



Estado del arte sobre el conocimiento en torno a las expresiones artísticas en la juventud como un medio para la transformación psicosocial.

Artículo de revista

Autores:

Solangie Manco Quintero
Lizeth Maritza Zapata Salazar
Carolina Figueroa González
Nelson Bermúdez Estrada

Asesor:

Manuel Eduardo López García

Programa Académico:

Psicología

Universidad Católica Luis Amigó
Facultad de Psicología y Ciencias Sociales

Medellín

2020

Estado del arte sobre el conocimiento en torno a las expresiones artísticas en la juventud como un medio para la transformación psicosocial.

State of the art on knowledge about artistic expressions in youth as a means for psychosocial transformation.

Carolina Figueroa González
Lizeth Maritza Zapata Salazar
Nelson Bermúdez Estrada
Solangie Manco Quintero

Estudiantes de Psicología/Universidad Católica Luis Amigó

Resumen

Este artículo presenta la síntesis de una investigación de corte cualitativo, con un enfoque fenomenológico hermenéutico, realizada como trabajo para optar al título de psicólogo en la Universidad Católica Luis Amigó, que tuvo como objetivo establecer un estado del arte de las transformaciones psicosociales que surgen en la juventud a partir de sus expresiones artísticas; se optó por realizar un rastreo documental, que permitió recuperar lo que se ha investigado con relación a la juventud, el arte y la transformación social. El levantamiento de la información se llevó a cabo a través de una búsqueda en bases de datos, donde la muestra documental se tomó de textos que poseen una relación con estas temáticas. A través del rastreo, surgieron hallazgos en los cuales se puede concluir que las expresiones artísticas logran tanto ser un medio para generar cambios dentro de una estructura social, cómo lograr conectar con la emocionalidad y el pensamiento de los jóvenes, para expresar e intentar transformar situaciones problemáticas; también permiten recuperar la memoria histórica de la ciudad y fortalecer los vínculos en una comunidad.

Palabras Clave: Arte, Expresiones artísticas, Juventud, Psicología social, Transformación psicosocial.

Abstract

This article presents the synthesis of an investigation that aimed to establish a state of the art of psychosocial transformations that arise in young people from artistic expressions; it was decided to carry out a state of the art with a phenomenological hermeneutic approach, which allows recovering what was previously investigated in relation to youth, art and social transformation. The gathering of information was carried out through a search in databases, where the documentary sample was taken from disciplines that have a relationship with these themes. Through tracking, findings emerged in which it can be concluded that artistic expressions can be a means to generate changes within a social structure, manage to connect with the emotionality and thinking of young people, to express them and try to transform problematic situations; they also allow to recover the historical memory of the city and strengthen ties in a community.

Keywords: Art, Artistic expressions, Youth, Social psychology, Psychosocial transformation.

Introducción

Este artículo presenta los resultados de una investigación cualitativa sobre las transformaciones psicosociales que se generan en los jóvenes de Latinoamérica a través de las expresiones artísticas, con un foco contextual que es la comuna 3 (Manrique) en Medellín, Colombia. La investigación se realizó con la modalidad estado del arte y utilizando el enfoque fenomenológico hermenéutico; por lo tanto, se realizó una búsqueda en bases de datos como

Dialnet, EBSCO, Google académico, Scielo, Redalyc, Digitalia, entre otras, donde se tomó la información indicada para el tema, aproximándose teóricamente al objeto de estudio y así identificar las características en que convergen o difieren los autores de los diferentes textos, con el fin de conocer lo que se ha investigado anteriormente en relación a la juventud, el arte y la transformación social. Los textos obtenidos a partir de la revisión documental, se recopilaron en una matriz bibliográfica y se clasificaron a través de categorías de análisis, permitiendo hacer un estudio más profundo de ellas, sacar conclusiones y descubrir qué aspectos no se han tenido en cuenta en investigaciones anteriores sobre los temas propuestos.

El contexto del que surge el problema investigativo y la pregunta es Medellín y sus periferias, una ciudad atravesada históricamente por el conflicto, el cual ha repercutido en la vida de muchos jóvenes, quienes resistieron a estas situaciones conflictivas y aún habitan estos lugares, se aferraron a la esperanza de un mundo transformado, una vida nueva que también dependía de un accionar cargado de creatividad y formas diferentes de hacer las cosas en el día a día. Se propuso investigar, entonces, las expresiones artísticas como estas nuevas prácticas utilizadas por los jóvenes para afrontar situaciones problemáticas, es por ello, que se pretende desde las ciencias sociales, comprender a través de las investigaciones realizadas, la forma en que las expresiones artísticas han influido en la transformación psicosocial de los jóvenes en Latinoamérica, en contextos con situaciones similares a las de Medellín y la comuna 3 (Manrique).

Conocer acerca de lo que posibilita el arte o las expresiones artísticas en los jóvenes, permite ampliar el campo de acción desde las ciencias sociales, dando la posibilidad a los profesionales de estas áreas, de abordar o intervenir diversas problemáticas a partir de actividades que conecten fácilmente con los jóvenes de la sociedad actual.

La relación entre expresión artísticas y juventud, ha sido motivo de investigaciones previas, los antecedentes dan cuenta de algunos avances en el conocimiento de esta relación, entre ellas, se encuentra que las expresiones artísticas se han convertido en un medio para lograr transformaciones a nivel individual y social en los jóvenes que viven en un contexto problemático y conflictivo, como plantea Mejía (2014): “el arte como herramienta de transformación social es considerado (...) como una estrategia de comunicación que contempla cambiar la mentalidad del hombre respecto a los comportamientos insensibles y violentos del mismo” (p.63). También, el arte o las expresiones artísticas permiten ampliar la visión de los jóvenes para construir una realidad diferente, en palabras de Chacón y Cuesta (2013): “(...) El arte potencializa la oportunidad de ser de otro modo, de construir otros mundos, de colocarse desde otros saberes, es decir, la creación artística alimenta la potencia de los sujetos para ser de otro modo, para re- estructurar la estructura (...)” (p.68).

A través de los textos consultados y su análisis, se puede afirmar que los jóvenes en Latinoamérica, específicamente, cumplen un papel trascendental en la construcción de subjetividad y transformación, realizando ejercicios de re significación y pertenencia por medio de diversas expresiones artísticas, las cuales son asumidas por ellos como un medio o instrumento que posibilita la expresión de emociones, afinidad, inconformidades y la vinculación con un grupo o una comunidad proactiva; estas expresiones posibilitan el empoderamiento de los jóvenes para transformar positivamente su realidad, además, son una herramienta para narrar los hechos, los pensamientos y los sentires del alma en su máxima expresión.

Metodología

La metodología que se utilizó para esta investigación es de tipo cualitativa, la cual concede importancia al contexto, la función y el significado de los actos humanos y permite un abordaje de la realidad social subjetiva como objeto de conocimiento científico (Galeano, 2004), se realizó bajo un enfoque fenomenológico hermenéutico, propio de las ciencias sociales, que permite la interpretación de los textos y la comprensión de los fenómenos desde la subjetividad del actor, su experiencia personal y vinculación con el mundo (Álvarez, 2003).

La investigación se realizó con la modalidad de estado del arte, entendida esta como “una investigación documental a partir de la cual se recupera y trasciende reflexivamente el conocimiento acumulado sobre determinado objeto de estudio” (Galeano & Vélez, 2002, p. 15). El levantamiento de la información se hizo a través de una búsqueda en bases de datos como Dialnet, EBSCO, Google académico, Scielo, Redalyc, Digitalia, entre otras, donde se extrajeron los textos relacionados con los temas propuestos a investigar. Esta información se revisó y recopiló en una matriz bibliográfica en Excel, con el fin de conocer lo que se ha investigado anteriormente con relación a la juventud, el arte y la transformación psicosocial.

Posteriormente, se hizo una clasificación de los textos a través de la matriz bibliográfica en Excel, la cual contiene 4 ejes para ordenar la información: población, muestra, matriz y categorías; en el eje **población** se incluyeron los textos que exponen de manera general las temáticas, con autor, fecha de publicación, editorial y ciudad; en la **muestra**, se hizo un filtro en el cual se incluyeron los textos más adecuados para llevar a cabo la investigación, para luego ampliar la información en el eje **matriz**, donde se incluyó la escritura de los contenidos más importantes que permitieron analizar, aclarar y establecer los hallazgos obtenidos en la investigación; al final, se encuentra el eje **categorías**, donde se colocaron las categorías de

análisis (expresiones artísticas, transformaciones psicosociales, juventud, contexto y metodología), para clasificar los contenidos de cada texto y analizarlos de acuerdo a la temática establecida, estableciendo similitudes, diferencias y vacíos, a través de interrogantes a cada categoría, consignándolas en este eje.

Hallazgos

A continuación, se exponen los hallazgos obtenidos a través de la investigación realizada. Primero se presentarán los resultados de la categoría Juventud; después los de Transformación Psicosocial; como tercero, Expresiones Artísticas; cuarto, Contexto; y, por último, Enfoque Metodológico. Es preciso aclarar que la enumeración que se le ha asignado a las categorías, ha sido para establecer un orden en la escritura y no para destacar el orden de importancia.

Juventud

A través de la búsqueda sobre la categoría juventud, se encuentra que esta es considerada por algunos autores: López (2010), Cuta, Mendieta & Rodríguez (2019), Ayala (2015), como una construcción social y cultural, donde se reconoce el papel del contexto y la cultura específicos para la determinación de su punto social de inicio y finalización. Es en esta etapa donde se construye la personalidad y se va conformando la identidad de la persona, esta se construye de acuerdo al escenario intersubjetivo en el que se encuentra cada joven. En esta etapa se atraviesa también por un momento de aceptación y búsqueda de una nueva corporalidad, de ciertas características sexuales y nuevos roles ejercidos dentro de la sociedad; manifestando, además, diferentes formas de vivir, experimentar, expresarse hacia los demás, y de esta manera, también estar en constante construcción de su sentido de vida a través de lo percibido en la

realidad exterior. En palabras de Muñoz y Marín (2002), citados en Cuta, Mendieta & Rodríguez (2019):

Muchos de los jóvenes poseen otras lógicas, saberes y formas de conocer el mundo, de pensarlo y de actuar sobre él, respecto a los adultos que están acostumbrados a ciertas formas de vivir y percibir su situación en la sociedad. La juventud hoy se caracteriza por la creación de diferentes formas de experimentar, vivir, y expresarse hacia el mundo y las realidades dentro de las que se encuentra inmersa. (p.14)

En la revisión de los textos se evidencian múltiples conceptos sobre juventud, en general no se precisa una definición única, su término es tratado por varios autores desde diferentes disciplinas del saber, en palabras de López (2010):

Establecer un concepto que defina a la juventud puede ser un esfuerzo inútil si se parte de la idea de construir una representación totalizante. Este intento puede dar como resultado un discurso tan complejo y diverso como el mismo sujeto social que pretende definir y por tanto de poca utilidad como referente para acercarse a este (p. 140).

Propiamente en Colombia en la Ley 375 de Julio 4 de 1997 en sus artículos 3 y 4, se habla del joven como la persona entre 14 y 26 años de edad. También se define la juventud y el “mundo juvenil” así:

Entiéndase por juventud el cuerpo social dotado de una considerable influencia en el presente y en el futuro de la sociedad, que puedan asumir responsabilidades y funciones en el progreso de la comunidad colombiana. (...) Entiéndase por mundo juvenil los modos de sentir, pensar y actuar de la juventud, que se expresa por medio de ideas, valores, actitudes y de su propio dinamismo interno. (Congreso de la República de Colombia, 1997, p. 9).

A diferencia de las definiciones anteriores, la mayoría de los autores leídos no restringen un rango de edad propio para su definición, “Juventud se puede definir como el periodo de la vida de una persona en el que la sociedad deja de verle como un niño, pero no le da un estatus y funciones completos de adulto.” (Kustrín, 2007, p. 22); pero si varios de ellos dan muestra, para su conceptualización de unas condiciones específicas sociales, que van a estar determinadas por las prácticas que ejercen en su contexto: “debe de entenderse como una condición que los individuos experimentan a partir de procesos con características concretas que hacen que la condición de la juventud se exprese y se experimente de maneras diversas, complejas y sumamente heterogéneas” (González, 2013, p. 27)

A su vez, Restrepo (2011) en busca de reivindicar la imagen que se tiene acerca del ser joven esboza lo siguiente:

(...) la percepción que se tiene acerca de los jóvenes de Medellín es que somos vándalos, somos delincuentes [...], pero ya que usted me da la oportunidad yo quiero decir que no todos, y que los que están ahí [en los grupos armados] hay que mirarle las condiciones económicas, sociales, culturales, educativas [...] para uno poder llegar y juzgar por qué están ahí. Uno no puede llegar y decir así, a boca llena: es que él es un delincuente porque él es joven. ¡No! Eso no es cierto, eso no es verdad. El hecho de que el joven sea delincuente por ser joven, eso no es verdad. (p. 326).

Por otro lado, Ayala (2015), limita a la población joven como un sujeto que no logran tener la complejidad y la responsabilidad para responder por ellos mismos. Resulta también interesante ver como Cuta (2019) da cuenta de la percepción que tienen algunos jóvenes de la significativa juventud, el cual nace bajo el imaginario que tiene determinada comunidad, quienes piensan que el joven de bien es solo quien estudia, trabaja y sigue la norma, dejando de lado a aquellos que

no pueden seguir estas alternativas por las diferentes situaciones que los delimita a seguir esta vía.

En síntesis, la juventud podría entenderse, más que como un período establecido de edades, una forma de sentir, pensar y actuar, donde se establecen ciertas dinámicas acorde con las características contextuales y culturales, donde se desarrolla un cuestionamiento por la identidad, la corporalidad, las creencias y una búsqueda del sentido de la propia vida y la realidad.

Transformación Psicosocial

Al realizar el rastreo sobre el concepto de transformación psicosocial en las diferentes investigaciones, se evidencia que la palabra psicosocial no es citada en relación con la que la antecede, pero sí es notable el uso en los textos de la noción transformación social, cuyo concepto no se especifica unitariamente, va ligado al arte y a los cambios que surgen desde su práctica en los sujetos de diferentes formas. “El arte como herramienta de transformación social es considerado por los gestores y promotores culturales como una estrategia de comunicación que contempla cambiar la mentalidad del hombre respecto a los comportamientos insensibles y violentos del mismo” (Betancur, 2019, p. 16). Acentuando en la mayoría de los textos el rol transformador del arte, que hace hincapié en los contextos de mayor vulnerabilidad y desigualdad social, “el arte puede jugar un papel activo para desarrollar procesos de transformación de la ciudad, especialmente en aquellos territorios donde la desigualdad, el conflicto, la informalidad y la fragilidad institucional han marginado la población de las dinámicas urbanas.” (Castaño, 2015, p. 95)

En las diferentes investigaciones, se identifica el foco de interés en las transformaciones que se dan desde lo colectivo y social, más que a aquellas transformaciones generadas

individualmente, que permiten una trascendencia personas y asimismo, proponen un cambio a nivel social. Como lo expresan Bang & Wajnerman (2010):

Reconocer la potencialidad del arte y la creación colectiva en la comunidad como favorecedores de procesos en los que un grupo pueda constituirse como grupo sujeto de transformación social a través del arte, con sus efectos multiplicadores en lo comunitario. Por todo lo antedicho, consideramos que el grupo y la comunidad pueden ser Sujetos de sus propias realidades y actores de los propios procesos. El arte favorece que el colectivo ponga en acto y realización la posibilidad de generar lo nuevo a partir de lo diferente, crear desde las diferencias (p. 92).

En la misma línea, Viadel (2011) cita diferentes autores como Castillo (2007), Cárdenas (2011) y Marín (2010), que exponen cómo el arte ha posibilitado en los jóvenes el acceso a la participación política, lo que ha fomentado la transformación de los objetivos de sus prácticas, apuntando ahora a fines colectivos como el bien común y la transformación social; estos mismos autores acotan el surgimiento de liderazgos femeninos desde las diferentes manifestaciones artísticas que han suscitado la participación de las mujeres en asuntos públicos, lo que repercute en un panorama de unión entre lo cultural y lo político, haciendo manifiesto la forma como el uso de las diferentes expresiones artísticas han contribuido a profesionalizar prácticas en los jóvenes y llevarlos a campos del ejercicio social desde la vinculación con el estado.

Expresiones Artísticas

Por medio del rastreo que se realizó para la investigación, se pudo evidenciar que en los diferentes trabajos investigativos se habla del arte o las expresiones artísticas como un factor importante para el fortalecimiento de la identidad, la autoconfianza y empoderamiento de los jóvenes; además, de potencializar oportunidades de “ser de otro modo, de construir otros

mundos, de colocarse desde otros saberes” (Chacón & Cuesta, 2013, p. 68). También, como aquellas que cumplen funciones fundamentales en distintas culturas, épocas y sociedades, tales como: generar placer, armonía, expresar la cultura, satisfacer necesidades estéticas de conocimiento, expresar ideologías y construir subjetividad; incluso, son capaces de “reflejar la vida y la realidad, reflejar conflictos internos o sociales, estructurar la moral y desarrollar la capacidad creadora” (Ros, 2006, p. 1).

En algunos textos como los de García von Hoegen (2016), Gerlinger & Dana (2018), López (2015), se destaca el papel que cumplen las expresiones artísticas en los grupos para la construcción de identidad grupal, colaboración y trabajo grupal; se encuentran en estas investigaciones, que por medio de entrevistas y algunas técnicas de recolección de información, los participantes expresan que “esta vivencia les ha permitido desarrollar habilidades de organización y cooperación, que pueden ampliarse a otros sectores donde se trabaje por objetivos comunes” (García von Hoegen, 2016, p. 453). También se destaca la oportunidad que brinda lo colectivo de generar cambios a nivel individual; en palabras de López (2015): “Las prácticas artísticas colectivas permiten poner en marcha la posibilidad de transformación de las propias realidades a través de poder imaginar colectivamente otros mundos posibles, y crearlos junto a otros en un primer ensayo ficcional del cambio potencial.” (p. 214).

Asimismo, se evidencia cómo la creación artística en grupo favorece la participación activa, la creatividad, el compartir conocimientos con los otros, no solo conocimientos relacionados con lo artístico sino también con el respeto, la responsabilidad como ciudadanos y el trabajo conjunto, lo que genera también una transformación. (Johnson, 2006).

Contexto

Indagar sobre las estrategias artísticas juveniles y los contextos en los cuales se desarrollan, permite dar cuenta cómo los jóvenes de diferentes territorios han ido ampliando posibilidades de crear vínculos más estrechos con sus pares, espacios educativos y formativos para una transformación y un bienestar psicológico, social, y emocional.

De esta manera, se evidencia que reiteran los contextos donde se presentan fenómenos como la violencia, grupos al margen de la ley y delincuencia común, situaciones por las cuales se ven atravesados los jóvenes, quienes toman como una forma de protesta y expresión los medios artísticos, esto se puede demostrar en García (2016), López (2014), Mejía (2014), Parra (2018) quienes realizaron estudios acerca de las expresiones juveniles en contextos donde se vive la violencia en Medellín, expresan, entre otros planteamientos, que “la identidad colectiva a través del vínculo con el otro, donde se generan diálogos artístico culturales al interior de los barrios, que permiten promover una cultura de paz por medio de acciones sociales” (Parra, 2018, p. 857)

En algunos textos se rescata cómo los jóvenes se manifiestan a través de expresiones artísticas, como el grafiti la música y el baile, se constata en (Corinne, 2006), (Chacón, 2013), (Martínez, 2013), (Patiño, 2017), (Parra, 2018), Restrepo (2001), (Rojas, 2017) que estas formas de expresión son métodos transformadores para los fenómenos de violencia que se presenta en los contextos, lo anterior se evidencia en Mora (2013):

En Colombia, al igual que en el mundo entero, los jóvenes hablan mayoritariamente con el lenguaje del arte, empujan mensajes que tienen que ver con su oposición al consumismo, la exclusión y la guerra, reivindican el pacifismo, la alteridad y la posibilidad de una vida digna y militan en causas como el no armamentismo, la no violencia y el cuidado del planeta. (p.7)

Dentro de las investigaciones, se encuentra que autores como Infantino (2013), Mejía (2014), Martínez (2013), Parra (2018) & Rea (2013) refieren cómo en contextos marginales y vulnerados por la violencia, las diferentes expresiones artísticas como el teatro, la acrobacia en los circos, el graffiti y un género musical como el hip-hop, resultan ser actividades propicias para explorar y experimentar caminos diferentes, en los cuales se les permite a los jóvenes reeducar sus pensamientos y estilos de vida, así mismo es entender las dinámicas que representan estas actividades culturales como un camino a la transformación de aquellas experiencias registradas que impactaron esferas de su vida desde lo personal y lo social.

Por otro lado, después de la lectura de varios textos, es interesante ver cómo en tres de estos solamente (Infantino, 2008), (López, 2015) & (Zarauza, 2016), se encuentra que en algunos contextos, aparecen las prácticas artísticas y culturales como una apuesta al ámbito laboral, generando un medio de transformación para dar posibles soluciones a factores económicos. Sobre esto, Zarauza (2016) describe:

La actividad artística como una actividad laboral más, ya que, en esta práctica, las personas ponen en juego un conjunto de acciones, conocimientos y habilidades y del uso de ciertos instrumentos específicos que le permiten generar objetos u obras de carácter artístico. (p. 87).

Por su parte, García Von Hoegen (2016), Patiño (2017), López (2015), Parra (2018) & Restrepo (2011), plantean que las prácticas artísticas son promovidas como un acto de resistencia social pacífica, llevado a una acción política, en la cual estos sujetos se hacen conocer y hacen ver sus diferentes talentos como un medio de expresión y de empoderamiento para superar memorias del conflicto por el cual se han visto atravesados, he aquí cómo pueden crear nuevas maneras de relacionarse, configurando nuevas realidades con su comunidad. Al respecto, Patiño (2017) manifiesta:

En los barrios más abatidos y con el tejido social más fragmentado, en donde comenzaron a surgir colectivos y organizaciones de jóvenes, cuya intención era resistir a una violencia que los masacraba, fueron estos jóvenes quienes a través de la movilización, encontraron en el arte, la música, la literatura, el baile y la educación, otras posibilidades para ser y sobrevivir en los territorios, aunque varios de estos jóvenes fueron asesinados por organizaciones criminales, lograron avivar el espíritu en quienes subsistieron y de las nuevas generaciones, para que no desistieran y para que a través de otras formas no violentas, continuaran resistiendo y construyendo sociedad. (p.24)

El origen de esta investigación se dio teniendo en cuenta como referente a Latinoamérica, dado que fue donde surge la propuesta investigativa, se trata de evidenciar cuales son los países donde más se suele indagar este tipo de fenómeno donde se señalan las estrategias artísticas como un medio de transformación en diferentes esferas de la vida que se han visto atravesadas por la violencia, en países como Argentina, Brasil, Ecuador, Guatemala y Colombia, siendo al parecer este último, el contexto más destacado en los últimos diez años como se evidencia en Chacón (2013), Mejía (2014), Parra (2018), Restrepo (2011).

Enfoque Metodológico

Al realizar el cruce analítico en busca de la naturaleza de la información, es decir, a la metodología utilizada en los últimos años para indagar sobre juventud, expresiones artísticas y transformación en Latinoamérica, se ha encontrado que el método cualitativo es el que ha tenido mayor acogida por los investigadores.

Muestra de ello serían las investigaciones realizadas por Parra, Aponte, & Dueñas (2018), puesto que esta manera de investigar, según los autores, permite la interacción directa con los

sujetos o grupos, sociedades y culturas investigados, con el objetivo de descubrir tantas cualidades como sea posible; esto siempre en el marco del respeto, dando valor al conocimiento de los investigados, tejiendo encuentros desde la cotidianidad, interactuando en su propio contexto pero sin desenfocar el objetivo de dicho encuentro. (García, González & Novoa, 2009). Este tipo de investigación facilita la generación de conocimiento nuevo, ya que la investigación de casos puntuales permite la identificación de las características más importantes de este fenómeno social, y en ese sentido, plantear propuestas desde las comunidades para las y los jóvenes. (Ramírez, 2019).

De igual manera, para que esta forma de investigar sea eficaz, se requiere de unas herramientas acordes a la intencionalidad y finalidad, instrumentos que permitan recopilar para posteriormente analizar la información. Para ello, la observación participante y la entrevista llegaron ser fundamentales; en este caso, la entrevista, ya que su finalidad no es preguntar por preguntar, sino que se asume como un arte de realizar preguntas y saber escuchar respuestas. Como lo diría Carrera (2014): “La entrevista cualitativa, como herramienta de recogida de información, trata de entender el mundo desde el punto de vista del sujeto” (p.188).

Por otro lado, la observación también es fundamental en todo proceso de investigación, de esta manera lo asumirán García, González, & Novoa (2009), quienes mencionan que los investigadores no tenían un formato concreto para establecer la conversación, sino que esta se fue dando de manera espontánea mientras se indagaba por ciertos temas que previamente se conocieron con cierta profundidad. Asimismo, Infantino (2013), plantea que desde la observación participante se puede lograr un acercamiento con respecto al análisis de distintos gremios de artistas circenses desde el punto de vista de los sentidos, pero no solo tomando la

observación como técnica, sino que se hace un trabajo en simultánea mezclando la técnica mencionada anteriormente, entrevistas en profundidad.

Del mismo modo, en el rastreo bibliográfico también se encontraron otros planteamientos investigativos, pero siempre dentro del mismo enfoque cualitativo. Investigaciones como las realizadas por Parra, Aponte, & Dueñas (2018) y Patiño (2017), la estrategia de análisis de textos escritos, según ellos, es propicia cuando se realiza un estado del arte, ya que permite descifrar la intencionalidad que pretendían los autores en sus investigaciones. Además, según Gallo-Restrepo (2011), esta forma de acercarse al objeto de estudio, permite verlo en su integralidad y al mismo tiempo, recopilar un conocimiento específico con el fin de revisarlo de una manera detallada y cuidadosa.

Discusión

Inicialmente, podría decirse que la juventud es un periodo por el cual todo sujeto atraviesa, es una etapa posiblemente compleja ya que como todo ser humano, se inician los cuestionamientos y la busca de un sentido de vida, la cuestión es determinar cómo cada uno vive este proceso y cómo se ve influido por el contexto en el cual se desenvuelve, existiendo en muchos casos, oportunidades para encontrarse a sí mismo; no obstante, hay otros casos donde no hay posibilidades de elección, donde los jóvenes están inmersos en vivencias poco prometedoras, donde su carácter e ideales pierden importancia, siendo en algunas ocasiones, la misma sociedad que los estereotipa.

De ahí que las expresiones artísticas practicadas por jóvenes a través de la historia hayan posibilitado hacer lectura de la representación de cada momento social y cultural de la época, logrando un imaginario de los diferentes formas y estilos de vida de estos en el pasado, lo que ha

posibilitado a las generaciones actuales la extracción de significados; en la comprensión y el reconocimiento de aspectos importantes para la formación de la identidad y la construcción de nuevas visiones en los jóvenes, se han favorecido creaciones de diferentes formas, como teatro, danza, rap, grafiti, entre otras, que evidencian un sentir, un malestar social o político, un deseo intrínseco, una realidad vivida o un sueño futuro; las artes “transforman nuestra mirada sobre el mundo proponiendo interpretaciones diferentes; porque nos unen a nuestro pasado y abren la puerta hacia el futuro; porque actúan más allá de la rutina” (Tusa, 1996, p. 141), citado en (Calderón, Martín, Gustems, & Portela, 2017), convirtiéndose en un crear desde la vida hacia la esperanza.

La lectura de las diferentes investigaciones se asemeja en el tipo de contexto, el cual es fijado en poblaciones vulnerables generalmente, cuyas prácticas artísticas han contribuido a la transformación de los jóvenes, tanto de forma individual como colectiva; cambios en sus praxis a través del uso pensamientos más proactivos; potencialización de habilidades, conexión con su cuerpo, mente y emociones para configurar un legado que brinda la posibilidad de avanzar en los procesos de transformación y reparación social, lo que contribuye a mermar brechas de desigualdad existentes y la formación de un mundo diferente, una realidad más justa. Como lo expresa Urrea (2018):

Entonces, las prácticas artísticas permiten avanzar sustancialmente y afianzar procesos de reparación y transformación en las personas en contextos de vulneración, ya que se potencia el desarrollo individual, permitiendo una conexión con su corporalidad, con sus narrativas y con sus emociones, una herramienta que facilita catarsis individual y colectiva ante los hechos de violencia que han vivido. (p.12).

Merece la pena aclarar el interés del presente trabajo por referirse a estas prácticas juveniles como expresiones artísticas y no como arte, dado que en este último no podrían tenerse en cuenta aquellos jóvenes que no logran desarrollar sus habilidades artísticas a un nivel profesional, sino aquellos que utilizan ciertas destrezas que les permiten expresarse de una manera libre, y en ocasiones, utilizar técnicas y prácticas propias de algún tipo de arte, como lo permiten las expresiones artísticas.

Dentro del análisis y comprensión de estas expresiones, se puede evidenciar la influencia que tienen en la construcción de subjetividad en los jóvenes, de una nueva concepción de su realidad, de nuevas reflexiones, lo que posibilita el empoderamiento de sí mismos para transformar ciertas situaciones de vida dentro de su contexto social y hasta familiar. Estas construcciones se generan a través del componente emocional que suscita el arte en los jóvenes que lo practican y a la posibilidad que les brinda de ser escuchados por una sociedad.

Por otro lado, en el rastreo se destaca la importancia que tienen las expresiones artísticas en la creación y fortalecimiento de grupos y colectivos, ya que por medio de estas prácticas se facilita la capacidad de organización y cooperación de un grupo, teniendo en cuenta que en este, se ponen en juego aspectos relacionados con la toma de decisiones grupales, construcción de nuevos conocimientos y praxis, se identifican problemáticas y se toman acciones para intentar resolverlas; estas habilidades obtenidas a través del trabajo conjunto en expresiones artísticas, permite también el entrenamiento de los jóvenes para enfrentarse a otros contextos, como laborales y académicos, donde existe un beneficio de la capacidad para trabajar en equipo.

Del mismo modo, se reconoce que en el transcurso del tiempo se ha venido hablando de los cambios que se han dado en algunos territorios marginados gracias a las dinámicas desarrolladas por algunas personas, de allí surge el interés por identificar las diferentes transformaciones que

se generan en los jóvenes a través de las expresiones artísticas, lo cual permite dar cuenta cómo estas prácticas se dan principalmente en contextos atravesados por el conflicto, lo que en algún momento llevó a que quienes hicieran parte de esta praxis, fueran desacreditados por una mirada errónea que había de ellos. Las dinámicas que se crean como respuesta para salir de estas experiencias, hacen que nazca la forma de dar una historia diferente a esa herencia, a través de expresiones artísticas como la música, el baile, el graffiti y el teatro, como se evidencia en Mejía (2014):

Los líderes comunitarios al igual que los artistas —con y sin formación profesional— se dieron a la tarea de luchar sanamente contra la violencia que vivían en su entorno; de esta manera, se creó un teatro de calle en el cual se integraron algunos jóvenes de estos barrios que vivían en la inseguridad y la violencia permanente. El teatro, en este caso, jugó un rol educativo importante, pues permitió mostrar a sus habitantes que existen otros medios de expresión igualmente fuertes a la violencia, pero inofensivos para el prójimo (p.66).

Si bien los combos en los barrios siguen existiendo dentro de las comunidades, la militancia no es la misma, ya que los jóvenes prefieren elegir otros caminos, como el arte en todas sus dimensiones; estas formas de afrontamiento ante los diferentes fenómenos que se presentan en la sociedad, ha dado un cambio o una mirada positiva en los barrios más estigmatizados, esto se puede ver en lugares que anteriormente han sido etiquetados de manera negativa y ahora son espacios turísticos, como la comuna 13 de Medellín, al respecto, Peña (2018) manifiesta: “ El graffitour, es una de las principales actividades turísticas y lúdicas que se desarrollan en la Comuna 13 de Medellín, la cual surgió a raíz del conflicto armado y las problemáticas sociales”. (p.19)

También es de gran interés resaltar como García (2016) evidencia que donde se dan la praxis de las estrategias artísticas, se fortalecen los grupos; lo cual da cuenta de cómo a través de las estrategias artísticas que desarrollan los jóvenes, dan fuerza a un performance de construcción social, donde se ve implicado y favorecido su intelecto, la comunicación, sus emociones y la capacidad de homogeneizar un grupo, en pro de dejar de lado realidades abruptas y poco favorables para algunos, sin excluir aquellas cualidades y experiencias que le da la identidad a cada uno como individuo.

Por otro lado, es sustancial entender la orientación metodológica de las investigaciones retomadas en el presente trabajo, donde se evidenció un claro enfoque cualitativo, debido a que permite un acercamiento más preciso a los datos, riqueza interpretativa, recolección de información en contexto en cuanto al entorno, detalles, experiencias y una interacción directa con los sujetos, además de la flexibilidad en esta forma de investigar y del carácter holístico de la misma. (Ramírez, 2019); dejando en evidencia el claro debate que por tiempos han tenido las dos grandes formas de orientación metodológica. Como lo menciona López & Fachelli (2015), lo ideal sería elegir un complemento para satisfacer las necesidades de un común, en este caso de la población juvenil con sus manifestaciones artísticas para la transformación de la sociedad. Sería de gran interés realizar un acercamiento más profundo a estos fenómenos desde una mirada diferente, quizá fortaleciendo el uso del enfoque cuantitativo de investigación y de esta manera lograr una comprensión más integral de estos.

Finalmente, las investigaciones muestran cómo los jóvenes han logrado transformar algunas esferas de su vida a través de las expresiones artísticas, y cómo han superado la brecha de violencia o marginación que han vivido, sin embargo, aparece un sinsabor de vacío que inquieta, y es el pensar si realmente estas transformaciones se han dado y han sido tan benéficas como lo

manifiestan aquellos que se han visto inmersos en el interés de dar respuesta a las transformaciones en los jóvenes, o si detrás de estas praxis se camufla una realidad de dolor, de sueños frustrados, de individuos subordinados ante estos jueces sin ley a los que llaman “el duro del barrio” que aparecen en los contextos periféricos.

Conclusiones

Esta investigación ha permitido vislumbrar que, en Latinoamérica, es frecuente encontrar jóvenes que llevan a cabo prácticas artísticas y de expresión, como una manifestación que evidencia un sentir, un malestar social o político, un deseo intrínseco, una realidad vivida o un sueño futuro; más que la realización de un arte propiamente dicho y con el rigor académico que este implica, en diversos casos, debido a las limitaciones de las condiciones socioeconómicas para la consecución de un título y/o reconocimiento como artista profesional, pero que se ha convertido en un ejercicio de transformación individual y colectiva de las poblaciones juveniles más vulnerables.

La revisión documental muestra cómo los jóvenes han logrado llegar a tener algunas transformaciones a través de las expresiones artísticas, superando de esta manera situaciones que han sido complejas por el contexto en el que han vivido; sin embargo, surge el cuestionamiento de si estas transformaciones realmente se han dado o si detrás de estas praxis hay una realidad diferente, donde se camuflan verdades dolorosas y sujetos subordinados a las dinámicas de conflicto, propias de algunos barrios periféricos de la ciudad.

Quedan abiertos algunos asuntos que no fueron evidenciados en los textos, brindando la oportunidad de profundizar e investigar a futuro temas sobre la perspectiva de género en los-as

jóvenes que realizan diversas expresiones artísticas; normalmente se plantea una generalidad, pero no hay muestra de la especificidad de prácticas entre hombres y mujeres jóvenes.

Por otro lado, es inusual encontrar información puntual sobre transformación psicosocial; se habla constantemente sobre lo social, dándole más relevancia a este término en la mayoría de los textos; lo cual da apertura a los profesionales de las ciencias sociales para continuar indagando sobre la trascendencia individual de las prácticas transformadoras en los jóvenes e introducirse en el campo de lo psicosocial, para una comprensión más amplia de estas dinámicas.

Asimismo, sería de gran interés realizar un acercamiento más profundo a estos fenómenos artísticos y juveniles desde una mirada diferente, quizá fortaleciendo el uso del enfoque cuantitativo de investigación y de esta manera lograr una comprensión más integral de estos.

Referencias

- Álvarez, J. L. (2003). *Cómo hacer investigación cualitativa*. México: Paidós.
- Ayala Camelo, M. (2015). Análisis de la fundación de la ciudadanía juvenil en el marco de la experiencia del espacio coordinador de iniciativas por una plataforma nacional de juventud en Colombia. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.
- Bang, C., & Wajnerman, C. (2010). arte y transformación social: la importancia de la creación colectiva en intervenciones comunitarias. *revista de psicología*, 92.
- Betancur, L. P. (2019). El arte como herramienta de comunicación para el cambio social: el caso Medellín. *LabSIC, Universidad de Antioquia*, 16.
- Calderón, D., Martín, C., Gustems, J., & Portela, A. (2017). La influencia de las artes como motor de bienestar: un estudio exploratorio. *Arte, individuo y sociedad*, 77-93.
- Castaño, N. C. (2015). El papel del arte en el proceso de transformación y configuración del paisaje de los barrios informales de Medellín. *CEDISI*, 95.
- Carrera, R. M. H. (2014). La investigación cualitativa a través de entrevistas: su análisis mediante la teoría fundamentada. *Cuestiones Pedagógicas. Revista de Ciencias de la Educación*, (23), 187-210.
- Chacón, J. C., & Cuesta, O. J. (2013). El grafiti como expresión artística que construye lo político: pluralidad de mundos y percepciones. Una mirada en Bogotá. *Nodo*, 7(14), 65-76.
- Congreso de la República de Colombia, C. d. (1997). *Ley 375 de Julio 4 de 1997*. Bogotá.
- Corinne, J. (2006). El arte como herramienta para la transformación social. (UNESCO, Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales Declaración de México, México D.F.
- Cuta Rincón, C. A., Mendieta Hernández, V., & Rodríguez Murcia, L. A. (2019). Juventud, asociatividad y música; trayectorias de vida en un barrio soachuno. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.

- Galeano, M. E., & Vélez, O. L. (2002). *Estado del arte sobre fuentes documentales en investigación cualitativa*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Galeano, M. E. (2004). *Diseño de proyectos en la investigación cualitativa*. Medellín: Fondo Editorial EAFIT.
- Gallo-Restrepo, N. E. (2011). Formando juventudes: estado del arte de propuestas formativas con jóvenes en la ciudad de Medellín, Colombia. *Educación y Educadores*, 14(3).
- García von Hoegen, M. (2016). *Tejiendo la voz, arte como plataforma de diálogo intercultural. Resistencias, continuidades y adaptaciones históricas de jóvenes en Alta Verapaz, Guatemala, a inicios del siglo XXI*. Sevilla: Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
- García Uricoechea, J., González Rivero, F., & Novoa Serrano, A. (2009). *Jóvenes, estilo y hip hop en el suroriente de Bogotá* (Bachelor's thesis, Facultad de Psicología).
- González, J. G. (2013). Juventudes en América Latina: una reflexión desde la experiencia de la exclusión y la cultura. *Papeles de Población*, vol. 19, núm. 75, 27.
- Infantino, J. (2008). El arte como herramienta de intervención social entre jóvenes en la ciudad de Buenos Aires. La experiencia de "Circo Social del Sur". Becaria Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires.
- Johnson, C. (2006). El arte como herramienta para la transformación social. La Casa Amarilla.
- Kustrín, S. S. (2007). Juventud, teoría e historia: La formación de un sujeto social y de un objeto de análisis. *Instituto de Historia del CSIC*, 22.
- López, A. (2010). Perentoria social y moratoria social rural: Aproximaciones a la comprensión de juventud rural. *Universitas Humanística*. (70).
- López, M. (2010). Contexto y condición de juventud. Medellín: Escuela de animación juvenil.
- López, M. (2015). Indicadores sobre prácticas artísticas comunitarias: algunas reflexiones. *Arteterapia - Papeles de arteterapia y educación artística para la inclusión social*. Vol. 10.

- López-Roldán, P., & Fachelli, S. (2015). *Metodología de la investigación social cuantitativa*.
- Martínez, H, A. & Barba, J.J. (2013). El grafiti en educación de calle para el fomento de la autoestima, las relaciones sociales y la promoción social: el caso de Espacio.
- Mejía, I, P. (2014). El arte como herramienta de comunicación para el cambio social: el caso de Medellín. *Folios, revista de la facultad de comunicaciones de la universidad de Antioquia*.
- Parra-Valencia, L., Aponte-Muñoz, A. C., & Dueñas-Manrique, M. M. (2018). Jóvenes, grupo y arte: las personas jóvenes y el arte re-unidos. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 16(2), 853-865.
- Patiño L. M. (2017). Estado del arte de los conocimientos sobre juventud producidos en Medellín 2012-2016.
- Ramírez Bueno, L. D. (2019) Sujetos políticos locales: aproximaciones a las experiencias participativas de las juventudes rurales en los municipios de Ramiriquí y Turmequé en Boyacá. Bogotá, Universidad Pontificia Bolivariana.
- Rea Altamirano, E. (2013). *Cultura Artística de jóvenes, Zonas Urbano-Periféricas del Cantón Milagro, Ecuador*.
- Restrepo Marín, J. (2011). Expresiones juveniles en espacios de violencias. una forma de hacer memoria y denunciar el olvido. *Revista El Ágora USB*, 11(2), 321-334.
- Rojas, M., & Agudelo, J. J. (2017). Construir Artistas para la Vida. Experiencias pedagógicas desde la organización popular comunitaria. *El Ágora USB*, 17(1), 58-74.
- Ros, N. (2006). El lenguaje artístico, la educación y la creación. *Revista Iberoamericana de Educación*. doi:ISSN: 1681-5653.
- Urrea, L., & Castaño , M. (2018). La formación artística: un camino hacia la construcción de paz. Proceso de formación teatral con jóvenes en la zona nororiental de Medellín. Medellín: Repositorio digital FCSH.

Viadel, R. M. (2011). Las investigaciones en educación artística y las metodologías artísticas de investigación en educación: temas, tendencias y miradas. Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 271-285.

Zarauza, D. (2016). Pensar el arte como trabajo: La autogestión y nuevas posibilidades laborales para los artistas. Cuadernos de Antropología Social, 83-99.