

**LA MEDIACIÓN ARTÍSTICA EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD:
UN ESTADO DEL ARTE**



Presentado por:

**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
ENVIGADO – 2018**

**LA MEDIACIÓN ARTÍSTICA EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD:
UN ESTADO DEL ARTE**

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al TÍTULO de
PSICÓLOGAS

**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
PROGRAMA DE PSICOLOGÍA
ENVIGADO – 2018**

Nota de aceptación:

La mediación artística
en la transformación
de la subjetividad:
Un estado del arte

Ha sido aprobado

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Envigado, Día___ Mes___ Año___

Agradecimientos

Inicialmente, queremos agradecer a nosotras, a este maravilloso grupo de trabajo, por permanecer unidas durante el proceso de investigación de la tesis, atravesando momentos difíciles, pero con la convicción de continuar para cumplir nuestro objetivo académico.

A nuestro asesor quien con su compromiso y liderazgo nos permitió llevar a cabalidad el proyecto, brindándonos su conocimiento y experticia, guiándonos en el camino.

A nuestra evaluadora, que sin sus recomendaciones no hubiéramos encontrado elementos fundamentales para realizar un mejor proceso investigativo.

A nuestras familias y amigos, que fueron quienes nos acompañaron en este proceso, gracias a su apoyo y comprensión hoy estamos dando los pasos finales para cumplir uno de nuestros tantos sueños.

A nuestra Universidad y a todo el equipo de trabajo que la conforma, quienes fueron parte fundamental de nuestro proceso de crecimiento académico y profesional y siempre estuvieron dispuestos a ayudarnos.

¡Mil gracias a todos los que hicieron parte de este proceso, queremos desearles lo mejor hoy y siempre!

Dedicatoria

Dedico este logro a Dios, por haberme dado las facultades para sacar esta carrera adelante.

A toda mi familia por apoyarme en este nuevo proyecto profesional y personal.

Jessica Calle

Dedico este trabajo a Dios, por permitirme vivir la maravillosa experiencia de estar en la

Universidad, de llegar a ser la profesional que siempre soñé.

A los docentes que hicieron parte de este proceso integral y formativo.

A mi familia que incansablemente me apoyaron con palabras de aliento y que también

fantasearon con este triunfo.

A nuestro asesor por brindarnos la oportunidad de recurrir a su capacidad y conocimiento en el

mundo del arte, por la paciencia.

Esta tesis perdurará en nuestros corazones y ayudará a seguir desarrollando conocimientos a las

generaciones que están por llegar.

Estefanía Flórez

Dedico este trabajo a mi familia por ser un apoyo en todos los momentos por los que pasamos en

este proceso, participando directa o indirectamente en la elaboración de esta tesis.

A nuestro asesor por su gran apoyo y motivación para la realización de este trabajo de grado que

nos permitiría la culminación de nuestros estudios profesionales.

A nuestros amigos, quienes con su apoyo nos ayudaban a seguir escalando con el fin de llegar a

la meta y no desfallecer sin haber logrado nuestros objetivos.

Daniela Franco

CONTENIDO

Glosario.....	8
Abstract.....	11
INTRODUCCIÓN.....	12
PRESENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO	16
1.1 Planteamiento del problema.....	16
1.2 Justificación	19
OBJETIVOS	22
2.1 Objetivo general	22
2.2 Objetivos específicos.....	22
MARCO REFERENCIAL.....	23
3.1 Antecedentes.....	23
3.2 Marco teórico	29
3.2.1 Subjetividad	29
3.2.2 Arte.....	32
3.2.3 Mediación artística	35
3.2.4 Juventud.....	37
4. DISEÑO METODOLÓGICO	38
4.1 Técnicas de recolección de información	40
4.1.1 Fases del estado del arte	40
4.1.1.1 Planeación y diseño.....	40
4.1.1.2 Gestión y análisis	40
4.1.1.3 Análisis, formalización y elaboración.....	40
4.2 Instrumentos.....	41

4.2.1 Fichas bibliográficas y de contenido.....	41
4.3 Presupuesto global de trabajo de grado.....	42
4.4 Cronograma.....	45
5. PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS	46
5.1 Subjetividad.....	51
5.2 Arte	58
5.3 Mediaciones artísticas	63
5.3.1 Actividad artística y talento artístico.....	65
5.3.2 La música como elemento de intervención social	67
5.3.3 Efectos dela música, el teatro, la escritura y la literatura en el ser humano	69
5.4 Juventud	76
6. CONCLUSIONES.....	83
7. RECOMENDACIONES.....	85
8. REFERENCIAS	86
9. ANEXOS.....	92

Glosario

Subjetividad: Aquello que se relaciona con la realidad interna del sujeto, anhelos, motivaciones, pesares, añoranzas. Esto permite que el sujeto constituya su identidad y sea capaz de reconocerse por su entramado histórico. Se vincula a lo subjetivo, refiriéndose a lo que pertenece al sujeto estableciendo una oposición a lo externo y a una cierta manera de sentir y pensar que es propia del mismo (Corral, R. 2004).

Arte: Actividad de expresión en la que el sujeto recrea, con un objetivo estético, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas tomando la materia, la imagen o el sonido como recurso de creación. Expresión de una de las capacidades creativas del ser humano; la capacidad de trascender todo el conjunto de condiciones objetivas que le rodean, favoreciendo alternativas de acción que conducen a nuevas opciones para el desarrollo humano (Bang, C. y Wajnerman, C, 2010).

Mediación artística: El arte como elemento para la transformación subjetiva y social, la inclusión social y el desarrollo comunitario (CNCA, 2014).

Juventud: Condición constituida por la cultura, con una base material vinculada con la edad. La condición etaria no alude sólo a fenómenos de orden biológico vinculados con la edad como la salud, energía, etc. También está referida a fenómenos culturales articulados con la edad (Krochmalny, P, 2007).

Expresión artística: Hace referencia a las formas posibles incluidas en el arte, es decir, que se comprende por expresión artística a toda técnica o no técnica artística la cual tiene como objeto ser un puente entre el artista y los instrumentos artísticos (Lagos, I., González, A. y Cárdenas, E, 2009).

Creación: Se comprende como aquel acto que realiza una persona para generar algo que previo a ese acto no existía, también hace referencia a las producciones que realiza una persona en el mundo del arte (Tatarkiewicz, W, 2015).

Motivación: Vigorización y encauzamiento de la conducta. Dar energía a la conducta y dirigirla a una meta. Las variables motivacionales son, junto a las circunstancias, los determinantes más importantes de la conducta (García, C. y Godoy, M, 2011).

Resumen

El presente proyecto pretende abordar elementos que, desde la visión artística, facilitan la construcción y desarrollo de la subjetividad. A través del recorrido del estudio se ponen en evidencia las posturas críticas de diversos autores que vislumbran este proceso constructivo bajo la premisa de que el arte como creación y posibilitador de expresiones, permite al sujeto recrear realidades a partir de las representaciones de sus ideas, recuerdos, emociones, pensamientos, acuerdos y desacuerdos.

La recopilación de los autores para la construcción de la presente monografía permite poner en evidencia las diversas miradas existentes sobre la construcción y transformación de las subjetividades de los jóvenes a través del arte como una mediación.

Este estudio cualitativo y con un enfoque investigativo documental, tiene como objetivo comprender 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. Dichos elementos fueron la piedra angular para dar respuesta y cumplimiento a los objetivos planteados.

Abstract

The present project tries to approach elements that, from the artistic vision, facilitate the construction and development of subjectivity. Throughout the course of the study are highlighted the critical positions of various authors who glimpse this constructive process under the premise that art as a creation and enabler of expressions, allows the subject to recreate realities from the representations of their ideas, memories , emotions, thoughts, agreements and disagreements.

The compilation of the authors for the construction of the present monograph allows to put in evidence the diverse existing views on the construction and transformation of the subjectivities of the young people through art as a mediation.

This qualitative study with a documentary research focus, aims to understand the way in which art can be a mediator for the transformation of subjectivities in young people, addressing four fundamental notions that are framed in the process of art as a subjective activity of the human being: subjectivity, art, artistic mediations and youth. These elements were the cornerstone to respond and fulfill the objectives set.

Keywords: Subjectivity, Art, Artistic mediations, Youth.

INTRODUCCIÓN

En los estudios formales de Psicología son varios los esfuerzos investigativos que se han dedicado al arte, sus signos, significados y significantes colectivos y subjetivos. Sin embargo, en relación a la mediación artística en el proceso de transformación de la subjetividad de los jóvenes, no se han abierto algunas puertas desde la visión psicológica, lo que permite a esta investigación tener la posibilidad de expandir el tema. La conciencia de esta situación real, unida al aprendizaje continuo de las investigadoras, fue el impulso decisivo para que se planteara la realización de esta investigación.

La psicología del arte, entre muchos otros objetivos, considera el impacto que tiene el arte en los individuos, bien sean creadores o espectadores las emociones que se construyen a través del proceso creativo y aquello que se pretende comunicar. Lo que es fundamental para entender la investigación, ya que se procura dimensionar el proceso de transformación de la subjetividad de los jóvenes a través de una mediación artística, permitiendo involucrar elementos como la exploración, experiencias y emociones en el momento de construir subjetividad e identidad en el sujeto.

El presente trabajo corresponde a una investigación monográfica, la cual se abordó desde una mirada psicológica, partiendo del campo artístico, ya que es un proceso creativo que permite construir identidad y por tanto, subjetividad en los sujetos. Esto permitió vislumbrar la intención para realizar la presente investigación, pues se pretendió reconocer el proceso de construcción personal de los jóvenes de la ciudad de Medellín, población que se abordó desde las diferentes tesis investigadas en relación a las prácticas artísticas. De igual manera se logró dimensionar las consecuencias que trae el arte en el proceso personal, qué impactos logra y cómo media en las subjetividades.

La principal dificultad que se presentó en el desarrollo de esta investigación, ha sido la reducida posibilidad de avanzar en el objetivo principal y realizar un proceso descriptivo, teniendo como población foco algunos jóvenes de la ciudad de Medellín, donde pudiera observarse, analizarse y evaluarse la mediación del arte en el proceso de construcción de las

subjetividades de estos. Las razones primordiales para decidir cambiar este objetivo por el de una monografía fue, el reducido tiempo de las investigadoras. En consecuencia, se hizo pertinente realizar algunos ajustes que dieron un nuevo sentido a la investigación, teniendo como resultado un trabajo orientado a establecer un estado del arte, basado en un enfoque investigativo documental como estrategia metodológica.

Para contextualizar, el objetivo inicial de la investigación era evidenciar el proceso de transformación de las subjetividades de los jóvenes integrantes del grupo KGP de la Comuna 1 de la Ciudad de Medellín a través de distintas manifestaciones artísticas. Pero el objetivo, al convertirse en pregunta investigativa, no podía rendir cuenta de la investigación de manera detallada y no orientaba a un resultado final adecuado en donde pudiera ponerse en evidencia si el arte puede generar cambios significativos en la subjetividad de cada uno de los jóvenes que decidían escoger ésta como una vía de transformación. Como resultado de esto, se hizo necesario reorientar nuestra pregunta investigativa de la siguiente manera ***¿Cómo la expresión del arte puede generar una transformación en las subjetividades de los jóvenes?***

En este nuevo rumbo que tomó la investigación se encontró una gran motivación para darle continuidad, puesto que existe la oportunidad de reconocer en el sujeto las estrategias que utiliza para sobrellevar las adversidades, a partir de las manifestaciones artísticas, haciendo que éstas se constituyan en un vehículo que permite expresar y modificar de manera creativa la vida personal y social.

El desarrollo del trabajo llevó a reconocer diferentes prácticas artísticas orientadas hacia la transformación de una determinada realidad, prácticas que son en sí un medio de expresión. Ahora bien, se logró identificar que el modo de determinar dichas modificaciones es muy variado, sin embargo, casi siempre se acude a una terminología psicológica para referir el tipo de cambio buscado o encontrado. Así se encuentra que la expresión artística permite a la juventud: moldear sus ideas, construir proyectos, ayudar a generar una movilización de conciencia, mejorar la calidad de vida tanto física, psíquica y emocional, a despertar en el sujeto emociones y sentimientos, y lograr realizar una catarsis

para liberar acontecimientos que fueron traumáticos desde su vivir. Por tanto, se pueden englobar todos estos tipos de cambios bajo el nombre de transformaciones subjetivas mediados por las manifestaciones artísticas.

Para poder vislumbrar esto, en el recorrido investigativo se plantearon cuatro nociones fundamentales: subjetividad, arte, mediaciones artísticas y juventud. Estas nociones, que habíamos reconocido como determinantes desde la revisión de antecedentes, se fueron desarrollando a lo largo de la investigación. Si podemos destacar un hilo que une a estos cuatro conceptos es la relación existente entre el sujeto y la resignificación de la vida. Tomando como eje esos conceptos hemos ordenado nuestros hallazgos en cuatro apartados.

El primer apartado hace referencia a la *subjetividad*, reconocida como la percepción que tiene el sujeto de sí mismo y del mundo y la forma en la que le permite a este adueñarse de su experiencia. El segundo elemento, toma como referencia el *arte*, éste da la posibilidad de que el sujeto represente a partir de diversas expresiones como: la música, el teatro, el baile etc., sus ideas, sentimientos, recuerdos, emociones, acuerdos y desacuerdos. El tercero y que mayor importancia tiene para el presente trabajo es el de las *mediaciones artísticas*, entendidas como las diversas formas que ofrece el arte, para llegar a modificar una realidad subjetiva y/o social, finalizando pueden encontrarse con el apartado *de juventud*, que es una etapa fundamental en la vida de los seres humanos donde se desarrollan actitudes, pensamientos y aspectos esenciales para configurar la identidad. Es importante señalar, cómo la juventud a pesar de enfrentarse a situaciones sociales desgarradoras, encuentran en el arte formas de expresión y de fortalecimiento para enfrentarse a la realidad, encontrando allí elementos para reorganizar el propio comportamiento y darle un sentido a la relación presente que tiene con el mundo.

Una vez establecidas estas bases conceptuales, que sirvieron como categorías para la revisión bibliográfica, se pasa a seleccionar una muestra de trabajos de grado producidos en la Institución Universitaria de Envigado que compartían preguntas en torno a los procesos

de transformación en el sujeto mediados por el arte. Este rastreo bibliográfico fue realizado en trabajos realizados entre el año 2011 y el año 2017.

PRESENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO

1.1 Planteamiento del problema

Tony Kushner (citado en Matos, Cano y Mouton, 2016) afirma que: *“Arte no es solamente una contemplación, es también un acto, y todos los actos cambian el mundo, por lo menos un poco”* (p.1)

El impacto que genera el arte en los sujetos es un proceso complejo de dimensionar, puesto que habría que tener en cuenta, de manera inherente, el concepto de subjetividad y, por tanto, el proceso de construcción de realidad inmediata de cada individuo. Esto implica, de la misma forma, entender que la expresión artística permite al sujeto construir y moldear ideas, construir proyectos, ayuda a generar una movilización de conciencia, a mejorar la calidad de vida, tanto física como psíquica y emocional. Pero al mismo tiempo, logra un proceso personal en el que se ven involucrados el despertar emocional y el reconocimiento de los sentimientos propios a través del arte como mecanismo catártico, que facilitará a su vez un proceso reflexivo y liberador. Es por esto que se hace prudente iniciar, de una manera acelerada y objetiva, diversas investigaciones que permitan aproximarse a este tipo de procesos que experimenta el sujeto enmarcados en un contexto particular y el cual determina, las causas y consecuencias, con el propósito de entender las motivaciones personales, emocionales y psíquicas que tiene cada individuo para crear desde el ámbito artístico.

De esta manera, en lo que concierne a la Psicología como disciplina, compete a sus profesionales e investigadores revisar y adelantar investigaciones sobre los procesos creativos desde el arte y las causales e incidencias que estos generan en los sujetos partiendo desde su realidad inmediata.

No es un secreto que desde tiempos inmemoriales el ser humano ha creado arte desde muchos enfoques y que con el tiempo han aparecido otras expresiones artísticas que

permiten a éste conectarse con diversos procesos personales, emociones, realidades, percepciones, deseos, entre otros. Enmarcados en esto, podría entenderse que el ser humano es el responsable de atravesar un proceso personal como consecuencia inherente del proceso creativo, en donde edifica y propone, pero al tiempo derrumba esquemas personales y se permite la transformación por medio de procesos artísticos.

Además, es importante tener en cuenta que en los procesos creativos la subjetividad se ve mediada por la proyección y exteriorización de realidades inmediatas partiendo de las emociones, nuevas ideas, nuevos esquemas y nuevas percepciones. Por tanto, la transformación de la subjetividad también se ve manifestada por algunos procesos creativos manifestados en múltiples formas, sin embargo, aquellos sujetos que se inclinan por las expresiones artísticas, que, si bien pueden realizarse por gusto personal, tienen efectos psicológicos y emocionales que se inscriben como elementos transformadores. Visto de esta forma, podría conjeturarse que el hombre es el responsable de su propia transformación subjetiva, pero al mismo tiempo dicha transformación está sujeta al ser espectador y creador. Esto es lo que merece la atención de los profesionales desde diversas visiones, incluyendo los profesionales de la Psicología, para intervenir en el impacto generador de la transformación de subjetividades.

Esta investigación surge a partir del acercamiento de las investigadoras con el grupo KlanGettoPaisa de la Comuna 1 de la ciudad de Medellín, grupo que tiene como objetivo propiciar espacios culturales a través diferentes manifestaciones artísticas como el rap, grafiti, hip-hop, break dance, generando escenarios de formación, proyección artística, política y social, donde niños y jóvenes construyen proyectos conjuntos de transformación desde su entorno como actores protagónicos, conscientes y críticos. Al tener conocimiento de este grupo y los cambios que se generaban a en los jóvenes pertenecientes a la comuna 1 de Medellín, las investigadoras se motivaron a realizar la presente investigación, sin embargo, ya no desde un trabajo de campo sino encaminado a un estado del arte, donde se evidenciaran los cambios de transformación en las subjetividades.

De acuerdo a lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: *¿Cómo la expresión del arte puede generar una transformación en las subjetividades de los jóvenes?*

Durante el proceso formativo, las investigadoras se han cuestionado cómo los jóvenes de la ciudad de Medellín han superado las barreras de las problemáticas psicosociales que se presentan en un país como Colombia, donde la guerra, el dolor, el sufrimiento, el temor y la violencia hacen parte de la cotidianidad. Así mismo, se identificaron otro tipo de problemáticas que atraviesan las subjetividades de los jóvenes, tales como la falta de oportunidades académicas y laborales, violencia intrafamiliar y social, desplazamiento urbano y rural. Las generaciones contemporáneas colombianas están enmarcadas en situaciones sociales de alta complejidad que vulneran las subjetividades y las colectividades, sin embargo, el contexto a su vez, ha motivado a muchos sujetos a optar por caminos transformadores, en donde se configuran capacidades y acciones que se orientan a la lucha por rescatar un sentido de vida.

La subjetividad, el arte, la mediación artística y la juventud son ejes fundamentales de esta investigación, elementos que, conjugados, ayudan a que los sujetos asuman el entorno y las dificultades que los rodean. Es así, como en esta investigación se pretendió hacer énfasis en el arte como una alternativa que genera un cambio social, desde la reflexión y el acercamiento que tiene el sujeto consigo mismo y con el otro, afirmando lo anterior en la siguiente frase, *“El arte desde un punto de vista social, es una forma en la que el hombre aspira alcanzar un equilibrio con el mundo que lo circunda”* (González y Nahoul, 2008, p. 2), es decir, es un medio que hace que el sujeto trascienda, provocando en él emociones más profundas, permitiéndole la manifestación de estas a través de las expresiones estéticas y experienciales de la existencia humana; además, es un medio de socialización, puesto que es un medio que permite ser en el otro, y este ser en el otro equivale a lograr una experiencia en la manifestación de las emociones en otro individuo. Lo anterior es posible si se tiene en cuenta que el arte es un depositario de la experiencia social y cultural de quien comunica y que siempre es compartida por todas las personas en su intersubjetividad (Martínez, 2013).

Para finalizar, se considera importante indagar a profundidad cómo el arte ha sido una herramienta que posibilita cambios significativos en la vida de los jóvenes, partiendo de sus diferentes medios de expresión. De este modo, se hizo necesario realizar un acercamiento a los antecedentes ya investigados que fueron tesis elaboradas por los estudiantes de la Institución universidad de Envigado y que si bien, se acercaban al mismo tema de investigación, y se encontró la manera en la que el arte despierta en el individuo cambios significativos tanto a nivel individual como social, ya que la transformación experimentada por el individuo, se extiende y transmite a la comunidad, generando empoderamiento y apropiación de aquellos espacios dinámicos sociales.

1.2 Justificación

La experiencia humana hace parte del contexto social en el que el individuo se desarrolla. Su realidad inmediata, sus sensaciones, emociones, percepciones, experiencias, recuerdos y sentimientos, están ligados a las experiencias de vida en las que se ha visto involucrado cualquier sujeto. Tomando como base lo anterior, podría establecerse que la realidad inmediata de cada sujeto está mediada por su contexto y las experiencias que le impactan su ser en el marco de este, lo que permite construir la subjetividad como un referente y consecuencia de su proceso de vida.

Durante el proceso formativo como profesionales de la Psicología, se despertó el interés en cómo los jóvenes están asumiendo el proceso de construcción de la subjetividad, más si se tiene en cuenta que se encuentran inmersos en una sociedad compleja en la que priman factores de riesgo que invitan a las nuevas generaciones a construirse desde la facilidad, comodidad y la violencia. Es por esto que, como investigadoras, se decidió indagar sobre una alternativa que abriera otros caminos a los jóvenes y así desarrollar una acción crítico-reflexiva. Dicha alternativa busca rescatar la subjetividad y los procesos de transformación de ésta a través de las diversas expresiones artísticas.

Si bien la Psicología ha investigado mucho respecto a lo anterior, sin embargo, podría decirse que falta profundizar la relación que se da en el proceso de transformación de las subjetividades a través de las expresiones artísticas, teniendo en cuenta que el arte ofrece a la Psicología medios privilegiados de expresión del mundo interior y caminos para explorar los múltiples sentidos profundos que tiene lo creado. Por tanto, se hace oportuna por diversas razones.

En primer lugar, el abordaje de esta investigación se hizo pertinente teniendo en cuenta que el arte como expresión transformadora de subjetividades es un tema al que poca atención se le presta en algunos de los pensum de formación de los pregrados de Psicología. Entre algunos de los pensum que han trabajado sobre el tema, es posible situar las siguientes instituciones: La Institución Universitaria de Envigado tiene una asignatura llamada *Psicología del Arte*, que tiene como objetivo evidenciar los procesos psicológicos en el arte, los signos y símbolos que allí se puede identificar para un análisis psicológico, pero pocas universidades locales y nacionales tienen en sus mallas curriculares algo similar. Por su parte, la Universidad Javeriana de la Ciudad de Bogotá brinda un diplomado denominado *Diplomado psicología y Arte: Expresión Creativa y Autoconocimiento*, que pretende establecer un diálogo entre la Psicología y el Arte como disciplinas que giran en torno a procesos estéticos, creativos, imaginarios, simbólicos, emocionales y mentales del ser humano. Mientras que la Universidad Eafit de la ciudad de Medellín cuenta con un semillero llamado *Semillero de Investigación Arte y Psicología*, donde busca abrir un espacio para estas dos disciplinas como una propuesta de formación complementaria a las actividades regulares de algunos programas académicos con el propósito de acercar a estudiantes y profesores a los diferentes campos de la Psicología y el Arte desde la presentación, análisis y discusión de diferentes manifestaciones artísticas, en especial provenientes del cine, la literatura, la música (clásica y popular), el teatro y la pintura.

En segundo lugar, permitió expandir el conocimiento sobre una temática que cobra relevancia si se tiene en cuenta que el arte, en Colombia, es una disciplina que transforma, no sólo subjetividades, sino realidades de diversos contextos complejos que hacen parte de la cotidianidad del país. La importancia de este trabajo, también radica en el valor social

que puede encontrarse partiendo de la idea anterior y teniendo en cuenta la condición psicológica de los sujetos, la cual logra un cambio a través del arte como herramienta posibilitadora. Así mismo, permitió brindar nuevas propuestas en el campo de la Psicología al ampliar la perspectiva de la Psicología y el Arte en tanto construcción y proceso de transformación social y subjetiva, como herramienta para promover y ampliar los campos de acción hacia la investigación y formación interdisciplinar a partir de este estudio y del impacto evidenciado en los sujetos.

En tercer lugar, este trabajo investigativo pretendió ser un marco de referencia para los profesionales de la psicología y aquellos que se encuentren en proceso formativo que se interesen por la conexión inevitable que hay en el arte y en nuestra disciplina buscando avanzar en procesos de conocimiento o investigativos que permitan ampliar lo planteado aquí.

Finalmente, esta investigación hace un aporte a la Institución Universitaria de Envigado como trabajo de apoyo bibliográfico sobre un tema poco conocido y explorado en el medio de acción dentro del campus. El interés que se ha generado a partir del proceso de formación académica y las experiencias que las estudiantes han tenido respecto al tema investigado, ha llevado a que se ahonde en el abordaje de dicha temática. Estas experiencias permitieron profundizar detalladamente en la transformación de subjetividades a través de las expresiones artísticas, cuestión que permitió de alguna manera direccionar el trabajo y no perder el rumbo de esta. Esta razón pesa para convocar a realizar la investigación, es decir, como futuras profesionales de la Psicología, se hace pertinente ahondar en un tema que ha suscitado gran interés y que a su vez tiene un valor académico importante por el aporte a realizar.

OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

- ✓ Identificar la manera en que el arte es un mediador para la transformación de las subjetividades en los jóvenes de la ciudad de Medellín a través del ejercicio de un estado del arte.

2.2 Objetivos específicos

- ✓ Indagar por la manera cómo distintos autores comprenden la noción de arte.
- ✓ Abordar los conceptos subjetividad, arte, mediaciones artísticas y juventud por medio de un rastreo investigativo.
- ✓ Realizar un rastreo bibliográfico en trabajos de grado de la Institución Universitaria de Envigado que abarquen el tema a tratar comprendido entre el año 2011 y el año 2017.

MARCO REFERENCIAL

3.1 Antecedentes

A continuación, se hizo un reporte de los antecedentes de investigativos en orden cronológico ascendente con el fin de evidenciar el arte como mediador en la transformación de las subjetividades en el ámbito local y nacional en la literatura científica.

El autor Corinne Johnson (2006), en el artículo *El arte como herramienta para la transformación*, propone el arte como instrumento de cambio y mejora en la situación social, basado en la experiencia del trabajo artístico desarrollado por *Casa Amarilla*, una asociación cultural sin ánimo de lucro activa en Barcelona, España. El objetivo de ésta es aportar y promover el acercamiento y el intercambio cultural entre los países de América Latina, tomando como fundamento que el trabajo asociativo es un mecanismo para estimular la participación ciudadana y una forma transversal de integrar la cultura. Esta igualdad cultural se puede promover por medio de un interés común entre las diferentes nacionalidades: la cultura y sus diferentes formas de expresión, donde se destaca el arte. Una vez establecido este interés común, puede surgir la colaboración y el cambio de las situaciones sociales.

De igual manera, en el artículo *Arte y Ciudadanía: el aporte de los proyectos artístico-culturales a la construcción de ciudadanía de niños, niñas y adolescentes de la UNICEF*, en conjunto con ARCOR y EDADH (2008), se indica que las experiencias artísticas se han convertido en un efectivo camino hacia la participación y expresión genuina de los jóvenes. De la misma manera, han desarrollado numerosas iniciativas artístico-culturales con fines sociales que reconocen a niños y jóvenes como agentes activos en su vida y comunidad, siendo capaces de transformar escenarios vulnerables en espacios que permiten resignificar las propuestas de vida, describir procesos de participación, expresión y comunicación. Finalmente, resaltan que a través de estos procesos artístico-culturales, los niños y jóvenes logran tomar fuerza en la construcción de significados, en

una mayor expresión, autonomía y participación, resaltando una posibilidad de proyectarse a futuro y promoviendo los procesos de construcción de identidad.

Claudia Bang y Carolina Wajnerman (2010) en su texto *Arte y transformación social: la importancia de la creación colectiva en intervenciones comunitarias*, establecen que, efectivamente, el arte es un fenómeno histórico y social, haciendo una reflexión acerca de las características del proceso de creación colectiva comprendido en intervenciones comunitarias que utilizan el arte para la transformación social tomando como referencia distintos campos disciplinares de la Psicología Comunitaria y la Psicología Social, pero enfocado particularmente en la salud mental. Y de igual manera establecen que la creación colectiva se caracteriza como un proceso compuesto por diferentes momentos y dimensiones, por lo que se entrelaza con los conceptos de arte popular, rito, lazo social y grupo-sujeto para dar cuenta de su potencial transformador en lo referente a la generación de lazos solidarios, identidad compartida y participación comunitaria, a través de un arte popular ligado al encuentro y a los ritos colectivos. Los autores concluyen que la sociedad actual se caracteriza por la fragilización de vínculos y desarticulación de espacios de organización comunitaria, por lo que la generación de procesos de creación artística colectiva se vuelve importante para la constitución de sujetos transformadores de sus propias realidades.

María Fernanda Ramírez (2012), autor del artículo *El papel de las expresiones artísticas en la construcción de las subjetividades políticas juveniles. Análisis en las organizaciones de jóvenes que reivindican derechos humanos*, analiza cómo las expresiones artísticas son utilizadas por los jóvenes como un accionar en defensa de los derechos humanos. Así mismo, hace un acercamiento a cómo lo artístico recobra fuerzas en las manifestaciones juveniles al ser una herramienta de expresión, de denuncia y de reclamo desde la peculiaridad del ser joven; herramienta que desde sus diversas expresiones tradicionales (teatro, danza, música, pintura) y contemporáneas (medios audiovisuales y gráficos), buscan generar una sensibilización y emotividad en el ser humano, que los mensajes que sean transmitidos por medio de ésta, sean narraciones que adquieran un

significado en su accionar, y que sean una alternativa para salirse de lo cotidiano, para pasar de los espacios privados a los públicos.

El artículo *Arte como herramienta social y educativa* Anna Mundet, Ángela María Beltrán y Ascensión Moreno (2014), expone las experiencias desde un enfoque multidisciplinar, logrando una mirada global, utilizando el arte como una herramienta educativa en donde es posible desarrollar habilidades emocionales, mentales y comunicativas. Así mismo, los autores vinculan el arte con diferentes ámbitos que, unificados, son integrales en el ser humano, tales como el corporal, emocional y social, que permiten expresar los sentimientos, emociones, sensaciones y vivencias. Además, se expone el arte como una herramienta óptima de acción socioeducativa, ya que permite mejorar la salud y el bienestar de los individuos e incentiva procesos de socialización, integración y cooperación para un buen desarrollo personal y social, como la comunicación, el conocimiento cultural, la expresividad, la autoestima, el autoconocimiento y el conocimiento del otro.

La tesis titulada *Sujetos de colores: El arte en la constitución de subjetividades juveniles* Edgar Alfredo Pérez (2015), busca conocer la influencia del arte en los procesos de formación humana, particularmente en la juventud. En ese trabajo, se resaltan algunas particularidades como la forma en la que el joven establece una relación con su contexto, sus condiciones sociales y ambientales; también, se señala el sentido de vida que ellos encuentran en medio de la carencia, la capacidad de solventar las necesidades con alimentos que nutren el alma y el tesón de la búsqueda de respuestas a las preguntas propias del devenir joven. Por ello, entretener el arte a sus historias de vida permite ver más allá de la violencia, la pobreza o la escasez; he aquí la importancia fundamental del arte: va más allá de una expresión individual, pero logra permear al grupo social y dinamizar las interacciones desde una experiencia estética.

En la misma línea podría situarse la investigación *Construir artistas para la vida. Experiencias pedagógicas desde la organización popular comunitaria*, de los autores Mónica Rojas y John Jader Agudelo (2016), que hace un acercamiento a la experiencia del

grupo llamado *Nuestra gente*, que resulta ser una apuesta por la construcción de proyectos que articulan la cultura desde lo educativo y el arte, logrando así, relaciones de afecto y efecto en territorios de alta complejidad social. Este grupo de jóvenes logra, a través de estas prácticas artísticas, favorecer un cambio social mediante el arte y el teatro. A su vez, este grupo a partir de la construcción artístico-pedagógica, busca fortalecer el papel activo que tienen los jóvenes en la construcción de su propia vida, como sus propios artistas. Es importante resaltar que estos procesos didácticos se van convirtiendo en aprendizajes para la vida, y que las metodologías pedagógicas vinculadas a lo artístico, logran tocar a aquel sujeto para que participe y se apropie de aquellos espacios vulnerados y de su vida, vinculándose a la búsqueda de mejores posibilidades para la comunidad y alimentando la red del tejido social.

En el mismo año se publica el artículo *El aporte de las artes y la cultura a una educación de calidad* (Concejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), 2016), que plantea que el arte es parte de la educación e integración de la cultura, y en este sentido abre una vía para que niños y jóvenes tengan la posibilidad de desarrollar todo su potencial artístico. Esto no sólo ayuda a los jóvenes a enriquecer sus proyectos artísticos y a motivarlos a utilizar de manera creativa todos los recursos locales a su alcance, sino que también, les permite formular propuestas en beneficio de su desarrollo integral. Por ello, la Unesco se ha comprometido a replantear la labor de la educación de manera que las poblaciones estén mejor preparadas para enfrentar el mundo actual partiendo desde cuatro pilares fundamentales: el aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir, integrándose con la cultura y las artes, ya que cuando se incluyen diferentes manifestaciones creativas, se promueve el máximo de oportunidades para un buen desarrollo integral y autónomo, y trae consigo beneficios individuales y colectivos, como la reflexión, el fortalecimiento del pensamiento abstracto, la búsqueda de soluciones creativas, el desarrollo de valores ciudadanos y la promoción del conocimiento de la propia identidad.

Por otra parte, la investigación titulada *La Configuración de subjetividades políticas juveniles y su relación con la interculturalidad crítica* Carolina Giraldo y Jeimy Guerra (2017), surge a partir de una experiencia profesional de los autores en trabajos con jóvenes,

en dos entidades en Medellín, donde desarrollan propuestas sociales desde las artes escénicas y la apropiación del conocimiento. Los autores intentan indagar las miradas de los jóvenes a partir de sus experiencias y la relación con el otro, las cuales están determinadas por diferentes factores. Entre los factores internos se encuentran las condiciones socio-demográficas, género, edad, aspectos socioeconómicos, las vivencias y motivaciones, y entre los factores externos se encuentran todas las condiciones que no son inherentes al sujeto (el acceso a oportunidades educativas, laborales, y proyectos de vida).

Ya que se manifiesta que estos jóvenes han sido estigmatizados como seres en transición, sin capacidad de juicio, ni decisión, se propone darles un reconocimiento como protagonistas de los acontecimientos que han decidido actuar. Este empoderamiento se les brinda desde la participación artística para que estos jóvenes como sujetos políticos puedan apropiarse de sus derechos y capacidades para transformar las condiciones de los contextos que habitan. Por último, se dispuso del arte como una herramienta de sanación de diferentes sentimientos como la rabia y el miedo, y como una herramienta de expresión y proyección, para transformar y comprender las relaciones establecidas con el otro.

Un último estudio que se relaciona es la investigación *proceso de creación del video documental Arte en voz, basado en el grupo artístico y cultural "Innata Disensión"* Acevedo (2017), basada en la experiencia de un grupo del Municipio de Bello (Antioquia), que pretende rescatar el trabajo social y artístico a partir de diferentes actividades para la expresión de diversas ideas culturales, estéticas, políticas y situaciones sociales. A través de estas manifestaciones, se pretende además, que los jóvenes pertenecientes al grupo relaten sus historias de vida, sueños y experiencias por medio de canciones, grafiti y baile, y que puedan consolidar espacios para el ocio en el barrio. Desde estas prácticas artísticas, este grupo ha logrado que los jóvenes se integren, se empoderen, construyan valores culturales, sociales, humanos, resaltando el valor del liderazgo y el trabajo comunitario.

A partir de las investigaciones antes mencionadas, se logra entrever las diferentes perspectivas acerca del arte como una herramienta de transformación, como práctica cultural que ayuda a generar cambios en el entorno social y a mejorar las condiciones de las

comunidades. A su vez, la participación artístico-cultural permite generar espacios de diálogo y de participación colectiva donde los jóvenes como protagonistas, contribuyen de manera positiva al desarrollo de la ciudadanía, apoderándose de los espacios en los cuales puedan reafirmar sus derechos.

Además, se hace evidente la forma en que el arte logra subjetivamente transformar la vida de las personas, especialmente la de los jóvenes, quienes han sido vulnerados, pero que sin lugar a dudas han superado barreras, permitiendo la resignificación de sus propias vidas con un horizonte más alentador hacia las problemáticas psicosociales. Así mismo, el arte permite representar la multiplicidad de realidades de acuerdo a la época, mostrando lo estético desde una experiencia emocional de sensaciones y sentimientos.

De otro modo, es importante resaltar cómo el arte permite ser una mediación artística, ya que posibilita la construcción de significados, de expresión, de autonomía y de participación en procesos de construcción de identidad. Desde las diferentes expresiones artísticas como el teatro, la danza, la pintura, se logran generar espectadores para movilizar la sensibilidad y emotividad, logrando despertar en los jóvenes iniciativas personales como su proyecto de vida, sanación y transformación de sus propias realidades.

Por tanto, el arte como puente de expresión y creación da indicios de ser una herramienta que posibilita transformaciones en los jóvenes y en las comunidades. El arte, evidentemente, ha sido por excelencia una vía que facilita la expresión de sentimientos, emociones, pensamientos y lograr exteriorizar lo más íntimo de cada ser humano.

Finalmente, se encuentra que el arte logra ser una mediación en la medida en que brinda un apoyo socio-educativo a jóvenes y comunidades, lo cual coincide con la idea central de esta investigación, ya que implica tomar al arte como un agente de transformación subjetiva. Sin embargo, se nota que no hay suficiente claridad con el proceso de transformación por medio del arte, ni las motivaciones que llevan a elegirlo. De hecho, se puede apreciar una buena cantidad de nociones que intentan nombrar los efectos de transformación, sin que exista un uso sistemático y claro de dichas nociones

(construcción de significados, de expresión, de autonomía y de participación en procesos de construcción de identidad, etc.).

3.2 Marco teórico

Para entender lo que se quiere indagar, se hace necesario tener claridad en algunos aspectos que van a ser cruciales en todo el recorrido, tales como subjetividad, arte, mediaciones artísticas y juventud, las cuales serán desarrolladas a lo largo de este trabajo investigativo. Estas mismas categorías, que aquí sólo se mencionarán de manera general, se han tenido como un referente para exponer los hallazgos en forma de capítulos que condensan la información recolectada de los trabajos de grado realizados entre el año 2011 y 2017 de la Facultad de Ciencias Sociales de la Institución Universitaria de Envigado.

3.2.1 Subjetividad

La subjetividad, como concepto teórico, ha sido representada como uno de los temas que ha tenido una de las interpretaciones más ambiguas en el campo de las Ciencias Sociales. Por una parte, ha sido asociada a una concepción mentalista e individualista de carácter metafísico, y de forma continua, se ha presentado como una evocación de la filosofía moderna del sujeto. Pero al mismo tiempo y visto desde el visor de la modernidad, y a su vez acompañado por el concepto de conciencia, se va entendiendo un nuevo concepto de subjetividad en el que hay protagonismo de la construcción del sujeto y su identidad a través de su experiencia y conocimiento (González, 2008a).

Continuando, la subjetividad es entendida como aquellos procesos que involucran al sujeto y que direccionan la construcción de su estructura que caracteriza la producción de conocimiento. Teniendo en cuenta lo mencionado, podría establecerse que lo subjetivo aparece mucho más como una referencia genérica para significar procesos de un individuo que tiene experiencias, conoce y construye, que como una definición ontológica particular de los fenómenos humanos (González, 1997b).

Así mismo, es fundamental entender que el culto a lo objetivo en los avances de la ciencia moderna generó una marcada representación de la subjetividad, de la comunicación y de los procesos de distorsión del saber objetivo, por lo que lo subjetivo quedó atrapado y controlado bajo la premisa del principio de neutralidad que se evidenció, sobre todo, en el positivismo con la escisión sujeto-objeto en el campo del conocimiento (González, 2002c).

La subjetividad, desde la postura de Martínez y Neira (2009), es concebida como la capacidad de un sujeto para la interacción y la autoconstrucción a partir de la experiencia y de los hechos vivenciados que lo constituyen y lo van acompañando a lo largo de la vida. Así mismo, es el resultado de las condiciones históricas, políticas y culturales que determinan las acciones y representaciones de los sujetos.

Dicho de otro modo, la subjetividad surge de la experiencia inmediata vivida por cada individuo y adquiere, a partir de ésta, valores, emociones y pensamientos únicos, es decir, el individuo es quien determina la experiencia y permite una modificación de las realidades establecidas en interacción con el otro.

Lo anterior es concertado por Acanda (citado en Briuoli, 2007) al referir que:

Los individuos se relacionan entre sí no en forma directa, sino mediada. Mediada por las relaciones que establecen con objetos. Objetos que no son cosas (aunque las apreciemos como tales) sino el producto de la actividad de los individuos, y en tanto tales expresan la subjetividad socialmente existente y no son más que la cristalización del sistema de relaciones sociales que condiciona esa subjetividad social. Esos objetos, expresión de la intersubjetividad social, funcionan a la vez como elementos mediadores y condicionadores de esa intersubjetividad y de las subjetividades individuales. (p.83)

Por tanto, podría manifestarse que la construcción subjetiva se fundamenta en tanto el sujeto interactúa con el entorno y éste va transformando su ser, de manera que a lo largo

del tiempo cada sujeto se va construyendo a partir de su experiencia inmediata con el otro y con la sociedad.

Desde la perspectiva de la Psicología, la subjetividad como objeto de estudio, de acuerdo a González (2000), es definida como “un sistema complejo de significaciones y sentidos subjetivos, producidos en la vida cultural humana diferente a lo social, biológico, ecológico y de cualquier otro tipo, relacionadas entre sí en el complejo proceso de desarrollo humano” (p. 37). Mientras que, por su parte, Bonder (1998), la entiende como “una compleja configuración de la experiencia de sí, que dan cuenta del sujeto en un sentido distinto al moderno” (p. 37).

Complementando, Flórez (2010) expresa que “la subjetividad es una categoría hermenéutica, una categoría que da sentido a lo que somos y evidencia el carácter interpretativo del ser humano” (p. 37).

Es importante tener en cuenta que, al concepto de subjetividad, entendido como categoría, le dieron origen Vygotsky, Rubinstein y González, desarrollando a la vez indicadores de análisis en Psicología. Entre ellos se puede destacar el sentido subjetivo, la subjetivación diferenciada y el sujeto. El sentido subjetivo se entiende como la expresión compleja del sujeto, incluyendo lo emocional y lo simbólico de su psique, que se produce en sus relaciones y acciones dentro de un determinado contexto sociocultural. Esto implica acceder a las formas de subjetivación diferenciada, que infiere que se desarrollan en las diversas realidades de los individuos que se encuentran inmersos en un contexto determinado o una organización. Finalmente, se podría entender el sujeto como la cualidad particular del individuo en el proceso de producción de sus espacios de subjetivación, teniendo en cuenta los espacios de subjetivación social que el individuo experimenta (Gonzales, 2010d).

El individuo se encuentra inmerso en configuraciones individuales y sociales, en el momento en que éste se integra a un sistema complejo de interacción de espacios sociales, que le posibilita el proceso de significación simbólica y el sentido subjetivo. Para entender

esto, Sabino (2010) explicó al respecto de los procesos complejos del mundo del sujeto, al abordar la conciencia y sus representaciones:

La psicología del siglo XX, influenciada por el psicoanálisis, ha definido la subjetividad como un sistema de representaciones y un dispositivo de producción de significados y sentidos para la vida, de valores ético-morales gobernados por el deseo inconsciente y los ideales del yo, los cuales determinan en su conjunto los comportamientos prácticos de un individuo.... En este sentido: la subjetividad se interpreta como un sistema de representaciones que intermedian las relaciones que cada uno sostiene con su corporalidad, su vida afectiva, emocional e intelectual, los otros y la percepción del mundo establecido. (p. 69)

Lo anterior permite entender que la Psicología se ha interesado por la conciencia, las representaciones, los significados y sentidos del sujeto como consecuencia de sus relaciones e interacciones sociales. De allí que exista un importante interés por la afectividad, la felicidad, el bienestar psicológico, la interacción social, los imaginarios y las mismas representaciones sociales, que encausarían la construcción de identidad y el desarrollo humano en interacciones con los demás y su contexto más próximo, bien sea social, sociocultural o comunitario.

3.2.2 Arte

El arte como creación y posibilitador de expresiones, permite al sujeto recrear realidades a partir de las representaciones de sus ideas, recuerdos, emociones, pensamientos, acuerdos y desacuerdos. Tatarkiewicz (2015), en el libro *Historia de seis ideas: Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*, afirma que “Una obra de arte es la reproducción de cosas, la construcción de formas, o la expresión de un tipo de experiencias que deleiten, emocionen o produzcan un choque” (p. 20). Esto permitiría concluir que arte es aquello que brinda alimento espiritual y es el resultado de una actividad humana consciente.

Así mismo, el arte es una forma de expresión que resulta como consecuencia de una necesidad comunicativa que aporta, a su vez, beneficios personales y sociales. La utilización de cualquier expresión artística puede ayudar a los individuos a construir su identidad y le permite a éste desenvolverse en el contexto social en el que se encuentra inmerso.

Según Ullan y Belver (citado por Piña, 2015), el arte comparte una doble dialéctica individual, por un lado, se tienen sujetos que crean, producen, contemplan, disfrutan y destruyen, y por otro lado está el fenómeno cultural que es imposible desvincularlo de los procesos sociales de un momento histórico dado. En este sentido son muchos los aspectos que puede brindar una actividad artística, no sólo en la creación misma, sino en lo que aporta después de ella, como la conciencia del artista ante el mundo que lo rodea, bien sea expresando una emoción, un recuerdo y un sentimiento, ayudando así a comprenderlo y a comunicarlo desde el interior hacia el exterior. Del mismo modo, desde las expresiones artísticas con el cuerpo se logra recrear, producir, ser conscientes de ese cuerpo, del movimiento que se puede llegar a producir y del espacio que habita (Piña, 2015).

Desde el punto de vista psicológico, se reconoce el arte como una expresión del ser humano que tiene la capacidad de trascender experiencias en los sujetos y favorecer alternativas de vida. Además, es una forma estética que representa nuevas alternativas para los procesos de subjetivación y una herramienta que posibilita la expresión emocional y social (González, 2008).

Así, el arte contribuye a crear un sentido de unidad, colectividad, pertenencia y disciplina, siendo un elemento fundamental en el ámbito social, ya que permite la interacción entre personas y comunidades, estableciendo lazos de amistad y comunicación, siendo un medio óptimo para la educación y el fortalecimiento de habilidades y destrezas del sujeto que lo vivencia.

En relación a lo anterior, González (2008) manifiesta que:

El estudio del arte implica reconocer el carácter generador, productivo de la psique humana, lo cual es un atributo esencial de su definición como subjetividad. La gran diferencia entre la psique humana y la animal, es la capacidad del hombre de producir nuevas realidades, de anticipar construcciones que no existen en la realidad y que son la base de su acción. (p. 7)

González (2008) apunta a que el arte es la expresión pura de la capacidad del individuo de trascender todo el conjunto de condiciones objetivas que le rodean, posibilitando alternativas de acción que se direccionen hacia nuevas opciones para el desarrollo humano. Este desarrollo humano no es el resultado de alternativas objetivas que pretenden definirlo, sino que es la consecuencia de opciones de producción subjetiva imposibles de ser reguladas desde afuera de la dinámica en que se generan, siendo el arte una perfecta expresión de esto.

Entonces, el arte es y siempre será una expresión que permite la representación de una alternativa para el desarrollo de nuevos procesos de subjetivación social, por esto no es extraño conocer que ha sido tan perseguida y controlada desde muchas perspectivas y desde diversas visiones de autoritarismo que se han impuesto a lo largo de la historia de la humanidad (González, 2008).

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente manifestar que el arte pasaría, entonces, a ser una muestra clara y pertinente de la subjetividad y de las dinámicas sociales como objeto de estudio, puesto que en carácter contestatario y contradictorio hace referencia a una base particular que permitiría interpretar tendencias de la sociedad en la que surge (González, 2008).

Si bien es claro que la mayoría de las formas de expresión humana se encuentran enmarcadas y supeditadas a una lógica dominante que construye en su proceso una serie de paradigmas que obstaculizan su propio desarrollo. Sin embargo, en el arte, dichos paradigmas sólo permanecen ante los obstáculos de tipo político y religioso (González, 2008).

3.2.3 Mediación artística

Actualmente, existen dos formas de entender la mediación artística. La primera hace referencia a un modelo de educación para la intervención social a través del arte (Moreno, 2012), que busca dar respuesta a problemáticas sociales en determinados contextos, promoviendo procesos de transformación, inclusión y desarrollo comunitario. La segunda se direcciona a la labor que se desarrolla desde los museos y centros culturales para acercar el arte al público.

Complementando lo anterior, Moreno (2016), manifiesta:

En la creación, el sujeto transforma el espacio donde interviene y mientras lo hace deposita en sus creaciones emociones y significados. (...) El proceso creador permite la aparición de lo que somos y de cómo actuamos, poniendo en juego la memoria, el saber, la percepción, la experiencia, lo consciente y lo inconsciente. La obra de arte funciona como una metáfora del mundo en la que las representaciones son la (re)presentación de algo ya presentado, de algo anterior que se actualiza. Comporta una mirada atrás y un reajuste. Es repetición de las primeras imágenes y creación, (...) que permite la concreción de lo mismo, pero de otra manera, reestructurando el “yo”. (p. 67)

Es fundamental entender que en el campo de la cultura y de la acción social existen diversas experiencias que comparten la utilización de las artes con el objetivo de lograr metas, que obligatoriamente no tienen que estar ligadas con el producto artístico. Esto, si se mira desde otra perspectiva, podría no tener nada nuevo en tanto que una de las principales funciones del arte ha sido siempre la social (Moreno, 2016).

Ahora bien, es importante mencionar que las mediaciones artísticas permiten una interacción comunicativa que posibilita un intercambio vinculante como un flujo o canal de información. Al mismo tiempo permiten que el individuo social vivencie una experiencia inédita y adquiera los conocimientos necesarios para acceder a otras formas de representación de la realidad. Entonces, las mediaciones artísticas son todas aquellas

intervenciones y relaciones inducidas y establecidas por medio de una obra artística y el efecto que tiene ésta en el otro (Concejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA), 2014).

Dichas mediaciones artísticas se vinculan a prácticas socioeducativas por medio de sus diferentes expresiones como el teatro, la danza, la música, la fotografía, las artes plásticas, entre otras. Esta práctica educativa se realiza a través de proyectos artísticos-culturales, siendo más evidente en las cárceles, en ámbitos clínicos, proyectos comunitarios y actividades educativas, desarrolladas en pro de la resolución de problemáticas sociales. Se debe partir siempre desde una perspectiva artística en la que se acompañe a grupos y comunidades a través de procesos de creación individual y colectiva con el objetivo de mejorar la vida de cada una de las personas (Moreno, 2016).

Según Moreno (2010), la actividad artística actúa como mediadora, con esto pretende explicar que el objetivo principal no es que los individuos participantes aprendan arte, sino que ésta funcione como una herramienta educativa que permita incidir en otros objetivos, que se direccionan básicamente a fomentar la autonomía de los individuos y a la promoción de procesos de inclusión social. Así mismo, podría establecerse que la actividad artística es un mediador útil para trabajar con sujetos que se enmarcan en situaciones de vulnerabilidad o de exclusión social, puesto que permite la realización de un proceso de toma de conciencia de la propia identidad y de transformación hacia la autonomía personal y la inclusión social.

Finalmente, es importante señalar que la mediación artística recupera algunos conceptos extensamente abordados desde la pedagogía, la psicología y el trabajo social como el desarrollo integral de la persona, la elaboración simbólica, la toma de conciencia de la situación actual y el inicio de un proceso de transformación y reinserción (Moreno, 2016).

3.2.4 Juventud

Desde una mirada social, la juventud es una etapa fundamental en la vida de cada individuo, en la cual se desarrollan actitudes, comportamientos, creaciones y aspectos esenciales para configurar la identidad. Además, Palacios y Oliva (1999) señalan que:

Los años iniciales en esta fase, están llenos de oportunidades y riesgos, debido a que se comienzan a tomar algunas decisiones, se siente la necesidad de experimentar, conocer cosas nuevas y en buscar su propia identidad que los diferencie del resto. Pero también surgen la rebeldía, la inseguridad y las dificultades. (p. 434)

Aparte del ámbito social, el escolar y familiar resultan ser factores determinantes de la etapa juvenil, siendo el último un trampolín para un despegue social, facilitando los modos de interacción con el medio. La juventud se ha tomado como base investigativa para identificar las formas de expresión y fortalecimiento del individuo frente a las acciones sociales. Es importante resaltar que durante esta etapa de crecimiento, de identificación y de desarrollo, emergen comportamientos en las nuevas interacciones sociales, se exploran espacios de inserción y se ofrecen diversas posibilidades de riesgos y enriquecimiento psicosocial. Asimismo, en la fase juvenil se incrementa la necesidad de encontrar los elementos para organizar el propio comportamiento y dar sentido a la relación presente con el mundo.

Igualmente, los jóvenes están implicados en la confrontación de su pasado, presente y futuro, asumiendo cambios fisiológicos y sociales, que los llevan a hacer frente a un nuevo rol. Las condiciones sociales, culturales y económicas conducen a los jóvenes a tener oportunidades y aportes que potencien las capacidades para la realización de cambios en la dirección de su vida y en el establecimiento de metas (Krauskopf, 2007).

4. DISEÑO METODOLÓGICO

La presente investigación se llevó a cabo por medio de un estudio de tipo cualitativo, basada en un enfoque investigativo documental. A continuación, se justificó la elección del anterior diseño.

En primer lugar, se realizó una investigación de tipo cualitativo como base fundamental para el desarrollo de esta etapa. De acuerdo a Galeano (2004), este tipo de investigación no requería de la participación activa del investigador dentro del grupo o situación a investigar. De igual forma, se eligió este tipo de investigación teniendo en cuenta que no se buscaba un direccionamiento de este hacia algún lado, por el contrario, se pretendía tener como objetivo el entendimiento del fenómeno en todas sus dimensiones, internas y externas, pasadas y presentes.

En segundo lugar, el estudio se hizo desde un enfoque investigativo documental, siendo coherente con la línea para la construcción de una monografía en la que se pudiera evidenciar, desde la teoría, la transformación de las subjetividades a través de las expresiones artísticas. El rastreo bibliográfico permitió, entonces, evidenciar posturas teóricas de diversos autores e investigadores que se han implicado en la temática. Dicha revisión bibliográfica ayudó en el análisis de las teorías de diversos autores y la cohesión de estas para tener como resultado una postura clara basada en el enfoque de esta investigación.

Además, se realizó una búsqueda de las fuentes de información de soporte para esta investigación y se hizo una selección adecuada de los textos que hicieron parte de la monografía, partiendo de la vinculación de estos con el tema a investigar y que facilitaron el proceso investigativo y sus resultados. Así, tal como lo plantea Galeano (2004), es claro que el enfoque documental no sólo facilitó el método de recolección y validación de la información, sino que también fue un tipo de estrategia que cuenta con particularidades como la obtención de información, el análisis y la interpretación. De igual forma, Galeano (2004) manifiesta que:

Los documentos son cosas que podemos leer y que se refiere a algún aspecto del mundo social. Esto incluye aquellas cosas hechas con la intención de registrar algo social, informes oficiales, registros privados y personales, así como cartas, diarios, fotografías. Estas creaciones son consideradas como documentos de un grupo o una sociedad y que pueden ser leídos con sentido metafórico. (p. 188)

Es importante tener en cuenta, que la actual investigación fue dividida en dos partes, la primera de ellas se fundamentó en la recuperación, es decir, en la construcción de un balance que diera cuenta del estado del conocimiento actual sobre el tema propuesto, y la segunda se basó en la descripción del desarrollo de los resultados obtenidos donde se consolidó las referencias bibliográficas pilares en el estudio.

Lo anterior permitió a las investigadoras reconocer el estado del arte como un tipo de evaluación descriptiva, pues otorgó la posibilidad de sistematizar de manera consistente el conocimiento teórico adquirido sobre el tema a investigar (Gómez, Galeano y Jaramillo, 2015). Esto les permitió a las investigadoras validar el proceso investigativo y obtener información valiosa en las diversas posturas frente al tema objeto de estudio, facilitando una confrontación parcial con otro tipo de fuentes e investigaciones.

Como investigación evaluativa, los resultados de la investigación dieron un balance prospectivo, reflexivo, sistemático y propositivo sobre un objeto particular del conocimiento. Esto implicó buscar fuentes desde perspectivas epistemológicas, desde posturas ideológicas y desde supuestos implícitos como explícitos (Galeano, 2004).

4.1 Técnicas de recolección de información

4.1.1 Fases del estado del arte

4.1.1.1 Planeación y diseño

En esta primera fase se estableció el objeto de estudio y se delimitó la temática a través del rastreo bibliográfico, con el objetivo de darle fuerza y peso al desarrollo del tema. El desarrollo de los antecedentes, permitió a las investigadoras dar seguimiento a la pregunta y a los objetivos de la monografía.

4.1.1.2 Gestión y análisis

La segunda fase para la recolección de la información fue el establecimiento del diseño metodológico, pues éste contiene la muestra y las categorías de análisis. Desde la muestra se ubicaron todas las categorías de análisis, estas categorías interrogaron las diferentes caras del objeto a investigar como la historia, el origen, los antecedentes, la definición del concepto, el propósito, los objetivos, los fines, y el método, etc. Así, teniendo las categorías de análisis se logró dar paso a una lectura lineal, en donde se extrajeron los textos relacionados a la temática a tratar en la investigación, para así construir un análisis de cada categoría y tener como resultado el informe final.

4.1.1.3 Análisis, formalización y elaboración

En la última fase, se realizó una lectura horizontal, buscando volver a revisar el contenido inicial, es decir, la matriz analítica. Además, se escogió una categoría o frase extraída para la realización de un análisis global del objeto a investigar. Así, se comparó entre los textos para fijar similitudes y diferencias que servirán al estudio. Además, se realizó un inventario bibliográfico y de reseñas (Ver tabla 1, p.46), que una vez constituido, se procedió a la construcción de los resultados en forma descriptiva, para así establecerlo en el informe final.

4.2 Instrumentos

4.2.1 Fichas bibliográficas y de contenido

FICHA N.º 01	Autor/es:	
	Título:	
	Ciudad y/o país:	
	Nombre de la revista (en cursivas):	
	Año de Edición:	Tomo:
	Editorial: Número de páginas: ISSN (revistas): DOI:	ISBN (libros):
CAPÍTULO:	UBICACIÓN (si es de la web el URL):	PALABRAS CLAVES
DESCRIPCIÓN		
OBSERVACIONES:		

4.3 Presupuesto global de trabajo de grado

PRESUPUESTO GLOBAL DEL TRABAJO DE GRADO						
RUBROS	FUENTES					TOTAL
	ESTUDIANTE	IUE	EXTERNA			
Personal	450.000	0	0			450.000
Material y suministro	600.000	0	0			600.000
Salidas de campo	200.000	0	0			200.000
Bibliografía	300.000	0	0			300.000
Equipos	5'000.000	0	0			5'000.000
Otros	600.000	0	0			600.000
TOTAL						7'150.000
DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL						
Nombre del Investigador	Función en el proyecto	Dedicación h/semana	Costo			Total
			Estudiante	IUE	Externa	
Jessica Calle Chavarría	Investigadora	4	150.000	0	0	150.0000
Daniela Franco Múnera	Investigadora	4	150.000	0	0	150.000
Yemy Estefanía Flórez Vásquez	Investigadora	4	150.000	0	0	150.000
Fredy	Asesor	1		300.000		300.000

Ricardo Moreno Chía						
TOTAL						750.000
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL Y SUMINISTRO						
Descripción de tipo de Material y/o suministro	Costo			Total		
	Estudiante	IUE	Externa			
Resma de papel	75.000			75.000		
Fotocopias	75.000			75.000		
Tinta de impresión	75.000			75.000		
TOTAL				225.000		
DESCRIPCIÓN DE SALIDAS DE CAMPO						
Descripción de las salidas de campo	Costo			Total		
	Estudiante	IUE	Externa			
Salidas para revisión bibliográfica	200.000	0	0	200.000		
TOTAL				200.000		
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO						
Descripción de compra de material bibliográfico	Costo			Total		
	Estudiante	IUE	Externa			
Compras material bibliográfico	300.000	0	0	300.000		
TOTAL				300.000		
DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS						
Descripción de compra de equipos	Costo			Total		
	Estudiante	IUE	Externa			

Computadores	5'000.000	0	0	5'000.000
TOTAL				5'000.000
DESCRIPCIÓN DE OTROS GASTOS FINANCIADOS				
Descripción de otros gastos	Costo			Total
	Estudiante	IUE	Externa	
Transporte investigadoras	600.000	0	0	600.000
TOTAL				600.000

4.4 Cronograma

CRONOGRAMA													
PRIMER SEMESTRE 2018							SEGUNDO SEMESTRE 2018						
TIEMPO \ ACTIVIDAD	MESI	MES II	MES III	MES IV	MES V	MES VI	MES VII	MES VIII	MES IX	MES X	MES XI	MES XII	
Formulación del tema	■												
Construcción anteproyecto	■	■											
Presentación anteproyecto		■	■										
Asesorías	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Revisión bibliográfica		■	■	■	■	■	■	■	■				
Desarrollo marco teórico		■	■	■	■	■	■	■	■				
Diseño metodológico	■	■			■	■	■						
Rastreo de tesis IUE			■	■	■	■	■						
Recolección información					■	■	■	■					
Construcción discusión y hallazgos							■	■					
Resultados							■	■	■				
Presentación final de trabajo												■	

5. PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Es pertinente tener en cuenta que la estructura que se ha conservado para la discusión es tomada de la estructura que se construyó en el marco teórico de la investigación. La intencionalidad de esta se basó en la posibilidad de construir capítulos que permitieran desarrollar de manera organizada los elementos temáticos que hicieron parte del estudio, al tiempo que se facilitó la lectura y entendimiento del texto construido. Todos los capítulos cuentan con una estructura general que se respeta de manera fiel, más allá de las temáticas, iniciando con una contextualización teórica, tomando como base autores nacionales e internacionales, continuando con una delimitación a las tesis de grado de la Institución Universitaria de Envigado pertinentes para este estudio y finalizando con un aporte de las investigadoras, haciendo un análisis a partir de estas tesis tomadas y construyendo una discusión de resultados a partir de la relación de las dos primeras fases de cada capítulo.

Tabla 1

A continuación, se realizó un rastreo bibliográfico en trabajos de grado de la Institución universitaria de Envigado comprendido entre el año 2011 al 2017 que fueron parte fundamental para realizar los hallazgos y discusión. En cada tesis se extrajo conceptos que iban de la mano con la investigación tales como: subjetividad, arte, mediación artística y juventud, también se realizó una breve descripción mencionando aspectos relevantes de cada trabajo, que si bien aportaban a nuestra línea de investigación. Adicional a ello se encuentra ordenado por listado de tesis, nombre de los autores, fecha y temas tratados con el fin de que el lector pueda seguir unos mismos lineamientos.

LISTADO DE LAS TESIS DE PREGRADO	NOMBRE DE LOS AUTORES	FECHA	TEMAS TRATADOS
<i>El arte: función simbólica y valor estético. Una opción para el adolescente granadino en el proceso de construcción de paz.</i>	Ana Paulina Pamplona Moreno	2011	<p>SUBJETIVIDAD</p> <p>MEDIACION ARTISTICA</p>
<p align="center">DESCRIPCION</p> <p>Este trabajo de grado, fue fundamental para la investigación, ya que proporcionaba información que correspondía con nuestra línea de trabajo. La autora, da la posibilidad de entender como el arte es una expresión y creación que permite al sujeto recrear realidades a partir de actividades como: los ejercicios literarios tales como los cuentos y la escritura. Estas expresiones si bien, moldean nuevos sentidos de vida, recrea la imaginación, y permite entender la realidad histórica como inspiradora de su propia realidad subjetiva. Tales aspectos que la autora nombra, abre una puerta para entender los procesos de creación a través del arte estético y amplía la perspectiva dialéctica entre psicología y arte.</p>			
<i>La musicoterapia en el tratamiento del estrés.</i>	Nicolás Sierra Gutiérrez	2012	<p>SUBJETIVIDAD</p> <p>MEDIACION ARTISTICA</p>
<p align="center">DESCRIPCION</p> <p>El propósito que se tenía con este trabajo, era identificar como la musicoterapia proporcionaba efectos sanadores, permitiendo a través de ella mejorar la calidad de vida. Si bien, el autor da a comprender como la terapia en sí misma es capaz de superar crisis y enfermedades a través de la música aportando al bienestar de las personas desde su aspecto físico como psicológico. De este modo, la música es una mediación artística que va a impactar en el sujeto de manera individual generando reacciones terapéuticas saludables, ya que está en si misma, toca otros sentires como los sentimientos y lo emocional.</p>			

<p><i>Apercepciones y narraciones de colombiano inmerso en el conflicto armado en Antioquia a partir de fotografías entre los años 2000 y 2011.</i></p>	<p>Ana María Madrid Jaramillo</p>	<p>2012</p>	
<p style="text-align: center;">DESCRIPCION</p> <p>Esta tesis, da un aporte a la investigación en la medida en que plantea el proceso de resignificación, el cual permite que las victimas puedan rehacer su vida, además, resalta la importancia del trabajo en equipo, la construcción de significados, la autorregulación emocional y la representación de simbolización del sufrimiento. También en esta tesis se asume que el arte permite, entonces, construir relaciones sociales y fortalecer redes protectoras que permitan potenciar recursos de afrontamiento, la capacidad de resistencia y de superación de diversos hechos traumáticos que pueden aparecer durante la historia de vida de los sujetos.</p>			<p style="text-align: center;">ARTE</p>
<p><i>El teatro aplicado a la psicología para potenciar las habilidades sociales y el aprendizaje de las personas con discapacidad cognitiva</i></p>	<p>Silvia Vélez Oquendo y García</p>	<p>2012</p>	
<p style="text-align: center;">DESCRIPCION</p> <p>Esta tesis fue fundamental en la medida en que plantea los beneficios del teatro como herramienta artística, ya que ayuda a adquirir habilidades sociales y aprendizajes los cuales permiten conocer y reconocerse a través del otro y así modificar conductas no deseables.</p>			<p style="text-align: center;">MEDIACION ARTISTICA</p>

<p><i>Sistematización la intervención psicosocial desde el teatro: una herramienta para la promoción de la participación juvenil.</i></p>	<p>Andrés Felipe Restrepo Palacio</p>	<p>2014</p>	<p>SUBJETIVIDAD</p>
<p style="text-align: center;">DESCRIPCION</p> <p>Este trabajo, cuenta con elementos fundamentales de vital importancia para la investigación, en esta tesis se encontró el término de movilización de conciencia, entendida como una modificación en el orden psíquico el cual es el proceso equivalente a la transformación de la subjetividad desde la comprensión. Además, el autor presenta el teatro como expresión artística y señala que los jóvenes en cada encuentro artístico logran desarrollar el interés por cuestionarse a sí mismos y cuestionar su entorno inmediato. En cuanto a la juventud, se resalta que los jóvenes son reconocidos como facilitadores de procesos de transformación social, como las personas más participativa frente a fenómenos sociales relacionados con las condiciones de vida, las cuales al ser aceptadas y naturalizadas en la vida cotidiana siempre van a generar desigualdad e injusticia.</p>			<p>MEDIACION ARTISTICA</p> <p>JUVENTUD</p>
<p><i>El aporte de los procesos de creación a través del teatro. La escritura y el tejido en la recuperación de la memoria colectiva del grupo de “mujeres caminando por la verdad” de la Comuna 13 de Medellín</i></p>	<p>Catalina Orrego Gonzales</p>	<p>2014</p>	
<p style="text-align: center;">DESCRIPCION</p> <p>Este trabajo, brindó aportes valiosos a la investigación para la realización de los hallazgos y discusión en el capítulo de “Mediación artística”, ya que el propósito de la autora era conocer los procesos de creación a través del teatro, la escritura y el tejido en la recuperación de la memoria colectiva del grupo “Mujeres caminando por la verdad”. Esta tesis si bien da respuesta al capítulo, dando a conocer los diferentes medios de expresión, significados y motivaciones que ayudaron a reactivar la memoria de aquellas mujeres a través de los procesos de creación artística. La autora evidencia que la recuperación de la memoria colectiva permitió en estas mujeres una movilización de conciencia, dando un nuevo significado a sus concepciones acerca de la propia historia. Además, esta investigación da un pequeño aporte sobre los procesos de salud mental desde el arte en un contextos de conflicto social como el que vive Colombia.</p>			<p>MEDIACION ARTISTICA</p>

<p><i>La influencia del teatro de creación colectiva en los procesos de elaboración de duelo por desaparición forzada</i></p>	<p>Melissa Villegas Franco</p>	<p>2015</p>	
<p style="text-align: center;">DESCRIPCION</p> <p>La siguiente tesis de grado, fue primordial para hallar información correspondiente al concepto de “Manifestación artística”, ya que es uno de los temas principales de nuestra línea de investigación, donde la autora expresa la importancia del teatro como una mediación artística, la cual ha servido como una vía para la recuperación de la memoria colectiva, dónde las personas que participan de estas actividades viven un cambio a nivel individual como en su (autoconocimiento, autoestima, confianza entre otras). Estas manifestaciones tales como el teatro, han permitido que el sujeto exprese a través de su cuerpo todas las inconformidades de la vida. Ya que desde la psicología y el arte el sujeto encuentra estrategias de afrontamiento que les permite realizar cambios en su vida.</p>			<p style="text-align: center;">MEDIACION ARTISTICA</p>
<p><i>Efectos del arte en los jóvenes en situación de discapacidad desde la perspectiva de sus familiares grupo de proyección musical de la corporación artística azul ilusión</i></p>	<p>Jaime Andrés García Sepúlveda, Susana Hoyos Moreno y Natalia Loaiza García</p>	<p>2016</p>	
<p style="text-align: center;">DESCRIPCION</p> <p>Esta tesis de grado, fue esencial para la recolección de información para nuestro trabajo investigativo, ya que describe los efectos que ha tenido el arte en proyectos musicales. La autora expone la experiencia en cuanto a la importancia y beneficios que aporta a los jóvenes estar inmersos en el mundo del arte tanto a nivel personal, familiar y social. Además, menciona como la psicología hace un aporte en el sujeto, logrando que este tenga una imagen positiva de sí mismo, identificando y reconociendo una serie de capacidades que dignifican su vida a través del arte.</p>			<p style="text-align: center;">MEDIACION ARTISTICA</p>

<p><i>La expresión artística como estrategia mediadora para la potencialización de mecanismos de afrontamiento resiliente en niños entre los 7 y 10 años, en situación de vulnerabilidad del sector de Niquitao</i></p>	<p>Silvana Grajales Arboleda y Santiago Restrepo Builes</p>	<p>2016</p>	<p>MEDIACION ARTISTICA</p>
<p align="center">DESCRIPCION</p> <p>Esta tesis de grado, aportó información pertinente a nuestra investigación, ya que los autores resaltan el papel que cumplen las diversas expresiones artísticas para la potencialización de mecanismos de resiliencia en el sujeto. Además, mencionan que con cada actividad artística, se pretende articular el arte y la psicología, comprendiendo la resiliencia como un paradigma complejo que integra múltiples factores entre los que se destacan la creatividad, las redes de apoyo y la expresión de sentimientos.</p>			

5.1 Subjetividad

Este capítulo tuvo como objetivo la contextualización del concepto de subjetividad comprendido desde las posturas de diversos autores, en un principio de manera general para luego dar cabida a una delimitación de las tesis rastreadas en la Institución Universitaria de Envigado que son pertinentes para esta investigación. Dichas tesis se relacionan directamente con la construcción de la subjetividad atravesada por el arte y diversas formas de expresión de ésta. A saber, éstas son *Sistematización, la intervención psicosocial desde el teatro: una herramienta para la promoción de la participación juvenil* (Restrepo, 2014), *La musicoterapia en el tratamiento del stress* (Sierra, 2012) y *El arte: función simbólica y valor estético. Una opción para el adolescente granadino en el proceso de construcción de paz* (Pamplona, 2011).

“La subjetividad es la propiedad de las percepciones, argumentos y lenguajes basados desde el punto de vista del sujeto y, por lo tanto, influidos por sus intereses y deseos particulares” (Martínez y Neira, 2009, p.16). Esto podría entenderse como la

transformación del sujeto a través de aquellas representaciones que son establecidas socialmente, tales como las condiciones históricas, políticas, culturales, religiosas, etc. Es a partir de estas representaciones que el sujeto se asume dentro de un orden sociocultural que le permite interactuar y construirse a sí mismo, donde la subjetividad tomará el papel de la mediación entre las experiencias y el significado que se le atribuye a las mismas de acuerdo a lo individual, lo propio y lo diferente del otro.

Corral (2004), en su texto *Qué es la subjetividad*, plantea:

El surgimiento de la singularización de la cosa y su darse en la existencia misma es la premisa ontológica fundamental de que trata el principiumindividuationis. La primera noción del nivel consiente surge de un dualismo primigenio, puesto que el yo refleja a la naturaleza que es la única generadora de realidad (incluso, generadora del propio portador de su autoconocimiento yoico). El yo reproduce a la realidad en abstracto, lo cual tuvo que suceder después de que el ser humano tomó conciencia de que él era quien reproduce a la realidad. Surge el yo consiente, que es el que conoce lo que se encuentra fuera de sí. Nace entonces el alter ego, que significa “conciencia de lo otro, ver afuera desde uno”. Lo otro “se separa” de Uno. El yo y el no yo, forman un nudo, una mezcla. Aparecen las formas primarias del yo consiente (como “yo reproduzco las condiciones del fuego a voluntad”) e, inmediatamente, el yo social (al igual que yo, lo hacen otros seres de la misma especie). La visión dual es producto del desdoblamiento de lo real ejecutado por el observador mismo, producto de la participación individuada dentro de un universo integral. (p. 54)

Teniendo en cuenta lo anterior, la subjetividad le permite al sujeto adueñarse de su experiencia, es decir, le brinda la capacidad de alterar y modificar aquellas cosas que lo determinan, no sólo en su individualidad (modos de ser), sino también, en su intersubjetividad (la percepción de sí mismo de acuerdo a la cultura, que se interioriza en la interacción con el otro). Por tanto, la subjetividad es un determinante en el modo de estar y ser en el mundo, dando paso a la multiplicidad de sentimientos, pensamientos, posiciones y construcciones, pero también es la posibilidad de construirse como sujeto a partir de las

propias acciones, acciones que sin lugar a duda reflejan la particularidad del mismo (Martínez y Neira, 2009).

Por tanto, la construcción del sujeto y sus formas de expresión son posibles en la medida en que éste asume un rol en la sociedad y establece relaciones con y en la misma. A estas relaciones se les denomina *relaciones de poder*, ya que favorecen el establecimiento de relaciones sociales y la búsqueda de la propia identidad a partir de una construcción con el otro. Como menciona Castoriadis (citado en Forero, 2012), en la dimensión *histórico-social* se sitúa la institución imaginaria de la sociedad, donde el sujeto se forma, teje su vida, se relaciona y pone a su disposición acciones dentro de la sociedad, siendo un vehículo en la construcción de lazos sociales a través de las emociones.

Como afirmación de lo anterior, Foucault (citado en Forero, 2012) refiere que “mientras el sujeto humano esté situado en relaciones de producción y significación está igualmente situado en relaciones de poder” (p. 52). El poder en sí mismo ejerce unos modos de subjetivación y de dominio sobre la sociedad, por lo que el reconocimiento de éste como componente de la subjetividad, evidencia una disposición distinta del sujeto en cuanto a la homogeneidad, por lo que las prácticas de sujetamiento no pueden abarcar completamente las esferas de la vida humana, debido a que además de las zonas dominadas, existen otras que sólo emergen a través de mediaciones como el arte y movimientos sociales, evitando naturalizar todas aquellas expresiones del poder en la subjetividad.

Complementando lo anterior, Michel Foucault (2008) en su texto *Las tecnologías del yo*, realiza una explicación acerca de los modos de poder, catalogándolos como tecnologías representadas en una matriz de la razón práctica: tecnologías de producción, tecnologías de sistemas de signos, tecnologías de poder y tecnologías del yo, las cuáles se describirán a continuación, para una mejor comprensión:

En primer lugar, se encuentran las tecnologías de producción, que son aquellas que posibilitan que el sujeto produzca y construya. Éstas se inscriben en el marco del modelo capitalista, permitiendo que el ser humano sea explotado en distintas áreas de la vida social

y privada, ocasionando a su vez, una falta de cuidado hacia sí mismo. En segundo lugar, están las tecnologías de signos, las cuales permiten que el sujeto pueda utilizar símbolos y significación como modos de expresión desde el lenguaje y lo corporal. En este sentido, el lenguaje es un instrumento utilizado para interpretar la realidad de manera subjetiva, psíquica y social; y desde lo corporal, le permite al sujeto encontrar maneras de expresión simbólicas y llenas de significación (Foucault, 2008).

En tercer lugar, están las tecnologías de poder, las cuales le permiten al sujeto estar inmerso en una multiplicidad de relaciones: por un lado, están las relaciones de poder, donde el sujeto se construye a través del otro, favoreciendo la búsqueda de su identidad y llevándolo a tener un poder sobre sí a través del autoconocimiento; y por el otro lado, se puede ubicar al sujeto en unas sutiles esferas de autoridad, bajo las cuales se encuentra sometido (Foucault, 2008).

Finalmente, se resaltan *Las tecnologías del yo*, que se encuentran en función del conocimiento de sí mismo: un saber que implica no solo aprender y conocer sobre el yo, sino también, poseer la capacidad de modificar lo aprendido a través de la adquisición de habilidades y actitudes nuevas, que le ayudan a conocer sus necesidades y las de la comunidad. Es por ello, que estas prácticas (conócete a ti mismo, cuidado de sí, ocuparse de sí mismo) son sólo el comienzo de una pedagogía sobre el conocimiento del propio sujeto, ya que más allá de facilitarle un aprendizaje al sujeto, lo lleva a construir un nuevo significado de su propia identidad y a adquirir una aprehensión trascendente de sus representaciones desde lo (individual, social y familiar) (Foucault, 2008).

Así mismo, hacer referencia a la construcción de la subjetividad, desde lo social, implica que cada época determina y establece, en su contexto, ciertos valores y premisas que los sostienen, así como la ética que regula los pasos para acceder a ellos. Entonces, la constitución de la subjetividad involucra que el individuo posea herramientas que le permitan reorganizar sus representaciones acerca de sí mismo, de los otros y de su lugar en la sociedad, todo dentro del contexto de las dinámicas sociales en las que se desenvuelve. A partir de determinadas condiciones indispensables, el individuo se constituye en sujeto

capaz de representar, simbolizar, comunicar, pensar, revisar sus biografías personales y sociales, construir un sentido sobre su experiencia existencial desde sus diversas dimensiones, es decir, desde el verse, el expresarse, el juzgarse, el narrarse, incluso el dominarse (Briuoli, 2007).

Briuoli (2007) establece que el individuo requiere de algunas funciones simbólicas para la construcción de la subjetividad, en tanto éstas le permiten complementar su ser biológico. Estas funciones son la materna y la paterna, que le otorgan significantes y representaciones en su desarrollo, y la tercera es la cultura, con la que propone una relación con el sujeto, en la que ésta le otorga un lugar en la sociedad, espacios de reconocimiento, permitiendo otros procesos como la conformación de la ciudadanía. Este tipo de relación remite, por tanto, al cumplimiento de obligaciones sociales y a la reclamación de derechos, en una especie de intercambio de beneficios, logrando que la subjetividad, desde una mirada social, se construya y deconstruya permanentemente, moldeando los cuerpos, las mentes y las relaciones sociales. Podría concluirse que la construcción de la subjetividad de cada individuo es el resultado de un proceso de construcción social, que depende en gran parte, de los significados y significantes que se le asignen en cada contexto socio-cultural.

En la tesis *Sistematización, la intervención psicosocial desde el teatro: una herramienta para la promoción de la participación juvenil* (Restrepo, 2014), se habla de problematización de la realidad, planteando que éste término es un mecanismo que introduce a las personas en situaciones donde se sientan impulsadas a analizar sus opiniones y comportamientos ante hechos de su vida cotidiana, asumidos como normales y naturalizados como si fuera inevitable seguir conviviendo con ellos.

Esta tesis, que si bien, no establece el término subjetividad en ella, si hace referencia a ella en tanto podría relacionarse el término *movilización de conciencia*, que es entendida como una modificación en el orden psíquico de la comprensión y relación con las problemáticas que implican a cada uno de los individuos, con el proceso equivalente a la transformación de la subjetividad en el plano específico de la comprensión.

Esta tesis trae a colación el teatro como expresión artística y señala que los jóvenes en cada encuentro artístico logran desarrollar el interés por cuestionarse a sí mismo y cuestionar su entorno inmediato. Es importante tener en cuenta que estos resultados se logran en los encuentros a partir del direccionamiento y coordinación de un director de teatro o de un psicólogo. De esta manera, el joven se auto observa y se analiza actuando para así intentar actuar de otra manera en el escenario social.

En otra de las tesis revisadas, titulada *La musicoterapia en el tratamiento del stress* (Sierra, 2012), se ha concluido que las prácticas artísticas, claramente delimitado a la musicoterapia, tiene un efecto positivo en el sujeto en tanto esta aporta a la mejora de la calidad de vida tanto física como psíquica y emocional. La música va a impactar en el sujeto de manera individual, claro está, depende de cada sujeto si permite que ésta altere sus emociones y sentimientos, para así tocar lo sintomático generando reacciones terapéuticas saludables.

Por tanto, el cambio que se genere en el sujeto a partir de la música como elemento terapéutico, depende de la forma en que éste la perciba y el impacto que tenga en su individualidad (modos de ser), la experiencia y significado que le dé a este beneficio en su vida. Ahora, se evidencia que la subjetividad en esta tesis podría emparentarse con nociones como emociones y sentimientos, que es en donde directamente impactaría la música, que finalmente tendría efectos positivos en lo que el autor denomina como calidad de vida.

Es importante tener en cuenta que el sujeto funciona como elemento primordial en la relación que se genera con la música, pues es quien permite la forma en que esta última permea y construye una experiencia, por tanto, el impacto que tiene en su calidad de vida se mide por la capacidad que el sujeto tiene para permitirse un nivel relacional con la música, su forma de entenderla, su forma de percibirla y su forma de aceptarla.

Dicho impacto puede ser en diversos niveles, es decir, sensorial, cognitivo, socioemocional, inclusive motriz. Generando impactos en estas áreas de forma continua en el tiempo y permitiendo que la calidad de vida del sujeto aumente con efectos como el incremento de la capacidad de atención, capacidad de comunicación verbal, facilidades para interactuar con los pares, incremento de la autoestima e indirectamente se estimula el apoyo familiar, relajación y fortalecimiento de músculos, entre otros beneficios.

De forma evidente puede entenderse como, entonces, hay efectos que se relacionan con la transformación de la subjetividad del sujeto en tanto esta mediación artística le permite al sujeto cuestionarse, pensarse y entenderse a través de ésta y permitirse el impacto individual y el proceso de transformación inherente que existiría en su cotidianidad.

En la investigación *El arte: función simbólica y valor estético. Una opción para el adolescente granadino en el proceso de construcción de paz* (Pamplona, 2011), se concluye que los ejercicios literarios tales como los cuentos y la escritura, son una vía por la que el sujeto puede significarse y comprender la realidad desde una experiencia individual. Por otro lado, el ejercicio literario otorga un sentido a la existencia permitiendo la creación subjetiva, representando su vida personal, familiar y social, para así generar propuestas de vida que están impulsadas a brindar una experiencia de color a través de la construcción de nuevos sentidos desde el arte literario.

La revisión de los trabajos referidos anteriormente permite concluir que la experiencia individual es la que se ve transformada a través de dicha expresión artística, puesto que el individuo tiene la posibilidad de transformar la percepción de su realidad inmediata a través de la exteriorización de sus pensamientos y la internalización de percepciones nuevas, dándole posibilidad de resignificar formas de concebir su cotidianidad, su entorno y su relación con éste y con los otros. Por tanto, es evidente que la transformación de su subjetividad es inevitable en tanto se permea de la expresión literaria.

Podría manifestar entonces que, si bien no existe una noción de subjetividad rigurosamente empleada, si se utilizan nociones que hacen referencia a ésta y se logra evidenciar una relación de la transformación de la individualidad, de la percepción de su contexto, de su forma de percibir su realidad inmediata y su experiencia personal y por tanto, se puede construir una relación directa con la subjetividad. Por otra parte, se evidencia que conceptos como la calidad de vida son muy generales y por lo mismo no permiten identificar con precisión aquello que quieren rescatarse del concepto de subjetividad. Pero de manera fundamental se puede inferir, aún con esta variedad conceptual que los autores en general proponen, que el arte produce efectos en lo emocional, en la conciencia, en la calidad de vida, etc., que inevitablemente se engloban en el concepto de subjetividad.

Así mismo, es importante tener en cuenta que, de acuerdo a las tesis mencionadas anteriormente, podría establecerse que la subjetividad es un proceso de construcción en relación al contexto social en el que se desarrolla cada sujeto, y a su vez es un proceso de transformación constante que está atravesado por dicho contexto y que se une a las diversos factores intrapersonales e interpersonales. Dentro de dichos factores se encuentran las experiencias de vida, las percepciones de sí mismo y del mundo, la significación de eventos relevantes, entre otros.

5.2 Arte

Para el desarrollo de este apartado, se tuvo en cuenta delimitar el concepto de arte como un elemento facilitador para los procesos personales y sociales y el impacto que ésta puede tener en las comunidades. Entonces, procurando conservar la línea del capítulo anterior, se da inicio con una contextualización del concepto de arte desde la postura de algunos autores importantes en la temática para luego dar paso a una muestra de la tesis investigativa tenida en cuenta y que se adapta para la construcción de este capítulo, esta tesis es titulada *Apercepciones y narraciones de colombianos inmersos en el conflicto armado en Antioquia a partir de fotografías entre los años 2000 y 2011* (Madrid, 2012). Es

fundamental manifestar que no se tuvieron en cuenta otras tesis puesto que, si bien tocan el tema del arte, sólo cumplen con una función desde la construcción personal de los sujetos.

Hayan (1961) define el arte como:

La esencia misma de todo lo humano, que da forma a la experiencia del hombre y a las metas que este mismo se traza. Desde el momento de nuestra historia en que el hombre pudo definirse como tal, el arte ha sido su signo distintivo, y por su parte él no ha dejado nunca de crear artísticamente. El acto artístico y el objeto del arte son prueba y demostración constante del acto humano y de los objetivos que guían al hombre. La experiencia artística no solo comprende todo tipo de relación con el arte, sea creaciones artesanales, producciones estéticas y profesionales. También estas dimensiones artísticas permiten al hombre darse cuenta de la estética del medio, capacitándonos para gozar de la emoción infinita, de las formas, colores, y riquezas que resultan de un acto colectivo desde la proyección de la naturaleza y el hombre. (p. 6)

Como lo indica la cita anterior, el arte es una expresión infinita que va comprendida desde una creación artesanal, corporal y profesional, cada una de sus manifestaciones ayuda a movilizar en el sujeto esquemas de pensamiento, estimulando la creación artística y las relaciones humanas. Esto se debe a que el arte permite en cada individuo imaginar los múltiples dramas de su existencia, plasmándolo de manera singular a través de diferentes prácticas artísticas como el canto, la pintura, la creación de artesanías y empleando éstas como medio de terapia, convirtiéndose de esta manera en artistas de su propia vida.

Cabe señalar que el artista es también sujeto porque se ha constituido en sociedad, pero a su vez, es un actor que transforma su vida movilizándose en un espacio que le permite resistir o producir nuevos comportamientos en relación a las prácticas y universos simbólicos en los que se desenvuelve. De esta manera, la emoción cumple un papel fundamental en el sujeto artista, puesto que le permite exteriorizar sus necesidades internas a través del arte. Según Holloway, Matamoros & Tischler (citados en Forero, 2012), la

emoción es la forma temporal que da paso al ejercicio de libertad desde el sujeto auto determinante con su capacidad creadora, donde las formas de expresión artísticas están por fuera de los límites temporales. Estos límites se caracterizan por la dominación y la resistencia, ya que están determinados por las relaciones de poder y subordinados a la aprobación cultural. Por el contrario, las expresiones artísticas se transforman en acción política mediante la sensibilidad corporal y los movimientos o posturas que se han desprendido de ese proceso de aprendizaje que promueve sistemas de comportamiento.

Forero (2012), resalta que las formas artísticas como transformación de las acciones del individuo, se convierten en una propuesta de resistencia ante las verdades que las ciencias humanas producen, verdades que encasillan, estigmatizan y muchas veces, generalizan. Por ello, de acuerdo al ejercicio de libertad que propone Foucault (2008), las acciones artísticas permiten encontrar nuevos marcos de referencia a partir de la transversalidad del quehacer, construyendo al mismo tiempo nuevas formas de existencia. Así, es preciso afirmar que, a partir de la relación entre el sujeto y el contexto, surgen nuevas formas de expresión y de construcción del ser, configurando al sujeto de acuerdo a los discursos sociales, pero permitiendo también el empoderamiento del mismo en aquellos procesos intangibles de orden social, tales como las prácticas artísticas.

El arte se ha convertido en un lenguaje universal donde se involucran procesos participativos que van desde lo político, religioso y social. De este modo, la participación ciudadana logra involucrar al arte en estos escenarios como un puente para facilitar cambios dentro de la comunidad, además, incentiva al ciudadano a que tenga más confianza y conciencia ante las situaciones adversas que se puedan presentar a nivel social, ayuda a resolver problemas y a tomar decisiones asertivas, donde el sujeto se convierta en líder y logren habilidades de trabajo en equipo. De igual forma, el arte, como cualquier vía de expresión, va hacer un medio factible y de transformación desde las diferentes esferas de la vida, permitiendo que el mensaje que se quiera transmitir llegue a alguien (Escobar, 2009).

De este modo, el orden social le otorga el poder a la persona de convertirse en sujeto, sin embargo, si este sujeto artista puede visibilizar cierta libertad por medio de su

quehacer, lo que lo conduce a un camino de transformación interna donde puede tener experiencias propias y ser un constructor activo de su propia realidad. Esta construcción se hace por medio de las expresiones individuales como producto de la subjetivación, que van ligadas a significados y emociones, brindándole soporte a la estructura de la vida y otorgándole importancia al potencial creativo del sujeto (Forero, 2012).

En otras palabras, la subjetivación y el arte se enlazan, posibilitando ciertas características que median los modos de asumir la realidad, entendiendo al ser y al artista como sujeto social y al mismo tiempo, dueño de sus propios intereses. El arte entonces, se sitúa como una producción subjetiva donde el sujeto transforma sus modos de ser en el mundo desde sus propias vivencias, involucrando su experiencia emocional que le permite asumir una postura crítica frente a las diversas problemáticas psicosociales.

La tesis investigativa *Apercepciones y narraciones de colombianos inmersos en el conflicto armado en Antioquia a partir de fotografías entre los años 2000 y 2011* (Madrid, 2012), muestra una serie de fotografías del conflicto armado en el departamento de Antioquia en una población seleccionada. Lo que esta investigación pretendió fue que los sujetos que fueron víctimas del conflicto armado en las zonas seleccionadas, hicieran memoria y se confrontaran con su experiencia e historia a través de fotografías, arrojando sensaciones de malestar y malos recuerdos en su gran mayoría. Este ejercicio permitió a su vez generar una catarsis, la cual lograba reactivar la memoria colectiva y la conciencia individual, pero al mismo tiempo, permitió una reconstrucción simbólica de su experiencia y una significación desde una postura externa al conflicto armado.

Esto, permitió que los sobrevivientes del conflicto armado que hicieron parte de la investigación realizaran un proceso de resignificación de su memoria sobre su experiencia y las secuelas que éste dejó en sus vidas. Si bien no es un proceso terapéutico que se dirija a la reparación emocional en su completud, es inevitable que la confrontación desde lo simbólico repare y restaure en su individualidad parte de su percepción sobre el conflicto armado y su experiencia sobre éste.

Esta investigación facilitó herramientas a los sobrevivientes del conflicto armado a través de encuentros grupales dirigidos a obtener resultados para el estudio, que a su vez apoyaron el proceso de recuperación emocional. Este tipo de encuentros grupales permitieron que los sujetos, a través de la fotografía como expresión artística, representaran diversas formas de sufrimiento derivados de los hechos de violencia, posibilitándole a los y las sobrevivientes construir nuevos significados frente a los mismos. Además, se facilitó la transformación a través de la narración de las experiencias de los demás, permitiendo que cada sujeto entendiera la suya desde otras perspectivas, validando su emocionalidad como una expresión natural ante eventos anormales producidos en el marco del conflicto armado, lo que inherentemente hizo que su percepción se transformara.

Lo anterior permite evidenciar que el arte ha generado un gran impacto en el sentir público y dirige su acción como un vehículo que permite expresar de manera creativa aquellas situaciones, vivencias, emociones y formas de pensar en sí mismas y en comunidad. Siendo así, el arte se convierte en una expresión artística generando impacto en la sociedad y en las subjetividades individuales, siendo utilizado como método de intervención y como una herramienta artística que genera transformación.

Desde estas tesis abordadas se demuestra, entonces, que la experiencia individual se ve transformada a través del arte, permitiendo que el sujeto se acerque a su historia y repare desde lo simbólico algún evento que haya sido significativo para él, sea positivo o negativo, posibilitando la resignificación como proceso natural. Lo que hace entender que el arte si tenga un efecto movilizador que puede llegar a ser terapéutico, sanador y resignificador de experiencias y memorias del sujeto.

El arte, entonces, posibilita la transformación de la subjetividad a través de su diversidad, teniendo entre sus muchos efectos, la oportunidad de dar respuestas a las necesidades psicosociales de los sujetos a través de sus mediaciones, permitiendo que se construyan paradigmas nuevos, se refuercen otros y se erradiquen algunos, permitiendo que la realidad inmediata de los sujetos se transforme desde la conciencia, la percepción, la narrativa y el discurso. Así mismo, permite entender la realidad social que rodea al sujeto y

le da un efecto consciente para la transformación de esta desde sus capacidades y posibilidades a través del arte.

Los espacios que brinda el arte a los sujetos buscan brindar confianza, seguridad y solidaridad, no sólo a quien la crea sino a aquellos que la observan y participan de alguna de las actividades que se enmarcan en su hacer, y eso se pone en evidencia en la tesis asumida para este capítulo *Apercepciones y narraciones de colombianos inmersos en el conflicto armado en Antioquia a partir de fotografías entre los años 2000 y 2011* (Madrid, 2012), en donde se fomentó la recuperación desde el trabajo de grupo, la construcción de significados, la autorregulación emocional y la representación – simbolización del sufrimiento.

Si bien se evidenció que los encuentros estaban estructurados en torno a un objetivo específico, que era fortalecer los recursos propios con los que cuenta cada sobreviviente para superar su propia situación, a través del reconocimiento de los hechos victimizantes y de los actos heroicos que han realizado en su vida, se puede evidenciar también que desde el arte surge un elemento transformador de la subjetividad en tanto los participantes y observadores logran resignificar su experiencia a través de ésta, lo que permite poner en evidencia el efecto transformador en las percepciones, formas de entender su historia y su relación con los demás protagonistas de ésta a través de su narrativa. Al mismo tiempo, el arte permite, entonces, construir relaciones sociales y fortalecer redes protectoras que permitan potenciar recursos de afrontamiento, la capacidad de resistencia y de superación de diversos hechos traumáticos que pueden aparecer durante la historia de vida de los sujetos.

5.3 Mediaciones artísticas

Las mediaciones artísticas son consideradas, de acuerdo a Moreno (2016), como modos de intervención que apuntan a desarrollar proyectos artísticos y culturales, con el objetivo de incluir socialmente a personas, grupos y comunidades vulnerables, al tiempo que se tienen en cuenta los espacios en los cuales interactúan estos con frecuencia, lugares

que, independientemente de su contexto, busquen el desarrollo del ser a través del acercamiento al arte, pueden pasar por lugares tal vez imaginables como los espacios clínicos y los educativos, hasta contextualizarse en otros menos pensados como las cárceles o los campamentos de refugiados. Este tipo de intervenciones tienen el fin de emplear el arte como medio de transformación social y resolución de conflictos, siendo así las expresiones artísticas, un puente para lograrla.

Así mismo, Moreno (2016), asevera que la mediación artística le permite al sujeto expresarse, es más, suscita un deseo por hacerlo, tanto así que le facilita establecer un diálogo entre la realidad y lo simbólico y le permite conectar con lo reprimido, para ser expresado metafóricamente. Así mismo, resalta que es una herramienta diversa en sus expresiones artísticas, por lo que puede ser empleada por diferentes profesionales que buscan fortalecer el bienestar de los participantes, por medio de la obra artística, especialmente en el área social.

Igualmente, Moreno (2016) hace una relación diferencial entre las mediaciones artísticas y el arte terapia, refiriendo esta última como un modo de transformación social que tiene como objetivo promover diferentes habilidades sociales tales como la interacción social, respeto, autocontrol, aprendizaje emocional, comunicación asertiva, consciencia del propio cuerpo y su movimiento. En la actualidad, además de ser una terapia efectiva, es una terapia creativa que se puede aplicar en diversos ámbitos como el de la salud mental y física, el campo educativo y el geriátrico. Además, cabe destacar como las mediaciones artísticas buscan promover el bienestar del sujeto, pero se diferencia de estas porque aunque incluye en su metodología expresiones artísticas, tiene fines terapéuticos, más no de acompañamiento.

De este modo, el arte terapia es definida por La Federación Española de Asociaciones Profesionales de Arteterapia (FEAPA) (citado en Moreno, 2016) como:

“una vía de trabajo específica que utiliza el proceso de creación a través del lenguaje artístico para acompañar y facilitar procesos psicoterapéuticos y promover el

bienestar bio-psico-social, dentro de una relación terapéutica informada y asentida a aquellas personas y/o grupos de personas que así lo requieran”. (p. 41)

Complementando lo anterior, Moreno (2016) señala que las mediaciones artísticas y el arte terapia se enfocan en el resultado de la obra artística, más que en ella misma, debido a la transformación que favorece en el sujeto; y promueven espacios de reflexión verbal. Sin embargo, hace énfasis en que el arteterapia es una psicoterapia llevada a cabo a través del arte y que la mediación artística se enfoca más en la transformación social que posibilita la obra de arte que en sus resultados.

5.3.1 Actividad artística y talento artístico

Complementando lo mencionado anteriormente, se hace pertinente exponer cómo el talento artístico y la actividad artística son elementos fundamentales para la mediación.

El talento artístico es una herramienta de trabajo social que posee instrumentos válidos que un profesional utiliza para ahondar en las fortalezas y reforzar las debilidades de las personas. Para soportar lo antes mencionado, Moreno (citado en Romero, 2016), refiere que:

La actividad artística conecta al sujeto con su propia identidad individual y cultural, permite revisar su imaginario y acceder al universo simbólico. Igualmente, facilita a la persona en situaciones de exclusión social darse cuenta de sus dificultades, elaborar sus conflictos y realizar un camino hacia la autonomía. Por tanto, la experiencia artística facilita que la persona se posicione críticamente ante su realidad y que se proyecte en el futuro de una forma más integrada. La expresión artística puede ser el medio por el cual la persona en situación de dificultad se mire a sí misma para poder, más tarde imaginarse de otra forma y en otras circunstancias. (p. 2)

Se puede afirmar entonces, que el arte es una herramienta de intervención que cobra especial relevancia en el ámbito psicológico aplicado a la comunidad como una intervención psicosocial, ya que los profesionales poseen la capacidad de desarrollar intervenciones partiendo de una actividad artística, posibilitando la conexión del sujeto con su yo interno por medio de las emociones y brindándole la posibilidad de darse cuenta de sus dificultades, para poder finalmente, tramitarlas.

De este modo, la actividad artística y la capacidad profesional psicosocial, son un vehículo para alcanzar los objetivos por medio de procesos de transformación que le ayudan al sujeto a expresar emociones que de otras maneras serían difíciles de verbalizar, transformándose el arte en una alternativa terapéutica, capacitadora y relacional.

Addams (citado en Romero, 2016), propone un ejemplo de algunas prácticas artísticas y ubica al teatro y a la música como las herramientas principales para esto, dirigiéndose siempre a lo creativo, lo educativo y lo expresivo. Éste resalta que el teatro es un medio educativo para los espectadores de la obra de arte y suscita un potencial en quién lo práctica, permitiéndole convertirse en agente creador.

Estas creaciones pueden emplearse como intervención grupal, donde cobra importancia la definición de grupo que ofrece Zamanillo (citado en Romero, 2016):

Podemos definir un grupo como una figura social en la que varios individuos se reúnen, y en virtud de las interacciones que desarrollan entre ellos, obtiene una creciente aclaración de las relaciones de cada uno con los demás y con otras figuras sociales, así como mayor conocimiento de sí mismo a través de los otros. (p. 43)

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente determinar que un grupo es un sistema donde se establecen reglas, normas y roles en función de generar bienestar en comunidad, donde cobra especial relevancia que el profesional o coordinador posea un talento artístico e inteligencia interpersonal como herramientas de trabajo, ya que en la intervención se vuelve fundamental la parte creativa, especialmente con la población joven, la cual requiere

de creaciones novedosas y dinámicas para poder interactuar más fácilmente con las normas y transformar sus miedos.

Por otro lado, el talento artístico es un vehículo de las mediaciones artísticas, que sirve como una herramienta de intervención social y favoreciendo la integración en diversos grupos de personas, utilizando la adecuación de los instrumentos de creación a sus necesidades, para potenciar sus capacidades y extenderlas a la sociedad.

Dentro de estas prácticas artísticas, se pueden identificar diferentes actividades, una de ellas es el beat-box, el cual ha sido denominado como el arte de simular con la boca diferentes ritmos y ha sido reconocido como un elemento perteneciente al género musical Hip Hop. Este nació en México como un método para luchar contra el aburrimiento y se ha ido incorporando fuertemente en la vida de los jóvenes. Este tipo de elementos, como los de este ejemplo, son útiles en tanto son herramientas sutiles para la población, ya que los alienta a potencializar su imaginación para poder crear, llevándolos a descubrir nuevas fronteras con su talento (Arguedas, 2014).

Para dar continuidad, se pretende evidenciar cómo la música, siendo un elemento clave de mediación, ha logrado una intervención en cuanto al sujeto desde la subjetividad.

5.3.2 La música como elemento de intervención social

La música es un relevante ejemplo de una práctica artística, ya que es un elemento de intervención y transformación social que tiene sus raíces desde tiempos inmemoriales en diferentes culturas en las que se ha establecido una relación música-medicina de forma explícita o implícita. A partir de estas construcciones socio históricas, se le ha otorgado a la música un rol terapéutico, conceptualizado como medio utilizado para curar, paliar o prevenir trastornos físicos y psíquicos en el hombre.

Aunque la música, como recurso terapéutico, ha hecho parte de diversas culturas, Alvin (citado en Tablón, 2014), señala que su estudio y aplicación han ido evolucionando

de acuerdo a las creencias y costumbres de cada época. Durante las primeras décadas del siglo XX en EE.UU, la música fue incorporándose en algunas instituciones sanitarias como complemento de otras terapias, pero la dificultad de verificar sus efectos sobre los diferentes trastornos, no permitió avanzar en la generalización de la misma. Después de la II Guerra Mundial, la musicoterapia se utilizó con los soldados que volvían de la guerra como medio para disminuir los efectos que había dejado la violencia en ellos, lo que le dio inicio a la generalización de su uso en la rehabilitación de funciones físicas y psíquicas. De manera paralela, surgieron los primeros intentos de planificación y evaluación sistemática de las intervenciones musicales.

Actualmente, la musicoterapia constituye una disciplina totalmente independiente dentro del área de la salud y es definida por la National Association for Music Therapy (NAMT)(citado en Tablón, 2014) como:

La utilización de la música para conseguir objetivos terapéuticos: la restauración, mantenimiento y mejora de la salud mental y física. Es la aplicación sistemática de la música, dirigida por un musicoterapeuta en un contexto terapéutico a fin de facilitar cambios en la conducta. Estos cambios ayudan a que el individuo en terapia se entienda mejor a sí mismo y a su propio mundo, llegando así a adaptarse mejor a la sociedad. Como miembro de un equipo terapéutico, el musicoterapeuta profesional participa en el análisis de problemas individuales y en la selección de objetivos generales de tratamiento antes de planificar y dirigir actividades musicales. Se realizan evaluaciones periódicas para evaluar la efectividad de los procedimientos empleados. (p. 16)

5.3.3 Efectos de la música, el teatro, la escritura y la literatura en el ser humano

Teniendo en cuenta lo anterior, puede encontrarse una gran relación entre la música y la musicoterapia en la medida en que han sido utilizadas para disminuir el impacto de conductas disfuncionales en los jóvenes (Gold, Voraceky Wigram, citados en Tablón, 2014). Un grupo representativo, como los jóvenes, construye una relación de una manera especial con la música, convirtiéndose en un medio muy familiar y atractivo, debido al impacto que tienen en la constitución de su identidad y la forma en que pueden comunicar sus percepciones a través de ésta.

Por esto es importante que el musicoterapeuta tenga en cuenta las preferencias e intereses musicales de las personas con las que va a trabajar, además de su nivel de funcionalidad y sus necesidades (Doak, citado en Tablón, 2014). Además de la música, se ha encontrado que el entorno musicoterapéutico ofrece un ambiente no amenazador donde el musicoterapeuta prueba y potencia experiencias constructivas que se pueden extender a otras áreas de la vida de los participantes.

Adicionalmente, se han observado efectos beneficiosos de la música sobre el ser humano en la dimensión fisiológica y emocional. En la dimensión fisiológica, se visibilizan respuestas físicas producidas por la melodía musical, que, a su vez, tiene incidencia en la dimensión psicológica del sujeto. Como afirma Thaut (citado en Tablón, 2014), las respuestas fisiológicas a la música son producto de la constitución de cada individuo, única e idiosincrática, la cual está influenciada por la experiencia psicológica individual. Sin embargo, desde una perspectiva netamente biologicista, las respuestas producidas por el estímulo musical incluyen la respiración (aceleración o enlentecimiento), el pulso y la presión sanguínea (aumento o disminución), ondas cerebrales (mayor o menor activación), actividad muscular (aumento o disminución), trazado eléctrico del organismo (cambios), sistema inmunitario (cambios), etc.

Respecto a la dimensión emocional, se puede observar una modificación en los estados de ánimo de los pacientes psiquiátricos en función del tipo de música utilizada. Por su parte Gastón (citado en Tablón, 2014), destacó la música como un importante medio comunicador, facilitando al paciente la expresión y comunicación de sus sentimientos y emociones, incluso en aquellos casos en que estos estaban altamente bloqueados. Es decir, la naturaleza no verbal de la música facilita la comunicación y la expresión, siendo especialmente útil para aquellas personas con habilidades de comunicación limitadas o nulas (Clair, citado en Tablón, 2014).

Por tanto, podría manifestarse que algunos efectos de la música a nivel emocional serían la comunicación y expresión de algún estado emocional (miedo, tristeza, alegría, angustia...), incluso en sus dimensiones más profundas; la modificación del estado de ánimo y la evocación de emociones y sentimientos, entre otras.

Wortman (citado en Tablón, 2014), plantea la importancia de la música en la estructuración de la identidad. Aunque la experiencia musical puede ser particular en tanto está clasificada en diversos géneros, es una experiencia compartida por los jóvenes ya que “implica el anudamiento de significaciones que corresponden a diferentes registros, como son la expresividad, una particular forma de sociabilidad y también una manera colectiva de dar sentido a lo que les pasa en su diario vivir” (p. 21).

Así, podría ponerse en evidencia desde un marco conceptual global que la música tiene efectos en la construcción de la subjetividad, en donde podría abarcar el lenguaje y el emocionar como dos grandes elementos que se nutren para dicha construcción. Sin embargo, si la contextualización se aterriza a un campo local, se pueden encontrar registros de otros hallazgos importantes para el desarrollo de la investigación, en donde aparece la música y la musicoterapia como elementos en los que se descubren otros efectos que complementan la transformación de la subjetividad.

La investigación de trabajo de grado titulada *La musicoterapia en el tratamiento del stress* (Sierra, 2012), plantea de manera general que la musicoterapia tiene como objetivo

mejorar las condiciones de vida de las personas, reduciendo los niveles de estrés a través de la música como elemento mediador. Dicha mediación permite al sujeto tener más bienestar ante las demandas o factores estresores del medio que impactan la salud física y mental. La musicoterapia es llevada como tratamiento terapéutico, sin embargo, no se reconoce como un modelo único para mejorar el desajuste o la afección del paciente, aun sabiendo que la música si opera como una terapia en la medida que se tengan los objetivos claros.

El investigador (Sierra, 2012) determina que la música genera reacciones emocionales, logrando efectos positivos en la reducción del estrés y en el manejo de los estresores psicosociales, generando en el paciente una estabilidad física y emocional. Además, la musicoterapia tiene gran importancia en la actualidad, ya que las exigencias del mundo social y el ritmo de vida agitado al que se ven expuestos los seres humanos en la actualidad, sobrepasan espacios de intimidad y tranquilidad. Es por ello que la música se hace necesaria dentro de estos escenarios posibilitando espacios de relajación de encuentro consigo mismo y de armonización con el entorno.

Por su lado, la investigación *Efectos del arte en los jóvenes en situación de discapacidad desde la perspectiva de sus familias grupo de proyección musical de la corporación artística azul ilusión* (García, Hoyos y Loaiza, 2016), argumenta que la música es un medio que motiva al joven, en tanto permite surgir emociones y pensamientos positivos encontrando en él una oportunidad de proyectarse, de adquirir habilidades para aprender a tocar instrumentos y de obtener conocimientos sobre música. Esta actividad permite al joven proyectarse a nivel profesional, encontrando en el arte una estrategia para desarrollar herramientas intrapersonales y a su vez generar modos de participación colectiva permitiéndole al otro movilizar emociones y sentimientos. Por último, plantea que el arte logra propiciar espacios de recreación y de ocio, facilitando el uso del tiempo libre para explorar y fortalecer sus capacidades.

Ahora bien, en cuanto al teatro, la tesis titulada *El aporte de los procesos de creación a través del teatro. La escritura y el tejido en la recuperación de la memoria colectiva del grupo de "mujeres caminando por la verdad" de la Comuna 13 de Medellín*

(Orrego, 2014), alude que el teatro es “un ejercicio de la memoria que sólo desea provocar” (Diéguez, citado en Orrego, 2014, p. 84), con esto, el investigador pretende explicar que el arte toca, transporta, y permite que el sujeto obtenga una experiencia de ella creando procesos memoriales y de sensibilización, y aparte de tocarlo emocionalmente, además promueve alternativas de vida narrando historias desde cada realidad de este y crea procesos de transformación personal y social.

A través de esta investigación se pudo determinar que las experiencias positivas en los participantes, donde cada uno manifestó lo que ha hecho el teatro en sus vidas refiriéndose como una forma de aliviar el dolor y una manera de liberarse y recordar, de reír, llorar y de contar historias. Es por esta razón que el teatro se convierte un agente liberador a través de la palabra, transmitiendo significados y sentido, “donde el escenario se ofrece como un elemento transformador del pasado y del presente permitiendo una serie de acciones para construir otras realidades desde los cuerpos para dar vida a otros cuerpos ausentes” (Orrego, 2014, p.93).

El teatro, según la tesis titulada *Sistematización, la intervención psicosocial desde el teatro: una herramienta para la promoción de la participación juvenil* (Restrepo, 2014), es un medio de expresión para los jóvenes, puesto que les permite identificar su lugar en el mundo desde un lugar privilegiado, es decir, se debe entender ese lugar privilegiado en el sentido en que el joven adopta una actitud positiva y además le permite ser observador de su propia realidad.

Este mismo autor (Restrepo, 2014), refiere que la participación es un proceso de aprendizaje social y que trae consigo componentes cognitivos, emocionales y afectivos, donde estos permiten al sujeto relacionarse dentro del ámbito social y a su vez tener la capacidad para influir en la transformación de sus propias realidades.

Otra tesis investigativa, *El teatro aplicado a la psicología para potenciar las habilidades sociales y el aprendizaje de las personas con discapacidad cognitiva* (Vélez y García, 2012), plantea que el teatro, como herramienta artística, ayuda a potencializar

habilidades sociales, el aprendizaje, el desarrollo del lenguaje, la motricidad, la comunicación verbal/no verbal y el trabajo en equipo, logrando de esta manera conocer y reconocerse a través del otro y así modificar conductas no deseables.

Por su parte, según la tesis *La influencia del teatro de creación colectiva en los procesos de elaboración de duelo por desaparición forzada* (Villegas, 2015), el teatro posibilita la reconstrucción y creación de caminos que llevan a los sujetos a descubrir en éste formas para recrear historias y evidenciar, no sólo a través de las palabras, sino también utilizando el cuerpo como territorio de batalla, la significación y re significación de historias que quedan sin contar.

El teatro permite que los sujetos dejen de ser invisibles para convertirse en personajes que narran y protagonizan sus propias historias, convirtiéndose en un espacio en el cual el sujeto se puede observar a sí mismo, llegando a la representación y evocación y así revivir momentos del pasado pero con la posibilidad de estar en el presente, con el fin de movilizar experiencias que han estado guardadas en su cuerpo y poder llegar a generar una verdadera transformación subjetiva de su posición frente a lo vivido.

En cuanto al ejercicio literario, (Orrego, 2014) señala la escritura como otro modo de mediación, ya que permite que al sujeto, aparte de escribir hechos o narraciones antes vividas, le da la posibilidad de transmitirla al público, determinando esta acción en la investigación como parte de la construcción de la memoria colectiva. De este modo, la escritura como un acto creativo que se encuentra al servicio de la recuperación de las memorias autobiográficas, donde cada sujeto logra expresar y narrar su historia, contribuyendo a la construcción de conocimientos del entorno y de sí mismo.

De igual forma, se habla de tejido, donde la palabra se convierte en expresión bordada, las agujas en denuncia y las vivencias en creación artística. Esta técnica es una fuente de mediación para el sujeto, ya que el tejer y bordar se convierte en una escritura, donde los relatos son bordados, donde las voces enmudecidas no manifestaron sus sentimientos, pero que a la final encontraron un medio de expresión (tejido), convirtiendo

éste es una memoria individual y una manera de reconstruir el tejido social, restableciendo los lazos entre las familias y comunidades.

La investigación titulada *El arte: función simbólica y valor estético. Una opción para el adolescente granadino en el proceso de construcción de paz* (Pamplona, 2011), refiere que el ejercicio literario y la escritura son un medio de expresión para que el sujeto recree sus historias por medio del relato y permita llenar su vida de significados y de sentido, no sólo para sí mismo sino también para los demás. Es una herramienta que moviliza sentimientos, inquietud y dolor generando en el sujeto emociones encontradas, de esta manera, los relatos son factibles para las personas que día a día viven inmersos en situaciones de alta vulnerabilidad, ya que a través de éste transmiten su sentir a la comunidad y asumen su entorno positivamente generando propuestas transformadoras.

La tesis titulada *La expresión artística como estrategia mediadora para la potencialización de mecanismos de afrontamiento resiliente en niños entre los 7 y 10 años, en situación de vulnerabilidad del sector de Niquitao* (Grajales y Restrepo, 2016), propone que la expresión artística como estrategia mediadora, potencializa los mecanismos de afrontamiento resiliente en los jóvenes al participar en diferentes actividades artísticas como la pintura, el teatro, entre otras. En estas prácticas, los niños encuentran un espacio en donde sentirse tranquilos para expresar sentimientos, pensamientos, deseos y fantasías, reforzando la capacidad de representar contenidos simbólicos o hechos que están experimentando en su realidad inmediata, puesto que para ellos es complejo expresar con palabras. Sin embargo, a través de estas prácticas descubren cómo nombrarlas y darles un significado. De esta manera, los niños encuentran en las actividades artísticas una vía alterna para representar duelos, emociones, luchas cotidianas, entre otras, y evidenciando en el arte una alternativa de transformación que les permite crear, expresar y representar sus realidades, al tiempo que tienen la capacidad para potencializar su resiliencia.

Desde los trabajos investigados se encontró que el arte, en su máxima expresión, es un vehículo de transformación para el sujeto que encuentra en las prácticas artísticas como la música, el teatro, la fotografía, la pintura, el ejercicio literario, la escritura, el tejido, entre

otros, instrumentos de mediación para transformar realidades, logrando a través de estos procesos empoderamiento de sí mismo y de la comunidad.

Estas expresiones ayudan a generar reflexiones en quien los practica y estimula procesos de resiliencia, reforzando la superación de conflictos y generando espacios de diálogo y convivencia y refuerza sus vínculos tejiendo nuevas redes sociales. También abre espacios de aprendizaje que ayudan a tomar consciencia de las opresiones que paralizan al que las sufre y favorecen la movilización colectiva para superar estas situaciones y avanzar hacia una sociedad más inclusiva y justa.

Para finalizar y hacer una recopilación de lo anteriormente mencionado, es importante tener en cuenta que dichas mediaciones artísticas son únicamente un vehículo que permite al sujeto la posibilidad de transformar su subjetividad. Sin embargo, el primer elemento a tener en cuenta, tal como en cualquier proceso personal o terapéutico, es la convicción. Los procesos transformadores, si bien no pueden medirse en una escala valorativa, tienen un mayor beneficio en tanto el sujeto ahonda en su experiencia a través de las mediaciones artísticas y concibe éstas como un elemento que le permite transformarse.

Basados en esto, es fundamental establecer que asumir dicho proceso, en el que se permiten ser atravesados por las mediaciones artísticas y los efectos que cada una tiene, implica para los sujetos asumir nuevos paradigmas personales y nuevas visiones de sí mismos y de su realidad inmediata, su experiencia, su lenguaje y sus percepciones también serán transformadas y le permitirán evidenciar dinámicas personales y relacionales de otras formas, posibilitando, por tanto, el proceso de recuperación y/o sanación personal, que es uno de los objetivos del arte en el contacto con los humanos.

Lo anterior hace referencia a la posibilidad que otorgan las mediaciones artísticas a los sujetos para comprenderse en su dimensión intrapersonal y en su dimensión interpersonal, recuperando desde lo simbólico y lo terapéutico su relación consigo mismo y con los demás y su entorno, y por ende, transformando ambas relaciones. Es entendible que

los seres humanos no tengan las mismas herramientas internas ni las mismas capacidades resiliente que les permitan sobrellevar diversas experiencias y darles un significado sano y asertivo desde su realidad, sin embargo, puede ser factible que estos, atravesados por alguna mediación artística, resignifiquen dichas experiencias y le encuentren un sentido más benéfico para sus realidades a través de una narrativa diferente.

Entonces, podría encontrarse un sentido a las mediaciones artísticas mediante la posición del sujeto frente a éstas, si éste último se permite vivenciarse y ser atravesado por ellas, los resultados en su proceso personal podrían ser positivos y generar cambios de gran magnitud en su realidad inmediata, que no sólo trastoca su visión de sí mismo, sino de su rol como individuo inmerso en una sociedad, su forma de comprenderse y dimensionarse en ésta. Aquí estaría el valor y la relevancia de las mediaciones artísticas y la relación que éstas crean con los sujetos, pues encuentran un sentido fundamental, no sólo para el servicio de las personas como individuos, sino como sociedad.

5.4 Juventud

Este capítulo pretende poner en evidencia la relevancia de la participación juvenil en diversas propuestas sociales y artísticas y los beneficios que pueden tener dichas propuestas para las diferentes comunidades juveniles. Buscando cumplir con esta meta, se propone para el soporte teórico, entonces, la tesis investigativa *Sistematización, la intervención psicosocial desde el teatro: una herramienta para la promoción de la participación juvenil*, de Restrepo (2014), procurando a su vez la adaptación pertinente al presente estudio.

Para dar inicio, es importante contextualizar el concepto de juventud, que ha tenido múltiples derivaciones teóricas, pero que también se ha definido como una condición constituida por la historia, la cultura, la política y otras que están vinculadas a un modo particular de estar en el mundo, de encontrarse en su temporalidad y de experimentar distancias y duraciones. Por tanto y debido a esta condición, el término juventud no sólo alude a un orden biológico, también está referida a las generaciones, a la época en que cada

individuo socializa y a los cambios acelerados que caracterizan nuestro tiempo (Patiño, 2009).

Afirmando lo anterior, Ariovich y Margulis (citados en Patiño, 2009) proponen que:

Ser joven, no depende sólo de la edad como característica biológica, como condición del cuerpo. Tampoco depende solamente del sector social al que se pertenece, con la consiguiente posibilidad de acceder de manera diferencial a una moratoria, a una condición de privilegio. Hay que considerar también el hecho generacional: la circunstancia cultural que emana de ser socializado con códigos diferentes, de incorporar nuevos modos de percibir y de apreciar, de ser competente en nuevos hábitos y destrezas, elementos que distancian a los recién llegados del mundo de las generaciones más antiguas. Ser integrante de una generación distinta – por ejemplo, una generación más joven– significa diferencias en el plano de la memoria...cada generación se presenta nueva al campo de lo vivido, poseedora de sus propios impulsos, de su energía, de su voluntad de orientar sus fuerzas y de no reiterar los fracasos, generalmente escéptica acerca de los mayores, cuya sensibilidad y sistemas de apreciación tiende a subestimar. (p. 80)

Además, Bonvillani, Itatí, Vázquez y Vommaro (2008) resaltan que los jóvenes eran considerados como tal debido a su edad y eran entendidos como aquellos que se oponían a los valores burgueses de la época, practicados por los adultos, la estructura familiar, los estilos de vida y el orden socioeconómico imperante en la época. Ya en los años noventa es cuando se empieza a desligar el concepto de juventud de la edad cronológica y cuando se transforma en una práctica. Para el inicio del año 2000, se comienza a articular el concepto de juventud con la dimensión cultural.

Del mismo modo Feixa (citado en Castillo, Lucero y Gasquez, 2010) plantea que “la juventud es una construcción social relativa en el tiempo y espacio” (p. 55), por tanto, las ciencias sociales han reconocido que se debe de construir la visión homogénea que se tiene de la juventud, pasando de su término singular a su heterogeneidad, es decir, las juventudes. Este cambio de paradigma ha dirigido a que el concepto de juventud se haya desdibujado,

perdiendo su caracterización particular. Plantea además que para que exista la juventud se deben de establecer unas normas, creencias, valores culturales, comportamientos, condiciones e instituciones que los diferencien del resto de los grupos existentes en la sociedad.

Conceptualizando la juventud, según Pérez (citado en Bonvillani et al., 2008) toma en cuenta diferentes perspectivas como definir la juventud desde una perspectiva relacional, en tanto el joven está en constante interacción con la sociedad, lo que da como resultado dos definiciones, la que hacen los jóvenes de sí mismos y las que el otro social hace de ellos, generando resistencia en los mismos.

En segundo lugar, propone tomar en cuenta esta definición en torno a lo institucionalizado por medio del poder y la dominación social que a través del símbolo, delimita los atributos asociados con la juventud, parcializando, creando fronteras y reforzando la exclusión social. Para finalmente, establecer que se debe de considerar a la juventud como un concepto dinámico, puesto que cambia con la época histórico-socio-cultural, así como con las dimensiones sociales, políticas y económicas.

Esta última perspectiva, es compartida por otros autores tales como Urresti (citado en Castillo et al., 2010) quien señala que para comprender a los jóvenes, es necesario ubicarlos en su contexto, dejando a un lado el estigma; y por Chaves (citado Bonvillani et al., 200), quien afirma que la juventud solo puede entenderse dentro del tiempo y espacio en el que está ubicada.

De esta manera, la juventud es definida por cada sociedad según el periodo histórico, apareciendo generalmente como una construcción social que delimita el transcurso entre madurez física y social, entendiendo esta última como el momento en que el sujeto poseería las capacidades sociales que cierta sociedad requiere para su funcionamiento, como el ámbito laboral, familiar y social.

El concepto de juventud, por lo tanto, no es unívoco ni fijo, han existido distintas definiciones a lo largo de la historia y las culturas, atribuyéndose distintas características. Es decir, las distintas sociedades han esperado de la juventud distintas cualidades. Por otra parte, hablar de juventud como una sola y única categoría resulta inadecuada, debido a que este periodo social es vivenciado de diversas maneras según el contexto sociocultural al cual pertenece. Sería más acertado hablar de juventudes en vez de juventud, cada una con características y significaciones particulares (Bonvillani et al., 2008).

El joven es, entonces, una categoría social importante, ya que su reconocimiento y desempeño como actores sociales le permite incidir en el desarrollo de sus comunidades y en hacer parte de diversas maneras del conjunto de las relaciones que tejen en el escenario de lo social, convirtiéndose en copartícipes de una realidad que pretende incluirlos en espacios decisivos donde sus decisiones deben ser tenidas en cuenta, así como su postura frente a un mundo cada vez más globalizado y controlado por los medios masivos de comunicación, el mercado, la publicidad y el consumo (Orjuela, Rodríguez, Rojas y lozano, 2005). Así puede ser posible que el joven se convierta, como lo menciona Krauskopf (citado en Orjuela, Rodríguez, Rojas y lozano, 2005) en un “actor protagónico en la renovación permanente de las sociedades” (p. 10).

Por consiguiente, en este recorrido se quiere resaltar que los jóvenes cumplen un rol fundamental dentro de la sociedad, ya que en esta etapa de la vida todos los seres humanos atraviesan diversas situaciones, en donde se ubica un estilo de vida muy complejo, allí empiezan las tomas de decisiones, los estilos de vida y diversas complejidades que conlleva a la adultez, es por ello que deben ser tenidos en cuenta desde sus particularidades, ya que no es una generación homogénea sino que tienen diferentes expresiones culturales. Partiendo de esto, cada intervención debe ser tenida en cuenta desde el estilo de vida y el gusto de cada joven para lograr llegar a generar un cambio desde la emocionalidad hasta la propia subjetivación (Orjuela, Rodríguez, Rojas y lozano, 2005).

Ahora, para entender el concepto de juventud desde la contextualización que nos atañe en esta discusión y desde un enfoque social, y teniendo en cuenta que dentro del

rastreo bibliográfico local realizado no se encontraron más referencias que pudieran servir como soporte para la presente investigación, se trae a colación la tesis titulada *Sistematización, la intervención psicosocial desde el teatro: una herramienta para la promoción de la participación juvenil* (Restrepo, 2014), que resalta que los jóvenes son reconocidos como facilitadores de procesos de transformación social, como las personas más participativas frente a fenómenos sociales relacionados con las condiciones de vida, las cuales al ser aceptadas y naturalizadas en la vida cotidiana siempre van a generar desigualdad e injusticia. Por tanto, entre más se involucren los jóvenes en la construcción de su realidad y tengan la posibilidad de cuestionar y problematizar la relación que tienen con su entorno van a tener espacios y condiciones para sus intereses y van hacer parte de los procesos de cambio y de transformación.

Es importante mencionar que las demás tesis de investigación tomadas como referencia para este estudio contemplan otras poblaciones que difieren de la juventud, por tanto, ésta es la única que habla de la conceptualización de ésta y está direccionada al ámbito social, es decir, a la construcción de la juventud a través de la sociedad y la cultura y lo que ésta les otorga a su vez para la construcción personal de su identidad, y por tanto, de su subjetividad.

Es pertinente, entonces, plantear que existe una relación bilateral entre sociedad y juventud, que posibilita el crecimiento de ambas de acuerdo a lo que sus partes entreguen y propongan y la forma en que éstas partes reciban. Es decir, la construcción personal de la juventud estará mediada por la sociedad y lo que ésta le entregue a los jóvenes partiendo de los diversos contextos sociales en que se estos se desenvuelvan, a su vez, la sociedad se desarrollará a partir de lo que otorguen los jóvenes a ésta como elementos que permitan el fortalecimiento social y la posibilidad de construir redes que permitan el sano desenvolvimiento de sus habitantes.

Una vez revisado el estudio antes referido, podría decirse que la juventud es mediadora en la medida que facilitan procesos de transformación social, ya que estos vienen siendo los primeros agentes revolucionarios que ayudan a propiciar espacios de

reflexión, son quienes se involucran en crear espacios participativos para otros jóvenes y son actores sociales que inciden en el desarrollo de sus comunidades y en hacer parte de diversas manifestaciones.

La juventud tiene la capacidad y la motivación para crear cambios socioculturales de gran magnitud, sin embargo, es el mismo contexto quién les permite desarrollar estas capacidades y convertirlas en habilidades que generen resultados positivos al lugar en el que se inscriben y habitan. Sin embargo, de forma común, la juventud es quien ocupa un rol protagonista y facilitador en el proceso de construcción de paradigmas sociales, en donde ellos se enmarcan como constructores. Dicha transformación social sólo se genera en tanto la juventud tengas las herramientas internas y externas que le posibiliten el trabajo, si existen altos factores de riesgo, esta transformación se verá obstaculizada y como efecto contrario, la juventud será quién se encuentre absorbida por su realidad inmediata y se direcciona hacia el común denominador existente en dicho contexto. El rol de la juventud, entonces, más allá de ser activo por naturaleza, está mediado por todo aquello que como comunidad puedan construir y puedan otorgar a su comunidad y a sus pares.

Inevitablemente, esta relación bilateral conlleva a la transformación de las subjetividades a través de la transformación de las formas en que se percibe el entorno, es decir, un entorno protector y que minimiza los factores de riesgo para las juventudes, es un entorno que posibilita la construcción de identidades fortalecidas y sanas, transformando subjetividades que permitan, no sólo el bienestar individual de los jóvenes, sino el desarrollo y crecimiento social a través de las acciones con las que estos pueden intervenir.

La transformación de las subjetividades en los jóvenes no sólo se ve reflejada en tanto la relación construida con su contexto, sino en la relación con sus pares, teniendo en cuenta que estos tienen un rol de reflejo y proyección de sus pensamientos, percepciones y vivencias. La función de las comunidades juveniles y la cohesión que se genera entre éstas radica en la capacidad que tienen los pares de ser empáticos, de proyectar en el otro también parte de su identidad y, por ende, su subjetividad. Entonces, la juventud es un momento en el proceso evolutivo que no sólo se construye a través del contexto

sociocultural, sino de las relaciones empáticas que fortalece con sus pares, posibilitando su desarrollo intrapersonal y a su vez, realizando una devolución en las dinámicas con estas relaciones.

En conclusión, podría determinarse que la participación juvenil conlleva consigo dinámicas individuales y colectivas que están intrínsecamente relacionadas con los jóvenes y sus contextos sociales, permitiendo el desarrollo de ambas partes en tanto se involucren los actores con los escenarios, creando no sólo la transformación de las subjetividades y generando procesos personales, sino construyendo identidades sociales y narrativas diversas del contexto que habitan.

6. CONCLUSIONES

Dentro del proceso investigativo, se construyó un corpus basado en un inventario bibliográfico y de reseñas a partir de nueve tesis de pregrado de la Institución Universitaria de Envigado, que permitió darle un lineamiento al estudio de forma organizada y coherente, permitiendo vislumbrar los hallazgos y resultados en tanto el contenido que éstas proporcionaron. Éstas se han registrado en orden cronológico en los resultados de la investigación y se han detallado de manera general sus contenidos, en ellas se evidencian conceptos relacionados con la construcción de la subjetividad.

En las tesis revisadas de la Institución Universitaria de Envigado se utilizan nociones que hacen referencia a la subjetividad, arte, mediación artística y juventud evidenciando una relación en la transformación de la individualidad, formas de percibir la realidad y la experiencia personal. Desde las tesis abordadas se evidencia que la experiencia individual se ve transformada a través del arte, permitiendo que el sujeto se acerque a su historia y repare desde lo simbólico algún evento que haya sido significativo para él, sea positivo o negativo, posibilitando la resignificación inevitable como proceso natural. Lo que hace entender que el arte tenga un efecto movilizador que pueda llegar a ser terapéutico, sanador y resignificador de experiencias.

Así mismo, se realizó la construcción de varias fichas bibliográficas, de las cuales se han expuesto solo algunas más fundamentales que fueron eje angular para la construcción de los capítulos. Los capítulos se construyeron a partir de la organización de las fichas recolectadas por las investigadoras. La construcción de éste fue un punto crucial para determinar los hallazgos del presente estudio, pues logro condensar información fundamental que guio la construcción de los capítulos y el proceso de recolección de los resultados.

Más aun, como resultados de la investigación, se lograron determinar conclusiones relevantes para ésta, una de ellas es que el arte surge como elemento transformador de la subjetividad en tanto el sujeto logre resignificar su experiencia a través de ésta, lo que

permite poner en evidencia el efecto transformador en las percepciones, formas de entender la historia y la relación con los demás a través de la narrativa. Al mismo tiempo, el arte permite, construir relaciones sociales y fortalecer redes protectoras que permitan potenciar recursos de afrontamiento, capacidad de resistencia y de superación de diversos hechos traumáticos que pueden aparecer durante la historia de vida de los sujetos.

De igual forma, podría concluirse que el arte posibilita la transformación de la subjetividad a través de su diversidad, teniendo entre sus muchos efectos, la oportunidad de dar respuestas a las necesidades psicosociales de los sujetos a través de las mediaciones artísticas, ya que esta, es un vehículo que le permite al sujeto tener una experiencia personal y terapéutica únicamente si hay convicción. Los procesos transformadores, si bien no pueden medirse en una escala valorativa, tienen un mayor beneficio en tanto el sujeto ahonda en su experiencia a través de las mediaciones artísticas y concibe éstas como un elemento que le permite transformarse.

Por otra parte, el efecto transformador que tiene el arte, entonces, se sobrepone a cualquier historia subjetiva que tenga acercamiento a ésta (el arte), posibilita la resignificación de las historias personales, así como de las percepciones y de las creencias adquiridas a través de la experiencia personal.

Ahora bien, la juventud también es mediadora en tanto facilitan procesos de transformación social, ya que estos vienen siendo los primeros agentes revolucionarios que ayudan a propiciar espacios de reflexión, son quienes se involucran en crear espacios participativos para otros jóvenes y son actores sociales que inciden en el desarrollo de sus comunidades y en hacer parte de diversas manifestaciones. La relación entre juventud y sociedad conlleva a la transformación de las subjetividades a través de la transformación de las formas en que se percibe el entorno, es decir, un entorno protector que minimiza los factores de riesgo para las juventudes, es un entorno que posibilita la construcción de identidades fortalecidas y sanas, transformando subjetividades que permitan, no sólo el bienestar individual de los jóvenes, sino el desarrollo y crecimiento social a través de las acciones con las que estos pueden intervenir.

7. RECOMENDACIONES

Se hace necesario el fomento de la investigación en relación a las transformaciones de las subjetividades en las comunidades juveniles, para facilitar desde lo teórico los procesos sociales y académicos para la formación de nuevos profesionales de la Psicología, tanto en niveles de pregrado como en postgrado, puesto que es poca la atención que se le ha otorgado desde la investigación en la Institución Universitaria de Envigado.

Es fundamental que los profesionales de la Psicología entiendan la importancia del arte como mediador de procesos personales y sociales y como ésta posibilita el impacto a comunidades y las transforma positivamente.

8. REFERENCIAS

- Acevedo, C. (2017). *Proceso de creación del video documental “Arte en voz”, basado en el grupo artístico y cultural “Innata Disensión”* (Tesis monográfica para optar a Licenciatura). Universidad de San Buenaventura, Bello, Colombia.
- Arguedas, D. (28 de febrero de 2014). Tom Thum: ‘Para ser ‘beatboxer’, el primer obstáculo a superar es el cerebro’. *Periódico La Nación*. Recuperado de <https://www.nacion.com/tecnologia/innovaciones/tom-thum-para-ser-beatboxer-el-primer-obstaculo-a-superar-es-el-cerebro/CTWJ2UCAOZA25JY46XSN3GP7MA/story/>
- Bang, C. y Wajnerman, C. (2010). Arte y transformación social: la importancia de la creación colectiva en intervenciones comunitarias. *Revista Argentina de Psicología –RAP-* Volumen 1 (No. 48), pp. 89-103. Buenos Aires, Argentina: Asociación de Psicólogos de Buenos Aires.
- Bonder, G. (1998). Género y subjetividad: avatares de una relación no evidente. *Revista MAZORCA, revista del grupo interdisciplinario de Estudios de Género*. Santiago de Chile: Universidad de Chile
- Bonvillani, A. Itatì, A. Vázquez, M. y Vommaro, P. (2008). Juventud y política en la Argentina (1968-2008). Hacia la construcción de un estado del arte. *Revista Argentina de Sociología –RAS-*. Volumen 6 (No.11), pp. 44-73. Buenos Aires, Argentina: Consejo de Profesionales de Sociología.
- Briuoli, N. (2007). La construcción de la subjetividad. El impacto de las políticas sociales. *Historia Actual Online*. Volumen 8 (No. 13), pp. 81-88. San Juan, Argentina: Universidad Católica de Cuyo.
- Castillo, A., Lucero., M y Gasquez, G. (2010). Aproximación al discurso juventud como construcción sociohistórico-cultural. *Revista Última década*, Volumen 18(No. 33). Recuperado de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-22362010000200004&script=sci_arttext#_ftnref5
- Concejo Nacional de la Cultura y las Artes – CNCA (2014). *Herramientas para la gestión cultural local - Mediación artística*. Santiago de Chile, Chile. Recuperado de

<http://www.estaciondelasartes.com/wp-content/uploads/2016/02/B-Mediaci%C3%B3n-Art%C3%ADstica2.pdf>

- Concejo Nacional de la Cultura y las Artes – CNCA (2016.). *El aporte de las artes y la cultura a una educación de calidad*. Santiago de Chile, Chile. Recuperado de http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/cuaderno1_web.pdf
- Corral, R. (2004). Qué es la subjetividad. *Revista Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y Psicosocial*. Volumen 1 (No. 4), pp. 185-199. Distrito Federal, México: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.
- Escobar, M. (2009). Jóvenes: cuerpos significados, sujetos estudiados. *Revista Nómadas*. Volumen 1 (No. 30), pp. 104-117. Bogotá, Colombia: Universidad Central – Colombia.
- Flórez, J. (2010). Decolonialidad y subjetividad en las teorías de movimientos sociales. Cap. 5: Tácticas de des-sujeción: la subjetividad en los movimientos sociales. *Revista Lecturas Emergentes*, Volumen 1 (No. 1). Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana.
- Forero, P. (2012). *Configuración de la subjetividad en artistas desde la tensión creativa entre lo singular y lo universal (social)* (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
- Foucault, M. (2008). *Tecnologías del yo y otros textos afines*. Buenos aires, Argentina: Ed. Paidós
- Galeano, M. (2004). *Estrategias de investigación social cualitativa. El giro de la mirada*. Medellín, Colombia: La Carreta Editores.
- García, A., Hoyos, S., y Loaiza, N. (2016). *Efectos del arte en los jóvenes en situación de discapacidad desde la perspectiva de sus familiares grupo de proyección musical de la corporación artística azul ilusión* (Tesis de pregrado). Institución Universitaria de Envigado, Envigado, Colombia.
- García, C. y Godoy, M. (2011). *Sistematización de una experiencia pedagógica en educación artística, en un espacio no convencional* (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

- Giraldo, C. y Guerra, J. (2017). *Configuración de subjetividades políticas juveniles y su relación con la interculturalidad crítica*. Manizales, Colombia: Universidad de Manizales.
- Gómez, M., Galeano, C. y Jaramillo, D. A. (2015). El estado del arte: una metodología de investigación. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*. Volumen 6(No. 2), pp. 423-442. Medellín, Colombia: Universidad Católica Luis Amigó.
- Gonzales, F. (2002c). *Sujeto y subjetividad: una aproximación histórico-cultural*. México. DF: Thomson.
- González, F. (2008b). Psicología y arte: razones teóricas y epistemológicas de un desencuentro. *Tesis Psicológica*, Volumen 2 (No. 3), pp. 140-159. Bogotá, Colombia: Fundación Universitaria Los Libertadores. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/1390/139012667013.pdf>
- González, F. (2008a). Subjetividad social, sujeto y representaciones sociales. *Revista Diversitas*, Volumen 4 (No. 2). Bogotá, Colombia: Universidad Santo Tomás. Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-99982008000200002#ast1a.
- González, F. (2010d). Las categorías de sentido, sentido personal y sentido subjetivo en una perspectiva histórico-cultural: un camino hacia una nueva definición de subjetividad. *Universitas Psicológica*. Volumen 9 (No. 1), pp. 241–253. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de <http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/view/305/439>
- González y Nahoul (2008). *Psicología psicoanalítica del arte*. Ciudad de México, México: Manual Moderno Ediciones.
- Grajales, S y Restrepo, S. (2016). *La expresión artística como estrategia mediadora para la potencialización de mecanismos de afrontamiento resiliente en niños entre los 7 y 10 años, en situación de vulnerabilidad del sector de Niquitao* (Tesis de pregrado). Institución Universitaria de Envigado, Envigado, Colombia.
- Hayman, D. (1961). El arte como elemento de vida. *Revista El Correo, una ventana abierta sobre el mundo*. Volumen 14 (No. 7-8). Madrid, España: UNESCO.

- Johnson, C. (junio de 2006). Arte como herramienta para la transformación social. *Lacasamarilla.org*. Recuperado de <https://bloglacasamarilla.files.wordpress.com/2012/05/arte-como-transformacion-social.pdf>
- Lagos, I, González, A. V. y Cárdenas, E. (2009). Expresión artística y cultura cotidiana en el libro: “Cuentos de Callaqui” Rexe. *Revista de estudios y experiencias en educación*, 8(16), 25- 37. Recuperado de <http://www.rexe.cl/ojournal/index.php/rexe/article/view/145>
- Krauskopf, D. (2007). *Sociedad, adolescencia y resiliencia en el siglo XXI*. Buenos Aires, Argentina: PAIDÓS y Tramas Sociales. Volumen 41.
- Krochmalny, P. (2007). La “bohemia” contemporánea. En Margulis, M., Urresti, M., y Lewin, H. (Ed.). *Familia, habitad y sexualidad en buenos aires (p. 293)*. Buenos aires, Argentina. *Biblos*.
- Madrid, J. (2012). *Apercepciones y narraciones de colombiano inmerso en el conflicto armado en Antioquia a partir de fotografías entre los años 2000 y 2011* (Tesis de pregrado). Institución Universitaria de Envigado, Envigado, Colombia.
- Martínez, F. (2013). Las prácticas artísticas en la construcción de memoria sobre la violencia y el conflicto. *Revista Eleuthera*, Volumen 9(No. 2), pp. 39-58. Manizales, Colombia: Universidad de Caldas.
- Martínez, J. y Neira, F. (2009). *Cátedra Lasallista: Miradas sobre la subjetividad*. Bogotá, Colombia: Universidad de La Salle.
- Moreno, A. (2010). La mediación artística: un modelo de educación artística para la intervención social a través del arte. *Revista Iberoamericana de Educación*. Volumen 52 (No. 2), pp., 1-9. Madrid, España: OEI & CAEU.
- Moreno, A. (2012). Arte y punto de encuentro. *Revista Encuentros con la Expresión*. Volumen 2 (No. 5), pp. 57-60. Recuperado de <https://mediacionartistica.files.wordpress.com/2012/11/el-arte-punto-de-encuentro1.pdf>
- Moreno, A. (2016). Inclusión social por el arte: mediación artística. *Revista La Sociedad Académica*. Volumen 24(No. 47), pp. 41-47. Ciudad Obregón, México: Instituto Tecnológico de Sonora.

- Moreno, A. (2016). *La mediación artística: Arte para la transformación social, la inclusión social y el desarrollo comunitario*. Barcelona, España: Ediciones Octaedro.
- Mundet, A., Beltrán, A y Moreno, A. (2014). Arte como herramienta social y educativa. *Revista Complutense de Educación*. Volumen 26 (No. 2), pp. 315-329. Barcelona, España: Universidad Complutense de Madrid.
- Matos, S., Cano, Y. y Mouton, S. (2016). Movimiento Arte del Cambio: una iniciativa del Trabajo Social antiopresivo. *Cuadernos de Trabajo Social*, 29(2): 309-321.
- Orjuela, L., Rodríguez, C., Rojas, F. y Lozano, M. (2005). *Narrativas de jóvenes javerianos acerca de su participación o no en grupos estudiantiles* (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.
- Orrego, G. (2014). *El aporte de los procesos de creación a través del teatro. La escritura y el tejido en la recuperación de la memoria colectiva del grupo de “mujeres caminando por la verdad” de la Comuna 13 de Medellín* (Tesis de pregrado). Institución Universitaria de Envigado, Envigado, Colombia.
- Palacios, J y Oliva, A. (1999). *La adolescencia y su significado evolutivo: Desarrollo psicológico y educación*. Madrid, España: Alianza Editorial.
- Pamplona, M. (2011). *El arte: función simbólica y valor estético. Una opción para el adolescente granadino en el proceso de construcción de paz* (Tesis de pregrado). Institución Universitaria de Envigado, Envigado, Colombia.
- Patiño, J. (2009). La juventud: una construcción social-histórica de Occidente. *Revista Científica Guillermo de Ockham*. Volumen 7 (No. 2), pp. 75-90. Cali, Colombia: Universidad de San Buenaventura.
- Pérez, E. (2015). *Sujetos de colores: el arte en la constitución de subjetividades juveniles* (Tesis de Magíster). Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia.
- Piña, V. (2015). *Arte e intervención psicosocial: una mirada desde la música y el flamenco* (Tesis de Pregrado). Universidad de Jaén, Jaén, España.
- Ramírez, M. (2012). El papel de las expresiones artísticas en la construcción de las subjetividades políticas juveniles. Análisis en las organizaciones de jóvenes que reivindican derechos humanos. *Revista electrónica de Desarrollo Humano*,

- Educativo y Social Contemporáneo*. Volumen 4 (No. 1), pp. 110-131. Manizales, Colombia: Universidad Pedagógica Nacional y Universidad de Manizales.
- Restrepo, P. (2014). *Sistematización la intervención psicosocial desde el teatro: una herramienta para la promoción de la participación juvenil* (Tesis de pregrado). Institución Universitaria de Envigado, Envigado, Colombia.
- Rojas, M. y Agudelo, J. (2016). Construir Artistas para la Vida. Experiencia pedagógica desde la organización popular comunitaria. *El Ágora USB, Revista de Ciencias Sociales*. Volumen 17 (No. 1), pp. 58-74. Medellín, Colombia: Editorial Bonaventuriana (Universidad de San Buenaventura).
- Romero, F. (2016). Juventud y mediación artística: talento artístico como herramienta de intervención grupal del trabajo social. Logroño, España: APADIS.
- Sabino, J. (2010). *Educación, subjetividad y adolescencia*. Buenos Aires, Argentina: La Crujía Ediciones.
- Sierra, L. (2012). *La musicoterapia en el tratamiento del estrés* (Tesis de pregrado). Institución Universitaria de Envigado, Envigado, Colombia.
- Tablón, D. (2014). *Proyecto de intervención social a través de la música* (Tesis de pregrado). Universidad Internacional de La Rioja, Logroño, España.
- Tatarkiewicz, W. (2015). Historia de seis ideas: Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética. Madrid, España: Editorial Tecnos
- UNICEF, ARCOR y EDADH, (2008). *Arte y Ciudadanía. El aporte de los proyectos artístico culturales a la construcción de ciudadanía de niños, niñas y adolescentes*. Buenos Aires, Argentina. Recuperado de <https://www.unicef.org/argentina/spanish/ArteyCiudadaniaWeb.pdf>
- Vélez, O y García, O. (2012). *El teatro aplicado a la psicología para potenciar las habilidades sociales y el aprendizaje de las personas con discapacidad cognitiva*(Tesis de pregrado). Institución Universitaria de Envigado, Envigado, Colombia.
- Villegas, M. (2015). *La influencia del teatro de creación colectiva en los procesos de elaboración de duelo por desaparición forzada*(Tesis de pregrado). Institución Universitaria de Envigado, Envigado, Colombia.

9. ANEXOS

A continuación se presentan algunas fichas del inventario bibliográfico y de reseñas que fueron cruciales para la correlación y construcción de los capítulos y resultados.

FICHA N.º 01	Autor/es: Jorge Eliecer Martínez Posada y Fabio Orlando Neira Sánchez	
	Título: Cátedra lasallista: Miradas sobre la subjetividad	
	Ciudad y/o país: Bogotá- Colombia, Universidad de la Salle	
	Nombre de la revista (en cursivas):	
	Año de Edición: 2009	Tomo:
	Editorial:	ISBN (libros):
Número de páginas:		
ISSN (revistas):		
DOI:		
CAPÍTULO:	UBICACIÓN (si es de la web el URL): PDF	PALABRAS CLAVES
CONTENIDO		
<p>La cátedra de la universidad de la Salle, es también una manera de insertarnos en las tradiciones universitarias. Ya que hoy por hoy quizás más que en otras épocas de la historia, nuestra sociedad cuestiona a las universidades y les piden acrecentar esa otra importante tradición de pensarse a sí mismos para poder responder de manera más proactiva a las angustias de las personas y las necesidades de la sociedad. Otro tema importante que se debate en este texto es: “miradas sobre la subjetividad” donde se tocan aspectos del ser humano, en lo social, las luchas por el género, las razas y la diversidad, entre otros temas que tienen que ver con el sujeto y la subjetividad. En este mismo sentido, las reflexiones contemporáneas sobre la educación y las ciencias sociales insisten en plantear la cuestión de la subjetividad como parte fundamental de las problematizaciones que se pronuncian alrededor de aspectos como la ciudadanía y la ampliación de los límites de libertad etc. así mismo, como la capacidad que concibe el ser humano en la interacción con el otro, la negociación pero también como la capacidad del sujeto para construirse a sí mismo como individuo.</p>		<p>- Subjetividad. -Sujeto - Transformación.</p>
<p>OBSERVACIONES: Este artículo, fue de vital importancia para la construcción del capítulo de subjetividad, ya que tocan temas como la subjetividad, la capacidad del sujeto de construirse a sí mismo, por último, deseos e intereses particulares de cada individuo, no dejando atrás aquello que también constituye al sujeto como sus condiciones históricas, políticas, culturales, religiosas entre otras.</p>		

FICHA N°:02	Autor/es: Manuel Roberto Escobar	
	Título: Jóvenes: cuerpos significados, sujetos estudiados	
	Ciudad y/o país: Bogotá, Colombia.	
	Nombre de la revista (en cursivas): <i>Nómadas</i>	
	Año de Edición: 2009 Tomo:	
	Editorial: Número de páginas: 15 ISSN (revistas): 0121-7550 ISBN (libros): DOI:	
CAPÍTULO:	UBICACIÓN (si es de la web el URL): https://www.redalyc.org/pdf/1051/105112060009.pdf	PALABRAS CLAVES
CONTENIDO El presente artículo propone un acercamiento a tres de los principales sentidos sobre el sujeto joven. En primer lugar está: de la violencia a las culturas juveniles, en segundo lugar el paso de la identidad a las experiencias de subjetivación y en tercer lugar, se desarrolla la propuesta de una corporalidad juvenil en disputa. El autor resalta en el primer eje, “ <i>de la violencia a las culturas juveniles</i> ” que en Colombia los jóvenes comenzaron a surgir en la década de los 80, cargados de imágenes de violencia. En aquella época, el fenómeno del sicarito propició que se constituyeran en objeto de una preocupación social y que además convocó la intervención del estado para la creación de políticas y programas específicos. El joven entonces, era aquel imaginario catalogado como: el sicario, vinculado a la delincuencia del narcotráfico y al control territorial de las urbes entre otros. En el segundo eje, está lo que es “ <i>la identidad</i> ” aquí, se trasiega los estudios sobre los jóvenes, tanto como las prácticas sociales, como sus comportamientos sexuales y hasta sus acciones políticas y por último está “ <i>la corporalidad juvenil en disputa</i> ” allí se resalta aspectos subjetivos ante las instituciones, ya que de una u otra manera, los jóvenes emergen una constelación de sentido político y una cierta apatía hacia la institucionalidad del estado, la desconfianza hacia los sistemas democráticos y frente a los vicios de la tradición política local.		- Jóvenes -Culturas Juveniles - Subjetividad - Subjetivación - Corporalidad - Metodología de la investigación.
OBSERVACIONES: Este artículo, resalta aspectos relevantes de los jóvenes, sus condiciones históricas, políticas y sociales. Además se ha procurado rastrear la experiencia juvenil reconociendo el papel protagónico, la creación de significados en contextos y culturas específicas.		

FICHA N.º 03	Autor/es: Nora Mabel Briuoli	
	Título: La construcción de la subjetividad. El impacto de las políticas sociales.	
	Ciudad y/o país: Argentina. Universidad católica de cuyo.	
	Nombre de la revista (en cursivas): <i>Historia Actual Online</i>	
	Año de Edición: 2007 Tomo: Volumen 8	
	Editorial: Número de páginas: 81-88 ISSN (revistas): ISBN (libros): DOI:	
CAPÍTULO:	UBICACIÓN (si es de la web el URL): PDF	PALABRAS CLAVES
<p align="center">CONTENIDO</p> <p>El objetivo que propone Nora Briuoli es abordar el modo complejo en que la realidad social impacta en la construcción de la subjetividad de los individuos, la conformación de sus grupos y sus modos vinculares. Para haber profundizado en este aspecto de la subjetividad la autora se valió de analizar los siguientes ejes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La construcción de la subjetividad. 2. Las funciones simbólicas que permiten dicho proceso psíquico 3. Los nuevos sujetos y territorios de la precariedad y la desafiliación. 4. Los lazos sociales. Nuevos roles. Declive de las instituciones y de los dispositivos de la ley. 5. Viejas problemáticas planteadas como nuevas en el contexto actual: desocupación, robo, adicciones, problemáticas escolares, los hijos de desaparecidos. <p>Además, Briuoli resalta cómo el individuo se constituye en sujeto capaz de representar, simbolizar, comunicar y pensar, para la construcción de nuevos sentidos sobre su experiencia existencial, desde todas sus dimensiones como: el verse, expresarse, juzgarse, narrarse y dominarse. Otro aspecto puntual que resalta la autora, es que la construcción de la subjetividad comienza a fluir desde la <i>función materna, paterna y la función del campo social</i> como parte del discurso del sujeto. Esta red vincular, es esencial para que el sujeto sea capaz de afrontar situaciones traumáticas, para una buena autoestima e identidad y la constitución de valores y proyectos vitales.</p> <p>Siendo así, para que haya una construcción subjetiva, es preciso la constitución de una familia sólida, ya que esta, es la mediadora entre los sujetos y lo social, sin embargo cuando no se cuenta con ello, es donde entran los chicos a un declive, y son ellos quienes comienzan asumir roles de adultos y más tarde aparece la vulnerabilidad, la violencia, las adicciones y el delito, siendo esta el último eje fundamental que resalta Briuoli.</p>		<p>- Construcción de la subjetividad.</p> <p>-funciones indispensable para la construcción de la subjetividad.</p> <p>-traumatismo.</p>
<p>OBSERVACIONES: Este artículo, fue fundamental para la construcción del capítulo de subjetividad, ya que se da una mirada a la realidad social que impacta tanto en la construcción de la subjetividad en el ser humano, al igual que las funciones mínimas y necesarias que permitan tal construcción como la función materna, paterna y social.</p>		

FICHA N°:04	Autor/es: Ascensión Moreno González	
	Título: Inclusión social por el arte: mediación artística	
	Ciudad y/o país: Obregón, Sonora, México.	
	Nombre de la revista (en cursivas): <i>Multidisciplinar La Sociedad Académica.</i>	
	Año de Edición: (enero-junio de 2016)	
	Editorial: Número de páginas:41-47 ISSN (revistas): 2007 - 2562 DOI:	
CAPÍTULO:	UBICACIÓN (si es de la web el URL): https://www.itson.mx/publicaciones/sociedad-academica/Documents/Isa47.pdf	PALABRAS CLAVES
CONTENIDO		
<p>La presente investigación resalta la mediación artística como intervención socioeducativa a través de proyectos artísticos y culturales, con personas y grupos en situaciones vulnerables y así llegar a una cultura de paz. Además encontrando en estos proyectos una perspectiva inter artística, la cual busca acompañar a las comunidades con procesos de creaciones individuales y colectivas con el objetivo de promover el bienestar de las personas que participan en estos, mostrando como foco de la intervención el desarrollo, la autonomía personal, empoderamiento y la promoción de la cohesión social y el desarrollo comunitario.</p> <p>Asimismo, el autor menciona como la mediación artística es una herramienta educativas, que genera el “deseo de ser” y el “puedo ser”, permitiendo promover la toma de conciencia de su propia identidad, permitiendo iniciar un proceso de transformación personal, donde el arte actúa como una vía de expresión que permite al individuo primero, conectar con las propias dificultades para luego ser expresadas de forma metafórica en sus creaciones.</p>		-Mediación artística. -Proyectos artísticos -Bienestar -Intervención
OBSERVACIONES:		
Este artículo, aportó información pertinente a nuestra investigación, ya que el autor resalta la importancia de la mediación artística como herramienta de acompañamiento en las personas y grupos, para el desarrollo comunitario y para la cultura de la paz. Siendo esta fundamental para la construcción del capítulo de mediación.		

FICHA Nº:05	Autor/es: Duna Tablón Fernández	
	Título: Proyecto de intervención social a través de la música	
	Ciudad y/o país: Gijón	
	Nombre de la revista (en cursivas): Trabajo de grado social	
	Año de Edición:	
	Editorial: Número de páginas: ISSN (revistas): DOI:	
CAPITULO	UBICACIÓN (si es de la web el URL): https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2774/tablon%20fernandez.pdf?sequence=1	PALABRAS CLAVES
CONTENIDO La siguiente tesis de grado, busca promover la música como herramienta para desarrollar habilidades y mejorar los problemas como: la baja autoestima, agresividad, rechazo y resolución de conflictos en los menores, a través del lenguaje musical como es el rap. Con esta iniciativa se propone trabajar, la rama musical de la cultura urbana, para potencializar el trabajo en equipo, la autoestima, la perseverancia, la solidaridad, la educación en valores y la excelencia, con el fin de disminuir las problemáticas relacionadas anteriormente. El autor menciona que la musicoterapia es un instrumento potente para dar solución a los problemas neurológicos, psiquiátricos, psicológicos y por supuesto sociales, siendo esta una herramienta útil para la intervención e inserción social.		
OBSERVACIONES: Esta tesis de grado, contribuyó a la construcción del capítulo de arte, ya que se evidencia la música como medio de transformación de la realidad social. Donde el acto musical posee propiedades terapéuticas, lúdicas, afectivas y educativas.		

FICHA Nº:06	Autor/es: Andrea Bonvillani, Alicia Itatí Palermo, Melina Vázquez y Pablo A. Vommaro	
	Título: Juventud y política en la Argentina (1968-2008). Hacia la construcción de un estado del arte	
	Ciudad y/o país: Buenos Aires, Argentina	
	Nombre de la revista (en cursivas): <i>Revista argentina de sociología</i>	
	Año de Edición: 2008 Tomo:	
	Editorial: Número de páginas: ISSN (revistas): 1669-3248 ISBN (libros): DOI:	
CAPÍTULO	UBICACIÓN (si es de la web el URL): http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1669-32482008000200004	PALABRAS CLAVES
<p style="text-align: center;">CONTENIDO</p> <p>Este artículo, nos lleva hacia las prácticas políticas juveniles de los jóvenes de la argentina entre los fines de los 60, coincidiendo con el momento de movilización que se conoce con el nombre de Cordobazo. Además, los autores se valieron de unas dimensiones que sirvieron como guía para el estado del arte tales como: educación y movimiento estudiantil; movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos, y movimientos culturales y estéticas juveniles. La decisión de los autores al analizar los movimientos juveniles en el momento de la movilización del Cordobazo, se fundamenta en que este fue un momento que sintetizó las transformaciones que venían produciéndose lo largo de la década del sesenta en relación con el papel protagónico que adquirió la juventud en el plano político, social y cultural, y refiriéndose fundamentalmente al cuestionamiento de los valores vigentes, que permitieron a los y a las jóvenes constituirse como un sujeto social con relativa autonomía, con formas de sociabilidad, relaciones afectivas, modos de entender la autoridad y de vivir la sexualidad específicos y desafiantes de lo instituido.</p> <p>Además, en la actualidad, existe acuerdos en las ciencias sociales sobre la necesidad de de construir la juventud como categoría homogénea y universal, analizando la diversidad de prácticas, comportamientos y universos simbólicos que ella puede incluir, articulada con variables como clase, género, etnia, cultura, región, contexto socio histórico, entre otras. Y por último, investigaciones realizadas en diferentes latitudes muestran claramente que no podemos hablar de "la juventud" en singular, puesto que esto supone considerarla como un sujeto homogéneo que reconoce una -y sólo una- forma de ser joven.</p>		<p>-prácticas políticas.</p> <p>-jóvenes.</p> <p>-género.</p> <p>-discursos académicos acerca de los jóvenes y las prácticas políticas.</p> <p>-Etapas históricas.</p>
OBSERVACIONES: Este artículo, sirvió para la construcción del capítulo de juventud, ya que rastrean a profundidad la existencia del joven dentro del ámbito social, cultural y político y como este se constituye mediante prácticas políticas. Y por último, ahondan en el significado de lo que es propiamente juventud.		

FICHA N°:07	Autor/es: Analisa Castillo, Miriam Lucero, María Gasques	
	Título: Aproximación al discurso juventud como construcción socio histórico-cultural	
	Ciudad y/o país:	
	Nombre de la revista (en cursivas): <i>última década</i>	
	Año de Edición:	Tomo:
	Editorial: Número de páginas: ISSN (revistas):0718-2236 ISBN (libros): DOI:	
CAPÍTULO:	UBICACIÓN (si es de la web el URL) https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-22362010000200004&script=sci_arttext	PALABRAS CLAVES
CONTENIDO En este trabajo se realiza un recorrido histórico en torno a la noción juventud, entendida como un discurso que pone énfasis en las condiciones socio histórico-culturales. El propósito de los autores, es analizar en las <i>prácticas discursivas de los jóvenes</i> las significaciones que le asignan a sus trayectorias escolares, a los modos de ser alumno y las condiciones que intervienen en el proceso de construcción subjetiva, como también se indaga en la normativa, los enunciados del discurso institucional y social, considerados productores de subjetividad. Este recorrido ha sido posible debido a la existencia de trabajos investigativos sobre la juventud o juventudes en plural. Es por ello que en este momento es posible hablar de la juventud como un dominio de saber que posibilita a nuestro entender ampliar la visión de transitar una etapa de la vida. A través del tiempo, nuestra sociedad ha sistematizado y definido la noción de joven. Actualmente, el énfasis se coloca en el contexto histórico, social, cultural, económico y político que producen diversas subjetividades juveniles.		
OBSERVACIONES: En este trabajo existe un soporte histórico sobre la juventud, la subjetividades y la condiciones socio culturales, además se plantean interrogantes en torno a cómo se puede contribuir en la construcción de la subjetividad de los jóvenes brindando así un soporte teórico para la investigación.		

Se anexaron algunas fichas, que fueron pertinentes para la construcción de los capítulos de subjetividad, arte, mediación artística y juventud. En este inventario bibliográfico se recopila información de manera detallada para brindar a las investigadoras sistematizar la documentación y así realizar un análisis global del objeto a investigar.