

LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA SIMBOLIZACIÓN DEL ARTE: EXPERIENCIAS DE LA CORPORACIÓN ARTISTICA ACROBATIC

Mariana Toro Restrepo

Estudiante de Psicología

Tecnológico de Antioquia

Correo: mariana.toro27@correo.tdea.edu.co

Resumen

El presente artículo, tiene como objetivo comprender las formas de simbolización que resultan a través del arte y que inciden en la transformación social con base en la experiencia de dos formadores y participantes de la corporación Acrobatic, ubicada en el barrio Castilla de la ciudad de Medellín. En un intento por explicar los objetivos planteados, se describe el reconocimiento de los factores presentes en las experiencias artísticas con relación a la transformación social y las identificaciones en la simbolización. El ejercicio se dio mediante un proceso investigativo cualitativo, se utilizó la técnica de entrevista semiestructurada validada por una experta y se aplicó a dos formadores en artes que cuentan con más de 9 años de experiencia en el circo contemporáneo. Se encontró que hay un proceso de simbolización que trasciende a las palabras y que moviliza a los artistas en común, logrando una transformación social e impacto en el tejido social y comunitario posibilitando la potencialización de las comunidades.

Palabras clave: *Arte, Transformación Social, Comunidad, Social, Jóvenes, Simbolización.*

Abstract

This article aims to understand the forms of symbolization that arise through art and contribute to social transformation, based on the experience of two trainers and participants of the Acrobatic corporation, located in the Castilla neighborhood of Medellín. In an attempt to explain the objectives set, the article describes the recognition of factors present in artistic experiences in relation to social transformation and the identifications in symbolization. The exercise was carried out through a qualitative research process, utilizing a semi-structured interview technique validated by an expert, applied to two art trainers with over 9 years of experience in contemporary circus. It was found that there is a process of symbolization that transcends words and mobilizes the artists collectively, achieving social transformation and impacting the social and community fabric, enabling the empowerment of communities.

Keywords: *Art, Social Transformation, Community, Social, Youth, Symbolization.*

Introducción

Partiendo del interrogante conforme a la transformación social y su relación con el arte la necesidad de enlace con la simbolización posibilita un abordaje de comprensión que articula los procesos implicados. Para el presente trabajo es necesario abordar el tema del arte y la transformación social, como elementos de impacto en la incidencia y desarrollo humano, entendiendo el entorno social individual, desde la multiplicidad de dinámicas que interactúan. Así mismo, se busca profundizar en los elementos asociados a la simbolización en el arte, que se entiende como un proceso creativo que requiere poner en escena las construcciones subjetivas y colectivas, entretejiendo una visión en relación a la interpretación de la realidad contrastada con el simbolismo, la puesta en escena y las narrativas que dan sentido a la razón de ser de dicha expresión, la cual es transversal a los procesos psicológicos de los artistas, sus obras y las interpretaciones dentro del rol social que ejerce el acto, así como la mirada del espectador.

Por lo que al entender la posibilidad de las múltiples interpretaciones que se dan a partir del arte, evidencian su relación con la simbolización, Freud (1978) el arte es vista como comprensión de resignificación de experiencias, concibiendo a la simbolización como aquello que está: entre la imagen visual del objeto y la imagen sonora de la palabra, no entre el objeto y la representación objeto (p. 416), es entonces que ese sentido parte del espacio entre la comprensión y la puesta en escena, en donde la simbolización se presenta como una posibilidad de sublimación, que pone en escena elementos psíquicos, que se comunican en el producto esperado, bien sea corporal o plasmado en un medio de expresión tangible, por lo que, las representaciones y el significado se imprimen y permite la posibilidad de comprender elementos psicológicos del artista que facilitan el material para un análisis tanto de la incidencia colectiva como individual.

En el goce de las actividades y las relaciones que conectan el sentido del arte como actividad liberadora, se hace énfasis a la sensación relacionada con el abandono de un lenguaje global, para adoptar los elementos generales de los medios de expresión construidos por medio de la interacción con otros, es por ello, por lo que en la simbolización se da un mensaje susceptible a ser interpretado. Ahora bien, Lacan (1959), plantea un simbolismo solidario a la represión, téngase en cuenta que, la represión tiende a sustituir un significante por otro, sumándose a una cadena de significados desde la

tendencia sublimatoria. La simbolización desde ambas posturas deriva en el representante representativo en dicho proceso sublimatorio.

La simbolización, es comprendida como un elemento de resignificación vinculada al sentido de la creación artística, lo que permite entender las necesidades y los medios de resistencia presentes en los artistas, por lo que es importante indagar sobre sus implicaciones en los participantes de la Corporación Acrobatic ubicada en la Comuna 5 Castilla, grupo en el cual se realiza la investigación tomando en consideración las funciones que se implican, tanto en el artista como en el ámbito social, así mismo, las percepciones y contribuciones que transversalizan el cuerpo y la materialización de lo simbólico.

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

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

Al reconocerse como propias en una sociedad, las expresiones artísticas se pueden dirigir al análisis de espacios en los que se ponen en escena, los elementos simbólicos y su relación en la transformación social, entendidas desde el aporte de Freire (2000), como la capacidad de observar, comparar, evaluar, decidiendo y escoger que se permea por las capacidades fundamentales de la posición histórica crítica desde donde se posiciona por el criterio trascendiendo a la adaptación para lograr una transformación en prácticas coherentes.

Por otra parte, las connotaciones propias de la interacción entre la transversalización de la simbolización en el arte y la transformación social, son puntos de partida para la investigación, ya que inciden en la forma de articularse en la que el artista se hace presente frente al sistema para dar posibles alternativas de resistencia ante la marginación, esta investigación es realizada en la comuna 5 de la ciudad de Medellín, en donde es posible que los recursos sean limitados para resistir ante las narrativas de violencia y los entornos, donde generalmente están presentes: las drogas, la violencia de género, el abuso sexual, el maltrato intrafamiliar, la presencia de grupos al margen de la ley, el desplazamiento y otras situaciones que hacen parte de la incertidumbre e inseguridad en el que están inmersos los jóvenes en su cotidianidad.

Con respecto a lo anterior, se identifica según Mata (2020), esta zona del noroccidente de la ciudad presenta un incremento sostenido de los homicidios desde principios de 2020, que osciló entre el 30% y el 35% durante la mayor parte de la anualidad y finalmente terminó en un 21%, al contabilizar 35 muertes, contra 29 de 2019. Cifras que acompañan la lectura contextual, en correspondencia con la emergencia de salud mental en la que se encuentra dicho territorio, en relación con el entorno en el que se relacionan los jóvenes de la comuna.

De acuerdo a ello, una posible alternativa de implicaciones positivas desde el entorno público se da desde la Política Pública de Juventudes (PPJ, Acuerdo 019, 2014, artículo 1) la cual define su objetivo como:

Garantizar el reconocimiento cultural, la inclusión social, la participación política, la equidad económica y, en general, el goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno y los ratificados en Convenios y Tratados Internacionales para el desarrollo de

los y las jóvenes de Medellín (2014, p. 3)

Con relación a lo anterior, se toma como referencia el reconocimiento de los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo y constructores de democracia, quienes representan el 23.4% de la población total de Medellín, que equivale a 566.876 jóvenes, de los cuales 32.880 habitan en la comuna 5 Castilla, de acuerdo cifras presentadas en el Plan Estratégico de Juventud 2015 a 2027, Lo que plantea la cuestión frente a la comprensión de cómo los movimientos artísticos que cada vez son más visibles en las costumbres culturales se implican en el bienestar y los factores protectores de los participantes, para dar claridad sobre los procesos a comprender en el ejercicio artístico.

Por otra parte, un punto de gran interés es el impacto de los entornos violentos en donde los artistas urbanos tienden a ser relegados de los roles convencionales, tal y como lo propone Barón (2015), dentro del contexto urbano existe una serie de problemáticas que hoy en día son de carácter netamente cultural y social, debido a la falta de una solución a la integración del arte urbano con el entorno, el reconocimiento del buen artista y sus obras con respecto a su expresión en las calles, haciendo que este arte pueda estar vinculado en la sociedad de manera legal y organizada (p.8) Situación a la que se responde desde la incorporación a organizaciones que promueven la resistencia frente a la violencia, visibilizando la posibilidad de mejora de condiciones de vida mediante la priorización del arte en la esfera de lo social, enfrentando la situación al verse desde otras alternativas diferentes a las incentivadas por el entorno barrial, brindando a los jóvenes a alternativas de formación, en algunos casos de manera voluntaria para el buen uso del tiempo libre, las cuales pueden ser un factor protector generador de hábitos saludables, por lo que el habitar de manera segura el barrio y apropiarse con pertenencia de sus transformaciones se convierte en un objetivo de los artistas al intervenir sus poblaciones, por ello es importante indagar sobre el impacto que tiene este fenómeno social en pro del cambio desde el cual se enfocan los artistas.

Metodología

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

Del mismo modo, se emplean las historias de vida para un acercamiento que trasciende a las intersubjetividades en relación con la dinámica de grupo y la construcción subjetiva, de manera que las narrativas sean totalmente válidas y justificables, así, Bogdan (2003) afirma que, las historias de vida son una realidad construida socialmente mediante definiciones individuales o colectivas de una determinada situación, de tal forma se puede converger que las historias de vida se crean a partir de hechos relevantes que se enmarcan dentro de una fenomenología propia del sujeto y que su percepción está definida por las aptitudes, actitudes y reflexiones que la persona en cuestión afronta frente a estas. Es por ello por lo que el uso de técnicas que se pretende implementar, son las entrevistas de 30 ITMS según las variables, para identificar las percepciones de cada uno de los participantes en el proceso de formación artística frente a su transitar por los modelos de arte relacionados a la experiencia y la identificación de los problemas en la sociedad en los que ellos participan desde los elementos simbólicos del arte como herramienta que posibilita la transformación social.

La entrevista según Bravo et al., (2013) es una conversación que se propone con un fin determinado, distinto al simple hecho de conversar. El modelo de entrevista que se propuso para esta investigación es la entrevista semiestructurada, partiendo de unos conceptos y percepciones propios que permitirán a la persona responder frente a estos, permitiéndoles que expresen sus sentires con determinadas situaciones, posibilitando así, un diálogo ameno que propicie la comodidad de ambas partes en el momento de la entrevista.

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

Antecedentes

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

Las actividades artísticas y culturales son prácticas que promueven procesos de inclusión social y de desarrollo comunitario (Chagas, 2020), que incentivan la participación ciudadana y la apropiación de los espacios culturales, las cuales tienen una influencia a su vez de la pedagogía y la psicología al incitar espacios culturales desde la educación popular, por lo que el arte ha sido elemento de análisis social al comprender las necesidades humanas a través de: teatro, danza, música, fotografía, artes plásticas, pues es desde la simbolización que estos producen, que se da una interpretación por parte de los actores comunitarios.

Hasta ahora no se han entendido las diferentes formas en común con un lenguaje al servicio de la sociedad, por lo que es importante romper con el paradigma estereotipado frente a las artes expuesto en la investigación de Chagas(2020), quien planteó un método de intervención socioeducativa, mediante el acompañamiento de procesos de creación a través de las artes, en un recorrido de desarrollo, crecimiento e inclusión, que ocurre gracias a los procesos de simbolización, a la resiliencia y al empoderamiento que los talleres promueven, es por ello que se da un giro hacia el impacto positivo

de las comunidades.

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

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

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

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

generaciones y la sostenibilidad de la comunidad en su posibilidad emprendimientos desde la autogestión.

Documentación internacional, nacional, local e institucional

A nivel internacional los alcances obtenidos por el deseo de aproximación al arte, se entienden como medio de transformación social desde intervenciones en barrios caracterizados por la vulneración relacionados con problemáticas de orden público, tal es el caso de la investigación de García (2021) en donde a partir de dos casos se busca el estudio del desarrollo de prácticas vinculadas a la creación colaborativa. La intervención se desarrolla en el espacio público para su producción; ambos proyectos se inscriben en las prácticas sociales del arte desde una perspectiva de género y de orientación sexual, a colectivos enfocados en salud mental; así, con la extensa documentación escrita y audiovisual utilizada se analizarán las obras y su producción.

Según, García (2021) el objetivo de esta investigación es conectar las dinámicas institucionales con los procesos artísticos, dando a conocer claves de la complejidad social. Haciendo protagonista al público, además, los artistas se vinculan con lo social y así se gestan espacios colaborativos. En otro estudio Preciado (2016) da una clara evidencia de las implicaciones del arte en el cambio o transformación social, desde colaboración de la sociedad, en donde los participantes como sujetos activos son ejecutores de la transformación. Para ello, se llevó a cabo un análisis y evaluaciones de los diferentes programas colaborativos artísticos ya implementados, para establecer una guía indicadora de calidad que es de utilidad en el diseño de futuros proyectos, que tenía como objetivo la transformación social en barrios de situación de exclusión social o marginación. Da una mirada que permite comprender la transformación social desde las implicaciones subjetivas, lo cual resulta esencial para poder desarrollar proyectos artísticos con implicaciones más significativas a nivel social, puesto que el desarrollo que la ejecución artística.

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

de compromiso, la reflexión identitaria y el respeto a la diversidad, por bque proporciona elementos significativos para el cambio o transformación social. Preciado (2016) Los proyectos artísticos deben ser argumentados desde una metodología flexible que permita la articulación para la adaptabilidad a las particularidades de los entornos sociales.

Desde allí, se reconoce la importancia de trabajar desde la experiencia biográfica, ya que permite una ampliación más significativa y participativa, por lo que se hace posible visualizar la transformación social; puesto que la metodología desde la narración biográfica, representada desde las artes, fomentan la participación en sujetos activos en su aprendizaje y transformación. Principalmente en la investigación de Johnson (2006) se mencionan las dimensiones del desarrollo; en donde las ciencias se han encargado de designar mayor importancia a la satisfacción de necesidades básicas que, por supuesto, posibilitan los factores de desarrollo.

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

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

artísticos que tiene lugar en la región del Bajo Cauca Antioqueño durante el año 2016, con un periodo de duración de 12 meses. El arte se utiliza como herramientas lúdicas y didácticas lo que permite a las víctimas del conflicto armado generar identidad colectiva e individual, con la intención de alcanzar desde los espacios de creación y divulgación, los ambientes de aprendizaje propicios, transformación interior, reconciliación, el perdón, y reconstrucción del tejido social. Comprende la necesidad de vincular espacios seguros de expresión en los que se muestre alternativas que den frente a la memoria y el conflicto desde la justicia restaurativa.

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

Por su parte, a nivel local se encuentran considerables alcances conforme a las lecturas y narraciones de uso territorial relacionadas a las ejecuciones artísticas, desde la investigación, Mejía (2014) evidencia el recorrido de diferentes procesos que han cruzado la comunicación como vía de desarrollo social asociado particularmente al arte y la cultura. Según el autor los gestores y promotores culturales comprenden el arte como herramienta de transformación social, es una estrategia de comunicación, que busca cambiar la mentalidad del humano respecto a los comportamientos significativos. Igualmente se resalta la importancia de revisar la relación entre comunicación, arte y transformación social, e identificar las dificultades conceptuales que surgen al reunir disciplinas que parecen estar separadas, pues tienen una relación que puede ser de gran interés debido al impacto que estas tienen sobre la población implicada en el proceso artístico.

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

en expresión.

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

Marco teórico

Para el presente trabajo es fundamental indagar sobre los fenómenos asociados a la simbolización para lograr la elaboración de estrategias que permitan llegar a una descripción frente a la transformación social medida por el arte, en donde confluyen diferentes fenómenos entre ellos la vinculación del proceso de desarrollo, propio de las crisis normativas en edades afines de los participantes y la presencia de situaciones problematizadoras en relación al contexto, las cuales se respaldan desde teorías de enfoque dinámico y el interaccionismo social, comprendiendo la influencia del rol público, en la incidencia de los modos de significación y de habitar los espacios. Comprendiendo la mediación de arte como estrategia en donde se ponen diferentes destrezas en acción para lograr una producción artística, por lo que se evidencia la necesidad de interpretar las diferentes experiencias artísticas por separado.

Supuestos teóricos

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

que fomenta la simbolización la cual en dinámicas en los jóvenes.

Transformación social

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

Jóvenes y vida comunitaria

Para abordar el tema de la transformación social anteriormente mencionado, se reconoce como actores implicados a los jóvenes. Al hablar de juventudes, Erikson (1982), afirma que comienza cuando se establece la identidad personal de cada individuo, cuando está listo para configurar una subjetividad con relación a un otro u otros, considerando la relevancia de tener una intimidad. Una definición de joven se ve entendida desde la etapa evolutiva, también desde la posición de pensamiento en adquisición de herramientas y crisis de dicho periodo vital, desde Urbieto et al (2003) se comprende la diferenciación que ha adquirido el concepto de juventud, tomando como marco cronológico de los 18 a los 34 años para el período de la juventud.

Se ha planteado que en medida que se alcanza el carácter de joven, este implica la concientización de sí mismo en relación con el mundo. La persona joven dependerá de su familia en mayor o menor medida, según él o ella lo quieran o puedan hacer con las herramientas que obtuvo a lo largo de su educación y crianza, pero también en relación con el entorno en la medida que este permita un desarrollo oportuno de las potencialidades. En este se implican la asistencia a clases, su inclusión en procesos productivos, su deseo sexual y hasta de reproducirse, su preferencia política, su participación en los movimientos sociales, todos estos elementos hacen parte de una decisión que hace parte de la

etapa de ser joven.(Urbieta et al., 2003).

Desde la mirada social son algunos los estigmas que se presentan en la vida comunitaria y en su participación como agentes de cambio, es por ello, que se entiende a la juventud en la comunidad como: La búsqueda de que el sujeto joven se adapte a lo demandado por la sociedad en relación a la búsqueda de su función social y adaptación al medio, en esta relación se crea una forma posible de estar en el mundo y de expresarse, se establecen los modos de vestir, de habitar, de hablar y de pensar; la diferencia supone una amenaza y, por consiguiente, se legitima la estigmatización y la confrontación con quienes no se ajustan a estos

Al indagar sobre los avances entorno a la juventud y su implicación participativa en la comunidad se logró concluir en la revisión de cinco estudios entre 2003 y 2019 , García et al.,(2003);Ramírez (2019); Quapper (2013); Trucco et al.,(2016) reconociendo que finalmente, se requiere un análisis crítico de las estrategias para el fortalecimiento consolidación de la participación efectiva de los jóvenes en las decisiones que les afectan e involucran, como condición necesaria para la promoción de habilidades en la participación e incidencia comunitaria esto mediante el fortalecimiento de espacios de pertenencia.

Factores protectores de la comunidad

Tanto la pertinencia de las acciones de los jóvenes como de la comunidad se ven implicadas en las dinámicas de bienestar comunitario y el fortalecimiento de redes, en ellos están inmersos los factores protectores, que son aquellos que inciden ante situaciones de riesgo al prevenir problemáticas, en estos se encuentran las redes de apoyo, la buena administración del tiempo libre, el ejemplo entre pares y la proyección de un plan de vida, las cuales se asocian en el fortalecimiento del apoyo en convivencia comunitaria.

Según Páramo (2011), referirse a factores protectores, es partir de características detectables en un individuo, familia, grupo o comunidad que favorecen el desarrollo humano, el mantenimiento o la recuperación de la salud y que pueden contrarrestar los posibles efectos de los factores de riesgo como lo son: la delincuencia, los entornos violentos, el abuso de sustancias psicoactivas, la deserción académica, de las conductas de riesgo con relación a la integridad y desarrollo, por lo tanto, reducen

la vulnerabilidad, se relaciona directamente con la comunidad, ya sea general o específicamente debido a que los factores protectores inciden en la seguridad del individuo ante la toma de decisiones en un entorno.

En tres estudios realizados entre los años 2003 y 2018, Paramo (2011); Roa, et al.,(2018), Amar et al., (2003). Sobre lo que se logró concluir con respecto a los factores protectores que los más relevantes en el contexto de la vida son: seguridad, filiación, afectividad, valores, enseñanza de normas, roles de los miembros de la familias y acceso a servicios complementarios de apoyo que promuevan su desarrollo físico, intelectual y socioemocional.

Influencia social e interaccionismo simbólico

En la comprensión social de los factores que inciden en la transformación y que propician un cambio, se encuentra también la mirada de las interacciones sociales en la medida que estas influencia la comprensión simbólica y la lectura de las experiencias comunitarias, desde la sociología en su tradición se ha brindado un legado teórico desde el cual se aportan argumentos.

Las obras de Durkheim (1974) sobre la educación, fueron centrales en al análisis del carácter eminentemente social de los vínculos entre las distintas generaciones, pues en ellas se observa que las relaciones sociales no se convierten en elementos constitutivos de la sociedad por el simple hecho de repetirse, y menos a través de la imitación, sino porque están prescritas por la colectividad, es decir, por el carácter coercitivo que poseen, por lo que se comprende como interacción ese contacto con otros nichos sociales en un objetivo socializador que genera un producto en corresponsabilidad con lo social, el cual enriquece la vida comunitaria desde su pluralidad y diversidad.

Molinero (2017) reconoce que las interacciones sociales son importantes, ya que permiten el desarrollo de la empatía, las neuronas se estimulan y se activan cuando hay relación con otra persona desde allí se comprende que es un proceso natural y vincular de impacto debido a que nutre el desarrollo humano. Por otra parte, Weber (1987) entiende por acción social:

Una conducta humana (bien consista en un hacer externo o interno, ya en un omitir o permitir) siempre que el sujeto o los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. La

característica fundamental de la acción es, pues, el sentido dado a ella por el sujeto, por lo que, entre otras formas posibles de acción, la social es una acción donde el sentido mentado por su sujeto está referido a la conducta de otros, orientándose por ésta en su desarrollo. (1987)

Por su parte Blumer (1969) con relación a lo anterior establece que se puede dar un enlace con el interaccionismo simbólico, afirmando que tratan la conducta humana como producto de factores que juegan sobre los seres humanos, el interaccionismo simbólico ve el significado como emergiendo del proceso de interacción de las personas.

Experiencias en comunidad

Como se viene mencionando es de ese momento en el que las comunidades cooperan que se integra un aprendizaje común que enriquece tanto la experiencia comunitaria como el tejido social, por lo que también, es importante tomar en cuenta qué experiencia comunitaria parte del núcleo interactivo entre sus miembros que perdura en el tiempo y es contrastada por algunos aspectos sobre las estructuras, organizaciones, instituciones, sistemas socioculturales y económicos involucrados en la provisión de cuidado desde el ámbito comunitario OIT (2022)

Entendiendo como experiencias, ese flujo de dinámicas inmersas en la comunidad, las cuales tienen un sustrato contextual, desde el cual, se moviliza la acción de empoderamiento de las comunidades, definido también como uno de los cinco ejes de la acción comunitaria, junto con la participación, la concienciación, la educación y el desarrollo, por otra parte como postula Crespo (2010) dichos ejes son transversales a el objetivo de investigación ya que comprenden las acciones que movilizan el cambio de manera intencionada en la convivencia y apropiación del territorio.

Claramente al hablar de experiencias comunitarias, según Rappaport (1984), estas se pueden integrar con el empoderamiento de las comunidades al brindar herramientas desde la intervención psicológica para el reconocimiento de necesidades y la búsqueda de alternativas de solución, mostrando a las comunidades las capacidades instaladas.

Arte

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

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

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

Reflexiones en torno a la interpretación artística

Al poner en acción la creación de arte por medio de las diversas formas reflexivas de mediar la experiencia en comunidad, se puede visibilizar la necesidad de una interpretación desde el acto creador, la subjetividad del artista, la transformación del espacio a intervenir, sobre el cual se depositan emociones y significados, tanto para el artista, como para su público y los posibles críticos entorno al mismo.

La interpretación permite llegar a un dialogo con las diferentes formas en relación con la intencionalidad del creador artístico. El proceso creador permite la aparición de lo que son y de cómo actúan, poniendo en juego la memoria, el saber, la percepción, la experiencia, lo consciente y lo inconsciente. Moreno (2016) reconoce que la obra de arte funciona como metáfora del mundo en la que las representaciones son la (re)presentación de algo ya presentado, de algo anterior que se actualiza. Es repetición de las primeras imágenes y creación, que permite la concreción de lo mismo, pero de otra manera, reestructurando el yo.

Comprendiendo lo anterior es de resaltar el aporte de Dewey (1989) frente a la reflexión es ese examen activo, persistente y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma de conocimiento a la luz de los fundamentos que la sostienen y las conclusiones a las que se tiende. Es por ello por lo que la reflexión en el arte parte de elementos críticos propios de cada destreza, de la lectura, la crítica y la posición de los participantes en relación con la construcción del producto artístico y sus interpretaciones fluctuantes.

Proyecciones artísticas

Así mismo en la materialización de la expresión al traspasar en cuerpo y el lenguaje al ponerse en escena, es claro que el objetivo de este es poner en esa obra elementos implícitos inconscientes del autor, sobre los cuales se movilizan sus deseos, es por ello que el aporte de Freud (1914) confesó, ante todo, que es un profano en cuestión de arte, “el contenido de una obra de arte me atrae más que sus cualidades formales y técnicas, a las que el artista concede, en cambio, máxima importancia”. La consideración del psicoanálisis con respecto al arte establece que el ejercicio de tal actividad se propone el apaciguamiento de deseos no transmitidos, en primer término, en el propio artista creador, y en segundo, en su lector o espectador. Las fuerzas pulsionales del arte son los mismos conflictos que empujan a la neurosis a otros individuos y han movido a la sociedad a edificar sus instituciones (Freud, 1913). En primer lugar, lo que el artista busca es auto liberación y estos mismos deseos retenidos aporta a otros al comunicarles su obra. Esta glosa tiene que reunir ciertas condiciones para que tales creaciones se conviertan en obra de arte: una refundición que mitigue lo chocante de esos deseos que oculte su origen personal y que observe unas reglas de belleza que soborne a los demás con unos incentivos de placer. Freud (1913) determina que al psicoanálisis no le resulta difícil indagar,

junto a la parte manifiesta del goce artístico, una parte latente, pero mucho más eficaz, que proviene de las fuentes escondidas de la liberación de lo pulsional. Por un lado, el nexa entre las impresiones de la infancia y las peripecias de vida del artista y por el otro, sus obras como reacciones frente a esas incitaciones; constituye uno de los más atractivos objetos del abordaje analítico. La explicación freudiana del arte abarca dos vertientes: primero, el análisis biográfico psicoanalítico que se centra en los mecanismos psíquicos del artista y del espectador, y considera los conflictos inconscientes del artista como la verdadera fuente del arte, es decir, llegar realmente a una profunda comprensión de la vida anímica del sujeto investigado, (Freud, 1910).

Resultados

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

Con relación a las experiencias comunitarias, se evidencia que el arte representa una constante en el cotidiano de los artistas incluso antes de pertenecer al colectivo, reconociendo que está inmerso en el proyecto de vida, desde una visión creativa de los espacios y desarrollos, por tanto se convierte en una posibilidad de sentirse llamado a la vocación y a la enseñanza desde lo adquirido en el proceso para poder contribuir.

Se hace evidente que el contexto en el que se encuentra ubicado el colectivo, presentó anteriormente problemáticas relacionadas con la violencia, donde se resalta el miedo que limitaba la participación, sin embargo, al apropiarse del espacio y brindar ofertas de alternativas diferentes el territorio, logró manifestarse de otras formas e incluso surgieron otros colectivos. La participación hace énfasis en la toma de decisiones y articulación de los participantes en relación con las redes de artistas en un consenso de intereses, tomando en cuenta las voces de todos los participantes.

El intercambio de saberes le da un valor a la deconstrucción y mejora de las condiciones desde una retroalimentación abierta al público desde las diferentes manifestaciones artísticas, se reconoce desde allí la necesidad de articularse y mostrar el quehacer de instituciones presentes en el sector desde una acción política y de pertenencia, por lo que es un nivel de pedagogía que se direcciona a nivel ciudad.

La transformación social se comprende desde los territorios en una mirada crítica que permite leer las problemáticas desde el contexto, reconociendo el eje del diálogo y la reflexión, en donde lo cotidiano adquiere nuevas formas, así mismo la convivencia se ve impactada al llevar las apuestas artísticas como posibilidad de relacionarse de manera sana aportando significados y reconociendo la importancia del autocuidado del cuerpo como instrumento, así se asume valores como el respeto del espacio y su implicación en el tejido social en el simbolismo del mismo en su interacción.

Por su parte, los procesos formativos promueven la estimulación de aprendizajes para dar alternativas de vida en donde se implica el liderazgo y la vocación en las vivencias de los jóvenes, para saber escuchar y generar lazos entre artistas, se evidencia una evolución en temáticas acordes a las diferentes manifestaciones del arte desde lo individual y social, lo que tiene un sustrato social en el impacto desde la mirada del otro, facilitando la proyección.

Los jóvenes y la vida comunitaria se ven direccionadas a las manifestaciones de las capacidades desde las relaciones interpersonales, ambos participantes reconocen la importancia de entornos pacíficos, desde la materialización de experiencias, cualificando a futuros artistas con la pertenencia y herramientas claves para lograr transmitir agentes de cambio desde elementos psicológicos, generando un impacto a través de la comunicación.

Al hablar de factores protectores, se evidencia que el reconocimiento desde lo económico y profesional es una necesidad, sin embargo, hay una influencia de la sensibilización, la resolución de necesidades y la reflexión constante, por lo que el arte da la posibilidad de poner en escena y ser escuchado no solo con las palabras, al salir de lo íntimo a lo público.

Las habilidades sociales, se dirigen a la implicación del afecto como eje potencializador que ayuda a cuidar la diversidad de talentos, reconociendo los artistas, las obras y la visualización en el

fortalecimiento de la costumbre de poner en palabras, en disciplina, fortalecimiento y esparcimiento.

En cuanto a las reflexiones en torno al arte, se enfatiza en los significados positivos que se denotan en el mismo desde la interpretación comunitaria, en donde es dotado en la aceptación, donde se le da al artista un rol en el proceso de elaboración desde el profesionalismo, la dedicación y constancia, así también, los temas desde los cuales se tiende a movilizar, más allá de los escenarios tradicionales, llevando el arte de los teatros a las calles de forma abierta y de fácil acceso, como patrimonio cultural inmerso en lo cotidiano y genuino.

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

Al relacionar las conclusiones de este estudio con las de los autores antecedentes, se reconoce que las brechas sociales, directamente, no imposibilitan la participación de los artistas con el entorno en la medida que posibilitan transformar, sino que como dice Chagas (2020) se da de manera espontánea, permitiendo resignificar desde el liderazgo que se asome, en función de la vocación, lo que hace que los participantes se sientan movidos a habitar sus territorios de una manera crítica.

Por lo que la actual investigación, contrasta con el postulado de que si es posible el empoderamiento de las comunidades para apropiarse de los espacios y posibilitar un espacio seguro de transformación dirigido al bienestar e impacto positivo. Claramente se reconoce la necesidad de dar énfasis en futuras investigaciones sobre las implicaciones de las manifestaciones artísticas por separado.

Así mismo con los resultados obtenidos es de considerar los elementos propuestos que se hacen evidentes, postulados por Balanzó et al., (2016) que identifica estrategias para la transformación en el arte para se despliegan para actuar como agentes de cambio: 1) actuar con consistencia interna, 2)

extender el campo de práctica, 3) eludir cuellos de botella y reescalar, 4) intermediar ciclos de conocimiento y 5) jugar un rol en la esfera pública. Es por ello por lo que todos los actores comunitarios se relacionan en el reconocimiento estratégico del arte.

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

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

La oportunidad de integrar a la comunidad con actores frente a los recursos psíquicos de cada artista, posibilita una mejora en la convivencia, partiendo de los postulados de García (2021) Los artistas que trabajan desde los paradigmas del arte colaborativo, comunitario y procesual navegan en estrechos márgenes hacia el progreso. Preciado (2016) cree que es una oportunidad a todas las personas y con mismas condiciones, potencia la autoestima y, por lo tanto, aumenta el sentimiento de pertenencia y la confianza en ellos y ellas mismas, mejorando su calidad de vida y la de la comunidad donde viven. Es por ello por lo que el arte se convierte en una narrativa diferente que permite resignificar

experiencias y narrar aquello que a veces no es posible poner en palabras.

Entorno a las reflexiones del arte se reconoce que posibilita una interacción entre cultura e identidad, siguiendo el argumento de Johnson (2006) Las actividades y la identidad culturales que se produce tienen un efecto estabilizador en comunidades. Con ello mantiene, viva la parte espiritual de las personas en conexión con la otredad, considerando el aporte de Mejía (2021) El arte juvenil ha traído consigo posibilidades de crear, por ello, se ha convertido en una alternativa fundamental para el desarrollo humano y social, ha permitido proyectar el ideal de ciudad, a través de procesos lúdicos, reflexivos y críticos, que cuestionan problemáticas y le apuestan a la construcción depaz territorial. En los barrios la mirada del joven adquiere una posición crítica desde la posibilidad de conectar ideas reflexivas desde el surgimiento de nuevos liderazgos es por estopor lo que se asume a el arte como mediador y potencializado de habilidades.

Referente a la potencialización del acto de poner en símbolos eso que representa una necesidad común en las obras, Pérez (2019) reconoce que el humano siente la necesidad de crear símbolos para transformar su entorno, sobrevivir a la barbarie y crear lazos, que permitan unir las diferentes culturas en un conocimiento de sus prácticas culturales para conocer de qué manera se ha simbolizado la experiencia, es desde allí que se posibilita entretener saberes comunitarios, tras la enseñanza del arte, Patiño (2019) comprende que enseñar arte involucra un conjunto de acciones que conllevan a utilizar modelos y métodos pedagógicos; la acción de enseñar arte, por sí sola, no da garantías de que la metodología de enseñanza sea la adecuada , por lo que es necesario comprender las necesidades desde la expresión y el sentido desde el cual es dotado, González (2008) dice que el arte permite enfatizar la unidad inseparable de lo emocional y lo simbólico, no solo en los procesos asociados a la fantasía y la imaginación, sino en todos los procesos psíquicos, creando las bases para una representación diferente de la relación del hombre con la realidad.

Conclusiones

Al finalizar el presente trabajo se lograron comprender las implicaciones de las formas de expresión y la carga que representa desde lo simbólico tanto en la puesta en escena, como en el entorno y las posibles interpretaciones, las cuales se hacen visibles en el reconocimiento de los artistas y en su necesidad de dirigirse a el espacio público como posibilidad de dejar huella frente a las problemáticas cotidianas con las que se vive, por lo que efectivamente se evidencia una transformación social que promueve la participación y el proceso de enseñanza a futuros artistas y colectivos que se empoderen de las decisiones dentro de lo comunitario para un impacto positivo implícito por el hecho de contar con la presencia de dichos colectivos artísticos en proyección de nuevas alternativas desde la vocación.

Se logró considerar que para los artistas es importante el reconocimiento y la participación de la comunidad en la comprensión de las expresiones artísticas, los factores asociados son el arte como estilo de vida más allá de la utilización del tiempo libre, la estética y expresión de sentimientos comunes, la importancia de la reflexión y de poner en palabras, la necesidad de entornos pacíficos los cuales son posibles mediante la sensibilización.

Para concluir, se logró identificar que la simbolización de experiencias comunes en lo cotidiano, de sentimientos y emociones asociadas si se posibilita y los artistas lo reconocen desde la resignificación de experiencias, desde los imaginarios propios o sociales en la interconexión entre las interpretaciones y las manifestaciones artísticas, tanto desde el circo contemporáneo, el baile, el teatro, la escritura y la literatura.

Referencias bibliográficas

Alcaldía de Medellín (2022). Plan estratégico de juventudes. Medellín: Revista Los Colores.
https://issuu.com/medellinjoventud/docs/plan_estrategico_juventud

Almanya Márquez, J, Mesa Durango, T, Escamilla Díaz, L, Casas Agudelo, L, Giraldo Blandón, Ossa Quintero, Y. (2022). Telón arriba, armas abajo: Paz y Dignidad, una propuesta de intervención para fortalecer las redes de apoyo de la comunidad de Blanquital. Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria.
<https://dspace.tdea.edu.co/handle/tdea/2530>

Álvarez, L. (2013): "Rituales: reflexiones desde la Antropología cognitiva" XIª Reunión Científica Antropología: Horizontes rituales. Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas. Valencia.

Álvarez, L. (2013): "Rituales: reflexiones desde la Antropología cognitiva" XIª Reunión Científica Antropología: Horizontes rituales. Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas. Valencia.

Amar, J., Abello, R. y Acosta, C. (2003). Factores protectores: un aporte investigativo desde la psicología comunitaria de la salud. *Psicología desde el Caribe*, (11), 107- 121. <https://www.redalyc.org/pdf/213/21301108.pdf>

Amira. R. (2016) Reparación simbólica el arte de la resistencia. Colombia plural <https://colombiaplural.com/reparaciones-simbolicas-arte-la-periferia/>

Balanzó, A., Ariza Porras, A. Quiroga, D, Gómez Ramírez, Á. (2019). Circo y teatro para la transformación social: Repertorios de conocimiento y acción en la construcción de entornos protectores y la promoción de derechos de los niños, niñas y adolescentes. *Calle 14 revista de investigación en el campo del arte*, 15(27), 168–181. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7166115>

Barón Rodríguez, F. (2015). Inclusión del arte urbano en Medellín. *Musaurbana*. <https://bibliotecadigital.usb.edu.co/entities/publication/9d1fdbf1-8ea2-4540-8366-b8c3822b5392>

Barroso Tanoira, F. (2012). Factores y Razones para desarrollar la creatividad en las empresas. Un estudio en el Sureste de México. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, 18(3), 509-516. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/280/28024392009.pdf>

Bermúdez, Y. (2015). Democratización de acciones políticas a través de las prácticas artísticas realizadas por jóvenes. *Eleuthera*, 13, 46-63. <https://www.redalyc.org/pdf/5859/585961405004.pdf>

Blumer, H (1969). *Symbolic Interactionism*. Nueva Jersey: Prentice-Hall.

Bogdan, R. Biklen, S. (2003). *Qualitative Research for Education: An introduction to Theories and Methods* (4th ed.). New York: Pearson Education group.

Bravo, Torruco, Martínez, Varela. (2013). Metodología de investigación en educación médica. *Facultad de Medicina Universidad Nacional Autónoma de México*, 162-167.

<https://www.redalyc.org/pdf/3497/349733228009.pdf>

Carnacea, M. (2012) Arte para la transformación social: desde y hacia la comunidad I Congreso Internacional de Intervención Psicosocial, Arte Social y Arteterapia. Archena, 28, 29, 30 noviembre y 1 de diciembre 2012, Yucatán México.

Carrillo, J. (diciembre de 2007). La triangulación de la ciudad líquida: flaneurs, colaboracionistas y resistentes. Trabajo presentado en *Cartografías disidentes de la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior*, Madrid, España.

Chagas, E. (2020). [Reseña del libro La mediación artística. Arte para la transformación social, la inclusión social y el desarrollo comunitario, de Ascensión Moreno González]. *Revista de Treball Social*, 219, 183-185. DOI: 10.32061/RTS2021.219.10

Chavarría, J. (2009). *En tránsito: arte: UEM, Escuela superior de arte y arquitectura*. Alcorcón Madrid: Rueda Universidad Europea de Madrid. <https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/2053385653>

D'Alleva, A. (2005). *Methods y Theories of Art History*. Londres, UK: Laurence King.

De Haas, H., Fransen, S., Natter, K., Schewel, K., Vezzoli, S. (2020). *Social Transformation*. (IMI working papers; No. 166), (MADE project paper 16). International Migration Institute. <https://www.migrationinstitute.org/publications/social-transformation>

Dewey, J. (1989). *Cómo pensamos. Nueva exposición de la relación entre pensamiento reflexivo y proceso educativo*. Barcelona: Paidós. <https://www.redalyc.org/pdf/802/80270211.pdf>

Durkheim, E. (1974). *Educación y Sociedad*. Buenos Aires: Editorial Tauro.

Erikson, E. (1982). *The life cycle completed: review*. Nueva York, Estados Unidos: Norton Freud, S. (1910). "Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci". *Obras Completas*, Vol. XI. Buenos

Freud, S. (1913). "El interés por el psicoanálisis. F. El interés para la ciencia del arte". *Obras Completas*, Vol. XIII. Buenos Aires: Amorrortu Editores

Freud, S. (1915) *Pulsiones y destinos de pulsión*. En J. Strachey (Ed.) y J. L. Etcheverry y L. Wolfson (Trad.) *Obras Completas*. (2ª Ed. Vol. XIV, pp. 105-134). Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.

Freud, S. (1978) *Conferencias de introducción al psicoanálisis*. En J.L Etcheverry (Trad) *Obras completas: Sigmund Freud* (vol. 16) Buenos Aires: Amorrortu Editores. (Trabajo original publicado en 1916)

Freud, S (1914). "El creador literario y el fantaseo". En Sigmund Freud: *Obras completas*, (vol.IX). Buenos Aires: Amorrortu Editores, 2007.

García Oliveros, E (2021) *Prácticas sociales en el arte en la ciudad de Madrid: intervención con colectivos vulnerables. Arte y política de identidad* Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Murcia (España) <http://revistas.um.es/api>

García Ramon, M., Albet, A., Zusman, P. (2013). *Recent developments in social and cultural geography in Spain*. *Social y Cultural Geography*.

Gaviria Puerta, N. A. (2022). *Incidencias del arte urbano en la configuración de la ciudad. El caso de Medellín, Colombia*. *Revista de Arquitectura* (Bogotá), 24 (2), 27-36 <https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/view/3475>

Gómez (2018) *Importancia de las artes y el desarrollo de la creatividad en la formación del perfil del docente*.

Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Carabobo. Valencia, Venezuela. Núm. 54 de 2018
PP. 348-376 <https://orcid.org/0000-0003-1746-9764>

González Rey, F (2008) Psicología y arte: razones teóricas y epistemológicas de un desencuentro Tesis Psicológica, núm. 3, noviembre, pp. 140-159 Fundación Universitaria Los Libertadores Bogotá, Colombia. <https://www.redalyc.org/pdf/1390/139012667013.pdf>

Goñi, A. (2000). Desarrollo de la creatividad. Madrid, España: EUNED.

Gutiérrez, S., Castañeda, R., Delgado, M., Vargas, M. (2017). Interaccionismo simbólico y teoría fundamentada: un camino para enfermería para comprender los significados. Cultura de los cuidados. <https://culturacuidados.ua.es/article/view/2017-n49-interaccionismo-simbolico-y-teoria-fundamentada>

Hall, S. (1915). Adolescence: Its Psychology and its relations to Psysiology, Sociology Huyghe Infantino, J. (2019). Arte y Transformación social. El aporte de artistas (circenses) en el diseño de políticas culturales urbanas. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos, (71), 72-88. <https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/article/view/1068>

Johnson, C., Barcelona, I. S. (2006). El arte como herramienta para la transformación social. La casa Amarilla. Barcelona (España). <https://mediacionartistica.files.wordpress.com/2012/11/red-latinoamerica-arte-para-la-transformacion-social.pdf>

Jung, C. (1964). El hombre y sus símbolos. Barcelona, España: Paidós.

Klein, M (1930). "La importancia de la formación de símbolos en el desarrollo del yo". En Obras completas Melanie Klein, (vol. I). Buenos Aires: Paidós, 1990

Lacan, J. (1959) En memoria de E. Jones, Sobre la teoría del simbolismo en Escritos II, 1975, Siglo XXI Editores, México.

Mata, N. (2020) ¿Por qué la comuna de castilla perdió el año en homicidios? Colombiano <https://www.elcolombiano.com/antioquia/seguridad/la-comuna-castilla-de-medellin-cerro-el-2020-con-aumento-de-homicidios-AF14337456>

Matos, R. Pineda, Y, Vásquez, A (2010). El Aprendizaje del Arte. Un modelo de mediación basado en la interacción sociocultural. Universidad Pedagógica Experimental Libertado, 68, 179-207. <https://www.redalyc.org/pdf/3761/376140384008.pdf>

Mejía Betancur, L. P. (2014). El arte como herramienta de comunicación para el cambio social. El caso de Medellín. Folios, (31), 59-74.

file:///C:/Users/57301/Downloads/malvarezmontoya,+326291-Texto+del+art_culo-20161125_compressed.pdf 119773-1-10-

Mejía, M. R., Ramírez, C. F. C., Landazury, J. J. B., Silva, P. A. C. (2021). El arte como posibilidad para la

esperanza: Resistencias y reexistencias juveniles para la construcción de paz en la ciudad de Bogotá desde la experiencia con la Red Somos Generación de Verdad. Ciudad Paz-ando, 14(2), 8-21.
<https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/cpaz/article/view/18006>

Mirzoeff, N. (2003). Una introducción a la cultura visual. Barcelona, España: Paidós. Molinero, R. (2017). El adolescente y su entorno: familia, amigos, escuela y medios. sepeap, (1).
<https://www.pediatruiintegral.es/publicacion-2017-06/el-adolescente-y-su-entorno-familia-amigos-escuela-y-medios/>

Muñoz. D. (2018). La presencia antropológica filosófica de Max Scheler en la obra de Paulo Freire: el ser humano como ser de apertura. Revista senderos. 57.
<https://ojs.tdea.edu.co/index.php/senderos/article/view/957/1340>

OIT (2022) Los Cuidados Comunitarios en América Latina y el Caribe: Una aproximación a los cuidados en los territorios (2022). <https://www.undp.org/es/latin-america/publicaciones/los-cuidados-comunitarios-en-america-latina-y-el-caribe>

Ospina V. (2009) Trabajo social e intervención en lo social, en el encuentro nacional de docentes en Metodologías de intervención profesional, realizado por el "CONETS" en la ciudad de Medellín, el 20 y 21 de agosto de 2009; y de la segunda versión de ponencia presentada al II Seminario Internacional. Intervención en trabajo social: Fundamentación teórica y metodológica, 19 y 20 de noviembre de 2009, Medellín Colombia.

Páramo, A. (2011). Factores de Riesgo y Factores de Protección en la Adolescencia: Análisis de Contenido a través de Grupos de Discusión Terapia Psicológica 2011, 29 Disponible en:
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=78518428010> ISSN 0716-6184

Páramo, M. (2011). Factores de Riesgo y Factores de Protección en la Adolescencia: Análisis de Contenido a través de Grupos de Discusión. Terapia psicológica, 29(1), 85-95.
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-48082011000100009

Patiño Peña, M. (2019). El arte como estrategia de reconstrucción del tejido social: esbozando recuerdos, escenarios para la paz. <http://hdl.handle.net/20.500.12622/1530>.

Paz Rueda A, Sáenz J, Unás Camelo V, Muñoz Ballesteros N. ¿Cómo Se Transforma Lo Social?: Discursos y Prácticas de Interacción En Cali. Universidad Icesi; 2010. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat07246a&AN=udv.819241&lang=es&site=eds-live>

Peñafiel, E. Serrano, C. (2010). Habilidades sociales, España: Editex

Pérez Vargas, L., Serna Cardona, N, Estrada Sánchez, N. (2019). El arte como configurador desentido de vida. <https://repository.cinde.org.co/handle/20.500.11907/2537>

- Pérez, S. (2021). La música como medio de transformación social: estudio de caso de la Corporación Rural Laboratorio del Espíritu en el municipio de El Retiro – Antioquia. <https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/13831>
- Peters, T. (2019). ¿Qué es la mediación artística? Un estado del arte de un debate en curso. *Córima, Revista de Investigación en Gestión Cultural*, 4(6). <http://corima.udgvirtual.udg.mx/index.php/corima/article/view/7134/6552>
- Plan Estratégico de Juventud 2015-2027. Alcaldía de Medellín. Pp, 1-38. <https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/5972-Plan-Estrategico-de-Juventud-de-Medellin-2015--2027>
- Preciado Rodríguez, A. (2016). El arte como herramienta de transformación social: Evaluación de programas referentes.
- Quapper, K. (2013). Acción Comunitaria con Jóvenes: Desafíos Generacionales. *Última década*, 21(39), 169-195. <https://www.scielo.cl/pdf/udecada/v21n39/art08.pdf>
- Quesedo, Castaño. (2002). Introducción a la metodología de investigación cualitativa. *Revista de Psicodidáctica*, 5-39. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17501402> <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17501402>
- Ramírez, F. (2019). Participación de los jóvenes en el entorno comunitario. *Civilizar: Ciencias Sociales y Humanas*, 19(37), 95-102. <https://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/ccsh/article/view/V19n37a04>
- Rappaport, J. (1984). *Studies in empowerment: Introduction to the issue. Prevention in Human Services*, 3, 1-7.
- Roa, Y. Acevedo, D. (2018). Factores de riesgo y protectores comunitarios frente a la aparición de conductas delictivas en adolescentes y jóvenes del barrio Simón Bolívar del municipio de Pamplona. Proyecto de investigación, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/19292>
- Tamayo de Serrano, C. (2002). La estética, el arte y el lenguaje visual. *Palabra Clave*, 7. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/649/64900705.pdf>
- Torres (2017) *Arte y talento en busca del sentido de la otredad y la alteridad*. Universidad pedagógica nacional. Bogotá Colombia. <http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/11021?show=full>
- Trucco, D., Ullmann, H. (2016). *Juventud: Realidades y Retos para un Desarrollo con Igualdad*. En Libros de la CEPAL. United Nations.
- Urbieto, L., Iciar, M. (2003). *Nociones de Juventud*. *Última década*, 11(18). https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22362003000100002

Artículo de investigación

La transformación social a través de la simbolización del arte...

Varela Crespo, L. (2010). La educación y los servicios sociales en los procesos de desarrollo comunitario: revitalización del trabajo en red. *Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria*, 17, 137-148.

Vigotsky, L. (2005). *Psicología del Arte*. México: Distribuciones Fontamara S.A.

Vilchez, J., Moreno, F., Reyes, M. Avila, M. (2016). Arte y psicología. *Ton Duc Thang University*, 6, 35.
<https://fil/Dialnet-ArteYPsicologia-6861738.pdf>

Zuleta, E. (1991). Colombia: Violencia, democracia y derechos humanos. Bogotá: Altamireditiones.
<https://www.corteidh.or.cr/tablas/17880.pdf>