace legítimo y consolidado dentro de la comunidad, adquiriendo así un poder para sostener, cuestionar o transformar la realidad.

El arte tiene la capacidad de crear y cambiar las ideas colectivas que las personas tienen sobre el mundo, es decir, los imaginarios sociales. A través del teatro y la danza o cualquier expresión artística, se transmiten símbolos, valores y formas de pensar que pueden unir a una comunidad o invitarla a ver la realidad de otra manera.

2.1.3 Proyecto de Vida

Se puede mencionar que un proyecto de vida es ese plan personal que cada persona diseña para alcanzar sus propósitos y metas a lo largo de su vida, basado en los intereses, habilidades y prioridades de cada persona orientados a su futuro de vida.

Para Hernández (s.f) “el Proyecto de Vida es la estructura que expresa la apertura de la persona hacia el dominio del futuro, en sus direcciones esenciales y en las áreas críticas que requieren de decisiones vitales” (pág.3)

Se coincide en que el proyecto de vida es una estructura o herramienta que orienta las personas hacia el futuro con un control y consciencia por lo que hace, incorporando elementos como la planeación la intención y la toma de decisiones, apuntando a un proceso activo de construcción personal.

Por otro lado, Suarez et al. (2018) plantea que

El Proyecto de vida abre perspectivas hacia el futuro en términos de esperanzas y propuestas articuladas entre sí, tanto en los individuos como en las colectividades sociales. Este conjuga, entonces, una intención, una voluntad de superación, alguna planificación y, sobre todo, cierta capacidad de controlar el curso de la vida cotidiana. (pág. 6)

Por otro lado, el arte como proyecto de vida no solo se concibe como un camino de autorrealización individual, sino como una estrategia colectiva de construcción de tejido social. En contextos donde la juventud enfrenta precariedad, exclusión o violencia, el arte ofrece una vía para resignificar esas experiencias, transformarlas simbólicamente y proyectar futuros posibles. Así, la creación artística se convierte en una forma de resistencia cultural que promueve la dignificación del sujeto y su comunidad, fortaleciendo procesos de ciudadanía activa y compromiso social.

Al vincular el arte con el desarrollo profesional, se abren caminos hacia la economía creativa y cultural, donde quienes deciden de él su proyecto de vida, no solo se expresan, sino que también generan iniciativas que impactan su entorno. Desde colectivos artísticos hasta emprendimientos comunitarios, el arte puede traducirse en una fuente de trabajo con sentido, que pone en valor saberes locales, prácticas ancestrales o expresiones urbanas contemporáneas. De este modo, el arte se integra en dinámicas de transformación económica con enfoque territorial y de derechos.

Finalmente, cuando el arte se practica en diálogo con otros, se activa su dimensión más profundamente humana: la posibilidad de crear comunidad. La danza, el teatro, la música y otras expresiones se convierten en espacios de encuentro donde se reconstruyen memorias, se reparan vínculos y se gestan redes afectivas. Esta práctica colectiva permite a los jóvenes reconocerse como sujetos históricos, protagonistas de sus propios relatos, y como agentes de cambio social capaces de incidir en la realidad desde la creación, la sensibilidad y el compromiso.

2.1.4 Organización Social

Una organización social es un grupo de personas que interactúan entre sí, manteniendo relaciones sociales con el fin de alcanzar objetivos comunes. Para Bustamante y Opazo(2004):

Se propone que la condición básica para el surgimiento o creación de la organización social es que los sistemas sociales busquen reducir la complejidad del entorno, haciendo que el ambiente, del cual ellos son parte constituyente, pueda ser aprendido y reducido, para que su proceso de complejización interna, genere las condiciones para el nacimiento de nuevas organizaciones. (pág.19)

Es decir, para que se dé el surgimiento de organizaciones sociales, es porque existen una necesidad de ordenar, entender un entorno que es demasiado complejo.

Por otro lado, para Uricoechea (2002) el concepto original de organización social se relaciona con “Hablar de organización social era, así, una manera de reivindicar que la vida social está estructurada, ordenada, sujeta a leyes y, por lo tanto, es susceptible de ser abordada de manera objetiva” (pág.3)

La organización social no solo es la suma de grupos, sino también la forma en que estos grupos estructuran sus roles, valores y normas compartidas que permiten la cooperación y el orden social como lo afirma también Uricoechea (2004) “la organización social se analiza como la combinación característica de los diversos agrupamientos de individuos dentro de una sociedad” (pág. 4)

Estas definiciones aportan una visión integradora donde la organización social puede entenderse como el conjunto estructural y funcional que permite a los individuos relacionarse y cooperar enfrentando la complejidad de su entorno, mediante un orden que regula la vida colectiva.

La función principal es potenciar la participación, la solidaridad y la cohesión social, según Castells (2009) “se basan en la experiencia, y surgen de la organización social que define los roles sociales en una cultura y después queda incorporada a los circuitos cerebrales” (pág. 198), esta mirada implica que la cultura y la organización social influyen de manera directa en como las personas, sienten, piensan y actúan porque los roles sociales se aprenden, se viven y se convierten en parte de la identidad.

Desde otro punto, teatro comunitario y la danza tradicional son ejemplos claros de cómo el arte se integra en la organización social para fortalecer la identidad cultural y la cohesión social. Estas prácticas permiten rescatar la memoria colectiva y promover la inclusión social, generando espacios donde las comunidades pueden expresar sus problemáticas y aspiraciones.

Metodologías como el Teatro del Oprimido o el Teatro Foro son herramientas poderosas para la transformación social, ya que fomentan el empoderamiento y la reflexión crítica sobre la realidad social. El arte, a través de la organización social, no solo refleja la realidad, sino que la transforma. El teatro y la danza, al insertarse en procesos comunitarios y educativos, contribuyen a la construcción de imaginarios sociales más inclusivos y críticos. La organización social que se genera alrededor del arte facilita la creación de espacios para la denuncia, la memoria y la propuesta de cambio, fortaleciendo así la cohesión social y la justicia cultural.

La organización social en torno al arte, especialmente la danza y el teatro, es un componente esencial para la inclusión, participación y transformación social. A través de la integración de artistas, gestores y comunidades, fortaleciendo redes sociales, donde se preserva la memoria cultural y se promueven procesos de empoderamiento y cambio social.

La riqueza del arte radica precisamente en su capacidad para articular todas estas dimensiones. La danza y el teatro, como formas de manifestación artística, son espacios donde los jóvenes pueden experimentar, crear sentido, transformar sus vidas y contribuir a la construcción de una sociedad más cohesionada y plural, desde las organizaciones sociales convertidos en esos espacios para el encuentro colectivo, el dialogo y la creación.

Finalmente, el arte, en sus múltiples manifestaciones como la danza y el teatro, es mucho más que un medio de expresión estética: es un espacio de interacción social, construcción de significados e imaginarios, y desarrollo de proyectos de vida. Los diversos enfoques teóricos convergen en reconocer el poder expresivo y transformador del arte, aunque difieren en los mecanismos y alcances.

La riqueza del arte radica en su capacidad para articular dimensiones simbólicas, políticas, existenciales y sociales. La danza y el teatro son espacios donde los participantes sin importar su edad pueden experimentar, crear sentido, transformar sus vidas y contribuir a la construcción de una sociedad más cohesionada e inclusiva. Así, el arte como proyecto de vida es una apuesta colectiva por la transformación social y cultural que fortalece la identidad, la memoria y la organización social.

Esta síntesis ampliada integra aportes teóricos y evidencias prácticas que muestran cómo el arte, especialmente la danza y el teatro, actúa como un motor clave en la vida de las personas y en la transformación social, abriendo caminos para la reflexión, la resistencia y la creación de proyectos de vida.

2.2 Referente normativo

Para la construcción del siguiente referente de normatividad, se tiene en cuenta la regulación relacionada con el ejercicio de las artes en las comunidades, su respaldo y posición desde tres niveles: Internacional, nacional y departamental, mediante un rastreo primeramente de información registrada en una matriz (Ver Anexo 3), en donde se identifica la normativa y los artículos, programas o proyectos identificados desde allí, es preciso mencionar que existe el suficiente soporte y respaldo para el ejercicio

de las artes, desde el fortalecimiento hasta la inversión en proyectos que impulsan el ejercicio de estas.

A continuación, se describirá de cada nivel lo encontrado:

2.2.1 Nivel Internacional

A nivel internacional se identifica la Ley 1515 de 2012, “Convenio sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales” firmada en París de Octubre del 2005, con el fin de proteger y promover la diversidad cultural.

Por otro lado, se identifica la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales firmada en París 2005, esta convención tiene como propósito fundamental reconocer el arte como vehículo de identidad cultural y desarrollo sostenible, desde la protección y la promoción, teniendo en cuenta que este solo se cumple si se garantiza los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Finalmente, desde este punto se reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1984, establece los derechos fundamentales que deben ser garantizados en el mundo entero. Plantea el artículo 27, que cada individuo tiene derecho a participar de las artes, a formar libremente en la vida cultural, desde acá se plantea que las obras serán protegidas y se podrá sacar provecho de ellas.

2.2.2 Nivel Nacional

A nivel nacional, en primera instancia la constitución política de Colombia de 1981, en su artículo 26 menciona que cada persona es libre de escoger su oficio o profesión, entrando el arte como libre ejercicio en esta instancia, por otro lado, se identifican los artículos 70 y 71 que tienen como objetivo establecer que es deber del estado promover y garantizar el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades, y que la búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres.

Por consiguiente, en el 2022, la Ley 2884. Ley de oficios culturales en sus artículos 3, 4,8 y 11, en el cual se crea el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Actividad Artesanal, en el que se fortalezca los oficios artísticos, garantizando la participación de los representantes del consejo nacional de teatro y

circo, promoviendo los procesos de formación para el fortalecimiento del ejercicio de estas manifestaciones artísticas.

El decreto 458 de 2024, reglamenta el funcionamiento del sistema SINEFAC, mediante el cual se propone ofrecer formación de calidad, adaptada a diferentes contextos, para desarrollar habilidades y conocimientos propios del arte y la cultura, buscando mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector, promoviendo la identidad cultural, la convivencia y la paz, fortaleciendo la educación artística y cultural de Colombia.

Por otro lado, desde el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 llamado “Colombia potencia mundial de la vida”, propone el artículo 189 la creación del Sistema Nacional de circulación de la cultura, las artes y los saberes como un espacio que reúne a los actores, procesos y relaciones que impulsan la circulación artística y cultural, tanto en Colombia como en el exterior. Encargándose de diseñar e implementar estrategias para fortalecer las expresiones culturales y artísticas, brindando lineamientos técnicos, administrativos, legales y financieros que permitan apoyar y dignificar el trabajo cultural en todos los territorios del país.

Siguiendo lo anterior en el Plan Nacional de Cultura 2024-2038, titulado como “Cultura para el cuidado, de la diversidad de la vida, el territorio y la paz” en este especialmente en el campo 1, Línea 1, campo 3 denominada, Cultura en contextos urbanos, en donde se reconoce la diversidad de las prácticas artísticas en diferentes contextos de la ciudad, desde la no discriminación y la igualdad de oportunidades.

Y en su tema 4, Cultura y curso de vida, desde el diseño y la implementación de acciones que aumenten las garantías y posibilidades a aquellos jóvenes que hacen del arte y la cultura su proyecto de vida. En donde, desde el campo 2, línea 2 “Creación, artes, prácticas y contenidos culturales” buscando reconocer y valorar la diversidad de procesos, profesiones, roles y oficios vinculados a la creación artística y cultural, con el fin de garantizar condiciones que permitan ejercer el derecho humano a la

creación, como parte esencial de la vida y la diversidad cultural, desde la apropiación social de los espacios para la cultura.

2.2.3 Nivel Municipal

A nivel municipal, comenzando con el Plan de Desarrollo de Antioquía “Por Antioquía Firme 2024-2027”, desde el programa de cultura para vivir en un territorio diverso y en paz, propone impulsar estrategias que garanticen el desarrollo de las artes y la cultura en Antioquía desde los estímulos, dotaciones, mejoramiento de la infraestructura cultural.

Continuando se identifica el Plan de Cultura de Antioquia 2023-2035, se identifica desde el Valle de Aburrá tres aspiraciones que tendrán en cuenta desarrollo de políticas culturales, participación de las prácticas artísticas en cada territorio y el involucramiento del arte en los espacios educativos.

Ahora, desde el Plan de desarrollo Medellín 2024-2027. Medellín te quiere. Propuesta que identifica especialmente el programa de formación y prácticas artísticas al alcance de todos y el programa de fomento artístico y cultural, en donde se le apuesta a la visibilización del producto artístico realizado.

Por último, se menciona desde la secretaria de Cultura de la ciudad de Medellín, los planes y proyectos a los que se le apuesta como: La consolidación Red de Practicas Artísticas y Culturales, el desarrollo de convocatorias públicas en arte y el apoyo a las artes escénicas en infraestructura cultural.

Se logra evidenciar una normatividad sólida, en donde se entiende que el ejercicio del arte y la cultura está establecido como un derecho humano que se tiene en cuenta a la hora de formular programas y proyectos, de invertir en su formación y en su ejecución, desde la promoción de las mismas actividades, se encuentra información suficiente de respaldo tanto a nivel internacional, nacional y municipal, lo que evidencia un compromiso estructural y articulado.

2.3 Referente de contexto

La investigación se lleva a cabo en el contexto de la ciudad de Medellín, donde el ejercicio artístico se ha consolidado en diversos espacios a lo largo de su historia, como parte de su identidad cultural y social. En Medellín, la historia del arte se ha caracterizado por el aporte de artistas representativos y la creación de instituciones que han promovido la formación y la vida artística.

Medellín en su división político- administrativa, según La Alcaldía de Medellín (2002)

Se encuentra organizada en la zona urbana por 16 comunas: Popular, Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre, Robledo, Villa Hermosa, Buenos Aires, La Candelaria, Laureles - Estadio, La América, San Javier, El Poblado, Guayabal y Belén, las cuales agrupan 249 barrios. A nivel rural, la ciudad cuenta con cinco (5) corregimientos: San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena, los que agrupan 54 veredas. (pág.1)

A partir de esta información se ubican para esta investigación participantes que practican su ejercicio artístico desde agrupaciones como: En la comuna 3 Manrique situando a Pilar Goez desde la Comparsa Fantasía Artística , comuna 4 Aranjuez, Yenny Olaya con sus diferentes procesos artísticos, principalmente desde su compañía Unitango Medellín y comuna 6 Doce de Octubre, se ubica a Diana Suarez desde la corporación Picacho con futuro y las participantes del proyecto de danza “proyectando sueños”.

En cuanto a historia artística en la ciudad de Medellín, desde información brindada por la Alcaldía de Medellín (s.f) indica que:

Desde la primera mitad del siglo XX surgieron artistas como Pedro Nel Gómez, Eladio Vélez, Débora Arango y Fernando Botero, que dejaron un legado reflexivo y profundo sobre la realidad de Medellín y Colombia. A su paso, llegarían otros artistas, esta vez de la rama de la literatura, como Gonzalo Arango, Fernando González y Elkin Restrepo.

Referente a las organizaciones artísticas y culturales una de las primeras y más importante fue el Instituto de Bellas Artes de Medellín “El I.B.A. surgió de la unión de la Escuela de Santa Cecilia y el Taller de Pintura y Escultura de Francisco Antonio Cano, en 1910” (Pérez, 2013, p.47), ella fue clave en la institucionalización del arte local, donde

Fue una de las instituciones que reflejó los cambios que se estaban dando en la ciudad en el ámbito cultural, y una forma de mantener a los jóvenes alejados de los malos vicios: “Más bien que frecuentar la cantina y el billar, matricúlese en el Instituto de Bellas Artes” (Pérez, 2013, p.47).

Actualmente Medellín cuenta con una amplia red de organizaciones artísticas y culturales. Una de ellas la Red de Prácticas Artísticas y Culturales donde según La Alcaldía de Medellín (s.f)

A través de la música, el teatro, la danza, las artes plásticas, la creación audiovisual y la iniciación artística, vincula a distintos actores de la ciudad para la administración de las prácticas artísticas y culturales de más de 9000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes para garantizar sus derechos culturales a través de estímulos para la expresión, el intercambio, el aprendizaje y la experimentación de diferentes manifestaciones artísticas, estéticas y culturales.

Además, organizaciones como la Asociación Medellín Cultural “fundada en 1975, esta entidad sin ánimo de lucro se ha destacado como un referente en la promoción de las artes escénicas y musicales a nivel local e internacional, consolidándose como un pilar esencial en el desarrollo cultural de Medellín” (Teatro Metropolitano, s.f)

En otro sentido hablar de agrupaciones, compañías y redes artísticas que se han creado a partir de las necesidades de cada comuna y que han enriquecido también la historia artística y cultural de Medellín, se destacan algunas como: Corporación cultural nuestra gente, Corporación Picacho con Futuro, Chetango, El balcón de los Artistas, Corporación artística Imagineros, la Polilla, Canto Alegre, Canchímalo, Apuro Tango, entre otros diversos ubicados en cada sector de la ciudad. (Infolocal, s.f)

Finalmente, la historia del arte en Medellín está marcada por una trayectoria de artistas pioneros y la consolidación de instituciones y redes que promueven el arte como una herramienta de transformación social y cultural. El arte en la ciudad no solo es una manifestación estética, sino un ejercicio de inclusión social, identidad territorial y transformación cultural, que se ha venido consolidando en diferentes espacios, fortaleciendo su papel en la vida cotidiana y en el desarrollo cultural del territorio.

2.4 Consideraciones éticas

Los principios éticos de Trabajo Social son fundamentales para orientar esta investigación, especialmente en un contexto donde el arte, como manifestación artística, se inserta en escenarios de vulnerabilidad y se convierte en una herramienta de transformación personal y social para los participantes de los procesos formativos comunitarios.

El Código de Ética del Trabajo Social en Colombia (2019) establece normas que promueven el respeto, la dignidad y la equidad en las relaciones y vínculos construidos a través del arte. Estos principios no solo respaldan la promoción de relaciones sanas y la comunicación asertiva, sino que también fortalecen el compromiso profesional con la justicia social, la inclusión y el empoderamiento de las comunidades.; Principios que fundamentan las relaciones sanas, la comunicación abierta y asertiva.

Los factores claves de éxito a nivel profesional estarán integrados en los valores y principios del actuar incluyendo:

- **Empatía:** Entender y conectar con las experiencias de las personas para brindar un apoyo significativo.
- **Ética y Responsabilidad:** Actuar con integridad, respetando la dignidad y los derechos de los demás, y tomando decisiones éticas en situaciones complejas.
- **Comunicación Efectiva:** Desarrollar habilidades de escucha activa y expresión clara para

establecer relaciones de confianza con clientes y colegas. Trabajo en equipo.

- Conocimiento y Formación Continua: Mantenerse actualizada sobre las teorías, prácticas y políticas en el ámbito del trabajo social para ofrecer intervenciones basadas en evidencia.
- Defensa de los Derechos: Promover la justicia social y abogar por aquellos que están en situaciones vulnerables.

Por otro lado, desde el código de ética del trabajador social en Colombia (2019), especialmente los principios y valores para mencionar cuales regirán la intervención:

Principalmente hablar de principios significa “Esos fundamentos, pautas y postulados que constituyen la referencia que orienta el ejercicio profesional” (Código ética trabajador social en Colombia, 2019, p.22) ellos son:

- Confidencialidad: Se otorgará a la información obtenida el carácter del secreto profesional, respetando la privacidad de los sujetos, se le otorgará privacidad a la información brindada por las formadoras.
- Respeto: Implica reconocer y valorar la dignidad, los derechos y las opiniones de los demás.
- Solidaridad: Se fomenta el trabajo en equipo, intervención en acciones basadas en una causa.
- Justicia: Dar a cada uno lo que se merece sin discriminación alguna, reconociendo la diversidad.
- Libertad: Se promueve el derecho a que las formadoras tomen sus propias decisiones, sin que se vean afectadas los derechos de otras personas.

Como lo menciona Galeano Marín (2012)

Los códigos de ética (de la Asociación Británica de Sociología, la Asociación Internacional de Historiadores Orales, la Asociación de Antropólogos Norteamericanos) incluyen ciertas

reglas para evitar causar daño personal o afectar los derechos de los informantes a la privacidad, la dignidad y la confidencialidad. (p.57)

En relación con lo expuesto las participantes realizan una entrevista semiestructurada la cual consiste en reunir la información de primera fuente, respecto a analizar la influencia de las manifestaciones artísticas de los procesos formativos comunitarios en danza o teatro como alternativa de proyecto de vida y ejercicio profesional, donde se garantiza que todas las actividades fueron previamente aceptada por cada una de ellas de manera voluntaria, contando con espacios adecuados y seguros, para garantizar la acción sin daño, la confidencialidad y el retorno social de la información, a su vez, respaldado por la firma del consentimiento informado (Ver Anexo 4) .

CAPÍTULO III

3 Metodología

La metodología se refiere al conjunto de principios, procedimientos y técnicas que guían la intervención profesional para comprender, analizar y transformar las realidades sociales. Es la forma estructurada en que el o la trabajadora social planifica, ejecuta y evalúa sus acciones con personas, grupos o comunidades, buscando el cambio, la inclusión, la justicia social y el bienestar.

3.1 Paradigma

El paradigma interpretativo surge como alternativa al paradigma positivista. Toma como punto de partida la idea de la dificultad para comprender la realidad social desde las lógicas cuantitativas, razón por la que este paradigma se fundamenta en las subjetividades y da cabida a la comprensión del mundo desde la apropiación que de él hacen los individuos. (Beltrán y Ortiz, 2020, como se citó en Martínez, 2013)

Esta investigación se lleva a cabo, desde el paradigma Comprensivo-Interpretativo el cual explora significados personales y vocacionales: Permite entender cómo las personas viven, sienten y construyen su identidad a través del arte. Enfatizando la experiencia subjetiva: Ideal para estudiar trayectorias artísticas, motivaciones, desafíos y sentido de vida en torno a la danza, el teatro o el arte en general.

Se enfoca en el contexto cultural, reconociendo la importancia del entorno social y simbólico en la construcción del artista como profesional, como afirma Beltrán y Ortiz (2020)

Este paradigma encuentra su razón de ser en las dimensiones, en el sentido de que toma en cuenta las experiencias para el entendimiento del mundo y reconoce en la configuración de las subjetividades la influencia de aspectos históricos, culturales y sociales. Así, el conocimiento puede asumirse como el resultado de un ejercicio de construcción humana que no concluye al acercarse a las respuestas y soluciones frente a los problemas,

sino que se transforma y abre a otras posibilidades epistemológicas.

3.2 Enfoque

Una de las características del enfoque cualitativo según Hernández (2014)

El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más bien subjetivos). También resultan de interés las interacciones entre individuos, grupos y colectividades. El investigador hace preguntas más abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe, analiza y convierte en temas que vincula, y reconoce sus tendencias personales. (pág.4)

Es por esto por lo que la investigación se hace pertinente desde el enfoque cualitativo ya que permite explorar sus significados, experiencias, emociones y relaciones que no pueden ser reducidos a números o datos estadísticos.

3.3 Método

Entendiendo el método inductivo como el más pertinente para abordar una investigación con enfoque cualitativo, ya que como menciona Hernández (2014) mencionando que “Dicho de otra forma, las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo general”. (pág. 4)

Siguiendo la idea anteriormente mencionada por el autor, entonces, se comienza observando casos concretos como, por ejemplo, historias de vida de artistas, entrevistas, procesos creativos. Se adapta mejor al enfoque cualitativo, donde los significados emergen del contacto directo con los participantes y sus contextos, permitiendo descubrir patrones, motivaciones y estructuras comunes entre distintas trayectorias artísticas.

3.4 Tipo de Investigación

Desde la fenomenología se explora vivencias profundas: Ideal para indagar cómo una persona vive su vocación artística como parte de su identidad y proyecto de vida, se da voz a los protagonistas: Escucha las experiencias de bailarines, actores, artistas, permitiendo que emerjan sus significados personales.

Se centra en el “cómo se vive”: Más que saber qué hacen, busca entender cómo se siente ser artista y cómo eso moldea sus decisiones vitales y profesionales.

La fenomenología, por su parte, enfatiza en el ser y la conciencia; no descarta la experiencia sensorial que resulta de las vivencias y la interacción, de la participación en y con el objeto de estudio. El investigador, por tanto, adquiere una importante trascendencia en su ejercicio investigativo, toda vez que valida su participación en el proceso y enfatiza en sus intuiciones, sus sentidos, sus experiencias y conocimientos para interpretar esa realidad que percibe y que se alimenta de diferentes perspectivas. (Beltrán y Ortiz, pág. 10, 2020).

3.5 Selección de las participantes

Hablar de población según López (2004) “Es el conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación” (pág.1). Por ende, se define que la población seleccionada para esta investigación está conformada por los participantes de procesos formativos comunitarios en danza o teatro ofrecidos en diferentes organizaciones, corporaciones, grupos o colectivos de la ciudad de Medellín.

La muestra es según López (2004) “un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la investigación”. (pág.1)

3.5.1 Tipo de muestra

Para identificar los interlocutores de la población se lleva a cabo desde el tipo de muestra en cadena o por redes (Bola de Nieve), según Hernández (2014) “En este caso, se identifican participantes

clave y se agregan a la muestra, se les pregunta si conocen a otras personas que puedan proporcionar más datos o ampliar la información, y una vez contactados se incluye” (pág. 421). Permitiendo que desde la voz a voz se conectara con más población para la participación del presente trabajo investigativo, es así como se llega a conectar con 6 mujeres artistas de diferentes procesos formativos comunitarios en danza o teatro de la ciudad de Medellín.

Por otro lado, desde los participantes voluntarios, donde según Hernández (2014) “en los individuos que voluntariamente acceden a participar en un estudio que profundiza en las experiencias de cierta terapia” (pág. 419). Desde este sentido, la población participa de forma libre, consiente y por decisión propia.

3.5.2 Criterios de inclusión

Los criterios de inclusión establecidos para la presente investigación fueron:

1. Ser mayor de edad +18 años.
2. Haber o hacer parte de procesos formativos comunitarios en danza o teatro.
3. Hacer parte de alguna organización, grupo, colectivo, compañía de danza o teatro de la ciudad de Medellín.
4. Contar con disposición y voluntad para participar.
5. Vivir en la ciudad de Medellín.

3.6 Técnicas de generación de datos e instrumentos de registro

La técnica utilizada para el marco de esta investigación fue la entrevista semiestructurada, a partir de allí se recogió el insumo que según Babativa et al. (2024) “Es un instrumento cualitativo que permite recolectar información precisa y detallada durante una conversación, entre el entrevistador y el entrevistado, ya sea de manera individual o en grupo” (p. 5).

Esta técnica permitió abordar los objetivos específicos del estudio con mujeres artistas participantes de procesos formativos comunitarios en la ciudad de Medellín. Para ello, se realizaron seis

espacios de conversación con diversas artistas locales: Yenny Olaya, bailarina y directora de la compañía Unitango Medellín; Pilar Góez, egresada de la Universidad de Antioquia del programa de Artes Dramáticas, además de coordinadora y cofundadora de la comparsa Fantasía Artística; Diana Suárez, bailarina y maestra de procesos dancísticos vinculada a la corporación Picacho con Futuro, donde dirige el grupo de danzas Proyectando Sueños; y finalmente, con Ángela Gómez, Magdalena Gómez y Rosario Rivera, bailarinas del mismo proyecto, quienes además de ser intérpretes, son coordinadoras y cofundadoras de otros escenarios artísticos de la ciudad.

Además de esto, durante el mes de septiembre se acompañó de cerca este proceso, visitando a las participantes, compartiendo con ellas en los ensayos y asistiendo a una de las muestras de sus obras. Los encuentros propiciaron un diálogo profundo y reflexivo, con una duración total aproximada de cincuenta minutos.

Se diseñó el instrumento con una guía orientadora conteniendo las preguntas base, ajustadas a cada objetivo específico. Esta guía sirvió como referencia para la ejecución de la técnica, asegurando la coherencia y el enfoque en los temas principales de la investigación. De este modo, se estructuró la entrevista para obtener información pertinente y detallada de acuerdo con cada objetivo planteado (Ver Anexo 5).

Finalmente hay que mencionar que para Babativa et al. (2024)

La implementación de la entrevista como instrumento de recolección de datos para el análisis y la comprensión de la percepción de valores en una determinada comunidad, resulta ser eficiente para establecer cómo se dio el proceso de asimilación y apropiación de conceptos, además de reconocer cómo la sociedad se permea desde la individualidad hasta lo colectivo. (p.13)

3.7 Estrategias de procesamiento y análisis de datos

Para la estrategia de análisis de datos se realizó a través de la Teoría fundada, desarrollada inicialmente por Glasser y Strauss (1957) citados en Schettinni y Cortazzo (2015) “Entendemos que la TF

se propone construir conceptos a partir de la información obtenida. Los investigadores deben crear categorías teóricas estableciendo relaciones relevantes entre ellas que llevarán a la construcción de teorías sustantivas” (p.34)

Para la generación de la nueva teoría, se llevó a cabo una estrategia metodológica planteada por lo mencionado anteriormente. En primera instancia, se realiza la transcripción literal de las seis entrevistas grabadas en audio, realizadas a seis mujeres artistas provenientes de diferentes sectores de la ciudad de Medellín. Posteriormente, se procedió a segmentar y codificar la información recogida, categorizándola según su utilidad para responder a los objetivos específicos planteados en la investigación.

Una vez codificados todos los datos, se organizaron en una matriz estructurada por objetivos, a fin de clasificar y disponer la información conforme a cada propósito por objetivo. A partir de esta matriz, se reunieron las ideas principales contenidas en cada cita textual de las participantes. Estas ideas fueron posteriormente organizadas según las características relativas a cada objetivo específico.

Finalmente, se llevó a cabo una lectura vertical del material organizado, agrupando la información de acuerdo con los elementos clave vinculados a los objetivos de la investigación, tales como los vínculos comunitarios, las redes de apoyo, la transformación de los imaginarios y la generación de oportunidades para los proyectos de vida. En cada uno de estos agrupamientos se integraron las narrativas correspondientes, y a su lado su idea principal, facilitando así su comprensión e identificando las categorías emergentes a partir de los propios datos recolectados. Este análisis posibilitó la construcción teórica a partir de la comprensión de los significados y características emergentes en las narrativas de las participantes.

Por último, como menciona Schettini y Cortazzo (2012) citando a Glasser y Strauss (1967):

La versión original de la TF se ponía énfasis en que es un proceso de crecimiento continuo, donde las operaciones se entrelazan: la recolección de datos, la codificación, el análisis y la interpretación se producen a lo largo de todo el proceso (p.35)

3.8 Memoria metodológica

El proceso para llevar a cabo esta investigación estuvo marcado por diversos retos y desafíos, que puso en necesidad a reorganizar y replantear varios aspectos de la metodología inicialmente planteada.

Originalmente, la investigación se diseñó para realizarse en el marco de una de las corporaciones artísticas y culturales ubicada en la comuna 2 de Medellín, Santa Cruz. Esta elección se debía a que la investigadora ha crecido y habitado durante su vida en estos espacios, y se pensaba inicialmente trabajar con los jóvenes que participaban en los procesos formativos en danza y teatro que la corporación ofrece. Sin embargo, por situaciones y dificultades con la posibilidad de obtener una inserción en los procesos organizativos relacionados con permisos institucionales impidieron el acceso a dicha entidad.

Ante esta situación, la búsqueda por continuar con la investigación llevó a abrir nuevas posibilidades. Gracias al apoyo de la asesora de esta investigación y el contacto con identidades culturales, se acordó ampliar el alcance para conectar con otras personas que estuvieran o hubieran estado involucradas en estos procesos, ubicados en la ciudad de Medellín, sin tener un lugar sector específico de búsqueda. Así, se logró acercarse a la Corporación Picacho con Futuro, ubicada en el barrio El Progreso, donde se tuvo acceso y acercamiento al proyecto de danza "Proyectando sueños", dirigido por la docente y bailarina Diana Suarez, quien junto con las integrantes de su grupo (mujeres adultas y adultas mayores) y específicamente con tres de ellas, Ángela Gómez, Magdalena Gómez y Rosario Rivera, se sumaron con amor, voluntad y entusiasmo a la investigación, compartiendo así, historias, saberes y experiencias adquiridas a lo largo de sus trayectos.

Además, se estableció contacto con Pilar Goetz, docente de teatro comunitario, expresión corporal en diferentes espacios de la ciudad y coordinadora de la comparsa Fantasía Artística en la comuna 3, quien, a pesar de su agenda limitada, permitió concretar un espacio en la Universidad de Antioquia para intercambiar saberes y conocimientos desde su experiencia artística.

Este proceso también facilitó reconectar con vínculos artísticos previos, como el encuentro nuevamente con Yenny Olaya Saldarriaga, prima y coordinadora del grupo artístico Unitango Medellín, proyecto en el cual la investigadora participó años atrás como bailarina.

Gracias a estas colaboraciones, se lograron espacios de diálogo, aprendizaje y disfrute, lo que permitió observar cómo la participación en procesos artísticos comunitarios se ha configurado como parte fundamental de los proyectos de vida de las personas entrevistadas. Estos proyectos les ofrecen no sólo sostenibilidad económica, sino también un sentido profundo y enriquecedor en sus vidas.

CAPÍTULO IV

4 Resultados y discusión

El presente capítulo recoge y analiza la información obtenida a partir de la construcción de espacios de diálogo y encuentro, en los cuales se compartieron ideas, saberes y experiencias con las participantes. En este caso, dichos espacios se generaron a través de la entrevista semiestructurada, herramienta que permitió acercarse a las voces y vivencias de la muestra poblacional seleccionada previamente. Este análisis se desarrolla desde un enfoque cualitativo, lo que posibilita interpretar las experiencias subjetivas de las participantes a partir de sus propias narrativas.

Luego de compartir estos espacios de conversación, los resultados encontrados por objetivos se plantean en:

Para el primer objetivo, los imaginarios sociales que se identificaron sobre lo que las artistas reciben y escuchan sobre lo que las personas piensan y creen con respecto del arte son: “El arte no se estudia y no da un sustento económico, solo es un hobby”, “Los artistas están locos, son vagos”, “Las presentaciones de danza simplemente es pararse en un escenario”, “El arte no se constituye como una disciplina, no es un objeto de estudio formal”.

Para el segundo objetivo, se encuentra que para la construcción de redes de apoyo se evidencia una creación de lazos sólidos para la colaboración artística, y por otro lado se habla de esa red de apoyo emocional en el cual se practica el acompañamiento afectivo entre los participantes.

Los vínculos comunitarios, se crean desde la participación y colaboración con otras organizaciones, entidades que fortalecen las funciones comunitarias artísticas y la construcción colectiva de proyectos.

Y finalmente en cuanto la transformación social evidenciada gracias a los procesos formativos comunitarios artísticos se habla desde el crecimiento personal, social y artístico de las participantes y la contribución al bienestar y desarrollo integral de las comunidades y de sus contextos

Por último, para el tercer objetivo se habla de unos cambios en los imaginarios sociales y en cómo estas percepciones han sido transformadas gracias a quienes realizan el ejercicio artístico, se menciona también que la manera en la que puede lograrse este cambio es por medio de la educación y la valorización del arte desde temprana edad.

Y por otro lado en la creación de oportunidades para el proyecto de vida, se manifiestan en la creación y participación de convocatorias, la creación de nuevas academias de danza, la oportunidad de laborar nacional e internacional y finalmente la docencia que es la fuente primordial de ingresos para ellas.

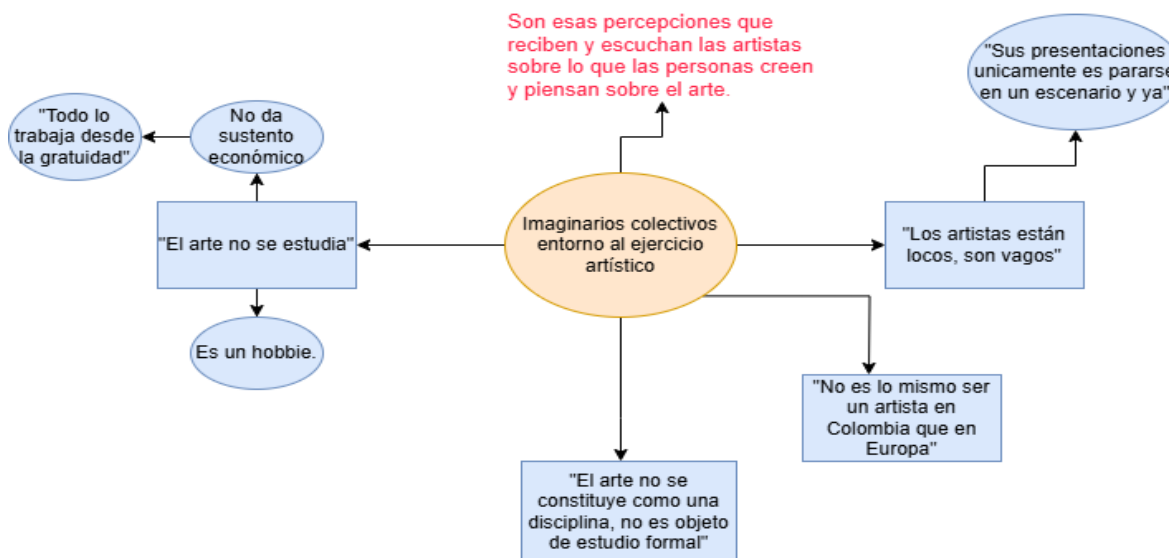
4.1 Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos por cada objetivo específico.

4.1.1 Imaginarios colectivos entorno al ejercicio artístico

Los imaginarios colectivos entorno al ejercicio artístico que a continuación se muestran, representan lo que las artistas escuchan sobre lo que el resto de las personas manifiestan frente al ejercicio artístico.

Figura 2.
Imaginarios colectivos entorno al arte

Nota: Elaboración propia, octubre 2025.

El análisis respecto a la información recolectada mediante el espacio de conversación con las 6 artistas que participan y han participado en procesos formativos comunitarios tanto en danza o teatro de la ciudad de Medellín, permitió identificar los significados e imaginarios sobre lo que las demás personas conciben o escuchan sobre las artistas, que aparecen desde la misma participación en estos procesos artísticos.

Para hablar de imaginarios es preciso mencionar que esto se refiere a esas representaciones colectivas, simbólicas y creativas que un grupo o sociedad construye para dar sentido a su realidad, orientar las prácticas cotidianas y orientar hacia un posible futuro. Como se define "El imaginario social es lo que da cohesión a la sociedad, lo que la instituye como sociedad, lo que la hace existir como realidad social. Es el mundo de las significaciones imaginarias que creamos y en el que vivimos" (Castoriadis, 1986, p. 363).

Ahora bien, dentro del marco del primer objetivo de esta investigación en el cual se planteó identificar los significados e imaginarios que surgen desde la participación comunitaria en arte con relación a sus proyectos de vida y mediante las respuestas obtenidas por las participantes Yenny Olaya Saldarriaga, bailarina, docente en diferentes espacios de la ciudad de Medellín y coordinadora de la compañía UNITANGO, manifiesta que:

Aún siguen tachando a los artistas de que estamos locos, por creativos, pero el arte es esa expresión que te permite también expresarle al mundo las realidades, a través de una obra, de un performance, el arte rescata las historias de los barrios, de las personas, de las familias.
(Comunicación personal Yenny Olaya, 9-09-2025)

A lo largo del tiempo se ha escuchado y normalizado diferente y etiquetas como que los artistas están locos, quizás por su magnificas obras, y sus maneras de expresar lo que está sucediendo en la

realidad, de maneras más creativas, más coloridas, más danzadas, con propuestas diferentes que los caracteriza por su exceso de creatividad como lo menciona en su relato.

Por otro lado, en el panorama del arte colombiano, especialmente en la ciudad de Medellín se escuchan comparaciones con realidades de otros países, como Europa, donde las condiciones y oportunidades para los artistas pueden parecer más estables o accesibles. En Colombia ser artista no es un camino pavimentado, es una jornada de perseverancia que transforma obstáculos en oportunidades, es una lucha donde día a día se dignifica su labor con pasión, esfuerzo y creatividad.

Yenny Olaya, captura esta esencia con una honestidad que resuena como un llamado a la acción relatando que según su experiencia

No es lo mismo ser un artista en Europa que aquí, aquí es una lucha, pero es eso, como nosotros ya hemos pasado por ahí, entonces bueno es una lucha, pero sí se puede, lo que pasa es que hay que ser organizados, hay que estudiar, hay que prepararse, para que cada vez sea más reconocido de manera profesional y bueno todo esto. (Comunicación personal Yenny Olaya, 9-09-2025)

Sus palabras no son un lamento, sino un testimonio vivo de cómo los artistas colombianos navegan desafíos con organización y preparación, enfocándose en lo que está a su alcance para elevar su trabajo.

Otro de los imaginarios encontrados es la cuestión de que “El arte no es una profesión, no se estudia, no da plata” mencionado por Pilar Goez, coordinadora de la comparsa Fantasía Artística, profesora de teatro y estudiante de la maestría en Intervención Social con énfasis en Postconflicto y paz en la Universidad de Antioquia. Artista que se ha movido desde sus 11 años en espacios comunitarios haciendo arte para y con las comunidades específicamente de habitantes en la comuna 3 Manrique, Pilar refiere en su narrativa que "Será que es que no se vuelve una profesión por lo carente que es, por las pocas garantías, ¡es como dicen “Ay!, usted para qué va a estudiar eso, si es que eso no da plata”

(Comunicación personal Pilar Goez, 9-09-2025). Se cuestiona entonces las garantías que existen actualmente para los artistas de la ciudad y que, por tanto, no hay una dignificación configurada para que se pueda decir con autoridad que el teatro, la danza y las demás manifestaciones artísticas existentes son una profesión.

A su vez Angela Gómez, bailarina de “Proyectando sueños” en la Corporación Picacho con Futuro, y coordinadora del grupo dancístico Activos 7, quien lleva en el gremio casi que toda su vida refleja también desde sus narrativas este mismo imaginario indicando que “es difícil porque en nuestra sociedad y que es un tabú, que se dice que del arte no se vive, que los que son artistas se mueren de hambre” (Comunicación personal Angela Gómez, 29-09-2025).

Esta reflexión no es solo suya; es el eco de vidas reales, donde el arte comunitario ofrece esperanza, pero choca con barreras prácticas como la falta de apoyo económico, estabilidad laboral y reconocimiento social. Para los artistas locales, dignificar su trabajo significa ir más allá de la pasión: implica exigir garantías que lo conviertan en un proyecto de vida viable, no en un sueño precario.

Diana Suarez, bailarina y profesora de danza Folclórica en diferentes espacios de la ciudad de Medellín, docente del semillero juvenil y de adultos de danza “Proyectando sueños” en la corporación Picacho con Futuro, quien lleva en el gremio de la danza más de 25 años, Diana narra también esta lucha con una calidez que evoca recuerdos universales de rebeldía y convicción:

“Cuando yo empecé a estudiar danza, siempre cuento esta historia y es que llegué corriendo a decirle a mi familia que quería estudiar danza, y mi papá empieza, pero no quieres hacer una carrera profesional, algo que valga la pena, usted no quiere estar en la universidad, y yo le decía papi es una carrera profesional, vale la pena y yo quiero estar ahí”. (Comunicación personal Diana Suarez, 01-10-2025).

Sus palabras no son un reproche, sino una afirmación valiente: el arte sí vale la pena, sí es profesional, y merece un lugar.

Finalmente, la señora Magdalena Gómez, bailarina del semillero de adulto mayor “Proyectando sueños” en la corporación Picacho con Futuro dirigido por la participante Diana Suarez, expresó también cuáles son esos imaginarios con los que se enfrentan en sus procesos dancísticos, bailarina y coordinadora también del grupo de danzas “Mira santa” en el mismo sector, expresa que “El esposo mío me dice: Ya te vas a ir para donde las cacatúas” (Comunicación Personal Magdalena Gómez, 29-09-2025) relacionando el grupo de encuentro como un espacio en donde se reúnen las mujeres únicamente a conversar sobre sus realidades, a compartir experiencias y a vivir la danza con amor y pasión.

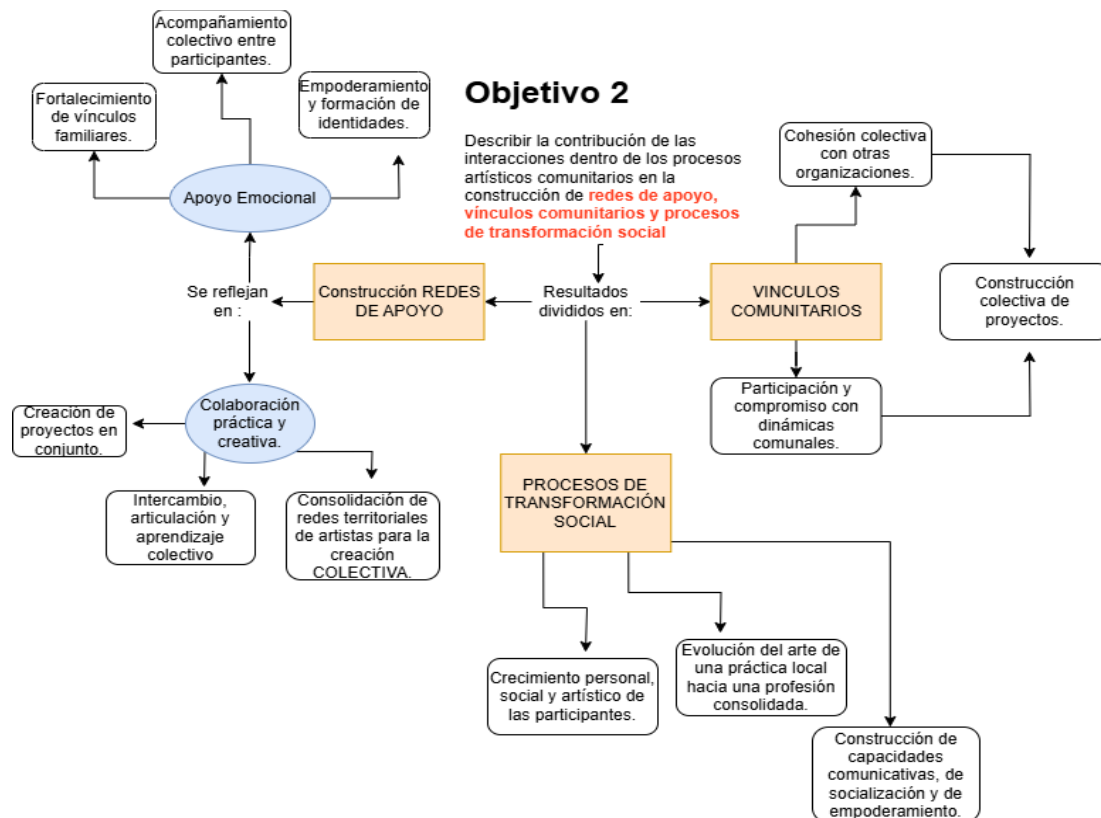
Los imaginarios colectivos presentes en los procesos formativos comunitarios de danza y teatro reflejan la percepción predominante de que el arte es concebido como una actividad recreativa más que como una profesión legítima. Según esta visión socialmente construida, las disciplinas artísticas no son objeto de estudio formal, no garantizan estabilidad económica y se catalogan únicamente como prácticas lúdicas. No obstante, los testimonios de las participantes evidencian una transformación significativa de estos imaginarios, al reivindicar el arte como un campo de conocimiento académico, respetado y valorado como ejercicio profesional.

4.1.2 Construcción de redes de apoyo, vínculos comunitarios y transformación social desde los procesos formativos comunitarios en arte

Con el propósito de responder al segundo objetivo, planteado en describir la contribución de las interacciones de los procesos artísticos comunitarios en la construcción de redes de apoyo, vínculos comunitarios y procesos de transformación social, abordado desde los encuentros de conversación realizados con las 6 mujeres artistas de la ciudad de Medellín, quienes han participado en diferentes procesos formativos comunitarios en danza o teatro, manifiestan que desde allí es posible apostar a la articulación colectiva, la creación en compañía y la transformación de realidades mediante el arte.

Figura 3.

Redes de apoyo, vínculos comunitarios y procesos de transformación social

Nota: Elaboración propia, octubre 2025.

Por lo tanto, a continuación, se hablarán de tres puntos importantes encontrados en la interacción de esos procesos artísticos: Construcción de redes de apoyo, vínculos comunitarios y procesos de transformación social.

Para la construcción de redes de apoyo se evidencia una creación de lazos sólidos para la colaboración artística, y por otro lado se habla de esa red de apoyo emocional en el cual se practica el acompañamiento afectivo entre los participantes.

Los vínculos comunitarios, se crean desde la participación y colaboración con otras organizaciones, entidades que fortalecen las funciones comunitarias artísticas y la construcción colectiva de proyectos.

Y finalmente en cuanto la transformación social evidenciada gracias a los procesos formativos comunitarios artísticos se habla desde el crecimiento personal, social y artístico de las participantes y la contribución al bienestar y desarrollo integral de las comunidades y de sus contextos.

4.1.2.1 Redes de apoyo

Las interacciones generadas en los procesos artísticos comunitarios se constituyen en escenarios para el surgimiento y fortalecimiento de redes de apoyo. Este apoyo se manifiesta tanto en el apoyo emocional, como en la colaboración práctica y creativa entre los grupos y las personas vinculadas al arte.

Al reflexionar sobre la importancia de la colectividad una de las participantes afirma "cuando nos juntamos con otros es cuando mejor nos salen las cosas, salen proyectos más grandes y de mayores impactos" (Comunicación personal Yenny Olaya 9-09-2025). Este testimonio refleja cómo la cooperación y el trabajo en equipo favorecen en la materialización de ideas e iniciativas de mayor alcance, basadas en el esfuerzo compartido.

E incluso en la vinculación a proyectos para las demás, desde el acompañamiento entre sí, como lo menciona en Comunicación personal, Rosario Rivera (29-09-2025)

Como alegría de los abuelos no es un grupo que sea tan numeroso entonces cuando vienen las convocatorias y las leo y me presentan, entonces hago fusión con los otros grupos, las compañeras son un apoyo muy grande para mi grupo.

De igual forma, se establece dentro de las comunidades donde cada una pone en práctica su ejercicio artístico, la importancia de establecer lazos sólidos con otras organizaciones y actores del territorio tal y como lo expresa en Comunicación personal, Pilar Goetz (9-09-2025)

Con otras organizaciones artísticas y juveniles del barrio y con la UdeA y con la Corporación Región, por ejemplo, venimos articulándonos, incluso desde una línea de formación que nos

permita seguir aprendiendo y creciendo, que nos permita unir esos lazos comunitarios, como seguir afianzando, forjando, creando nuevos conocimientos.

Esto evidencia una red de intercambio, articulación y aprendizaje colectivo, en donde se abren las oportunidades y la posibilidad de ampliar los recursos para los participantes. Además, la dinámica de apoyo no solo se da entre las organizaciones, sino también entre las personas con las que se comparte el arte como lo refleja este relato:

En general han sido mujeres, que tienen muchas historias de vida y que vienen aquí a entregar un poquito de ellas y a compartir un momento para la danza, me ha permitido ver el protagonismo de ellas, transformando sus vidas cotidianas. (Comunicación personal, Diana Suarez, 01-10-2025).

Así, la red de apoyo se nutre de las experiencias de vida, permitiendo que el espacio artístico sea un lugar de contención y reconocimiento, reconociendo estos lugares como seguros y de confianza para el dialogo, lográndose nombrar como "mi lugar de enunciación" (Comunicación personal, Pilar Goez, 9-09-2025) complementando con que "y yo siempre vi en el proceso en que estuve el lugar seguro en donde yo podía siempre hablar con alguien, y yo también quiero que ellas vean eso, cierto, y siento que se ha logrado" Comunicación personal, Pilar Goez, 9-09-2025).

Donde lo cotidiano se transforma en oportunidades de encuentro y creación colectiva: "entorno a la danza y un café porque aquí un tinto nos une, es ese lugar de encuentro, se generan otras cosas, se gestan otras cosas y terminan en una coreografía" (Comunicación personal, Diana Suarez, 01-10-2025).

Ahora bien, el sentido de comunidad y la vinculación con organizaciones artísticas donde se ha demostrado como las redes de apoyo favorecen la continuidad de los procesos mencionando que:

El poder llegar a una corporación que siempre lo he dicho que es de puertas abiertas, casi todo lo que se hace aquí o todo es desde la gratuidad... hacemos un esfuerzo muy grande para que siempre haya proyectos y siempre la gente tenga a qué venir, jóvenes, niños con la ludoteca, con

otros proyectos de ciudad... tocamos puertas para que siempre haya un profesional acompañando esa entrada de la comunidad a la corporación. (Comunicación personal, Diana Suarez, 01-10-2025).

Por otro lado, se evidencia también el apoyo entre grupos y colectivos como parte fundamental de los ejercicios artísticos, tal y como lo menciona en Comunicación personal, Diana Suarez (01-10-2025)

Tenemos la Red de danza, de la ciudad de Medellín, donde un formador es de la corporación Matices con los grupos de aquí, a veces la corporación no tiene proyectos, entonces un profesor de aquí va a la corporación y siempre somos corporaciones hermanas... nunca hemos tenido rivalidades, sino que siempre intentamos apoyarnos y así con otras corporaciones.

Este tipo de prácticas consolidan una red territorial de artistas que se respaldan mutuamente, garantizando el sostenimiento de sus procesos y la expansión de estos. También desde el auto sostenimiento de los colectivos en donde cada integrante de estos procesos propone la creación de nuevos grupos, y el mantenimiento de este, haciendo parte del tejido de apoyo incluso en la ausencia de recursos:

Por último, la transmisión generacional y la danza como vínculo familiar y de fortaleza emocional contribuyen de manera significativa a estas redes como lo mencionan en sus narrativas las participantes, por un lado en Comunicación personal, Rosario Rivera, (29-09-2025) menciona que "Es un legado muy importante que me dejó mi madre y a la vez se lo transmito a mis hijas, tengo 2 hijas, una de 16 y una de 9 años que también bailan" y que por medio de la danza "una conexión madre hija y es muy buena, la unión familiar, el tener un espacio en donde participamos todas en donde somos igualdad, ahí no somos mamá e hija sino que somos bailarinas, entonces eso es muy bueno y fortalece" (Comunicación personal, Rosario Rivera,29-09-2025).

En conclusión, las voces mencionadas confirman que los procesos artísticos comunitarios, promueven condiciones adecuadas para la creación de redes de apoyo sólidas, que se reflejan a través

de la colaboración, la articulación institucional, la circulación de saberes y el acompañamiento afectivo entre quienes lideran y participan de estos espacios.

4.1.2.2 Vínculos comunitarios

Los procesos artísticos comunitarios actúan también como motores para la construcción y el fortalecimiento de vínculos comunitarios profundos y duraderos. Las experiencias narradas por las participantes revelan como estas iniciativas sirven para unir personas, generar sentido de pertenencia y fortalecer lazos.

Una de las entrevistadas destaca la fuerza unificadora del arte en la comunidad afirmando que desde allí se puede conformar nuevos grupos y vínculos, desde la cohesión colectiva:

Sentada con mis amigos yo les decía y les preguntaba, ¿Qué es lo que nosotros nos une?

habíamos hecho una lluvia de ideas de nombres, pero realmente yo les dije: A nosotros nos está uniendo es el Tango entonces porque no le ponemos a este proyecto UNITANGO. (Conversación personal, Yenny Olaya, 09-09-2025)

En el sentido de la participación y el compromiso con las dinámicas comunales también fortalecen estos lazos

Cuando nos empezaron a conocer yo me metí mucho con el tema de las acciones comunales, de conocer los líderes, de saber qué se estaba haciendo en el territorio, especialmente ahí en San Isidro y en la comuna 4, cómo saber qué se estaba haciendo con la cultura. (Conversación personal, Yenny Olaya, 09-09-2025)

Además, la interacción artística conjunta aparece como una estrategia para el encuentro y la construcción colectiva, se menciona que "Son proyectos que impactan mucho en los territorios, pero como artistas tenemos que entender que no solamente es bailar o sentarse a esperar a que salga una presentación, hay que juntarse con otros"(Conversación personal, Yenny Olaya, 09-09-2025).

Mencionando la importancia de la unión, las relaciones y conexiones que se establecen con otros, estos mismos vínculos se fortalecen desde redes, y agrupaciones existentes:

Todo el tiempo nos están buscando, entonces por ejemplo las redes culturales, LA RED DANCE 4 que opera en este territorio... yo participo activamente de crear proyectos con la líder de la red, la Red de Artistas también de Moravia... desde la ciudad... hemos buscado pertenecer a todos esos campos, buscando las oportunidades, pero me parece muy bueno poder acercarnos con otros, con las casas de la cultura por ejemplo para poder visibilizar nuestro trabajo, para crear alianza. (Conversación personal, Yenny Olaya, 09-09-2025)

Ahora el sentido de comunidad se expresa en diferentes espacios culturales y de recreación, una de las participantes, Pilar Goez, coordinadora de la comparsa "Fantasía artística" menciona que sus participantes "Encuentran en la comparsa ese espacio de diversión, de diversidad y del disfrute entonces la comparsa trabaja con niños, niñas, adolescentes y jóvenes a partir del arte" (Comunicación personal, Pilar Goez, 09-09-2025).

En sus narrativas menciona también como desde sus inicios artísticos junto con su hermana deciden empezar a crear estos vínculos comunales y territoriales desde la creación de su comparsa, "Mi hermana también hacía parte de esa comparsa y era la líder juvenil, entonces cuando nos fuimos a vivir a la Honda, dice: Yo voy a montar una comparsa, voy a replicar lo que estamos haciendo acá" (Comunicación personal, Pilar Goez, 09-09-2025)

Esa semillita que sembraron en nosotras desde chiquitas en la comparsa se replicó en otro territorio, y la idea de nosotras es replicarla en otras personas que quizás si nosotras ya no podemos seguir en el proceso, que sean otras personas que lo asuman, se apropien y lo hagan. (Comunicación personal, Pilar Goez, 09-09-2025).

Esto indica que los vínculos trascienden a los fundadores y se transmiten generacionalmente, asegurando la sostenibilidad de los procesos.

El compromiso con la creación colectiva y sentido comunitario se destaca también en otros espacios y trayectorias personales como se narra "en los espacios en los que yo he estado o en los que yo estoy construyendo procuro que no sea, sino que siempre manejemos una creación colectiva, con un sentido de eso comunitario, del venga encontrémonos para crear" (Comunicación personal, Pilar Goez, 09-09-2025).

Es importante mencionar también las alianzas entre instituciones y colectivos, así como la articulación con organizaciones hermanas como lo refleja en su dialogo en Comunicación personal, Pilar Goez (09-09-2025)

Bueno, yo creo que esos vínculos comunitarios, se dan específicamente, necesariamente, en los escenarios comunitarios, cierto, en los barrios, entonces es como te decía, cuando nosotras nos vamos a la Honda a montar la comparsa, siempre estuvo y ha estado el vínculo con Luna Sol. Al igual que con acciones comunales, que les aportan a los procesos artísticos de los territorios, venimos ampliando esos vínculos comunitarios por ejemplo con la JAC.

La generación de confianza como como fundamento en la construcción de esos vínculos "En el barrio como tal como proceso, yo creo que los vínculos se vuelven y se construyen entre todas y todos, como que el hecho de lograr tejer una confianza con ellas y entre ellas, es ese primer vínculo comunitario" (Comunicación personal, Pilar Goez, 09-09-2025).

Por otro lado, el compartir experiencias y la creación de semilleros artísticos garantizan reafirman efectivamente la existencia de vínculos "Pero mi ejercicio es desde el compartir experiencias" (Comunicación personal, Diana Suarez, 01-10-2025)

Yo les decía a unos compañeros también licenciados" Muchachos, pero es que estamos los profesores, somos los bailarines, montemos semilleros, porque la idea es dejar la semilla" no nos vamos a perpetuar en ser los profes vitalicios, siempre les echaba la cantaleta, hasta que un

compañero me paró como bolas y logramos hacer un proyecto y formar los semilleros.

(Comunicación personal, Diana Suarez, 01-10-2025)

La combinación de la docencia y la danza permite mantener viva la dimensión comunitaria, del transmitir conocimiento mediante un movimiento, una música, un gesto y todo lo que conlleva el ejercicio artístico, “llegué luego acá a la corporación y ya se encerró la parte comunitaria y si, por este lado es, por el lado de la docencia, entonces siempre he combinado la docencia, la danza”

(Comunicación personal, Diana Suarez, 01-10-2025).

Por otro lado, hablar de los vínculos comunitarios, se tejen más allá de lo que significa la creación colectiva, desde proyectando sueños se evidencia como el café las une y las moviliza a través del dialogo y el compartir del mismo, además de solo bailar, pasan entre ellas un montón de ejercicios como el espacio también para cada una promocionar sus emprendimientos personales, entre ellas consolidan un grupo que le apuesta al crecimiento personal, profesional y artístico.

En síntesis, los testimonios evidencian que los vínculos comunitarios en procesos artísticos se construyen y fortalecen mediante la participación incluyente, la colaboración, la gestión de proyectos, la generación de confianza y la autogestión colectiva. El arte, como herramienta articuladora, es capaz de actuar sobre los territorios y las personas, generando redes de cuidado, identidad y sostenibilidad social.

4.1.2.3 Procesos de transformación social

Los testimonios de las participantes evidencian que los procesos artísticos comunitarios, no solo generan espacios de creación y pertenencia, sino que actúan como agentes activos de transformación social en múltiples niveles.

Desde el reconocimiento del potencial individual y colectivo, una de las entrevistadas resalta la posibilidad de desarrollo y autonomía que el arte permite “también le he brindado la posibilidad a otros de que descubran también ese potencial y que sean solventes en lo que están haciendo" (Comunicación

personal, Yenny Olaya, 09-09-2025). Esto, resaltando cómo el arte y en este caso la danza se convierte en una herramienta de empoderamiento personal y económica.

En otro sentido, se reconoce también la evolución del arte, desde una práctica local hacia una profesión consolidada, en donde "decirle a la gente, si a usted le gusta esto, estudiarlo, porque de Unitango hay gente muy profesional, que inclusive está viajando, que está haciendo giras bailando" (Comunicación personal, Yenny Olaya, 09-09-2025). Alcanzar este nivel aporta a la cultura local y eleva el perfil de los artistas participantes de diferentes organizaciones.

El sentido profundo de pertenencia a procesos sociales y artístico que forjan identidades fortalecidas como en las siguientes narrativas lo confirman. "yo me considero, o yo soy hija de los procesos sociales y artísticos de la ciudad" (Comunicación personal, Pilar Goez, 09-09-2025), "El arte si salva" (Comunicación personal, Pilar Goez, 09-09-2025), "el teatro me permitió verme, conocerme y creo que es la posibilidad de que otros lo vivan, de que se vean, se reconozcan" (Comunicación personal, Pilar Goez, 09-09-2025), y por último "Yo siempre he dicho que Unitango ha sido mi salvación" (Comunicación personal, Yenny Olaya, 09-09-2025).

La transformación se evidencia en el crecimiento personal, social y artístico de las participantes, "EL CAMBIO y el proceso que vimos en ellas, para mi es como ya, qué más experiencia que está, que ellas mismas aprendieran a resolución sus problemas" (Comunicación personal, Pilar Goez, 09-09-2025) y por otro lado menciona que:

Ellas reconozcan sus cuerpos, que tengan su lugar de enunciación desde el respeto y desde esa forma común de nombrarlo, para mí eso ya es ganador y había muchas transformaciones, en lo convivencial, incluso en el crecimiento artístico, en el vínculo que tejen con el territorio, en el vínculo que tejen entre ellas y con nosotras. (Comunicación personal, Pilar Goez, 09-09-2025).

En este sentido, hablar de la afirmación de identidades diversas que representa el valor de las particularidades culturales y que gracias a estos procesos artísticos salen tras el telón, "esos cuerpos

iban como creciendo, Yo una mujer, negra, con rasgos así y esa y eso me hace autentica, diferente, diversa, apoteósica" (Comunicación personal, Pilar Goez, 09-09-2025), y que a su vez estas experiencias son el fundamento para esos procesos de apropiación cultural y crítica social "cuando estoy en el rol de profe, siempre les digo a ellos, cuestionen, cuestionen lo que está pasando , lo que está diciendo, incluso en las creaciones" (Comunicación personal, Pilar Goez, 09-09-2025).

En el nivel individual y comunitario, la danza y el arte se convierten en mecanismos de liberación emocional y social como lo nombra en Comunicación personal, Diana Suarez (01-10- 2025).

Con lo que hacemos nos liberamos de un montón de cosas, de cargas, y de historias de vida que son a veces muy duras para nosotras las mujeres, porque tenemos unas cargas emocionales muy grandes, unas labores domésticas muy grandes, muchas de ellas son mujeres que están en casa, entonces, no se les considera que están trabajando, usted no hace nada, pero cuidan los niños, cuidan los nietos, hacen el aseo, hacen la comida.

Y para quienes cuestionan que esto no tiene significancia, se resalta que "Eso que le digan a uno que la danza no sirve para nada, pero la danza a uno le sirve muchísimo, la danza a uno es una terapia" (Comunicación personal, Diana Suarez, 01-10- 2025). Además, el arte ayuda a transformar condiciones de salud física y mental "Yo sufrí obesidad mórbida y tenía un peso de 130 kilos, era limitada, mejor dicho, estaba al borde la muerte., sufría bullying, y mentalmente estaba perdida, por eso digo que me ayudó, porque fue la transformación" (Comunicación personal, Rosario Rivera, 29-09-2025).

Finalmente, la participación en estos procesos construye capacidades comunicativas, de socialización y de empoderamiento, "Anteriormente uno era demasiado callado y sumiso, entonces, habitar los espacios y estar con la otra gente, aprendimos como esa destreza de comunicarnos con los demás" (Comunicación personal, Rosario Rivera, 29-09-2025).

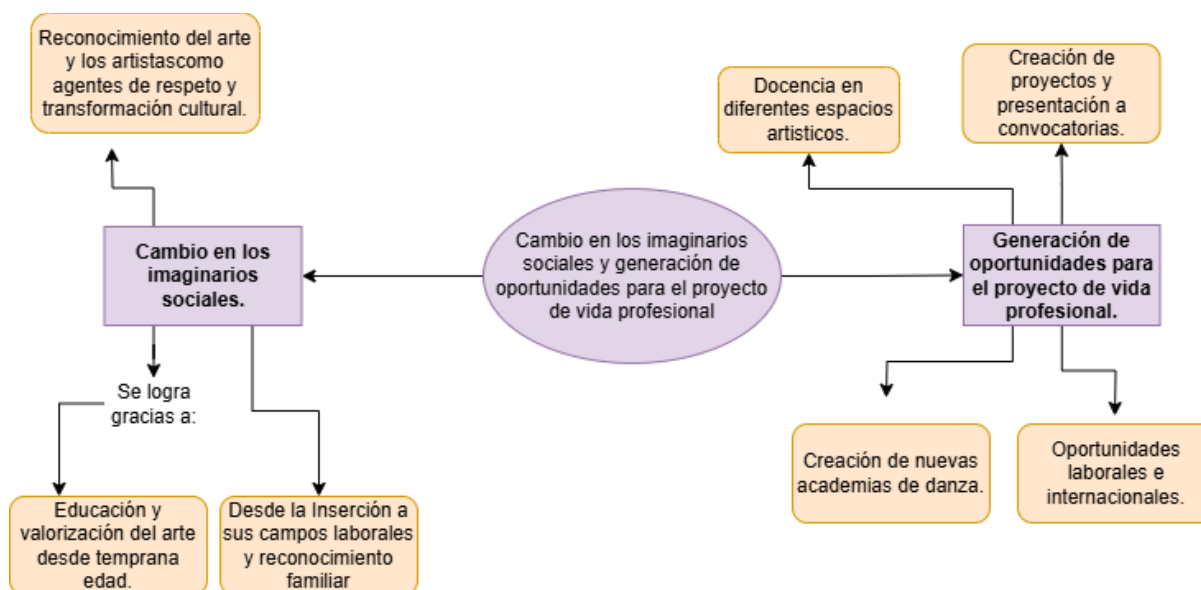
"La danza siempre ha estado en mi vida, para mi es algo que, es como mi despertar, me hace sentir viva, aliviada, salud, mental y físicamente" (Comunicación personal, Angela Gómez, 29-09-2025).

Las voces de las participantes reflejan que el arte comunitario facilita procesos profundos de transformación social, fortaleciendo a las participantes en su identidad, resiliencia, empoderamiento, salud emocional y compromiso social, contribuyendo así al bienestar y desarrollo integral de las comunidades y de sus contextos específicos.

4.1.3 *Cambio en los imaginarios sociales y generación de oportunidades para el proyecto de vida profesional*

Los resultados obtenidos para el objetivo 3, reflejan una transformación en los imaginarios sociales y la generación de oportunidades para construir el proyecto de vida profesional, a partir de la participación en procesos formativos comunitarios.

Figura 4.
Cambio en los imaginarios sociales y oportunidades profesionales

Nota: Elaboración propia, octubre 2025.

En primer instante, los imaginarios sociales y estas percepciones han sido cambiadas gracias a quienes realizan el ejercicio artístico, se menciona también que la manera en la que puede lograrse este cambio es por medio de la educación y la valorización del arte desde temprana edad.

Y por otro lado en la creación de oportunidades para el proyecto de vida, se manifiestan en la creación y participación de convocatorias, la creación de nuevas academias de danza, la oportunidad de laborar nacional e internacional y finalmente la docencia que es la fuente primordial de ingresos para ellas.

Las participantes destacan que vivir del arte significa algo más allá de únicamente bailar, requiere aprender, estudiar, crear proyectos, generar colaboraciones y alianzas, una de ellas, señala

Ser bailarina, ser profe, me enseñó que también podemos vivir del arte, lo que pasa es que vivir del arte y de ser bailarina no solo implica bailar y ya, implica aprender a escribir, a crear proyectos, a juntarse con otros, a buscar aliados, pero para mí ha sido muy enriquecedor, yo he vivido del arte, con eso he podido vivir muy bien. (Comunicación personal, Yenny Olaya, 09-09-2025).

El potencial transformador que tiene el arte, no solo para la persona que lo ejerce, sino también para la sociedad, implicando que el arte es motor de cambio y de realidades “Yo creo que desde el arte uno puede transformar” (Comunicación personal, Yenny Olaya, 09-09-2025). Por otro lado, ese cambio social, hacia el reconocimiento del arte y los artistas como agentes de respeto y transformación cultural, superando prejuicios y estigmas que han estado presentes a lo largo de sus vidas como lo indica en Comunicación personal, Yenny Olaya (09-09-2025)

"En estos momentos siento que el arte está siendo muy respetado, yo creo que los artistas estamos transformando esa manera de pensar de la gente, creo que está mirando hacia ese otro lado, ósea, si bien los artistas nos tachan de locos por lo creativos que somos, también siento que hay un fuerte respeto por lo que estamos haciendo, y yo lo he sentido, yo y mi colectivo siento que estamos ganando más cancha en ese sentido".

La superación de la idea de que el arte únicamente es entretenimiento, y desde la configuración vocacional que implica la seriedad de tomarlo como una profesión digna y buscar académicamente una

formación para ejercerlo así que, “descubrí que era algo que me apasionaba tanto que era lo que yo quería hacer y por eso tuve que estudiar” (Comunicación personal, Yenny Olaya, 09-09-2025).

En otro sentido, un aspecto genera del cambio del imaginario es la reafirmación del cambio económico y social del arte. Desde las voces de las participantes se hace un llamado a reconocer su esfuerzo, su formación y dedicación que implica la profesión, exigiendo un mismo reconocimiento económico otorgado a otras profesiones “Y es como venga, rompamos esos imaginarios porque si a ti tu profesión te costó, mereció plata, esfuerzos, tiempo, la mía también, cierto y por ende debe ser reconocida económicamente” (Comunicación personal, Pilar Goez, 09-09-2025)

Sin embargo, lograrlo requiere según lo mencionado de una pedagogía y una cultura constante “yo creo que primero, eso es un problema muy grande, y creo que es una cuestión de pedagogía” (Comunicación personal, Pilar Goez, 09-09-2025), que permita a la sociedad entender y valorar el trabajo artístico, muchas veces desestimado o asociado con la gratuidad y los bajos costos

Yo creo que es toda una cultura, toda una pedagogía, para empezar a transformar esos imaginarios, la gente no va a teatro, o la gente va a teatro si la boleta es barata, o si te la están regalando si no la gente va a decir “Uy yo no voy a pagar \$30.000 por una boleta” cierto, ¿por una hora? (Comunicación personal, Pilar Goez, 09-09-2025).

La integración del arte en la educación se presenta como una estrategia para cultivar valor y reconocimiento desde edades tempranas, si las personas crecen alejadas del arte, difícilmente reconocerán su importancia “Como que no hay un valor por el arte, NO hay un VALOR y yo creo que eso se combate, se transforma, se lucha a partir de la EDUCACIÓN” (Comunicación personal, Pilar Goez, 09-09-2025). Así la formación artística escolar no solo cultivará talentos, sino que siembra nuevos significados de arte en la sociedad.

Las transformaciones se hacen evidentes también en la vida cotidiana y familiar de las participantes, por ejemplo, al insertarse laboralmente en sus campos, logran cambiar esas percepciones

familiares, que pasan de ver la danza como un pasatiempo a aceptarla como profesión legítima con un gran impacto colectivo, como en la historia de una de ellas:

En el segundo semestre yo empecé a trabajar en un colegio, entonces ya cambió el discurso de mi papá y decía “ Mi hija estudia danza y trabaja en un colegio”, cambió la percepción de esto porque finalmente la gente cree que es solo recreativo, y yo he trabajado por más de estos 25 años , en mostrarle a las personas que no solo es bailar el día de la presentación, hemos podido evidenciar aquí un ejercicio colectivo de mujeres que vienen con muchas cosas, la que viene enferma, cansada, con problemas familiares, entorno a la danza y un café. (Comunicación personal, Diana Suarez, 01-10-2025).

En este sentido, las participantes proponen romper definitivamente los estereotipos asociados a los artistas, resaltando que su labor genera otros significados, “el estereotipo debería ser siempre positivo, de no rotularnos como las que: No hacen nada y solo se van a brincar, sino eso que nos genera autonomía, independencia, empatía, protagonismo y hacemos también un beneficio físico y mental” (Comunicación personal, Diana Suarez, 01-10-2025).

La experiencia profesional demuestra que el la danza y el arte otorgan autonomía económica, las artistas buscan reafirmar que su trabajo es tan estructurado y serio como cualquier otro, que sus vidas giran en torno a un proyecto de vida anclado al arte como lo menciona en Comunicación personal, Diana Suarez (01-10-2025):

La danza me ha dado y me ha formado en la mujer que soy, una mujer autónoma económicamente, una mujer que ha logrado estudiar y trascender un poco del concepto del que solo se baila: para bailar solo se necesitan los pies, entonces he logrado ser una mujer profesional desde la educación y la danza.

Finalmente, existe una clara conciencia de la necesidad de dignificar el arte y sus diferentes maneras de expresión, rompiendo con el estigma del “artista vago” o poco comprometido, es señalar

que es una cuestión de disciplina, de esfuerzo y de aprendizaje constante como una clave para el éxito y que se afirma en las narrativas de las participantes como en Comunicación personal, Rosario Rivera (29-09-2025)

Yo considero que los que hacen arte no son unos desocupados, bueno no somos, cuantas, porque a usted le parece poquito uno venir, uno hace una presentación, pero detrás de esa presentación cuantos ensayos hay, cuantas horas de sudor y lagrima, va tras esa presentación, entonces cuál desocupado.

Así, la transformación de los imaginarios sociales en torno al arte y la danza es producto de un largo proceso, pedagógico y colectivo, donde la profesionalización, el reconocimiento social y la dignificación son conquistas avanzadas gracias a la participación activa y reflexiva de los artistas en comunidad.

En cuanto a la generación de oportunidades para el proyecto de vida profesional, las participantes mencionan que a través del arte han podido vivir económicamente y han podido conseguir oportunidades, manifiestan que gracias a la participación en estos espacio formativos se han abierto caminos para crear proyectos, presentarse a convocatorias, y generar recursos económicos para sostenerse “Nosotros hacemos proyectos, presentamos convocatorias creamos obras de danza, donde hay unos recursos económicos muy importantes, donde sabemos que en el año nos podemos sostener con este tipo de proyectos” (Comunicación personal, Yenny Olaya, 09-09-2025).

Por otro lado, para ellas importa también ese vínculo entre poder ejercer lo artístico y obtener un beneficio económico, destacando esa posibilidad de remuneración y crecimiento personal desde ambos ámbitos “Se puede trabajar en proyectos, no solo para tu propia compañía, sino que también puedes trabajar para proyectos de otros grupos y de ahí beneficiarte que te paguen tu labor por crear ese proyecto” (Comunicación personal, Yenny Olaya, 09-09-2025). A su vez menciona que

"Como campo laboral muchísimos porque las instituciones también le están apostando a que el arte tiene que estar dentro de la formación del ser, entonces bueno las instituciones todo el tiempo están requiriendo profesores, las cajas de compensación también son para los artistas, para los bailarines, para las disciplinas son una fuente de trabajo bastante importante y también lo que uno mismo crea." (Comunicación personal, Yenny Olaya, 09-09-2025).

Además, gracias a estos procesos, se observa una esperanza y existen promesas claras para el futuro, en cuanto a la expansión de oportunidades laborales tanto a nivel local, como internacional relatando que "muchos de estos chicos que crecieron al lado mío ya están siendo mirados para ir a trabajar en Europa, estoy hablando de mi sobrino Andrés Olaya"(Comunicación personal, Yenny Olaya, 09-09-2025).

"Veo que a futuro se van a generar muchas más oportunidades para mí, para los jóvenes que crecieron en Unitango, para los adultos que están trabajando hoy en día en el semillero de tango, y yo veo que la danza tiene mucho futuro porque cada vez están saliendo muchas más oportunidades en convocatorias" (Comunicación personal, Yenny Olaya, 09-09-2025).

La vocación por la docencia y el ejercicio de este también es otra de las oportunidades que aparecen en la vida profesional en Comunicación personal, Yenny Olaya (09-09-2025)

Tenía esa misión de guiar a las personas, de acompañarlas en este campo de la danza, pero a partir de ese momento, yo dije sí, esto es lo que yo tengo que hacer, lo reafirmé y dije yo quiero ayudar a las personas desde lo que yo hago.

A su vez en (Comunicación personal, Pilar Goez, 9-09-2025) "yo sí puedo decir que yo vivo del arte, pero no del hacer teatro sino de enseñar".

Soy profe de teatro, soy profe de expresión corporal, he estado en corporaciones sociales, como circo momo, he estado en combos, he trabajado con la UdeA en varias ocasiones, en colegios

privados, en proyectos públicos con la secretaria de participación o de cultura, yo creo que todos mis trabajos se han movido como profe. (Comunicación personal, Pilar Goez, 9-09-2025)

También se enfatiza en la necesidad de combinar el arte con otras profesiones para enriquecer la práctica, “ha reafirmado porque a ver, yo soy profesional en teatro, y espero en algún momento tener la profesión como Magíster en Intervención social, y para mí, son dos carreras que se mezclan perfectamente” (Comunicación personal, Pilar Goez, 9-09-2025).

Sería chévere poder combinar el arte con alguna otra profesión, que muchos artistas también lo han hecho y que los conozco, es mucho mejor pensaría yo, pero si uno se va a dedicar de lleno a ser un bailarín, saberlo hacer, estar innovando, mirar tendencias, ser muy auténtico (Comunicación personal, Yenny Olaya, 09-09-2025).

Las participantes describen sus experiencias formativas comunitarias, como esos espacios seguros donde hallaron su lugar, y de mostrar cómo el arte abrió caminos laborales y vocacionales, como se expresa en sus relatos “me gradué del colegio a los 16 años, y dije yo quiero seguir esto, haciendo esto, pues yo no me veo haciendo otra cosa” (Comunicación personal, Pilar Goez, 9-09-2025).

En resumen, la participación en procesos formativos de danza y teatro comunitarios ha significado para las participantes no solo una oportunidad para construir proyecto de vida profesional, sino también para transformar percepciones sociales, generar bienestar, abrir redes laborales, y sostener una práctica artística profundamente conectada con su identidad y entorno social.

4.2 Discusión

En este apartado, a partir de los resultados y análisis obtenidos se presentan dos categorías emergentes que constituyen nuevo conocimiento desde otras miradas. La primera destaca al arte como generador de proyectos de vida, entendido tanto como sustento económico para la profesionalización del ejercicio artístico, y por el otro vista como fuente de sentido de vida. La segunda categoría aborda la función y el vínculo de las organizaciones sociales en los procesos comunitarios vinculados al arte.

4.2.1 El arte como proyecto, desde el sustento económico y el sentido de vida

El arte como proyecto de vida, gracias a los resultados encontrados anteriormente, se puede hablar desde dos puntos específicos que serán abordados en la presente discusión, por un lado, para aquellas personas que lo ejercen como parte de su sustento económico desde su ejercicio profesional, y por el otro, están aquellas personas que hacen de él su proyecto de vida porque le genera un sentido profundo a su existencia.

Primero, por el lado económico, la integración del arte en proyectos comunitarios, profesionales es vista como un medio de sustento para quienes lo ejercen, siendo así su primer fuente de ingresos, ya sea integrado desde la docencia, la creación de proyectos o del mismo ejercicio de ser bailarinas profesionales o de actuar y participar en diferentes obras, por medio del arte, las mujeres expresan que han logrado vivir económicamente bien, desde la organización, el estudio, la proyección, la búsqueda de recursos, alianzas y la ejecución de sus metas planteadas.

Todas estas prácticas artísticas, pueden constituirse en sostén económico, como lo menciona (Pérez, 2019) “el arte permite que sus prácticas construyan una identidad profesional coherente, que integra el desarrollo económico con la construcción de sentido de vida” (p.5). Es por ello por lo que actualmente quienes practican este ejercicio luchan por la dignificación y valorización del arte como fuente de desarrollo personal y profesional, porque en ellas ha habido frutos gracias al arte.

También traer de nuevo en Comunicación personal, Yenny Olaya, (09-09-2025) donde menciona que gracias a su profesión como docente y bailarina ha podido vivir bien económicamente

"ser bailarina, ser profe, me enseñó que también podemos vivir del arte, lo que pasa es que vivir del arte y de ser bailarina no solo implica bailar y ya, implica aprender a escribir, a crear proyectos, a juntarse con otros, a buscar aliados, pero para mí ha sido muy enriquecedor, yo he vivido del arte, con eso he podido vivir muy bien"

Desde este sentido, surge la pregunta de por qué, si varias de las artistas y participantes de este proceso, afirman que han vivido bien económicamente gracias al arte, aún persisten esos imaginarios que asocian con desconfianza a quienes deciden dedicarse por completo al arte. ¿Será que sigue pesando una mirada social que solo valida las profesiones reconocidas por la academia y el populatismo? Y, aunque hoy se hable del arte como una ocupación digna y necesaria para la vida social y cultural, las narrativas de las mujeres también muestran que en sus prácticas siguen enfrentando una falta de reconocimiento y de garantías para sostener su labor.

Se resalta precisamente la importancia de estudiar, de ser organizado con un proyecto artístico para ver frutos, y es así como según Fundación Botín (2025) complementa su idea mencionando que, “el arte no solo contribuye a la salud emocional y social de los individuos, sino que también puede ser una carrera económica sostenible si se gestiona adecuadamente”.

Es entonces cuando desde quienes realizan el ejercicio artístico deciden de él su proyecto de vida personal y profesional, se proyectan, y se dedican a él desde el esfuerzo, como una decisión que no es fácil pero no imposible de lograr como lo menciona en Comunicación personal, Angela Gómez, (29-09-2025):

Del arte si se puede vivir, pero, pues, es como , desde que todo lo que nos propongamos hacer, si yo siento que si usted tiene ese arte y quiere vivir de él usted buscará los medios , que es difícil porque en nuestra sociedad y que es un tabú, que se dice que del arte no se vive, que los que son artistas se mueren de hambre, pero yo siento que no es así, porque usted con su arte puede buscar diferentes maneras de manifestarlo y que eso también me ayude económicamente, ya sea dando clase, formación o bailando. Entonces sí se puede vivir del arte desde que se quiera y se lo propongan.

Según Pérez (2023), artista en cerámica da solidez a lo mencionado anteriormente desde su narrativa, donde refiere que:

Vivir del arte ha sido siempre una forma muy particular de vivir. Si la necesidad de encontrar un camino productivo en la vida, sea cual sea la actividad de que se trate, implica siempre un gran esfuerzo, hacerlo a partir de la creación artística es en muchos sentidos aún más complejo, y exige mucha atención a diversos aspectos que exigen una definición y decisiones concretas adecuadas para conseguir que el impulso creativo fundamental alcance una cierta solidez, y llegue a ser una realidad práctica con las características que permitan considerarlo realmente creación artística. (párr. 3)

Surge entonces en este punto otra reflexión, ¿acaso solo quienes pertenecen a la academia puede afirmar que vive dignamente de su ejercicio artístico? ¿Qué pasa con y qué lugar ocupan aquellos artistas que, desde su empirismo, creatividad, pasión y amor, han construido también trayectorias sólidas sin pasar por procesos formales desde la academia?, y aunque este no sea el caso, cabe resaltar y mencionar que en muchas situaciones son aquellos artistas que emergen desde los barrios, los espacios comunitarios y sectores populares, quienes forjan y sostienen una relación más directa y viva con el arte como practica social y transformadora, sería otro punto para pensarse en futuras investigaciones y traerlos a colación demostrarían también la eficacia de sus procesos desde esta otra mirada.

Gracias a las experiencias vivas de las participantes se logra mostrar que a través de sus ejercicios profesionales en arte y especialmente desde el arte comunitario es posible generar fuentes de ingresos dignos y vivir de ello, como cualquier otra profesión, en una de sus narrativas expresa:

“soy profe de teatro, soy profe de expresión corporal, he estado en corporaciones sociales, como circo momo, he estado en combos, he trabajado con la UdeA en varias ocasiones, en colegios privados, en proyectos públicos con la secretaria de participación o de cultura, yo creo que todos mis trabajos se han movido como profe” (Comunicación personal, Pilar Goez, 09-09-2025)

Y precisamente es lo que menciona Nardone (2010), citando a Congdon y Blandy (2003), sostienen que “una de las principales características del arte comunitario es que está basado en la comunidad, y está enfocado e integrado en su vida diaria” (pág.59-60)

Para la vida de ellas todo gira en torno al arte y es por eso, que, gracias a su enfoque, su estudio, disciplina y esfuerzo logran constituir de ello su ejercicio de vida profesional “la danza para mi es mi hobby, mi vocación y mi profesión, entonces todo lo mío gira en torno a ello” (Comunicación personal, Diana Suarez, 01-10-2025)

No obstante, también cabe aclarar, que reconocer el valor de los saberes empíricos no implica restar valor a la formación académica. Por el contrario, la educación, ya sea desde la academia, los procesos comunitarios, o los procesos autónomos, se convierte en un pilar fundamental para fortalecer las practicas creativas, ampliar horizontes, oportunidades. Las voces de estas mujeres coinciden en que la formación les ha permitido, organizar su trabajo, acceder a nuevas oportunidades y darles estructura a sus propuestas, sin perder la esencia de lo que las mueve.

Ahora desde la mirada de las mujeres adultas y adultas mayores pertenecientes al proyecto de danza “Proyectando sueños”, quienes participaron de este proceso investigativo junto con su formadora de danza Diana Suarez, se encuentra que el proyecto de vida trasciende a otro significado de estas prácticas para ellas más allá del sustento económico, y es el arte y la danza como generador de sentido de vida para cada una de ellas, para vivir en alegría, goce, pasión y amor por lo que hacen.

Como lo indican en sus relatos:

Hace parte de mi vida, de mi proyecto de vida sí, porque dentro de mis labores y dentro de mis pasiones está el arte por la danza, como decían las compañeras, no como un proyecto en el cual uno se lucre pues con dinero, pero si hace parte de mi vida porque lo tengo en todo momento, activo en todo momento, imagínate estoy en 4 grupos, trabajo, en ocasiones estudio.

(Comunicación personal, Angela Gómez, 29-09-2025)

Estas narrativas llevan a pensar que, aunque la dimensión económica del arte es importante, este no define el valor principal de sus experiencias artísticas. El dinero puede llegar como una consecuencia, pero lo central es aquello que la danza le aporta tanto a nivel físico, emocional, al empoderamiento y al desarrollo personal, así la danza se convierte en ese instrumento para afrontar contextos difíciles, canalizar emociones, resolver problemáticas y construir redes de apoyo.

Resaltar desde estas narrativas, que el arte contribuye no solo a superar esas barreras tradicionales de género, sino que también les permite resignificar sus historias de vida personales, ampliar la zona de confort, asumir nuevos roles dentro y fuera de estos espacios.

Idea que complementa Vélez y Martínez (2023) donde refiere que:

La autorreflexión es un proceso esencial para el crecimiento personal y la creación de un proyecto de vida valioso, las estrategias artísticas ofrecen una forma única y poderosa de facilitar este proceso, puesto que los individuos pueden explorar sus pensamientos, emociones y experiencias a través de diversas formas de arte, lo que les permite adquirir una comprensión más profunda de sí mismos. (pág. 5)

Dialogando con estos autores, con las voces y experiencia de las mujeres artistas, se afirma la mirada de que el arte, no es solo lo que se aprende y se crean en los espacios de encuentro, es como ese aprendizaje transforma la relación con el mundo, los vínculos que se crean, y la autoimagen de las artistas. El cómo se perciben y se anuncian ante la sociedad desde sus posturas artísticas.

En Comunicación personal, Ángela Gómez (29-09-2025)

La danza siempre ha estado en mi vida, para mí es algo que, es como mi despertar, me hace sentir viva, aliviada, salud, mental y físicamente, es super importante la danza para mí, aparte de eso que tiene muchos valores, conozco muchas amistades.

En un sentido en donde, se aprende a gestar emociones, donde el arte y la danza funciona como terapia, operando como una estrategia para que los individuos exploren sus identidades y valores personales, Vélez y Martínez (2023) citando a Kaimal et al. (2016), Leavy (2020) y Malchiodi (2013)

“Proponen el arte como un lenguaje alternativo para la expresión de emociones y pensamientos, proporcionando una vía de comunicación más allá de las limitaciones del lenguaje verbal, es particularmente poderosa para la exploración y expresión de emociones y experiencias personales” (pág.4)

Más allá de los ingresos económicos la danza ofrece esos espacios seguros para construir identidad, sanar heridas y abrir posibilidades vitales que antes podrían parecer para ellas inaccesibles. Así que se reafirma que el arte es un aliado para encontrar un sentido y bienestar de vida, en este caso para las mujeres adultas mayores pertenecientes al grupo “proyectando sueños” pero así mismo podría ser para los niños, jóvenes y adultos de otros procesos.

“Anteriormente uno era demasiado callado y sumiso, entonces, habitar los espacios y estar con la otra gente, aprendimos como esa destreza de comunicarnos con los demás” (Comunicación personal, Rosario Rivera, 29-09-2025). Esta reflexión muestra cómo las mujeres han logrado superar barreras y dinámicas familiares tradicionales que limitaban su rol únicamente a las labores domésticas. Por medio de la danza y sus propias historias, han alcanzado un espacio para alzar la voz, ser escuchadas y gestionar sus emociones, consolidando procesos de empoderamiento personal y social.

Rivera también señala que, “Para mí la danza es el componente primordial de mi vida, giro en torno de ella, me ayudó a ser la persona que soy hoy en día, porque una transformación y un cambio que logré a través de la danza. (Comunicación personal, Rosario Rivera, 29-09-2025). Esta experiencia se articula con investigaciones hechas en el campo de las artes, en donde se destaca la capacidad del arte para constituirse en un proyecto de vida que vincule identidad, sentido y bienestar (Cruz y Triana, 2023).

Desde las ciencias sociales, precisamente se invita a reflexionar sobre como estas prácticas artísticas revelan formas alternativas de bienestar, distintas a las que se imponen desde lo que significa ser productivos. Al contrario, el arte invita y expone que es un todo compuesto simbólico, donde se cultiva sensibilidad, se fortalece la autoestima, y se renuevan los lazos con otros y con ellas mismas, recordándonos que vivir con sentido también es una forma de dignificar la vida.

Para finalizar, hablar de bienestar según Garrido, et al., (2017) citando a Diener y Seligman, (2004) mencionando que “Ciertamente, la concepción de bienestar es un término que se aplica a un gran abanico de contextos, por el hecho de que tiene efectos positivos en las relaciones sociales, así como sobre la salud mental y física”. (p.3)

Para concluir, la danza es vista más allá como una fuente de ingresos económicos para quienes de ello viven, para estas mujeres, se convierte en un proyecto de vida que construye un profundo sentido de vida y de existencia. A través de la danza se permiten vivir procesos transformadores que les permiten reconocerse en nuevas capacidades, roles y formas de ser, generando un crecimiento integral en el ámbito emocional, social y cultural. Actúa como un espacio seguro y significativo donde se resignificas sus historias de vida, se enfrentan adversidades y se construye identidad, empoderamiento y autoaceptación.

4.2.2 Vinculación de las organizaciones sociales con los procesos formativos comunitarios en arte

Hablar de la vinculación de las organizaciones sociales con los procesos formativos comunitarios en artes, entendidos desde los grupos, colectivos, compañías teatrales o de danza, significa hablar de espacios seguros, espacios para la creación artística, la alianza y el apoyo mutuo en pro de la comunidad que participe de ellos, para gestionar problemáticas e intereses comunes, para aportar a la cultura y el crecimiento de sus participantes.

Su función principal es potenciar la participación, la solidaridad y la cohesión social, según Castells (2009)

Lo que es históricamente novedoso y tiene enormes consecuencias para la organización social y el cambio cultural es la articulación de todas las formas de comunicación en un hipertexto digital, interactivo y complejo que integra, mezcla y recombina en su diversidad el amplio abanico de expresiones culturales producidas por la interacción humana. (pág.81).

En un sentido donde se integra las diversas formas de comunicar, expresar por medio del arte, las diferentes realidades que atraviesan los territorios y las mismas participantes de manera individual y colectiva, tal como menciona una de las participantes “siempre he trabajado en corporaciones artísticas, culturales, sociales, colegios y todo mi ejercicio pedagógico es desde esa reflexión de la danza como mejores seres humanos, como mejores ciudadanos en esta sociedad que necesita tanto de personas que aporten positivamente” (Comunicación personal, Diana Suarez, 10-10-2025).

Las organizaciones sociales cumplen un rol esencial en los procesos formativos comunitarios vinculados al arte, funcionando como espacios que integran el aprendizaje artístico con la construcción colectiva y el fortalecimiento de la convivencia social. En este sentido, no solo facilitan la adquisición de habilidades técnicas, sino que también contribuyen a la consolidación de la identidad cultural y los lazos comunitarios.

Las organizaciones sociales no solo son escenarios de gestión o apoyo institucional; son territorios simbólicos donde el arte adquiere sentido social y político. Desde allí, las prácticas artísticas dejan de ser actividades aisladas para convertirse en procesos de acompañamiento, formación y transformación de las realidades locales.

Prueba de ello es uno de los testimonios de las participantes donde menciona que el tango los une en comunidad y que por ello la creación de su compañía de tango Unitango, es el espacio para llevar a cabo todos estos procesos de formación artística, cultural y social

"Sentada con mis amigos yo les decía y les preguntaba, ¿Qué es lo que nosotros nos une?

habíamos hecho una lluvia de ideas de nombres, pero realmente yo les dije: A nosotros nos está

uniendo es el Tango entonces porque no le ponemos a este proyecto UNITANGO”

(Comunicación personal, Yenny Olaya, 09-09-2025).

La relación entre las organizaciones sociales y el arte constituye un campo fundamental para la consolidación de identidades colectivas, procesos de participación y transformación social. Más que expresiones artísticas, el arte en estos espacios se convierte en una herramienta para la construcción de sentido, fortalecimiento de los lazos comunitarios y la memoria colectiva, como señala Más arte más acción (s.f) organización en Colombia reconocida por su trabajo interdisciplinar:

Más Arte Más Acción forma parte de la red Arts Collaboratory (AC), integrada por 25 organizaciones de todo el mundo centradas en prácticas artísticas, procesos de cambio social y trabajo con comunidades más allá del ámbito del arte. Arts Collaboratory es un punto de encuentro para compartir conocimientos, colaborar en proyectos y conseguir juntos apoyo emocional y financiero (párr. 2)

En ese sentido, las organizaciones sociales son las que posibilitan que ese cambio ocurra, porque ofrecen estructuras, acompañamiento y sentido compartido a las prácticas creativas.

Como lo resalta en Comunicación personal, Pilar Goetz (09-09-2025) la importancia de unirse con diferentes organizaciones para ampliar su impacto en los diferentes espacios habitados por el arte

"con otras organizaciones artísticas y juveniles del barrio y con la UdeA y con la Corporación Región, por ejemplo, venimos articulándonos, incluso desde una línea de formación que nos permita seguir aprendiendo y creciendo que nos permita unir esos lazos comunitarios, como seguir afianzando, forjando, creando nuevos conocimientos".

Para la continuidad y permanencia de estos espacios en Comunicación personal, Diana Suarez, (01-01-2025) resalta que “siempre estoy entorno a dejar semilla, yo no voy a ser perpetua lo tengo claro, cómo dejo semilla si la profe no está, cómo continúan los grupos, eso me ha dado la oportunidad de abrir el abanico a muchos espacios”, es por ello, que se refuerza esta idea gracias a Chacín y Márquez

(2011) citando a Gómez Eusebis y Millán Lobelia, (2002) en este sentido es oportuno destacar "...que cuando las comunidades se involucran, comprometen y apoyan los planes, proyectos y programas en todas sus fases, se aumenta la eficacia de los mismos". (pág. 1)

De este modo, puede decirse que las organizaciones actúan como puentes entre el arte y la vida cotidiana. No se limitan a ofrecer espacios físicos para ensayar o crear, sino que promueven aprendizajes colectivos, redes de apoyo y una pedagogía de lo sensible, donde el arte se convierte en herramienta de encuentro y transformación.

Las organizaciones sociales, trabajan y función en pro de la comunidad, sin ellos no existirían ni se mantuviera en pie los proyectos e iniciativas que surgen desde allí, una de las entrevistadas señala que al incorporarse en procesos artísticos desde una organización social, se despertó en ella varios sentimientos mencionando que "llegué luego acá a la corporación y ya se encerró la parte comunitaria y si, por este lado es, por el lado de la docencia, entonces siempre he combinado la docencia, la danza" (Comunicación personal, Diana Suarez, 01-10-2025)

Finalmente, hay que mencionar que las organizaciones sociales son esos espacios colectivos y voluntarios, donde las personas con intereses comunes se reúnen para alcanzar objetivos en común y para fortalecer vínculos comunitarios, ahora desde el arte, se visualiza también, como ese espacio para el encuentro, la creación colectiva, el diálogo, la participación comunitaria y la superación de barreras invisibles, en donde ponen frente a sus realidades y se muestran ante la sociedad.

Reflexionar sobre el papel de las organizaciones sociales en los procesos artísticos implica reconocer que son ellas quienes sostienen gran parte del tejido cultural de los territorios. Su función no es solo instrumental, sino profundamente ética y política, pues promueven la participación, la equidad y la construcción de ciudadanía a través del arte. Desde las ciencias sociales, esta realidad interpela la necesidad de valorar el arte no como un lujo o una actividad secundaria, sino como un derecho cultural que fortalece la democracia y la convivencia. En las historias de las artistas se percibe que estas

organizaciones les han permitido reconocerse como sujetas de cambio, reafirmando que el arte, cuando se vive colectivamente, se convierte en un acto de resistencia, de memoria y de esperanza.

Conclusiones

Las percepciones que reciben y escuchan las artistas entorno a los procesos formativos comunitarios en arte, refleja un imaginario colectivo complejo y estigmatizante entorno al arte y a quienes lo ejercen como su proyecto de vida. Se observa una gran desvalorización del ejercicio artístico asociándolo con la gratuidad, la falta de sustento económico y la ausencia de formación formal, interpretándolo únicamente como un hobby y no como una disciplina legítima. Además, los artistas son percibidos con estigmas negativos y se reconoce una marcada desigualdad de reconocimiento social según el contexto. Estas percepciones configuran barreras para la construcción de un proyecto de vida sostenido en el arte.

Los procesos artísticos comunitarios han sido espacios fundamentales para articular redes de apoyo y fomentar vínculos comunitarios, lo que ha potenciado tanto la colaboración creativa como la construcción colectiva de proyectos. Estas dinámicas han permitido no solo fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de las participantes, sino también impulsar su desarrollo personal, social y profesional, demostrando que la acción artística colectiva constituye un motor efectivo de transformación social y fortalecimiento de capacidades para el empoderamiento y la participación activa en la comunidad.

Comprender que transformar la forma en la que la sociedad percibe el arte y a quienes lo practican es fundamental para abrir nuevas oportunidades en la vida profesional de los artistas. Para ello es fundamental que este cambio se propicie desde la educación temprana y valorización del arte, así como a través del reconocimiento del artista dentro de su entorno laboral y familiar. Gracias a esto el arte se posiciona como un espacio de crecimiento y transformación, donde surgen oportunidades laborales como la docencia en diferentes espacios artísticos, creación de proyectos, participación en convocatorias y apertura de academias de danza. En conjunto, estos avances permiten que el arte sea reconocido, no solo como una expresión creativa, sino también como un medio para el desarrollo personal, profesional y social.

El arte se demuestra como un camino que trasciende lo profesional para convertirse un verdadero proyecto de vida, para muchas mujeres representa no solo la fuente digna de sustento económico, fruto de esfuerzos, disciplinas y luchas diarias para dignificar y valorizar su ejercicio artístico, sino también en un espacio donde encuentran propósito, bienestar y sentido de sus existencias. A través de la práctica artística se ha construido autonomía, desafiando la idea de que “del arte no se vive” y demostrar que sí es posible gracias a la organización, compromiso y pasión.

Pero más allá del aspecto económico, se evidencia que la danza se convierte en un refugio emocional, de sanación, un medio para comunicarse y reencontrarse con ellas mismas. En estos procesos el arte funciona como un generador de sentido de vida en el cuál actúa como motor de transformación personal y colectiva, fortaleciendo la identidad, el empoderamiento, y la capacidad de las mujeres para habitar el mundo desde la sensibilidad, la creatividad, la esperanza y sobre todo desde el arte.

La vinculación de las organizaciones sociales con los procesos formativos comunitarios en arte, representan un pilar esencial para la transformación cultural y el fortalecimiento del tejido social. Estos espacios no solo promueven la creación artística, sino que impulsan la participación, el dialogo, y la construcción colectiva de identidad, permitiendo que las comunidades expresen sus realidades y encuentren en el cambio una herramienta para el cambio social. Gracias a la articulación entre artistas, colectivos y otras organizaciones, el arte trasciende lo técnico para convertirse en experiencias humanas y de aprendizaje que fortalecen la solidaridad, la pertenencia y la sostenibilidad de los proyectos culturales, consolidando el arte como un medio de desarrollo personal, social y comunitario.

Recomendaciones

Se recomienda que las instituciones educativas desde los niveles básicos hasta el superior reconozcan el arte no solo como una disciplina técnica, sino como un campo de construcción de sentido, identidad y ciudadanía, incorporando la educación artística en diferentes programas académicos, permitiendo formar a profesionales más sensibles, críticos y comprometidos con su entorno social y artístico.

Por otro lado, se recomienda a las organizaciones sociales, tener en cuenta la importancia de abrir sus espacios y procesos a colaboración con estudiantes investigadores, interesados en visibilizar y fortalecer su trabajo comunitario, permitiendo crear espacios de aprendizaje mutuo, enriqueciendo las practicas colectivas y potenciando el impacto social de sus proyectos. La apertura al diálogo permite promover una relación más inclusiva, transparente y sostenible entre la academia, las organizaciones y los territorios.

Se recomienda al campo del Trabajo Social incorporar el arte como una herramienta metodológica y pedagógica dentro de los procesos de intervención social, reconociendo su capacidad para generar comunicación, sanar, fortalecer vínculos y construir sentido colectivo. Es importante promover la articulación interdisciplinaria entre trabajadores sociales, artistas y educadores, para diseñar proyectos sostenibles que combinen la acción social con la creación cultural. Finalmente, se invita a la academia y a los profesionales del Trabajo Social a seguir investigando y visibilizando el impacto del arte como un medio transformador, generador de proyectos de vidas personales y profesionales sólidas, capaz de dignificar vidas, fortalecer la identidad y promover el desarrollo humano y comunitario.

En torno a temas que surgen para próximas investigaciones se pensaría en poder profundizar en cómo las prácticas artísticas específicas (danza, teatro, muralismo, música comunitaria) impactan en los procesos de fortalecimiento de redes de apoyo y vínculos comunitarios en contextos diversos. Investigar también las estrategias y retos para la formación de agentes culturales y líderes comunitarios que

articulen lo artístico con lo social y finalmente pensarse a profundidad sobre el proceso mediante el cual las organizaciones sociales y culturales utilizan el arte como herramienta para preservar la memoria colectiva y el patrimonio cultural.

Referencias

- AICAD. (2025). Manifestaciones Artísticas: <https://www.aicad.es/manifestaciones-artisticas>
- Alcaldía de Medellín. (2015). Plan de desarrollo distrital: <https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2024/10/Gaceta-Oficial-PD-5387.pdf>
- Alcaldía de Medellín. (Informe de Gestión 2022. Capítulo 1, Información general de la ciudad). <https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2023/02/Capitulo-1.-Informacion-General-de-Ciudad-FINAL-2.pdf>
- Alcaldía de Medellín. (s.f). Programas y proyectos: https://www.medellin.gov.co/es/programas-y-proyectos/?post_types=programas&_sft_category=secretaria-de-cultura-ciudadana
- Alcaldía de Medellín. (s.f). Prácticas Artísticas y Culturales: <https://www.medellin.gov.co/es/secretaria-cultura-ciudadana/red-de-practicas-artisticas-y-culturales/nosotros-somos/>
- Alcaldía de Medellín. (s.f). Historia y símbolos de Medellín: <https://www.medellin.gov.co/es/historia-y-simbolos-de-medellin/#:~:text=Historia%20de%20Medell%C3%ADn,el%20lugar%20que%20es%20hoy>
- Babativa, Rubiano, Velásquez, Gonzáles, Vega, Y Gaona. (2024). *La entrevista semiestructurada: una herramienta pertinente en la percepción de valores sociales para la vida*. Lasallista. <https://revistas.unilasallista.edu.co/flip/index.php?pdf=https://revistas.unilasallista.edu.co/index.php/rldi/article/download/3371/210210898>
- Beltrán, Y Ortiz. (2020). *Los paradigmas de intervención*. <https://www.scielo.org.mx/pdf/ride/v11n21/2007-7467-ride-11-21-e064.pdf>
- Bustamante, Y Opazo. (2024). Hacia un concepto de complejidad: Sistema, organización y empresa. 22. https://www.researchgate.net/publication/237662507_HACIA_UN_CONCEPTO_DE_COMPLEJIDAD_SISTEMA_ORGANIZACION_Y_EMPRESA

Calderon Garrido, D., Martin Piñol, C., Gustems Carnicer, J., Y Portela Fontán, A. (2017). La influencia de las Artes como motor de bienestar: un estudio. 17.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6338582>

Castañeda, V. (2022). *Creaciones vivas; teatro, en, con y para la comunidad. Pregrado en Arte dramático, UdeA*. Medellín: repositorio.

<https://bibliotecadigital.udea.edu.co/server/api/core/bitstreams/6363330c-e862-47e3-8ff2-c6b969cb51d9/content>

Castaño, M. (2018). *La formación artística, un camino hacia la construcción de paz, Pregrado Trabajo Social, UdeA*. Medellín: repositorio.

<https://bibliotecadigital.udea.edu.co/server/api/core/bitstreams/57248e7e-afba-4e04-b22c-2ed7434c1d02/content>

Castel, M. (2021). Dorado: arte y belleza en la periferia urbana. Universidad Antonio Nariño. 12.

<https://revistas.uan.edu.co/index.php/nodo/article/view/819>

Cervantes Flores, J., Y Valdez, G. (2024). La construcción social del amor en el teatro: una revisión conceptual, histórica y cultural. 11, 14.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9798817>

Chacín, Y Márquez . (2011). *Organizacion y participacion comunitaria en el proceso de conformación de los consejos comunales*. <https://www.fau.ucv.ve/trienal2011/cd/documentos/cs/CS-7.pdf>

Chajin Mendoza, O. (s.f). *APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE INTERACCIONES SOCIALES*.

<https://ojs.unicolombo.edu.co/index.php/adelante-ahead/article/view/45/45>

Chávez Godinez, L. (s.f). *La manifestación Artística: Elementos estructurales*.

https://gabygg18.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/10/la_manifestacion_artistica_elementos_estructurales_m-2_act3.pdf

- Consejo Nacional de Trabajo Social. (2019). Código de ética de los Trabajadores Sociales en Colombia., (pág. 68).<https://www.consejonacionaldetrabajosocial.org.co/wp-content/uploads/2019/10/Codigo-de-Etica-2019.pdf>
- Cortés, L. (2023). Cultura, prácticas artísticas y espacio urbano en la Localidad de San Cristobál: el caso del suroriente, Bogotá. Universidad Santo Tomás Tunja.
<http://www.scielo.org.co/pdf/rarq/v25n1/2357-626X-rarq-25-01-127.pdf>
- Cruz Bonilla, E. (2024). *Democratización cultural: Vinculación del patrimonio cultural inmaterial y el arte, una contribución de transformación social en la colonia El Carmen, Guanajuato.* Universidad de Guanajuato, campus León. repositorio.
http://repositorio.ugto.mx/bitstream/20.500.12059/12712/1/ELVA%20DE%20LA%20CRUZ%20BONILLA_PI24.pdf
- Cruz Lopera, J. (2022). *El rastro de la violencia en las calles de Medellín.*
<https://hacemosmemoria.org/2022/02/21/el-rastro-de-la-violencia-en-las-calles-de-medellin/>
- Cultura Antioquia. (2023). Plan departamental de cultura de Antioquia 2023-2035:
<https://culturantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2023/10/PLAN-DEPARTAMENTAL-DE-CULTURA.pdf>
- Departamento Nacional De Planeación (DNP). (2022). Plan nacional de desarrollo 2022-2026:
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/plan-nacional-de-desarrollo-2022-2026-colombia-potencia-mundial-de-la-vida.pdf>
- El café Latino. (2022). Medellín o cómo erradicar la violencia de la cultura:
<https://elcafelatino.org/es/medellin-erradicar-violencia-cultura/>
- Fundación Botín. (2023). La importancia del arte para generar desarrollo social y riqueza:
<https://fundacionbotin.org/sala-de-prensa/importancia-arte-en-la-sociedad/>

García. (2019). Aproximaciones al concepto de imaginario social. 12.

<http://www.scielo.org.co/pdf/ccso/v19n37/1657-8953-ccso-19-37-31.pdf>

Gobernación de Antioquia. (2024). *Plan desarrollo de Antioquia*.

<https://antioquia.gov.co/images/PDF2/plan-de-desarrollo/2024/15082024%20Plan%20de%20Desarrollo%20Por%20Antioquia%20Firme%202024-2027.pdf>

Gobierno Nacional de Colombia. (2024). Decreto 458 de 2024.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=238438#:~:text=Cr%C3%A9ase%20el%20Comit%C3%A9%20Nacional%20del,paz%20en%20el%20territorio%20nacional>

Gómez, S., Cano, C., Y Vega, M. (2023). *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. UdeA. repositorio. [https://research-ebSCO-](https://research-ebSCO-com.ezproxy.uniminuto.edu/c/7boqt4/viewer/pdf/pmdq4lisyb)

[com.ezproxy.uniminuto.edu/c/7boqt4/viewer/pdf/pmdq4lisyb](https://research-ebSCO-com.ezproxy.uniminuto.edu/c/7boqt4/viewer/pdf/pmdq4lisyb)

Hernández. (2014). *Metodología de la intervención*. [https://www.esup.edu.pe/wp-](https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf)

[content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-](https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf)

[metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf](https://www.esup.edu.pe/wp-content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf)

Hernandez Cruz, M., & Sanabria Triana, J. (2023). *Arte Transformador: el aporte de las prácticas*

artísticas al Desarrollo Humano Integral y los procesos de transformación social, Tesis pregrado,

UNIMINUTO. Repositorio institucional.

[https://repository.uniminuto.edu/server/api/core/bitstreams/573138fd-99c1-49a9-8c9f-](https://repository.uniminuto.edu/server/api/core/bitstreams/573138fd-99c1-49a9-8c9f-e3b861eb4d35/content)

[e3b861eb4d35/content](https://repository.uniminuto.edu/server/api/core/bitstreams/573138fd-99c1-49a9-8c9f-e3b861eb4d35/content)

Hernández Sampieri, R. (2014). *Metodología de la investigación cualitativa* (6 ed.).

<https://www.esup.edu.pe/wp->

content/uploads/2020/12/2.%20Hernandez,%20Fernandez%20y%20Baptista-
metodolog%C3%ADa%20Investigacion%20Cientifica%206ta%20ed.pdf

Infolocal. (s.f.). Corporaciones Artísticas y Culturales:

<https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/category/corporaciones-artisticas-y-culturales>

Kaeppler. (2003). *La danza y el concepto de estilo*.

<https://www.scielo.org.mx/pdf/desacatos/n12/n12a7.pdf>

Lichilín, A. (2024). *Pisos mestizos en 2021: Arte callejero y pedagogía del acontecimiento*. Universidad

UTEL. repositorio.[https://research-ebSCO-](https://research-ebSCO-com.ezproxy.uniminuto.edu/c/7boqt4/viewer/pdf/b6lchlX5db)

[com.ezproxy.uniminuto.edu/c/7boqt4/viewer/pdf/b6lchlX5db](https://research-ebSCO-com.ezproxy.uniminuto.edu/c/7boqt4/viewer/pdf/b6lchlX5db)

Limacucho, L. (2022). *Arte y cultura en el contexto escolar peruano*. Universidad Cesar Vallejo. Lima.

<http://www.scielo.org.bo/pdf/hrce/v6n24/a13-988-998.pdf>

López. (s.f). Población, muestra y muestreo. 6.

<http://www.scielo.org.bo/pdf/rpc/v09n08/v09n08a12.pdf>

Mariana Nardone, T. d. (2010). *Arte comunitario: criterios para su definición*.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5024408>

Márquez, F., Colimil, M., Jara, D., Landeros, V., Y Lycan, C. (2020). *Paisaje de la Protesta en Plaza*

Dignidad de Santiago, Chile. Santiago.

<https://revistadeantropologia.uchile.cl/index.php/RCA/article/view/60487/63924>

Martinez Morales, S., Y Velez, E. (2023). *Capitulo 1. El arte como estrategia para la construcción de proyecto de vida*.

<https://editorial.risei.org/index.php/risei/catalog/download/horizontesjuveniles/65/1262?inline=1>

Más Arte, Más Acción. (s.f). Obtenido de Sobre MAMA: <https://www.masartemasaccion.org/nosotros/>

- Ministerio de Cultura. (2024). Plan Nacional de Cultura: https://www.mincultura.gov.co/despacho/plan-nacional-de-cultura/Documents/PLAN%20NACIONAL%20CULTURA_26-07-2024.pdf
- Muñoz Retamal, J. (2022). *Transitando por el arte, el ocio y la maternidad: una etnografía móvil con mujeres artistas en Santiago de Chile*. Universidad Alberto Hurtado.
<http://scielo.org.co/pdf/antpo/n48/1900-5407-antpo-48-55.pdf>
- Navarro , B., Y Hurtado, L. (2021). *Identidad colectiva a partir del arte urbano en Medellín, Colombia*. UNIMINUTO. repositorio. <https://research-ebSCO-com.ezproxy.uniminuto.edu/c/7boqt4/viewer/pdf/rhlql4wr2z>
- Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos. (2004). *ABC: La enseñanza de los derechos humanos: actividades prácticas para escuelas primarias y secundarias*. Naciones Unidas.
<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/ABCannexessp.pdf>
- Perez Salazar, L. (2013). *Sociedad amigos del arte en Medellín, Maestría en música, Universidad EAFIT*. repositorio. <https://repository.eafit.edu.co/server/api/core/bitstreams/02e43e1f-bd4d-422c-a7c2-3888c1d7a2e8/content>
- Perez, G. (2016). Vivir el arte, vivir del arte. <https://gustavoperez.com.mx/que-hacer-para-vivir-el-arte-vivir-del-arte/>
- Perilla Lozano, L., Y Zapata Cadavid , B. (2009). Redes sociales, participación e interacción social. 12.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4085233>
- Randazzo Eisemann. (2012). *Los imaginarios sociales como herramienta*.
<https://www.studocu.com/co/document/corporacion-universitaria-minuto-de-dios/psicologia-social-comunitaria/dialnet-los-imaginarios-sociales-como-herramienta-4781735/69693507>
- República de Colombia. (1991). *Constitución Política de Colombia 1991*.
<https://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf>

Rueda, M. (2020). *La transformación social y la construcción de paz en el territorio rural del Catambuco*.

Universidad EAFIT. repositorio.

<https://repository.eafit.edu.co/server/api/core/bitstreams/112e3e51-8e9b-4c11-b387-45ff14c94774/content>

Salazar , M. (2022). *Experiencia de educación sensible en tres centros comerciales de Medellín; una experimentación con arte contemporaneo*. Medellín: repositorio.

<https://www.redalyc.org/journal/1942/194272424012/194272424012.pdf>

Sandoval, A., Gonzáles , V., Y Madriz, L. (2020). *Retos y oportunidades: teatro como estrategia de mediación pedagógica para el desarrollo de habilidades sociales*.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8463094>

Schettini, P., Y Cortazzo, I. (2015). *Análisis de datos cualitativos en la investigación social*. (L. d. cátedra, Ed.) Edulp.

https://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/49017/Documento_completo.pdf?sequence=1

Suárez, Alarcón, Y Reyes. (2018). Proyecto de vida: ¿proceso, fin o medio en la terapia psicológica y en la intervención psicosocial? 10.

<https://www.redalyc.org/journal/559/55963207012/55963207012.pdf>

Teatro Mayor. (2021). ¿Cómo elevar el rol de nuestros bailarines frente a la sociedad?:

<https://www.teatromayor.org/es/alma-en-movimiento/noticias/como-elevar-el-rol-de-nuestros-bailarines-frente-la-sociedad-3078>

TEATRO METROPOLITANO. (s.f). Misión y valores, Asociación Medellín Cultural:

<https://www.teatrometropolitano.com/conocenos/mision-valores/asociacion-medellin-cultural>

Trancón, S. (2006). *Teoría del teatro*. Fundamentos colección Arte.

https://www.google.com.co/books/edition/Teor%C3%ADa_del_teatro/tT-Ymbkdjn4C?hl=es&gbpv=1

UNESCO. (2005). La convención sobre la Diversidad de las expresiones culturales de 2005:

<https://www.unesco.org/creativity/es/2005-convention>

Uricoechea. (2002). *División del trabajo y organización social: una perspectiva sociológica. Capítulo 1, La organización social y sus formas.*

<https://bffrepositorio.unal.edu.co/server/api/core/bitstreams/1e627817-47f2-4912-899a-bf979334c55b/content>

Urzúa. (2009). *Un enfoque pedagógico de la danza.*

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3237201>

Vlex. (2022). LEY 2184 DE 2022: <https://vlex.com.co/vid/ley-2184-2022-medio-883551636>

Anexos

Anexo 1. Fichero documentos antecedentes

Anexo 2. Matriz Categorial

Anexo 3. Referente Normativo

Anexo 4. Consentimiento informado Entrevistas

Anexo 5. Instrumento Entrevista