

**ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD,
LA FORMACIÓN PERSONAL Y COLECTIVA EN LA GRÁFICA URBANA**

ALEJANDRO CARDONA MEJÍA - 201840370

Trabajo de grado para optar al título de Licenciado en Artes Visuales

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES - 3556

FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS

DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES Y ESTÉTICA

UNIVERSIDAD DEL VALLE

SANTIAGO DE CALI

2025

**ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD,
LA FORMACIÓN PERSONAL Y COLECTIVA EN LA GRÁFICA URBANA**

ALEJANDRO CARDONA MEJÍA - 201840370

DIRECTOR: ÁLVARO RICARDO HERRERA

MAGÍSTER EN ARTES VISUALES CON ESPECIALIDAD EN ARTE URBANO

MAGÍSTER INTERDISCIPLINAR EN TEATRO Y ARTES VIVAS

Profesor Titular Departamento de Artes Visuales y Estética

Trabajo de grado para optar al título de Licenciado en Artes Visuales

LICENCIATURA EN ARTES VISUALES - 3556

FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS

DEPARTAMENTO DE ARTES VISUALES Y ESTÉTICA

UNIVERSIDAD DEL VALLE

SANTIAGO DE CALI

2025

DEDICATORIA

A mi familia, a mi madre, a mi padre y a mi abuela, por todo el apoyo recibido, la paciencia, el acompañamiento, por el ánimo y fortaleza que me impulsaron siempre a seguir adelante y por darme las oportunidades para poder tener una formación profesional.

A mi director de trabajo de investigación, profesor Álvaro Ricardo Herrera, por brindar su conocimiento, su acompañamiento y apoyo incondicional en mi formación académica, por creer en mí, por impulsarme y sacar adelante este proyecto de investigación.

A mi tía Maria Elena Mejía, y su esposo Felipe García, por sus orientaciones, asesoría y apoyo permanente en la parte final de mi trabajo de investigación.

A la Facultad de Artes Integradas por todo el apoyo y confianza brindados por permitir desarrollar parte del proceso de producción artística en esta Facultad.

A mis compañeros de carrera, en especial a Sergio Orozco Suárez y Evelin García Soto, quienes participaron activamente como grupo focal de este proyecto. A mis amigos y a todos mis compañeros de universidad y de carrera que de una u otra forma hicieron parte de este gran logro académico.

A todas las personas y artistas que apuestan por llevar el muralismo colectivo a todos los rincones del mundo, como una herramienta de transformación social.

AGRADECIMIENTOS

A Dios por ser mi guía espiritual, por iluminarme, por darme fortaleza y armonía en todo el tiempo, por haberme dado salud y entendimiento para llegar hasta aquí y poder afrontar todos los retos.

A mi director de trabajo de investigación, profesor Álvaro Ricardo Herrera, por todo el acompañamiento constante durante mi proceso académico y profesional, por compartir sus conocimientos, sus orientaciones, sus valiosos aportes, sus observaciones pertinentes, por su dedicación y esfuerzo imprescindible, por su paciencia, por creer en mí y por brindarme motivación siempre. Gracias por todo el apoyo brindado para desarrollar y concluir satisfactoriamente esta investigación. A Álvaro mi mayor respeto y admiración.

A mi tía Maria Elena Mejía, y su esposo Felipe García, por su conocimiento brindado y experticia en materia de metodología de investigación, por sus orientaciones, asesoría y apoyo permanente en la parte final de mi trabajo de investigación. Sus aportes y apoyo fueron muy valiosos para culminar satisfactoriamente este proyecto de investigación.

A mis compañeros de carrera, Sergio Orozco Suárez y Evelin García Soto, por toda la disposición en participar activamente en esta investigación, por sus conocimientos, por la confianza y amabilidad, por recibir de manera cordial y respetuosa la invitación a ser parte de este proceso y atender todos los conocimientos que se brindaron, por apoyarme y darme aliento, por acompañarme en todo mi proceso profesional. A ustedes mi mayor respeto y admiración, ustedes tienen mucho potencial y sus manos siempre crean un arte magnífico.

A Alejandra Pineda Aristizábal, por su compañía, su amor, su entrega, por brindarme apoyo constante en mi proceso personal y profesional. Por su ayuda en el registro audiovisual que permitió recopilar todos los momentos y experiencias en este proyecto de investigación, también por brindarme ayudas digitales para la elaboración de las piezas de diseño. Sin su apoyo y ayuda no hubiese sido posible elaborar este proyecto de esta manera. Gracias por haberme brindado apoyo y motivación para no desfallecer. A Aleja también mucha admiración y respeto por su trabajo y sus aportes en nutrir todos los procesos artísticos.

A la Facultad de Artes Integradas y a la Universidad del Valle por darme la oportunidad de formarme profesionalmente y así poder llevar a cabo los proyectos de creación artística y de investigación.

A mi familia, a mis padres, a mi madre, a mi abuela, a mi tía, por brindarme acompañamiento, apoyo y motivación para afrontar todos los retos y por todas las oportunidades que me brindaron para tener una educación y formación de calidad.

A mis compañeros y amigos de Universidad siempre los llevaré en mi corazón y en mis afectos, gracias por todo el recorrido en nuestra vida académica, emocional y profesional.

A todas las personas que de alguna u otra manera participaron en todo el proceso y en este gran proyecto.

Nunca alcanzarán las palabras para expresar mis agradecimientos por todo los aportes significativos.

GRACIAS SIEMPRE

Resumen

Esta investigación permite fomentar las “*Estrategias didácticas para el desarrollo de la creatividad, la formación personal y colectiva en la gráfica urbana*”. Ahondar en estos conocimientos contribuye en la recopilación de experiencias que permiten generar espacios de unión colectiva y transformación social, como también en la creación artística y gestión cultural, así mismo, brindar insumos de base para la elaboración de prácticas didácticas en distintos escenarios educativos, sociales y culturales. Materiales y métodos: Investigación cualitativa, descriptiva, con diseño acción - participación. Consistió en tres fases: observar, pensar y actuar. Se desarrolló en la Facultad de Artes Integradas, de la Universidad del Valle, sede Meléndez. Se conformó un grupo focal integrado por estudiantes de séptimo semestre del programa de Licenciatura en Artes Visuales. Se realizaron dos talleres teórico - prácticos, cuya finalidad fue la elaboración de un collage colectivo a mano y una obra de pintura mural. Los resultados están orientados de acuerdo a las tres fases de la investigación como son: describir las distintas aproximaciones a los conceptos de estrategias didácticas, creatividad, formación personal - colectiva y gráfica urbana; indagar las múltiples posibilidades de experiencias artísticas – educativas que son relevantes para el entendimiento de los elementos conceptuales, técnicos y sociales de la gráfica urbana; y proponer experiencias de creación artística y educativas basadas en elementos conceptuales, técnicos y sociales de la gráfica urbana. La gráfica urbana y el arte mural, son constructos que se manifiestan en expresiones artísticas transmitiendo emociones, ideas y mensajes. Son considerados como una herramienta pedagógica que visualiza la transformación del espacio, las interacciones críticas y estéticas, el sentido de pertenencia, el trabajo colectivo, el compartir de saberes, la escucha de todas las voces fortaleciendo la cohesión y el tejido social.

Palabras clave: Estrategias didácticas, creatividad, formación personal, gráfica urbana, artes visuales.

Abstract

This research promotes teaching strategies for the development of creativity and personal and collective development in urban graphics. Deepening this knowledge contributes to the compilation of experiences that allow for the generation of spaces for collective unity and social transformation, as well as for artistic creation and cultural management. It also provides basic input for the development of teaching practices in different educational, social, and cultural settings. Materials and methods: Qualitative, descriptive research with an action-participation design. It consisted of three phases: observe, think, and act. It was developed at the Faculty of Integrated Arts, Universidad del Valle, Meléndez campus. A focus group was formed of seventh-semester students of the Bachelor of Visual Arts program. Two theoretical and practical workshops were held, the purpose of which was the creation of a collective handmade collage and a mural painting. The results are oriented according to the three phases of the research: to describe the different approaches to the concepts of teaching strategies, creativity, personal and collective development, and urban graphics; To explore the multiple possibilities of artistic and educational experiences relevant to understanding the conceptual, technical, and social elements of urban graphics; and to propose artistic creation and educational experiences based on the conceptual, technical, and social elements of urban graphics. Urban graphics and mural art are constructs manifested in artistic expressions, conveying emotions, ideas, and messages. They are considered a pedagogical tool that visualizes the transformation of space, critical and aesthetic interactions, a sense of belonging, collective work, the sharing of knowledge, and the listening of all voices, strengthening cohesion and the social fabric.

Keywords: Teaching strategies, creativity, personal development, urban graphics, visual arts.

TABLA DE CONTENIDO

Resumen.....	6
Abstract.....	7
Lista de imágenes.....	9
Lista de tablas.....	10
Lista de mapas conceptuales.....	10
Lista de anexos.....	10
INTRODUCCIÓN.....	11
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	13
1.1 Pregunta de investigación.....	13
1.2 Antecedentes del problema de investigación (Estado del Arte).....	13
1.3 Antecedentes personales.....	21
1.4 Justificación de la investigación.....	29
1.5 Objetivo general.....	31
1.6 Objetivos específicos.....	31
2. MARCO CONCEPTUAL.....	32
2.1 Estrategias didácticas.....	32
2.2 Creatividad.....	33
2.3 Pensamiento crítico.....	34
2.4 Formación personal y colectiva.....	35
2.5 “Grafiti” y gráfica urbana.....	35
2.6 Arte mural.....	44
3. METODOLOGÍA.....	46
3.1 Método y enfoque del estudio.....	46
3.2 Fases del estudio.....	48
3.3 Contexto.....	49
3.4 Población.....	49
3.5 Técnica de recolección de la información.....	50
3.6 Plan de análisis de la información.....	51
4. RESULTADOS Y ANÁLISIS.....	54
Primera fase.....	54
Segunda fase.....	59
Tercera fase.....	68
5. CONCLUSIONES.....	83
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	85
7. ANEXOS.....	88

Lista de imágenes

Imagen 1: Flyer de los artistas seleccionados al Festival.....	22
Imagen 2: Taller de muralismo comunitario.....	23
Imagen 3: Obra final mural “Un Portal”.....	25
Imagen 4: Obra final del Teatrino, vista superior.....	27
Imagen 5: Obra final “La vida, el Pacífico”.....	28
Imagen 8. Plan de análisis de información en la investigación - acción.....	53
Imagen 9. Introducción al taller primer encuentro.....	60
Imagen 10. Presentación sobre el pensamiento crítico.....	61
Imagen 11. Diálogo sobre el pensamiento crítico.....	61
Imagen 12. Diálogo sobre el pensamiento crítico.....	62
Imagen 13. Elaboración del collage colectivo.....	62
Imagen 14. Elaboración del collage colectivo.....	63
Imagen 15. Elaboración del collage colectivo.....	63
Imagen 16. Elaboración del collage colectivo.....	64
Imagen 17. Elaboración del collage colectivo.....	64
Imagen 18. Elaboración del collage colectivo.....	65
Imagen 19. Elaboración del collage colectivo.....	65
Imagen 20. Elaboración del collage colectivo.....	66
Imagen 21. Elaboración del collage colectivo.....	66
Imagen 22. Resultado final del collage.....	67
Imagen 23. Segundo collage “Ancestros”.....	68
Imagen 24. Primera propuesta de diseño del mural en Procreate.....	69
Imagen 25. Segunda propuesta de diseño del mural en Photoshop.....	70
Imagen 26. Propuesta de diseño final para la elaboración de la obra mural.....	71
Imagen 27. Proceso de preparación de la pared.....	72
Imagen 28. Proceso de preparación de la pared.....	73
Imagen 29. Proceso de preparación de la pared.....	73
Imagen 30. Proceso de pintura del mural.....	74
Imagen 31. Proceso de pintura del mural.....	74
Imagen 32. Proceso de pintura del mural.....	75
Imagen 33. Proceso de pintura del mural.....	75
Imagen 34. Proceso de pintura del mural.....	76
Imagen 35. Proceso de pintura del mural.....	77
Imagen 36. Proceso de pintura del mural.....	77
Imagen 37. Proceso de pintura del mural.....	78
Imagen 37. Resultado de la obra mural finalizada.....	79
Imagen 6: Pintadas electorales en una pared de la antigua Pompeya.....	37
Imagen 7: Graffiti político francés “La cultura es la inversión de la vida”.....	40

Lista de tablas

Tabla 1. Investigación - Acción.....	48
Tabla 2. Fase de observación en la investigación - acción.....	49
Tabla 3. Técnica de recolección de la información en la investigación - acción.....	51

Lista de mapas conceptuales

Mapa conceptual 1. Estrategias didácticas en el Arte.....	55
Mapa conceptual 2. Creatividad.....	56
Mapa conceptual 3. Formación personal y colectiva.....	57
Mapa conceptual 4. Arte mural.....	59

Lista de anexos

Anexo 1: Carta de consentimiento informado de Evelin García Soto.....	88
Anexo 2: Carta de consentimiento informado de Sergio Orozco Suárez.....	90
Anexo 3: Diálogo del primer encuentro del grupo focal.....	92

INTRODUCCIÓN

Este trabajo de grado se enfoca en abordar las *Estrategias didácticas para el desarrollo de la creatividad, la formación personal y colectiva en la gráfica urbana*. En el campo de la Licenciatura en Artes Visuales, ahondar en estos conocimientos es necesario para contribuir en la recopilación de las experiencias que han permitido generar espacios de unión colectiva y transformación social, como también sumar en los precedentes de proyectos de creación artística y gestión cultural en colectivo, así mismo, brindar insumos de base para la elaboración de prácticas didácticas que se puedan replicar en distintos escenarios educativos, sociales y culturales.

El presente proyecto está estructurado en cinco capítulos, los cuales se desarrollan de la siguiente manera:

En el primer capítulo se presentan los antecedentes del problema de investigación, estos abordados en torno a los conceptos de estrategias didácticas, seguido del desarrollo de la creatividad, para continuar con un acercamiento a la formación personal y colectiva, y finalizar con el tema de la gráfica urbana enfatizando en el arte mural. En este capítulo también se presentan tres proyectos a modo de referentes personales, los cuales se desarrollaron uno en la ejecución de un festival de muralismo, y los otros dos en gestión cultural para la elaboración de murales en gran formato. Para finalizar con este capítulo, el lector podrá encontrar la justificación de este proyecto, así mismo los objetivos generales y específicos, y la pregunta de investigación que engloba su sentido.

En el segundo capítulo se hace la relación del marco conceptual. Este hace referencia a los conceptos principales que nutrieron la base de esta exploración, entre los cuales se destacan: las estrategias didácticas, la creatividad, la formación personal, el grafiti, la gráfica urbana y el pensamiento crítico.

En el tercer capítulo se explica el marco metodológico utilizado en esta investigación. Esto corresponde principalmente al método y enfoque de este estudio, a las fases del mismo, al contexto en el que se desarrolló, a la población y muestra que se escogió, a la técnica de recolección de la información, así mismo al plan de análisis de la información.

En el cuarto capítulo se describen los resultados y análisis de este estudio, de acuerdo a cada objetivo planteado.

Para finalizar, en el quinto capítulo se dan a conocer las conclusiones que satisfacen a las cuestiones planteadas para así responder a la pregunta de investigación.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En este capítulo, en primera instancia, se plantea la pregunta de investigación que guía el proceso de este proyecto titulado **“Estrategias didácticas para el desarrollo de la creatividad, la formación personal y colectiva en la gráfica urbana”**. Así mismo, se refieren los antecedentes teóricos y/o artísticos, y los antecedentes personales enmarcados en la línea temática de este trabajo. Seguidamente, el lector podrá encontrar la justificación que motivó la razón de ser y el desarrollo de todo este proceso de investigación y producción artística. Para finalizar con el objetivo general y los objetivos específicos.

1.1 Pregunta de investigación

Teniendo presente la línea temática y el planteamiento del problema que abarca este proyecto de investigación, los cuales se especifican más adelante, se formula la siguiente pregunta de investigación:

¿De qué manera se pueden fomentar estrategias didácticas para el desarrollo de la creatividad, la formación personal - colectiva en y desde la gráfica urbana?

1.2 Antecedentes del problema de investigación (Estado del Arte)

Partiendo de uno de los grandes conceptos de la investigación, como son las **estrategias didácticas**, y teniendo como referente la investigación: *El arte como estrategia didáctica: Una metodología visionaria del enfoque educativo STEAM* (Muñoz & Gómez, 2023), en donde se enfatiza proponer el uso del arte como una estrategia didáctica, en el mundo actual este enfoque de enseñanza posee gran relevancia, ya que promueve integración

de disciplinas y estudiantes, al fusionar el arte, las matemáticas, la ciencia, la ingeniería y la tecnología como ejes indispensables en todo proceso de enseñanza y aprendizaje. En dicha investigación apoyándose en los textos de otros autores, se expone que el principal objetivo del enfoque STEAM es “preparar a los estudiantes para resolver los problemas más acuciantes del mundo mediante la innovación, la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación eficaz, la colaboración y, en última instancia, los nuevos conocimientos” (Ortiz et al., 2021, p.15), puesto que de esta manera se forman personas más conectadas con la realidad y con una percepción más holística sobre esta.

En último término, los autores de este artículo traen a colación una definición de Álvarez y Domínguez (2012, p.4) acerca del Arte, en la que argumentan que este “es una herramienta de desarrollo interpersonal, de expresión de ideas y sentimientos, de promoción de cambios sociales y culturales”, de igual importancia, aporta a generar apreciaciones más amplias de los entornos y a fomentar el desarrollo del pensamiento crítico.

Entre las distintas estrategias didácticas en el Arte, se recopilan a continuación las más indispensables que aportan como insumo en este proyecto:

El **trabajo colaborativo**, estimula la producción de creaciones artísticas en grupo, en donde los participantes intercambian ideas, promueven un trabajo en equipo y el apoyo mutuo (Dorado, 2021).

En el uso de **recursos tecnológicos**, es favorable utilizar medios audiovisuales y tecnologías digitales para la producción de arte. Esto desarrolla habilidades y destrezas para la creación de productos artísticos y conocimientos que expresen visiones propias, sensibles e innovadoras (Galabay, 2018).

La **exploración de técnicas artísticas** permite a los aprendices experimentar con distintas técnicas como el collage, la pintura, el dibujo, la fotografía, el teatro, la música, la danza, etc.

En fundamental el bosquejar y proponer la **realización de proyectos artísticos** que permitan que los participantes apliquen sus habilidades y conocimientos, entre esos están la creación de obras, el montaje de exposiciones, la ejecución de obras teatrales, etc. (Dorado, 2021).

El **fomento del pensamiento crítico** estimula la reflexión sobre distintas teorías, sus múltiples manifestaciones y la relación con la sociedad y la realidad (Muñoz & Gómez, 2023).

Las **metodologías activas** se promueven como estrategias para la participación activa de los estudiantes, entre esas están el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje colaborativo (UNIR, 2025).

El **uso de recursos visuales** es valioso para enriquecer la creatividad y estimular el aprendizaje, se utilizan presentaciones, imágenes, videos, etc. (Galabay, 2018).

Profundizar e implementar estas estrategias didácticas en disciplinas como el arte visual es favorable para motivar y contribuir desarrollos tanto personales, colectivos, como profesionales, según los autores consultados, estas dinámicas permiten en su mayoría de aspectos desarrollar la creatividad y las habilidades, ampliar los conocimientos, aumentar el interés y expresar las emociones.

En segunda instancia, otro concepto fundamental en esta investigación es el **desarrollo de la creatividad**. De acuerdo con Vázquez & Merchán (2023), la creatividad es contemplada en el marco de los procesos educativos contemporáneos como una base fundamental dentro de estos, ha impactado en relevancia, estudios y perspectivas filosóficas

las cuales asocian al arte como un elemento importante que promueve habilidades creativas (Ariza, 2017) frente a una sociedad globalizada.

En el estudio de Vázquez & Merchán (2023) arriba mencionado, denominado: *Aprendizaje Artístico como Método Innovador para el Desarrollo de la Creatividad*, se hace hincapié en la importancia y necesidad de generar espacios que promuevan el desarrollo de habilidades creativas, esto nos lo muestran desde estudios como el de Chaverra & Gil, (2017), quienes a su vez se apoyan en Kirrane et al. (2019), así:

Kirrane et al. (2019) identifica la necesidad de proporcionar espacios que fomenten el desarrollo del pensamiento creativo y divergente, mediante la implementación de estrategias didácticas con metodologías cooperativas comunicativas, cognitivas y socioculturales, aplicadas a través del arte como la expresión corporal, prácticas grafo-plásticas y actividades motrices; técnicas en donde el eje central del aprendizaje es el estudiante, quien toma el control total de su formación, presenta apertura al cambio, efectúa un proceso activo y consciente para crear nuevas experiencias y dar sentido a la construcción del conocimiento mediante un aprendizaje significativo (Chaverra & Gil, 2017).

De esta manera, este estudio trae a consideración tener en cuenta propuestas como la planificación didáctica que vayan del micro currículo al macro currículo. Así mismo, adoptar metodologías que favorezcan la enseñanza y aprendizaje por medio de la sensibilidad, la expresión y la experiencia estética. En la práctica, un compromiso con la educación artística propende a la interdisciplinariedad en donde converjan dinámicas de formación de calidad, personalizada y de apoyo mutuo. Más aún, la necesidad del arte, que favorezca la formación

social y personal, al integrar metodologías con relación a diagnósticos, propuestas y fundamentos que impacten positivamente la enseñanza y aprendizaje tanto dentro como por fuera de los escenarios educativos.

Para continuar con el concepto de **creatividad**, en la investigación: *Teoría general de la creatividad* (Yentzen, 2003) se plantea que en el transcurso de la historia del pensamiento se ha mantenido un interés por la capacidad creativa, al contemplarla como una aptitud singular en la cual las personas y sociedades pueden ampliar sus capacidades por delante de lo existente. Por medio de esta, se elaboran nuevos aprendizajes, conocimientos y nuevos rumbos, de la misma manera, es vital para entender los sentidos de la vida.

En la investigación de Yentzen, se elabora la hipótesis de tres etapas de la creatividad, las cuales se plantean así:

1. El desarrollo de la creatividad a partir de técnicas de aprendizaje creativo.
2. Creatividad a partir del cambio de paradigma.
3. Creatividad a partir del viaje por el interior de uno mismo.

Dentro de las técnicas de aprendizaje creativo está primero, conocer las etapas del proceso creativo, las cuales son estructuración, verificación, exploración, revelación, afirmación, reestructuración y realización. En segundo lugar, está la técnica de producir analogías o conectar las ideas de forma analógica, para generar relaciones de equivalencia o semejanza. Y como tercera técnica está el pensamiento lateral, respecto a este Yentzen cita a Bonno (p.8, 2003) quien argumenta ahí que “a partir del comportamiento de los sistemas de información autoorganizados podemos comprender la naturaleza de la creatividad, y acudir a técnicas para producir nuevas ideas”.

En cuanto a la creatividad a partir del cambio de paradigma, en dicha obra se enuncia que para fomentar la creatividad es necesario que una persona cambie su conformidad de un

paradigma a otro más superior, al considerar la posibilidad de la existencia de paradigmas superiores que superen a su anterior.

Para finalizar estas etapas, a partir del viaje por el interior de uno mismo Yentzen postula que “el viaje por el Interior de Uno Mismo permite entonces tanto una comprensión de nuestro mundo interno, como también la aparición de un funcionamiento síquico integrado y armónico, a través de una desrigidación de nuestro siquismo programado. Todo esto genera nuevas posibilidades expresivas que quedan disponibles para incrementar nuestro potencial creativo” (p. 17, 2003), adiciona que esto es un acto que nace desde la propia convicción. Para ahondar más en este viaje al interior, el autor propone una serie de mapas humanistas teorizados por distintas escuelas psicológicas y tradiciones espirituales, entre los cuales están: el mapa de la Gestalt, el mapa del Análisis Transaccional o Conciliatorio, el mapa del Neosicoanálisis y los mapas transpersonales.

En cuanto a la recopilación de antecedentes en el presente documento, nos encontramos con un componente necesario y es el de la **formación personal y colectiva**, en torno a este Jiménez et. al., (2022, p. 4) mencionan que toda manifestación artística puede implicar tanto aspectos individuales como colectivos donde se gestan las múltiples experiencias y visiones, al tener consciencia de la percepción de su realidad. Así mismo los autores del estudio denominado *Memoria individual y colectiva: una propuesta artística reflexiva con integrantes de la comunidad de San Martín, Meta, Colombia*, postulan que para influenciar en el desarrollo emocional de las personas, generar interacciones y mensajes en torno a las realidades, esto se puede apoyar de los medios artísticos. Este estudio es de enfoque fenomenológico hermenéutico, en el cual se proponen cuatro etapas de desarrollo: previo, descriptivo, estructural e interpretativo, utilizando como material un corto animado para incentivar reflexiones personales y colectivas. Como hallazgo se logró interpretar

situaciones significativas para la memoria individual y colectiva. Adicionalmente, la pertinencia de este estudio como insumo para motivar la gestación de proyectos en los distintos entornos educativos que aporten a la construcción de la memoria.

Para finalizar la recopilación de antecedentes, en torno al concepto de **gráfica urbana**, preferí situar este concepto en la técnica y manifestación del **arte mural**, puesto que es una forma de expresión visual característica en los espacios públicos, y para la cual me he centrado tanto en mis antecedentes personales como en el desarrollo de la obra final de esta investigación.

Un insumo pertinente lo podemos encontrar en la investigación *Muralismo Colectivo: Una herramienta pedagógica de participación juvenil para el fortalecimiento del tejido social* (2020) en la cual el autor Albeiro Yesid González plantea una propuesta valiosa para la reconstrucción del tejido social en jóvenes por medio de la elaboración de un mural colectivo, en donde aprecia que el impacto positivo está en el proceso y en la escucha de todas las voces que participan. Esta investigación tiene como diseño un enfoque cualitativo y de acción educativa frente a un paradigma sociocrítico, su objetivo fue, en pocas palabras, propender por el fortalecimiento social al elaborar un mural colectivo con jóvenes del municipio de Barranca de Upía, en el departamento del Meta en Colombia.

En este estudio, el planteamiento del problema se focaliza en valorar la integración del muralismo colectivo como una herramienta pedagógica, allí se pregunta de qué manera se puede resignificar el espacio y fortalecer el tejido social, además de fomentar las interacciones críticas y estéticas, y se añade que estas prácticas al ser inexistentes en el municipio de acción el autor las ve necesarias para ampliar las oportunidades culturales, en entornos donde hay tensiones sociales y conflicto armado (González, 2020, p. 32-33).

En lo teórico y conceptual esta investigación es adecuada puesto que realiza varios aportes al sistematizar teorías respecto al muralismo como área del conocimiento, seguido de experiencias y puestas en práctica del muralismo en regiones de Colombia que han sido afectadas socialmente, y en otros escenarios donde se ha aportado en pedagogía e investigación y acción. Esto es valioso como registro de antecedentes de implementación del muralismo en entornos donde nunca se había evidenciado el arte mural, o que el apoyo institucional ha sido casi nulo. Así mismo, el autor aborda teóricamente el muralismo como movimiento artístico, y las diferencias entre el muralismo comunitario y el colectivo.

En la parte metodológica, la investigación tuvo presente las siguientes técnicas: la observación participante, las guías de entrevistas y entrevistas semiestructuradas, los diarios de campo, los grupos de discusión, y el proceso práctico de realización de mural el cual estuvo dirigido por el investigador Albeiro González, de esta manera se propendió en la participación, el trabajo colectivo, el compartir de saberes, el pensamiento crítico y el diálogo horizontal, con la participación de la Fundación Guaicaramo y el Grupo de Pensamiento Crítico, en el lugar de intervención el cual fue el municipio de Barranca de Upía, Meta.

González concluye en su investigación que la práctica del muralismo colectivo en su ejercicio de investigación y acción incidió en la comunidad y en fortalecer su tejido social. Esta intervención permitió recoger las expresiones de los participantes, sensibilizar en el cuidado de los espacios y los ecosistemas, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y el diálogo horizontal, la integración de la comunidad, la cohesión social y su sentido de pertenencia, el reconocimiento como parte del territorio, de esta manera incidió positivamente al brindarle herramientas a los jóvenes como actores sociales para que ellos logren replicar prácticas y ejercicios de impacto social en su comunidad. Así mismo, la investigación aporta significativamente en cuanto a lo teórico, conceptual y práctico en torno

a las temáticas de estrategias didácticas, desarrollo personal y colectivo, trabajo en equipo y las prácticas artísticas del arte mural (González, 2020, p. 83-90).

1.3 Antecedentes personales

A continuación se presentan tres proyectos en los que participé como gestor / productor, así mismo estos fueron desarrollados en colectivo, previamente durante mis estudios universitarios. Estos proyectos son en su mayoría de gestión cultural, enfocados en la realización de murales, festivales de muralismo, ejecución de intervenciones artísticas de mural, y también tuvieron un carácter pedagógico. Todos se realizaron al interior de la Universidad del Valle sede Meléndez, contaron con la participación de varios estudiantes, y con el apoyo tanto de la Coordinación y Decanatura de la Facultad de Artes Integradas, como de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. Estos proyectos fueron importantes para la formación personal y profesional, y marcaron el arduo proceso que derivó en este proyecto.

Festival de Muralismo Facultad de Artes Integradas

Este fue el primer festival de muralismo que se realizó en la Facultad de Artes Integradas (FAI) con apoyo institucional de la Facultad. Las jornadas de pintura se realizaron entre el 28 de marzo y el 1 de abril del 2023, y se desarrollaron en el marco del “Festival Barricadas Sonoras 3: Memoria, Luchas y Resistencia”, gestionado junto al Colectivo estudiantil Molotov, quienes tomaron de forma positiva articular esta actividad de muralismo paralela al festival Barricadas Sonoras, y ahondar esfuerzos en lograr un apoyo institucional para la elaboración de murales en la FAI, el cual marcó un precedente e inició un ciclo de apoyos y ejecuciones de mega proyectos de murales en la Facultad.



Imagen 1: Flyer de los artistas seleccionados al Festival

Este festival de muralismo contó con la participación de varios estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales, tanto estudiantes de otros programas académicos de la FAI y de la Universidad, como artistas de la ciudad de Cali, quienes participaron como artistas pintores convocados y voluntarios (imagen 1), se contó también con el apoyo logístico y fotógrafos, unión que fue valiosa para lograr una producción de un total de nueve murales.

Uno de los objetivos planteados con este proyecto era lograr una integración de los estudiantes de la FAI, a nivel tanto artístico como pedagógico, que nutriera su proceso de formación brindando herramientas de producción artística y acercamientos a experiencias pedagógicas teórico - prácticas.

Para cumplir con este objetivo se organizó dentro del proyecto un “Taller de muralismo con enfoque comunitario” (imagen 2) el cual fue dirigido por Edward Paz Viteri egresado de la Licenciatura en Artes Visuales, quien cuenta con un proceso avanzado de producción artística por medio de murales y trabajo comunitario con habitantes de la zona rural de Jamundí, Valle. Este taller fue dirigido más que todo a personas que no tuvieran

alguna experiencia en la elaboración de murales, con el fin de brindarles una primera experiencia enfocada en trabajos comunitarios y colaborativos, y lograr con este proyecto integrar estudiantes de la Universidad tanto avanzados como principiantes en el Muralismo.



Imagen 2: Taller de muralismo comunitario.

Tomada por Johana Vélez

“UN PORTAL”: Mural en gran formato

Con el objetivo de impactar con sentido estético y colectivo a la Facultad de Artes Integradas, así mismo generar espacios de encuentros artísticos, entre estudiantes y docentes, en gestión y diálogo con la representante estudiantil de la Facultad Valentina Jiménez, surge la idea de pintar de manera colectiva el mural más grande de la Facultad, el cual se tendría el reto de pintar un muro de 15 metros de altura (imagen 3). Esto permitió dar muestra de los talentos de los estudiantes y sus capacidades y potencialidades creativas. Entre los artistas invitados y principales está la maestra Katherine Dossman (K2man), quien es una artista muy reconocida de la ciudad de Cali y actualmente profesora de Diseño en la Pontificia

Universidad Javeriana y en la Universidad Autónoma de Occidente, gracias a sus saberes ella materializó la bocetación y la paleta de colores de la idea, también dirigió el taller colaboratorio de *"El desarrollo de personajes en El Camino de la Identidad"* en el cual compartió sus conocimientos en la creación de personajes, este taller fue dirigido a estudiantes de la Universidad quienes desarrollaron un personaje cada uno el cual hace parte del gran mural. Entre los demás artistas que participaron están Evelin García Soto muralista y estudiante de la Licenciatura en Artes Visuales, Alejandro Maquiavelo grafitero y tatuador de la ciudad de Cali, entre otros estudiantes de la FAI y de la Universidad del Valle.

Este proyecto contó con apoyo de la Facultad de Artes Integradas y también de la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, y se desarrolló en noviembre del 2023 en el marco del *Encuentro Internacional de Artes y Culturas Digitales MASS*, todo esto de gran importancia para la obtención de reconocimiento y relacionamientos con actores nacionales e internacionales claves para el desarrollo tanto material como simbólico de la Universidad.



Imagen 3: Obra final mural “Un Portal”.

Colección personal.

¡ES TIEMPO DE LAS ARTES!: Encuentro de nuestras carreras creativas

Como parte de la visión de continuar generando integraciones de las artes, tejer redes con diversos actores, consolidar proyectos de creación colectiva, y potenciar las capacidades de creatividad y acción, se continuó generando lazos con la representante estudiantil de la Facultad Valentina Jiménez y el *Encuentro Internacional de Artes y Culturas Digitales MASS* para la elaboración de murales a gran escala. El objetivo principal de este proyecto consistió en intervenir de forma estética, sensible y creativamente a la FAI, fomentando la resignificación de los espacios, su cuidado y su apropiación en torno a diferentes temáticas que competen como comunidad estudiantil y artística.

Como metodología se plantearon momentos prácticos y pedagógicos, de pintura de espacios representativos de la FAI, con la temática simbólica del agua. Se invitaron a dos artistas reconocidos de la ciudad, quienes cuentan con gran trayectoria en el muralismo, como también en la enseñanza de las artes visuales y el diseño. Un espacio que se intervino fue el Teatrino de la FAI (imagen 4), el cual se encuentra en una zona importante y antes de la intervención realizada se encontraba descuidado y deteriorado. Para este espacio del teatrino se contó con el acompañamiento de la artista Mónica París (Irene No Muerde) quien es una artista urbana, muralista e ilustradora caleña educada en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires y en el Instituto Popular de Cultura de Cali, y también se contó con la participación de la Colectiva estudiantil feminista Ultravioleta FAI y estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales.

Esta intervención artística tuvo también un enfoque de género y buscó abordar el tema del “cuerpo como territorio” desde las identidades de las mujeres y las diversidades. A través de una figura central se pretendió expresar una *corpografía*, es decir, unir el cuerpo con el ejercicio cartográfico y de mapeo. En esencia fueron apuestas gráficas para generar sentidos

de cuidado individual y colectivo, donde lo comunitario toma importancia: crear tejidos sensibles en una Facultad de Artes que tiene el potencial de la expresión y la creación.



Imagen 4: Obra final del Teatrino, vista superior.

Tomada desde dron por Sebastián Marmolejo.

En el otro mural que se realizó en este proyecto se propuso plasmar la diversidad universitaria y de la FAI, ubicado en la pared del primer piso del edificio de Diseño (imagen 5). La elaboración y el diseño de este mural, que también contó con la participación de estudiantes, estuvo a cargo de Felipe Barahona (Suku), quien es un diseñador gráfico, muralista e ilustrador de la ciudad de Cali. El mural se caracteriza por elementos y personajes importantes de la región: la comunidad y música del pacífico, la fauna y la flora. La armonía

presentada permite la contemplación estética y consciente, necesaria para el fortalecimiento de los lazos comunitarios, con sus colores vivos genera sentidos de pertenencia y cuidado de los espacios, cargando simbólicamente una fuerza favorable para el bienestar.



Imagen 5: Obra final “La vida, el Pacífico”.

Esta compilación de proyectos artísticos son relevantes en la base de la formación personal y colectiva, fueron fundamentales para fomentar la creatividad y motivar la investigación artística desde el estudiantado, permitiendo expresiones colectivas. Generaron transformaciones visuales y sentidos de pertenencia tanto simbólico como materiales por los espacios de la FAI, afianzaron lazos comunitarios y tejieron redes con diversos actores y artistas tanto de la comunidad universitaria como externos a esta, fortaleciendo estos apoyos mutuos, propiciaron la autonomía y las prácticas artísticas mediante el reconocimiento de las capacidades creativas, lo cual favorece acercamientos a las artes y a dinámicas profesionales que no se solían realizar en conjunto con la institución. Traer a colación estas experiencias es valioso para reconocer el aporte que hacen al nutrir este proyecto y las herramientas teórico - prácticas que se replican entre los participantes.

1.4 Justificación de la investigación

En la Universidad del Valle han convivido grupos diversos de jóvenes y estudiantes quienes realizan intervenciones artísticas tomando elementos y técnicas de la gráfica urbana. Estas prácticas artísticas son muy diversas y versátiles, en ese sentido, surge la cuestión en saber cómo estas disciplinas incentivan al desarrollo de la capacidad creativa y el pensamiento crítico – artístico. Así mismo, interesa plantear y sistematizar las estrategias didácticas que favorezcan el aprendizaje, exploración y creación artística, teniendo como base los saberes de la gráfica urbana, y llevado esto a cabo tanto en el interior de la Universidad del Valle como en otros espacios.

Con este proyecto de investigación se pretende plantear y sistematizar estrategias didácticas, que tengan como base las prácticas artísticas de la gráfica urbana, y que ayuden de insumo para aplicarlas en un futuro en el interior del campus universitario, en los espacios públicos, en otros entornos educativos y culturales. Así mismo, evidenciar cómo éstas permiten el desarrollo de la capacidad creativa y el pensamiento crítico-artístico. Para esto se llevará a cabo el desarrollo de un Laboratorio - Taller de gráfica urbana, en donde se explorarán las estrategias que permitan adoptar conocimientos acerca de este arte, también se realizarán ejercicios prácticos relacionados con el bosquejo de ideas e intervenciones artísticas, con el fin de potenciar las capacidades creativas y el trabajo colectivo que conlleva la ejecución de estas dinámicas.

Para este proyecto de grado, el tema que surge de interés es el planteamiento de estrategias didácticas que favorezcan el aprendizaje, exploración y creación artística, teniendo como base los saberes de la gráfica urbana. Esto lo puse en consideración, después de recorrer durante varios años estas prácticas artísticas, y cuestionarme sobre la importancia de plantear estrategias didácticas y formas de potenciar las capacidades creativas por medio de la gráfica urbana, en entornos educativos y culturales.

Se pretende demostrar la importancia y el valor de las prácticas artísticas de la gráfica urbana al interior de entornos educativos y culturales, y cómo estas aportan a la formación integral, a la representación de identidades, al desarrollo de la capacidad creativa y el pensamiento crítico-artístico. Así mismo, constatar el valor y la importancia que tienen las producciones artísticas que realizan los estudiantes de la Universidad del Valle, y que están relacionadas con la gráfica urbana. De igual manera, se pretende demostrar cómo estas expresiones son importantes y útiles para potenciar las habilidades artísticas y motivar el desarrollo de la capacidad creativa.

Este proyecto inició por primera vez con la creación de un grupo conformado por estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad del Valle; de la misma manera, se desarrolló como un “Laboratorio - Taller”, donde se impartieron conocimientos sobre la gráfica urbana, se aprendió sobre la teoría e historia de estos saberes, y tuvo también su componente práctico y experimental de creación artística. Se inició con un grupo de integrantes, esto para tener una relación más estrecha con ellos y así orientarlos en el aprendizaje de estas artes. De esta manera se presenció y se registró su proceso, evidenciando cómo poco a poco se potenció su capacidad artística y creativa.

Las Artes Visuales tienen una incidencia en estos saberes, entre los cuales está el aporte que brinda para la evidencia, documentación y reflexión en torno a los procesos, conocimientos, potencialidades, creaciones y obras de arte que se elaboren tanto en la Universidad del Valle como en las calles de la ciudad de Cali y otros escenarios culturales. Otro aspecto importante en la ejecución de este proyecto es relatar cómo estos saberes son necesarios para un crecimiento humano e íntegro, tanto personal como colectivo. Teniendo en cuenta el planteamiento de esta cuestión, surgen los siguientes objetivos generales y específicos:

1.5 Objetivo general

Fomentar estrategias didácticas para el desarrollo de la creatividad, la formación personal - colectiva en y desde la gráfica urbana.

1.6 Objetivos específicos

1. Describir las distintas aproximaciones a los conceptos de estrategias didácticas, creatividad, formación personal - colectiva y gráfica urbana.
2. Indagar las múltiples posibilidades de experiencias artísticas – educativas que son relevantes para el entendimiento de los elementos conceptuales, técnicos y sociales de la gráfica urbana.
3. Proponer experiencias de creación artística y educativas basadas en elementos conceptuales, técnicos y sociales de la gráfica urbana, que aporten al desarrollo de la creatividad, la formación personal y colectiva.

2. MARCO CONCEPTUAL

“Es curioso cómo un muro puede cerrar espacios y cómo la pintura sobre muro puede conseguir abrirlos”.
Juan Avellano Norte, *La pintura mural y su didáctica*, pág. 41.

2.1 Estrategias didácticas

La didáctica generalmente está asociada al entorno educativo, formal e informal, y a los espacios donde se enseñan y se comparten conocimientos de manera premeditada. En el libro *Didáctica: concepto, objeto y finalidades*, el autor Joan Navarra (2001) ahonda con profundidad este concepto desde su etimología, su campo de acción, su objeto de estudio, y algunos ámbitos y finalidades. En este libro se recopila una serie de definiciones sobre la didáctica descritas por otros autores, entre tanto, Navarra infiere que la didáctica es “la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educando” (Navarra, 2001).

La enseñanza posee tanto teoría como práctica, esta se halla presente tanto en el quehacer de los profesores como de los estudiantes, y es necesaria la presencia de la experiencia, y las reflexiones individuales y colectivas. En el componente teórico de la didáctica se debe articular sobre todos los conocimientos y procesos de la enseñanza y aprendizaje. Según Navarra, el aspecto práctico se apoya en la aplicación de los conocimientos, en las maneras efectivas reales de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En su obra, Navarra (2001) postula que al componente artístico debe añadirse el espíritu reflexivo y crítico, con el objetivo de mejorar las prácticas docentes, considera también que no basta con repetir los modelos, también es adecuado reflexionar en conjunto cuáles son los elementos y agentes didácticos óptimos en la actualidad, los cuales surgen del análisis de la práctica y la experiencia.

Andrea Rubio en su estudio *Cuatro estrategias didácticas basadas en arte contemporáneo: El proceso educativo como obra de arte a través de Metodologías Artísticas de Enseñanza - Aprendizaje* (2018), tiene como base exponer que las metodologías artísticas son parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, en las cuales se utilizan la preparación, materiales, actividades, intervenciones, prácticas y resultados, los cuales poseen conocimiento y forma. Las formas y los procesos son los que dan lugar a los métodos, y sus elementos poseen estética y relación con el proceso, haciendo alusión a la obra de arte, su forma, su sentido y la experiencia que ocasiona (Rubio, 2018).

2.2 Creatividad

La creatividad es sin duda un elemento que remueve los sentimientos, las reflexiones personales y los instintos, con el fin de materializar las ideas. Una definición acertada acerca de la creatividad la plantea Ígor Alexiévich Ievin (2004), citado por Chavarría (2015):

La propiedad más importante de la actividad artística se debe considerar, sin dudas, la capacidad de pensamiento original, no-estándar, libre, la capacidad de superación de los cánones y estereotipos establecidos. El verdadero pensamiento creativo se lanza valientemente a la destrucción de ideas establecidas y, generalmente, es paradójico, pues no es consecuencia de deducciones lógicas.

La creatividad es el elemento esencial para las bases y elaboración de propuestas artísticas, permite a partir de lo aprendido y lo conocido construir nuevas posibilidades, aunque no se someta a una originalidad absoluta cada parte de lo creado posee una

particularidad individual o colectiva que es inigualable, y ese valor es importante para caracterizar las creaciones como obras artísticas o experiencias estéticas. Chavarría (2015) hace alusión a que la originalidad se basa en el pensar y actuar de formas distintas a las tradicionales, y en su texto menciona a Guilford quien expone que la creatividad posee cualidades para huir de lo obvio y lo seguro para producir objetos que resultan novedosos.

2.3 Pensamiento crítico

Un concepto también importante en este proyecto es el *pensamiento crítico*, el cual está muy relacionado con el concepto de creatividad, puesto que para enfocarse en un desarrollo de la creatividad es necesario trabajar en un pensamiento crítico que permita hacer reflexiones sobre las teorías y las distintas formas de hacer creaciones artísticas. Fomentar el pensamiento crítico tiene que ver con ejercitar múltiples habilidades y hábitos tanto internos como externos, según Richard Paul, citado por Blanca López (2000), en el *Sumario para el National Council for Excellence in Critical Thinking*, “el pensamiento crítico es el proceso intelectualmente disciplinado que hace a una persona experta en ello, conceptualizando, aplicando, analizando, sintetizando y/o evaluando información procedente de la observación, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, como una guía para opinar y actuar”. Es por esto que el pensamiento crítico, visto como una disciplina, favorece la integración de la creatividad dentro de lo que es fortalecer un ser y un hacer artístico, al ser importante en las reflexiones que se formulan alrededor de las prácticas artísticas.

El pensamiento crítico a su vez estimula procesos y reflexiones en torno a cuestionar los juicios que se emiten sobre las cosas, ayuda a suspender juicios, esto lo definen también Meyers (1986) y John Dewey (1982), citados también por Blanca López (2000), quienes

afirman que el pensamiento crítico se trata de abrigar nuevas posibilidades, formular generalizaciones y suspender juicios, así mismo este ejercita una mente abierta y el pensamiento reflexivo.

2.4 Formación personal y colectiva

En una perspectiva psicológica, el desarrollo humano, su formación y transformación conlleva procesos de carácter biopsicosocial, y según Carlessi (2017) esto conlleva desarrollos cognitivos, afectivos, motores y axiológicos. El aprendizaje social, se da a través de la interacción humana, esto implica dinámicas complejas y conexiones nerviosas en el sistema nervioso central, hablando desde la neurociencia. En síntesis, “el aprendizaje promueve el desarrollo y el desarrollo permite y constituye la base para nuevas formas de aprendizaje” (Carlessi, 2017).

Según Carlessi (2017) en su obra *Arte, creatividad y desarrollo humano*, las capacidades artísticas se vinculan al desarrollo y el aprendizaje, esto mediante algunos factores como: la genética que propicia los aprendizajes, las dinámicas de las personas con el entorno socio ambiental, la conducta humana, lo edificante y activo del aprendizaje, lo potencial del aprendizaje como desarrollo humano y su progreso no lineal, yendo de lo simple a lo complejo y además del enfatizar el estado permanente del mismo desarrollo.

2.5 “Grafiti” y gráfica urbana

Existe una diversidad y gran cúmulo de signos, palabras, mensajes, diálogos cortos, frases, todas estas presentes en miles de lugares de la Tierra, plasmadas en superficies como rocas, ladrillos, muros, paredes, puertas, ventanas, etc. La existencia de estas manifestaciones

genera una relación y un diálogo intercultural entre individuos de distintas sociedades, unos mientras se dedican a “rayar”, pintar, plasmar sus ideas, y otros que se dedican a hacer lectura de estos mensajes, algunos incluso lo teorizan y plantean su razón de ser. Como también hay personas que están en total desacuerdo con el grafiti por su carácter contestatario y vandálico, lo cual ha puesto en escena múltiples críticas y discusiones interminables respecto a dicha expresión.

La humanidad no ha dejado de sentirse en la necesidad de plasmar sus ideas, pensamientos y emociones en las paredes. Esto es un encuentro entre lo trascendental y lo efímero. En las primeras manifestaciones de los escritos en la pared, estas surgieron quizás por un sentimiento de conexión espiritual con lo terrenal, también como un primer medio de comunicación gráfica entre los individuos, aunque estos no lo consideraban como una obra de arte de simple contemplación, valor que si se le da ahora a las inscripciones arcaicas (prehistóricas) como prueba de los alcances del ser humano, y por la duración de éstas a través del tiempo. El hombre imprimió su primera huella en un material destinado a perpetuarla. Y con el pasar de los años, este medio de comunicación escrito fue transmutando en un lenguaje universal, que derivó a otras características relacionadas y correspondientes a cada sociedad o civilización. En algunos grafitis predominó lo pictórico, tal es el caso de las escrituras que precedieron al sistema alfabético con una forma de pictogramas, como la escritura cuneiforme de los sumerios, que se reemplazó luego por los ideogramas, estos son signos gráficos que refieren a una idea o concepto, como también el logograma que representaba una palabra o una frase, “En la historia de la escritura el logograma constituye el antecedente inmediato del grafema, unidad de la escritura silábica o alfabética.” (Ong, Walter, 1987).

Otras civilizaciones como los egipcios quienes para ellos los jeroglíficos fueron el origen del lenguaje escrito y la forma de narrar detalles de su cultura, y todo el conjunto de creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba. También los romanos desarrollaron cierta cantidad de producción escrita. De ellos se conocen inscripciones eróticas que generaban escándalo, fragmentos de poemas y anuncios, escritos en baños públicos y monumentos que datan desde las antiguas Grecia y Roma.

El caso usualmente citado es el de las inscripciones de los muros de Pompeya, en donde encontraron muchos mensajes amorosos, simples firmas, propaganda política electoral, caricaturas de personajes célebres, citas de obras e incluso dibujos de escenas gladiatorias con



los nombres de los luchadores y sus triunfos en la arena. El descubrimiento de estos grafitis a mediados del siglo XIX coincidió con la primera aparición de este concepto.¹

No se puede dejar de lado las múltiples manifestaciones pictóricas en diferentes civilizaciones y comunidades indígenas alrededor del mundo, muchas en ocasiones hacían alegoría a rituales, deidades espirituales y creencias cosmogónicas, todo tipo de comunicación escrita que en la historia del arte se relaciona no sólo con el origen de las artes plásticas (como lo es la pintura rupestre), sino también con un rasgo muy característico y particular del grafiti: la necesidad de marcar territorio y dejar huella.

¹ Imagen 6: Pintadas electorales en una pared de la antigua Pompeya.

Siguiendo esta particularidad de dejar huella, se ha documentado firmas de algunos individuos, como lo fue Joseph Kyselak, aventurero austrohúngaro quien se hizo famoso tras pintar su nombre en montañas, castillos, puentes y piedras durante sus viajes por Europa después de 1820, aunque algunas personas sospechan que pudo haber existido imitadores de la obra que querrían participar de la fama del viajero, y de este modo, difundieron su firma. Durante la Segunda Guerra Mundial apareció un personaje llamado Jim Kilroy, quien fue un ícono pop americano, su frase “Kilroy was here” fue clave para que los aliados identificaran en cierto momento de la guerra, cuáles eran los buques que ya habían sido inspeccionados por otros militares. Otro personaje importante fue Darryl McRay, quien durante los años 60 inundó Filadelfia con su tag (firma) “Cornbread”, siendo considerado el primer escritor de grafiti de la historia, de los primeros que usaron la herramienta del spray. El fenómeno llegó después a Nueva York, ahí tuvo como precedente la utilización por parte de los gánsters durante la década del 50, en donde era una práctica territorial y también tenía objetivos de intimidación. A finales del 60 e inicios del 70, la práctica del grafiti comenzó a tener su transformación a una cultura más juvenil, muchos de los autores identificados con el movimiento del hip hop, pertenecientes a bandas marginales de esta ciudad, iban escribiendo sus nombres o apodos (tags) por las calles.

Por lo general, se afirma que el joven portorriqueño “TAKI 183” (este número era la casa en la que vivió), fue uno de los primeros escritores de Nueva York que también inició su actividad en los 60. Con la influencia de este joven, se desata una tendencia de escribir las firmas por todos los rincones de las ciudades, usando diferentes herramientas como sprays (aerosoles), marcadores, vinilos, tintes, etc., esto con el fin de dar a conocer su nombre y marcar territorio, y que hasta el día de hoy se considera la práctica más fundamental, frecuente y antigua del grafiti, poco a poco a estos autores se les fue asignando el nombre de “writers” o escritores de grafiti.

Los movimientos espontáneos del grafiti de Nueva York de los años 70 tuvieron un significado considerablemente mayor para los jóvenes de esa época. El grafiti suponía una expresión de marca en forma de nombre y, al mismo tiempo, una autoafirmación de la identidad colectiva, originalidad, transgresión y anarquía, esto con el ideal de romper las reglas establecidas y con ello tener una identidad. Es una actividad que no tiene límites en su realización, por la misma razón en que los actores siempre han buscado diversas superficies para plasmar sus grafitis. Fue entonces en 1973, cuando un grafitero que usaba el nombre de “Flint707” pintó el primer vagón de tren en Brooklyn (Nueva York), este hecho desató una “guerra” de estilos entre los actores de este arte callejero, y por su interés de buscar originalidad (criticaban a los que imitaban estilos y hacían obras sucias e inacabadas), como también por lograr reconocimiento ante el gremio cada uno mejoraba y anhelaba obtener destacados estilos y mejores acabados en sus grafitis. No solamente obtener esto lograba satisfacción entre los protagonistas, sino también el hecho de pintar en lugares en los que es muy difícil acceder, incluso arriesgando la vida: vallas altas, vías de tren, techos de casas y edificios, puentes, etc. Poco a poco el grafiti se fue transformando y elaborando plásticamente junto a otros elementos del hip-hop, como lo son el breakdance, el rap y el DJ o creador de pistas musicales. Cada grupo ha establecido su propio lenguaje y códigos de escritura y lectura, y modos de efectuar las prácticas, accesibles y entendibles por los mismos integrantes de las bandas, esto a su vez, representaba ideas que poco se han logrado teorizar en los libros, normas que en las artes callejeras, sólo se aprenden y se entienden, como su nombre lo dice, practicando en las calles y habitando las mismas.

Paralelamente, surgía otro movimiento del grafiti juvenil, difundido por su peso político visualizado a partir del Mayo francés del 68. Según Joan Gari (1985), el graffiti de los estudiantes de la Universidad de la Sorbona tenía un tema académico popular, ingenioso, con un contenido filosófico y político inspirado en la ilustración, en la defensa de los

derechos civiles, sociales y políticos. Este es un grafiti que no se interesaba por su imagen ni por su estética, sino por las palabras y su contenido, la crítica social y cultural, y que influyó, junto con la cultura hip-hop, en la memoria colectiva, en las juventudes y agrupaciones sociales de América Latina, países en donde el grafiti no sólo tenía un sentido contestatario sino que también se asociaba a movimientos de renovación estilístico y plástico provenientes del ámbito intelectual



universitario. Las frases que se creaban pasaron rápidamente de hacerse en paredes al ámbito editorial, con lo que tuvieron mayor divulgación. El surgimiento de este tipo de grafiti político significó más que una experiencia, un laboratorio social y juvenil, el cual apareció como un tipo de reacción contundente a los cambios y fenómenos que se han producido en aspectos exteriores al espacio público. Tomarse estos espacios y la calle con la propia mano significaba, en parte, un deseo innato, que como antes se había mencionado, de materializar las ideas propias y colectivas en un medio que será visualizado por la gente del común, una forma de propaganda en la que no se pide ningún permiso para realizar dicha acción, como también, el hecho de generar nuevas prácticas de habitar y apropiarse el espacio público a contracorriente de lo ya establecido, de lo hegemónico, una desviación y transgresión que ha llamado la atención de los jóvenes que siempre han criticado las injusticias y han buscado múltiples formas de cambiar la sociedad.²

Hay varias razones por las que se relaciona al grafiti como un acto político. Primero, el escenario en el cual se desarrolla es accesible a todo el público, y segundo, el medio de

² Imagen 7: Graffiti político francés “La cultura es la inversión de la vida”.

expresión al cual se ajusta no está controlado por el estado. Los objetivos del grafiti son diversos y esta práctica se encuentra con una concepción bastante amplia de lo que es la cultura y el arte públicos, y muchas veces no se ha tenido en cuenta dicha práctica artística dentro de estas, ni a sus mismos actores, aunque es considerable sus características atemporales y anónimas. Se fortalecen las leyes y penas para quienes la ejercitan, las denuncias interpuestas de los sectores y entes afectados en torno a estas creaciones que en ocasiones toca a bienes privados, son razones inequívocas de que las injusticias sociales peligran, para cierto círculo social, al ser expuestas en este medio. También existe la necesidad de atajar de muchas maneras el avance de estas manifestaciones en las paredes públicas, por medio de sanciones que con el pasar de los años no han logrado que el grafiti se deje de practicar en su totalidad. La mayoría de los actores se apoyan en que entre más difícil y sancionable sea realizar un grafiti, como anteriormente se mencionó, más reconocimiento se logrará obtener entre el gremio.

El grafiti no posee un emisor conocido, no se dirige a nadie en particular a menos que sea una denuncia política pública o el hecho de conmemorar algún personaje histórico fallecido, no concede ninguna garantía en su elaboración o su permanencia, ni siquiera en cuanto a sus efectos. A primera vista aparece como un acto azaroso, en el que el riesgo, la incertidumbre en su elaboración y la imprevisión de sus resultados constituyen prácticamente su descarga determinante. Los grafitis tienen una larga tradición política y en muchas ocasiones han sido el medio preferido para expresar todo tipo de opiniones y confrontaciones hacia el estado, sin autorización oficial, sin juicios ni consensos previos. No se puede asegurar que se trate de mensajes plenamente espontáneos o que aparezcan de la nada constantemente (en la contemporaneidad aún menos), o que carezcan de un proyecto o algo previo en el tiempo, los hay de unos y de otros, y siempre ofrecen la posibilidad de hacerse leer de forma inmediata. Este alcance es el marco del cual se mantiene el debate acerca del

papel político del arte urbano. Existen otras razones para que sobresalga esta reacción pública masiva: la censura en periódicos, revistas, el control en la radio y la televisión, el estancamiento y ataques hacia las cadenas públicas y también hacia lo que se revela en internet, todos esto ejemplo del control estatal de las expresiones en el ámbito público, y privado que trasciende a lo público, y que se ha mantenido de forma consecuente.

Que el arte urbano, y el grafiti como tal, surjan en la calle y en el espacio público no es mera casualidad, como modos de expresión espontáneos tienden siempre a superar los códigos de comportamiento, las sanciones, e incluso que entre los mismos jóvenes se critique y se acuse cuando ven a alguien rayando una consigna en la pared, por ejemplo, en las movilizaciones que dieron lugar en la ciudad de Cali en el paro nacional estudiantil del 2018, en estos hechos se llegaron a atacar unos a otros, entre quienes hacían dichas prácticas y entre los que las acusaban por su carácter vandálico. Todo esto da cuenta de la contribución que da el grafiti hacia la agitación, o al menos, a la creación de opiniones respecto a este tema y a asuntos coyunturales, a la forma en que este tipo de expresión se convierte en objeto de debate permanente, y con ello, trasciende a una cuestión política. Y es que para debatir acerca de estas prácticas es muy importante tener en cuenta aspectos como: dónde se realiza (si es un espacio público y privado), los medios y herramientas con los que se realiza, y lo más significativo ¿Qué es lo que se pinta o se escribe en la pared? ¿Quién define qué se puede pintar o qué no, y en dónde se puede pintar o en dónde no? Todas estas cuestiones difieren entre sí, puesto que sus respuestas se radican desde concepciones objetivas y subjetivas, en algunos casos se valen de prejuicios, por lo que no es apropiado confundirlos. Un ejemplo claro es cuando la sociedad se inclina más en admirar una obra bella o “hermosa” realizada en la calle, por su estética común que llama más la atención y preferencia de los transeúntes. En ningún momento se subestima este tipo de creaciones, la cuestión es que contradice el carácter esencial del grafiti, cambia su sentido político y significado trascendental, el cual

desde sus inicios en ningún momento buscó embellecer las calles, ya que su hacer va más allá de este simple hecho.

Siempre que se discute sobre la relación entre la política y el grafiti se hace en torno a dos ideas fundamentales. Por un lado, se mantiene con insistencia que el grafiti es una práctica básicamente subversiva, debido a que vulnera las fronteras del derecho a la propiedad a partir de los dibujos y pinturas no autorizados. En las disputas contemporáneas, por ejemplo, la crítica hacia el consumismo y la globalización, o las manifestaciones en pro del medioambiente y los derechos humanos, se reactiva el uso de símbolos agitadores como impulso y medio para avanzar hacia un cambio social. Por otro lado, los lectores o simples observadores de los grafitis ven, gracias a estas prácticas, una forma de conocer las situaciones políticas del país. Los grafitis, los mensajes y escritos en las paredes son un constante oficio humano con el que se seguirá contando porque siempre ha estado presente, junto a otras manifestaciones artísticas que también son declaraciones políticas, independientemente del contexto, lugar y momento histórico. Desde tiempos inmemorables los autores han exigido implícitamente paredes públicas en donde dejar plasmadas sus ideas y opiniones, los cuales de una forma u otra han tratado de garantizar el derecho fundamental a la libre expresión que se ha visto limitado y controlado. Esta forma de participación política se ha situado entre los jóvenes y movimientos sociales que además de su carácter clandestino, se ofrece como medio de comunicación enormemente valioso que ha fomentado el intercambio de inquietudes y de información, también como forma de reclamar los derechos fundamentales y los espacios públicos, contribuyendo a determinadas voluntades y cuestiones en torno a lo que acontece en la realidad, en el campo de las desigualdades económicas, políticas y sociales.

2.6 Arte mural

En términos básicos, la pintura o arte mural se asimila como las obras de arte pintadas cuya superficie es una pared o un muro, aunque también puede ser un techo, una bóveda, un piso u otras estructuras. Una investigación bastante rigurosa es la tesis doctoral *La pintura mural y su didáctica* (2015), de Juan Avellano, en dicha investigación el autor menciona que la pintura mural es el método más antiguo del ser humano, y que el muro siempre ha sido el mayor soporte para la pintura. La pintura mural suele tener un formato bidimensional, condicionada por la arquitectura o la superficie, aunque puede ser tridimensional si el espacio tiene relieves o salientes, en todo caso, el mural es “todo tipo de pintura aplicada en cualquiera de sus posibilidades técnicas, sobre un soporte fijo o diseñado para serlo” (Avellano, 2015, p. 37).

La pintura mural desde sus inicios en la era de las primeras expresiones de tipo plásticas realizadas por los humanos, es decir, el arte rupestre en las cavernas, hasta la actualidad, incluyendo todas las expresiones artísticas y movimientos contemporáneos, ha evolucionado, integrado y absorbido tantos conocimientos, que ahora se caracteriza por ser un espectro muy diverso en cuanto a sus técnicas, sus materiales, sus superficies de aplicación y sus objetivos de comunicación e impacto visual. Entre sus funcionalidades se puede evidenciar que la pintura mural posee la capacidad de lograr expresar ideas y sentimientos, así mismo manifestar de forma plástica la existencia universal, como bien lo dice Avellano (2015, p. 39) la característica principal de la pintura sobre un muro es que es capaz de ser un enorme canal de comunicación, independientemente de si es tanto expresivo, decorativo o artístico, como si es personal, privado o público.

El mural en sus aptitudes sociales y pedagógicas, tiene distintos alcances, entre los que podemos mencionar lo artístico, lo estético, lo ilustrativo, lo ritual o lo ideológico, esto

con posibilidad de adaptación a distintos escenarios y culturas. En cuanto a su potencial uso en entornos académicos o educativos, el mural es una herramienta muy útil y pertinente para explorar formas de expresión, así mismo en sus usos comunicativos sobre distintos temas de interés para las comunidades, según Avellano (2015) “El alto nivel de contenidos y temas transversales que se pueden llegar a desarrollar a través de la pintura mural, hacen que sea un ejemplo excepcional en el aula. De hecho, el mural como tal, puede ser utilizado directamente, como recurso en educación: podemos servirnos de murales o carteles, que sirvan para presentar y compartir proyectos en un formato atractivo”. Su uso es aplicable a varios niveles educativos y la capacidad de potenciar las diversas competencias lo hace un instrumento favorable para aplicar en cualquier espacio.

3. METODOLOGÍA

3.1 Método y enfoque del estudio

Esta investigación inicia su desarrollo desde el método **cualitativo descriptivo**, apoyándose en un enfoque de **acción - participación**.

Según Hernández Sampieri (2010):

La investigación cualitativa se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos explorándolos desde las perspectivas de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad.

Por su parte, Guevara Alban, et. al., recopilan en el artículo *Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción)* (2020) la siguiente definición:

*Carlos Sabino define a la investigación descriptiva en su obra *El proceso de investigación* (1992) como “el tipo de investigación que tiene como objetivo describir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utiliza criterios sistemáticos que permiten establecer la estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando información sistemática y comparable con la de otras fuentes” (Martínez, 2018).*

Según Hernández Sampieri (2010), donde habla acerca de diseños de **investigación - acción**, refiere que Sandín (2003, p. 161) señala que la investigación - acción pretende esencialmente, “propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación”. Por su parte, Elliot (1991) conceptúa a la investigación - acción como el estudio de una situación social con miras a mejorar la calidad de la acción dentro de ella. Para León y Montero (2002) representa el estudio de un contexto social donde mediante un proceso de investigación con pasos “en espiral”, se investiga al mismo tiempo que se interviene.

La investigación - acción construye el conocimiento por medio de la práctica (Sandín, 2003). Esta misma autora, con apoyo en otros colegas, resume las características de los estudios que nos ocupan, entre las principales están:

- 1. La investigación - acción envuelve la transformación y mejora de una realidad (social, educativa, administrativa, etc.). De hecho, se construye desde ésta.*
- 2. Parte de problemas prácticos y vinculados con un ambiente o entorno.*
- 3. Implica la total colaboración de los participantes en la detección de necesidades (ellos conocen mejor que nadie la problemática a resolver, la estructura a modificar, el proceso a mejorar y las prácticas que requieren transformación) y en la implementación de los resultados del estudio.*

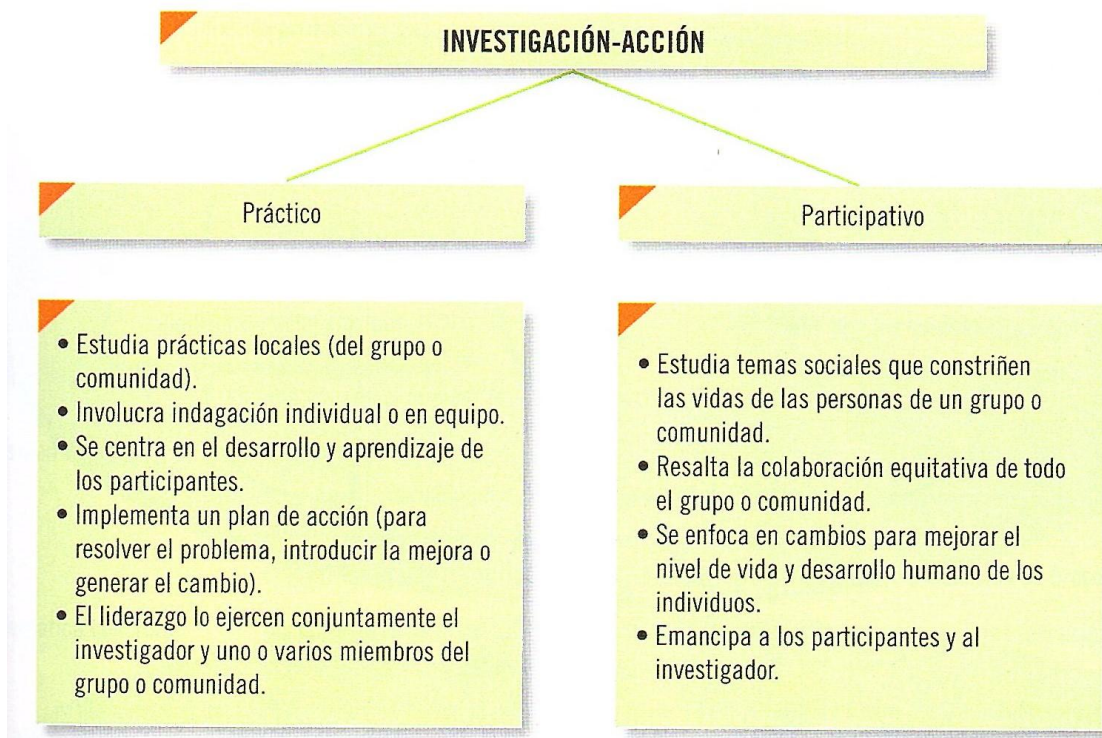


Tabla 1. Investigación - Acción.

Adaptada de "Metodología de la investigación 5ta Edición Sampieri" (p. 511) por Hernández, D., Fernández, C., & Baptista, M. D. P., 2010, McGraw-Hill/Interamericana Editores, SA de CV. P.

3.2 Fases del estudio

*Las tres fases esenciales de los diseños de investigación - acción son: **observar** (construir un bosquejo del problema y recolectar datos), **pensar** (analizar e interpretar) y **actuar** (resolver problemas e implementar mejoras), las cuales se dan de manera cíclica, una y otra vez hasta que el problema es resuelto, el cambio se logra o la mejora se introduce satisfactoriamente (Stringer, 1999). Sampieri (2010).*

Técnicas		Instrumentos	
La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito de la ciencia: arte, educación, comunicación, entre otras. Por tanto, la técnica para la recolección de información se entiende como el medio práctico que se aplica en la obtención de información en una determinada investigación.		Es el medio donde se registra toda información recolectada durante la investigación. Pues es un recurso indispensable y valioso para la IAP. El Instrumento para la recolección de la información es un conjunto de medios tangibles que permite registrar, conservar y plasmar todo lo investigado a través de las técnicas utilizada que permite la recolección de información.	
La Observación Esta técnica consiste visualizar el fenómeno y su contexto que se pretende estudiar. El investigador debe ser más que vista, debe ser tacto, y escucha. Es un procedimiento práctico que permite descubrir, evaluar y contrastar realidades en el campo de estudio	La observación directa Se emplea en la recolección de información de manera directa en el campo de estudio. Se obtiene información de primera mano.	Registro de observación Instrumento Estructurado	Es un instrumento que permite asentar la información recolectada durante la observación. La estructura de formato en su mayoría es sistemática en la descripción de la realidad en donde se sitúa la atención de observar.
	La observación no directa Se emplea en la recolección de información de manera indirecta, la cual es proporcionada por otros sujetos.	Guía de observación Instrumento Estructurado	Es un documento que permite encausar la acción de observar ciertos fenómenos. Esta guía, por lo general, se estructura a través de columnas que favorecen la organización de los datos recogidos durante la investigación.
	La observación participante En la utilidad de esta técnica consiste que el investigador es un sujeto activo en la investigación, donde permite la interacción socializadora de los protagonistas. Permite que la recolección de la información sea de veracidad y de credibilidad. La observación participante es uno de los procedimientos de observación más utilizados en la investigación cualitativa, y uno de los elementos más característicos de la IAP.	Diario de Campo Instrumento no Estructurado	Se considera como un instrumento indispensable para registrar la información día a día de las actividades y acciones de la práctica investigativa en el escenario de estudio. La estructuración de formato es la descripción y narración de los hechos o fenómenos observados. Podemos decir que el diario de campo es una herramienta fundamental para el investigador participante.

Tabla 2. Fase de observación en la investigación - acción.

Adaptada de “Técnicas e Instrumentos para la recolección de información en la Investigación Acción Participativa” (p. 3) por R. N., Cuauero Chirinos, 2014, Guía didáctica Metodológica para el Estudiante, Módulo Núm. 2.

3.3 Contexto

El entorno donde se desarrolló la investigación fue en la Facultad de Artes Integradas, de la Universidad del Valle, sede Meléndez. En el aula de taller se llevaron a cabo los encuentros con el grupo focal donde me permitió organizar y profundizar en el objetivo 3.

3.4 Población

Las personas que participaron en el estudio son estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales.

Muestra: El tipo de muestra utilizado fue de voluntarios, dos estudiantes de séptimo semestre que participaron como grupo focal y con previa firma del consentimiento informado. Los dos estudiantes, Sergio Orozco Suárez y Evelin García Soto, se seleccionaron por su perfil vocacional y artístico, al ser unas personas con compromiso social y artístico, muy proactivas, se había evidenciado su interés por las prácticas artísticas relacionadas con la gráfica urbana, así mismo por su motivación en realizar trabajos colaborativos y brindar un apoyo mutuo.

3.5 Técnica de recolección de la información

La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado deseado; por lo tanto, es un medio práctico que se aplica para obtener la información en una investigación (Cuauero, 2014).

La técnica de recolección se realizó mediante:

- **Grupo de discusión:** Este grupo fue conformado por estudiantes de Artes Visuales. En total se realizaron dos talleres de 4 horas cada taller. La participación fue por selección.
- **Guión de debate:** Permitted registrar todas las observaciones, detalles y puntos de vista de los participantes que conformaron el grupo de discusión. Este guión de debate me permitió organizar y sistematizar la interpretación de la información obtenida, como documentos grupales y otros generados por el grupo focal.
- **Registro anecdótico:** En este se pudo describir actitudes y conductas específicas de los participantes registrados con la observación; de la misma manera, recopilar materiales audiovisuales grupales: Imágenes, audios, vídeos, obra mural. También se

organizó la información como documentos y materiales organizacionales: Informes, planes, cartas, flyers, invitaciones.

Técnica		Instrumento	
El Grupo de discusión Es una técnica práctica investigadora con la que se obtiene, mediante un número reducido de reuniones grupales información de primera fuente. Esta técnica es utilizada en su mayoría en los diagnósticos participativos comunitarios, donde se genera un escenario socializador de ideas y de saberes de acción participativa.	Grupos de discusión o “full groups” Esta técnica suelen conformarse y contener entre 7 y 10 personas. La duración de estos grupos no se debe acceder dos horas ya que son muy numerosos. En ocasiones la participación de los participantes es por selección.	Guion de debate Instrumento Estructurado	Es un dispositivo que permite registrar todas las observaciones, detalles y punto de vista de los participantes que conforma los diferentes tipos de grupos de discusión. Este instrumento es realizado con anticipación, es estructurado, específico y concreto. Es utilizado en los full groups y grupos de discusión de larga duración. Es un recurso valiosos para el investigador ya que permite organizar y sistematizar la interpretación de la información obtenida
	Mini-grupos de discusión Esta técnica acoge a grupos de 4 a 6 personas. Permiten obtener una información más profunda, ya que cada participante puede intervenir más tiempo en la dinámica grupal.		
	Grupo de discusión de larga duración Esta técnica puede conformarse como full groups o mini-grupos. La variante es su duración, puede abarcar de 3 a 8 horas. Se trata de una variante de grupo de discusión a la que recurre la investigación cuando tiene planteados un amplio número de objetivos o cuando hay necesidad de profundizar un tema específico.	Registro Anecdótico Instrumento no Estructurado	Es un instrumento que permite registrar de manera descriptiva los hechos o eventos de la investigación. En él se puede describir actitudes o conductas específicas de los sujetos, registrados con la observación. También permite anotar puntos claves de la interacción o socialización de un grupo de discusión. Pues permite registrar observaciones, sugerencias y conclusiones que no se puedan describir en el guión de debate, de forma libre, breve, clara y objetiva.

Tabla 3. Técnica de recolección de la información en la investigación - acción.

Adaptada de “Técnicas e Instrumentos para la recolección de información en la Investigación Acción Participativa” (p. 5)

por R. N., Cuauro Chirinos, 2014, Guía didáctica Metodológica para el Estudiante, Módulo Núm. 2.

3.6 Plan de análisis de la información

En la investigación acción participación (IAP), para analizar la información recopilada es necesario interpretar los datos recolectados por el investigador, con el fin de identificar patrones, generar nuevos conocimientos y tomar decisiones concretas. Según Eizagirre & Zabala (2006) y (Martí, 2017) “este proceso es fundamental para comprender la realidad, identificar problemas y desarrollar soluciones colaborativas”.

El proceso detallado se presenta en la imagen 8. Cabe señalar que, según Sampieri et. al. (2010), la mayoría de los autores lo presentan como una espiral sucesiva de ciclos (Sandín, 2003). Los ciclos son:

- Detectar el problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo (ya sea un problema social, la necesidad de un cambio, una mejora, etcétera).
- Formulación de un plan o programa para resolver el problema o introducir el cambio.
- Implementar el plan o programa y evaluar resultados.
- Retroalimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de reflexión y acción.

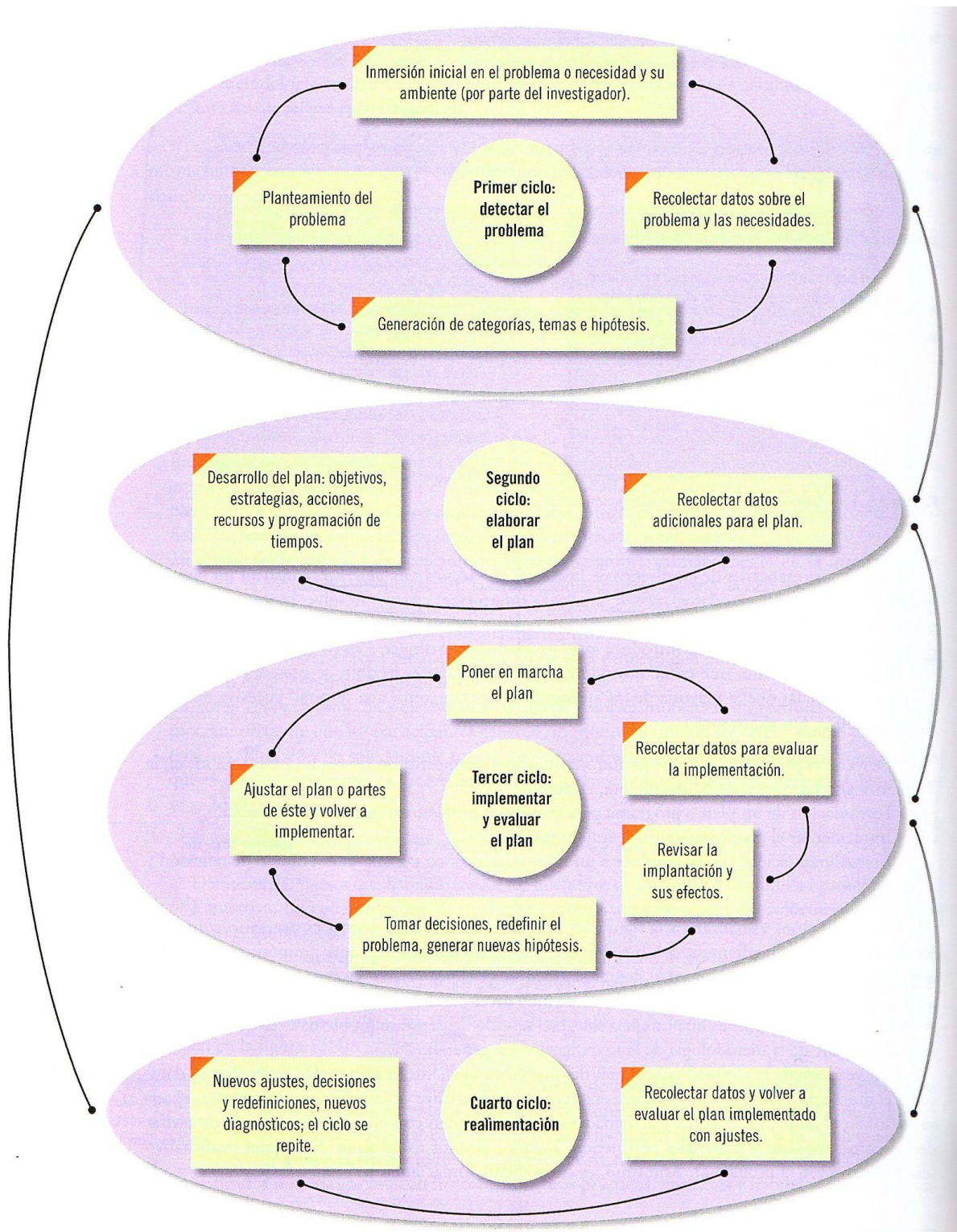


Imagen 8. Plan de análisis de información en la investigación - acción

Adaptada de "Metodología de la investigación 5ta Edición Sampieri" (p. 512) por Hernández, D., Fernández, C., & Baptista, M. D. P., 2010, McGraw-Hill/Interamericana Editores, SA de CV. P.

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Primera fase

La fase inicial de esta investigación consistió en describir las distintas aproximaciones a los conceptos de estrategias didácticas, creatividad, formación personal - colectiva y gráfica urbana.

Diferentes autores (Muñoz & Gómez, 2023) enfatizan en plantear el uso y práctica del arte como un medio y **estrategia didáctica** para la enseñanza y aprendizaje de esta disciplina, de la misma manera se puede lograr la integración de la profesión y estudiantes al fusionar el arte. Ortiz et al., (2021) propone que es pertinente adoptar metodologías que incentiven la creatividad, el pensamiento crítico, la innovación y la colaboración. Álvarez y Domínguez (2012) argumentan que el Arte es un medio de desarrollo interpersonal, de expresión de sentimientos e ideas, y de impulsar cambios culturales y sociales.

Teniendo en cuenta estos referentes teóricos y conceptuales, podemos decir que las estrategias didácticas en el arte y que mejor se adaptan a este proyecto se resumen en:

- Trabajo colaborativo.
- Uso de recursos tecnológicos.
- Exploración de técnicas artísticas.
- Realización de proyectos artísticos.
- Fomento del pensamiento crítico.
- Metodologías activas.
- Apoyo de recursos visuales y económicos.

Profundizar en estas estrategias didácticas favorece la motivación, el desarrollo personal y colectivo y, también permite impulsar y reflejar las emociones en la creatividad, las habilidades artísticas, el desarrollo del conocimiento e incentivar el interés en el Arte.

De toda esta revisión exhaustiva se logró identificar las siguientes estrategias didácticas:



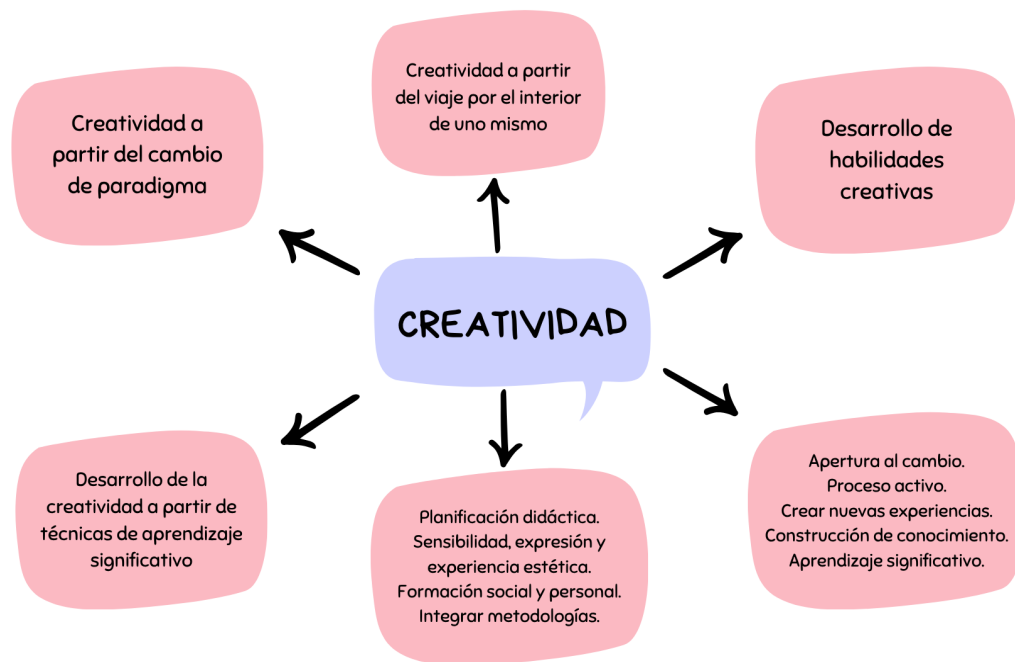
Mapa conceptual 1. Estrategias didácticas en el Arte.

Fuente: elaboración propia.

Continuando con los referentes conceptuales, el **desarrollo de la creatividad** tiene que ver con procesos educativos, con la innovación en el arte, la expresión personal, generando ideas originales o transformadoras. De este modo nos permiten comunicar emociones, sentimientos y pensamientos, entre el agente creador y la interacción con las demás personas y/o comunidades. Para fomentar la creatividad, es necesario generar espacios de experimentación e imaginación, estos espacios deben proporcionar ambientes adecuados para la enseñanza y aplicación de estrategias didácticas, en las cuales se permita a través de la interdisciplinariedad fusionar dinámicas para la formación profesional de calidad. Con la creatividad se elaboran nuevos aprendizajes, conocimientos y nuevos rumbos para

comprender los sentidos de la vida, por medio de técnicas de aprendizaje creativo, los cambios de paradigmas y el viaje por el interior de uno mismo.

Describiendo el concepto de creatividad, diversos autores refieren:



Mapa conceptual 2. Creatividad.

Fuente: elaboración propia.

La **formación personal y colectiva** implica no solamente aspectos individuales sino también de grupos, con múltiples visiones y experiencias de la realidad, esto a su vez apoyado por medios artísticos. Es importante el desarrollo individual a través de esta expresión en el arte como el intercambio de experiencias y colaboración de manera grupal.

Con la formación personal y colectiva se tiene en cuenta:

- Desarrollo emocional.
- Aprendizaje social - interacción humana.
- Genética que propicia los aprendizajes.

- Dinámicas de las personas con el entorno socio ambiental.
- Conducta humana.

Todas estas interacciones implican una identidad cultural que permite la cohesión en un grupo social.

El concepto de formación personal y colectiva comprende diferentes perspectivas, relacionadas así:



Mapa conceptual 3. Formación personal y colectiva.

Fuente: elaboración propia.

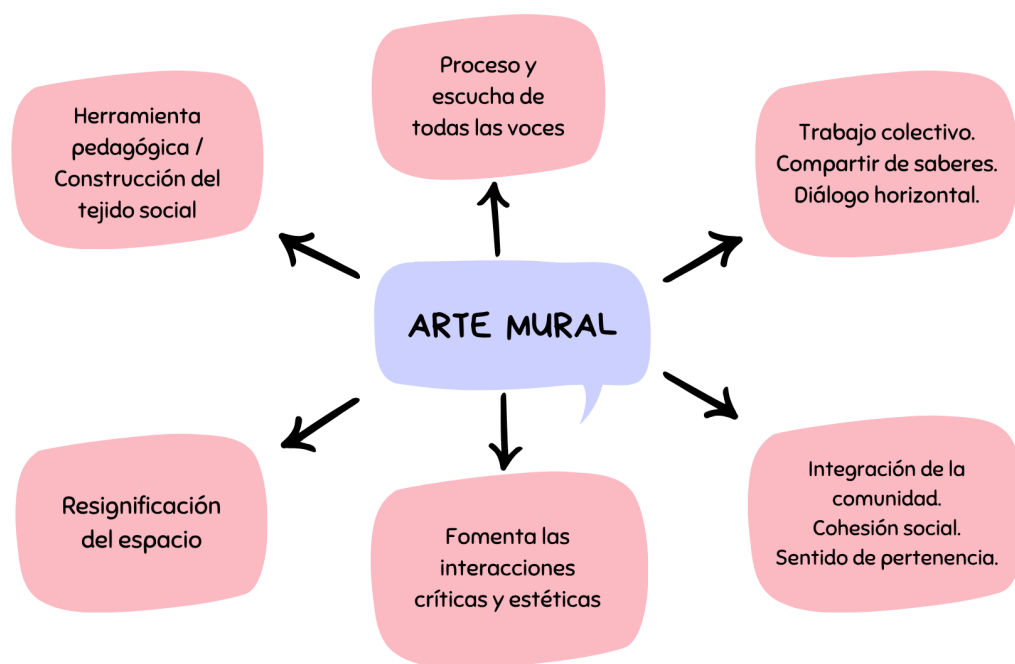
En cuanto a la **gráfica urbana y el arte mural** como uno de los conceptos principales de esta investigación, y revisando los referente teóricos, se puede contextualizar que es una forma de expresión visual en los espacios públicos. Son expresiones artísticas que manifiestan sus creadores para transmitir emociones, ideas y mensajes. El arte mural es uno de los formatos más representativos relacionado con la intervención gráfica en los muros.

El arte mural se considera una herramienta pedagógica que visualiza la transformación del espacio y fortalece el tejido social (González, 2020). También es considerado como un movimiento artístico con diferencias significativas entre lo que es el muralismo comunitario y el muralismo colectivo.

Según González (2020), es importante el trabajo colectivo, ya que permite compartir saberes, el pensamiento crítico y el diálogo horizontal entre los participantes y/o la comunidad. La gráfica urbana y el arte mural se sintetiza en lo siguiente:

- Herramienta pedagógica / construcción del tejido social.
- Resignificación del espacio.
- Fomento de las interacciones críticas y estéticas.
- Integración de la comunidad, cohesión social y sentido de pertenencia.
- Trabajo colectivo, compartir de saberes y diálogo horizontal.
- Proceso y escucha de todas las voces.

Según Albeiro Yesid González, en su investigación *Muralismo Colectivo: Una herramienta pedagógica de participación juvenil para el fortalecimiento del tejido social* (2020), plantea una propuesta valiosa para la reconstrucción del tejido social con jóvenes a través de un mural colectivo, en el cual concluye sobre la práctica del arte mural:



Mapa conceptual 4. Arte mural.

Fuente: elaboración propia.

Segunda fase

En esta fase, cuyo objetivo específico fue indagar las múltiples posibilidades de experiencias artísticas – educativas que son relevantes para el entendimiento de los elementos conceptuales, técnicos y sociales de la gráfica urbana, se organizó un grupo focal conformado por estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales, quienes son Evelin García Soto y Sergio Orozco Suárez. En esta etapa se llevaron a cabo dos encuentros (talleres teórico - prácticos) desarrollados de la siguiente manera:

El primer encuentro se realizó el día 6 de marzo del 2025, en un aula taller del Departamento de Artes Visuales, en este espacio se presentó y socializó el proyecto en general con los participantes, también se les comunicó el plan del proyecto y se hizo lectura de la carta de consentimiento informado.

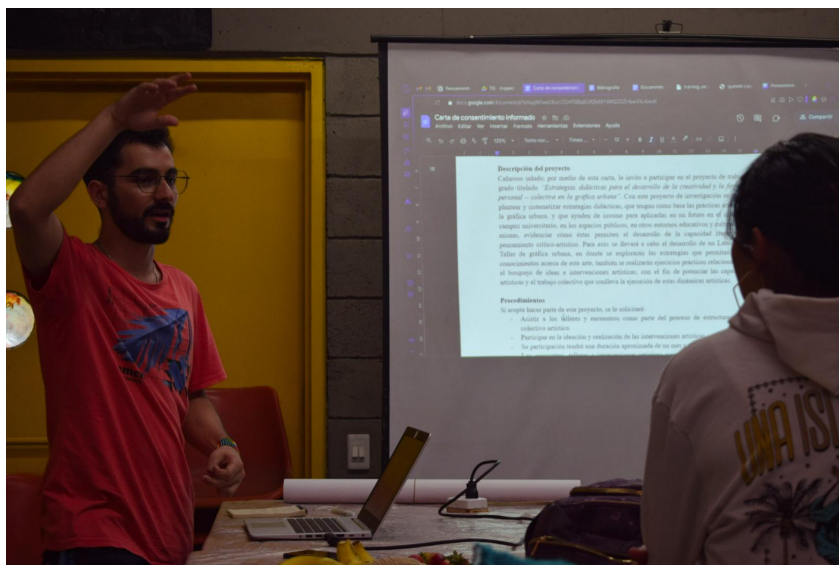


Imagen 9. Introducción al taller primer encuentro.

Tomadas por Alejandra Pineda Aristizábal.

Este espacio continuó con un componente teórico, brindando una presentación con diapositivas en cuanto al concepto del pensamiento crítico, orientada por el investigador. En este escenario se dio la oportunidad de generar un espacio de diálogo y discusión bastante nutrido, con aportes y reflexiones muy sustanciales por parte de los participantes. Desde lo personal decidí traer este insumo para brindar herramientas a la hora de indagar en los fenómenos de la gráfica urbana y el por qué se decide hacer una intervención artística, el trasfondo de la misma, de igual manera aprender a pensar de forma crítica, y cómo cuestionar todo lo que vemos en nuestro alrededor y en nuestra academia. Para exponer este tema me basé en el libro *Pensamientos críticos y creativo* (2000) de Blanca López, en este libro se hace referencia a una pregunta muy interesante la cual fue “¿Por qué alguien querría conocer aquello que nosotros queremos enseñar?”, esta pregunta nutrió el desarrollo de la discusión. Para profundizar en las opiniones y reflexiones que surgieron en este momento por parte de los participantes, el lector podrá encontrar la transcripción del diálogo en el Anexo 3.



Imagen 10. Presentación sobre el pensamiento crítico.



Imagen 11. Diálogo sobre el pensamiento crítico.



Imagen 12. Diálogo sobre el pensamiento crítico.

En el tercer momento de este primer encuentro, se dio lugar a un ejercicio práctico y creativo, en el cual se elaboró una creación colectiva utilizando la técnica del COLLAGE A MANO. Esta técnica se escogió como una estrategia didáctica para la composición de una pieza gráfica, mientras se continuaba discutiendo el tema del pensamiento crítico.



Imagen 13. Elaboración del collage colectivo.



Imagen 14. Elaboración del collage colectivo.



Imagen 15. Elaboración del collage colectivo.



Imagen 16. Elaboración del collage colectivo.



Imagen 17. Elaboración del collage colectivo.



Imagen 18. Elaboración del collage colectivo.



Imagen 19. Elaboración del collage colectivo.



Imagen 20. Elaboración del collage colectivo.



Imagen 21. Elaboración del collage colectivo.

En la siguiente imagen se puede apreciar el resultado del collage:



Imagen 22. Resultado final del collage.

El segundo encuentro se realizó el día 3 de abril del 2025; cuyo objetivo fue la construcción de otro collage, para después contrastar cuál de los dos collages se seleccionaría para la obra final del proyecto. Este se realizó en una de las mesas del hall de la Facultad de Artes Integradas, en el cual se les comunicó a los participantes los pasos a seguir en el proyecto, y junto al compañero Sergio Orozco se elaboró otra composición por medio del collage, la cual se puede apreciar a continuación:



Imagen 23. Segundo collage “Ancestros”.

La elaboración de este segundo collage suscitó otras reflexiones y perspectivas alrededor de los conceptos claves, permitió sensibilizar en cuanto a la técnica del collage como herramienta de expresión creativa y trabajo en equipo. Este resultado tiene un potencial en su uso y aplicación, puesto que servirá de insumo artístico creativo para las ideas y propuestas de nuevos proyectos que deseen trabajar con los participantes en otro grupo focal.

Tercera fase

Como tercer objetivo específico en esta investigación se planteó proponer experiencias de creación artística y educativas basadas en elementos conceptuales, técnicos y sociales de la gráfica urbana, que aporten al desarrollo de la creatividad, la formación personal y colectiva. En esta fase del proyecto, se tomó como insumo creativo el collage

elaborado en el primer encuentro, y así con los elementos de este collage crear una recomposición digital y fotomontaje sobre un posible lugar de intervención dentro de la misma FAI, utilizando herramientas digitales como los programas Procreate de iPad y Photoshop para computador (imágenes 24 y 25). Estas herramientas permiten desarrollar otras destrezas y perspectivas al momento de preparar o previsualizar el montaje o la creación de una obra artística, y observar cómo podría quedar su resultado final. En este caso particular, se utilizaron las herramientas digitales para realizar un fotomontaje sobre el muro que se desea pintar, al permitir elaborar una recomposición sobre la foto de la pared y analizar cómo podría resultar el mural a intervenir de manera artística.

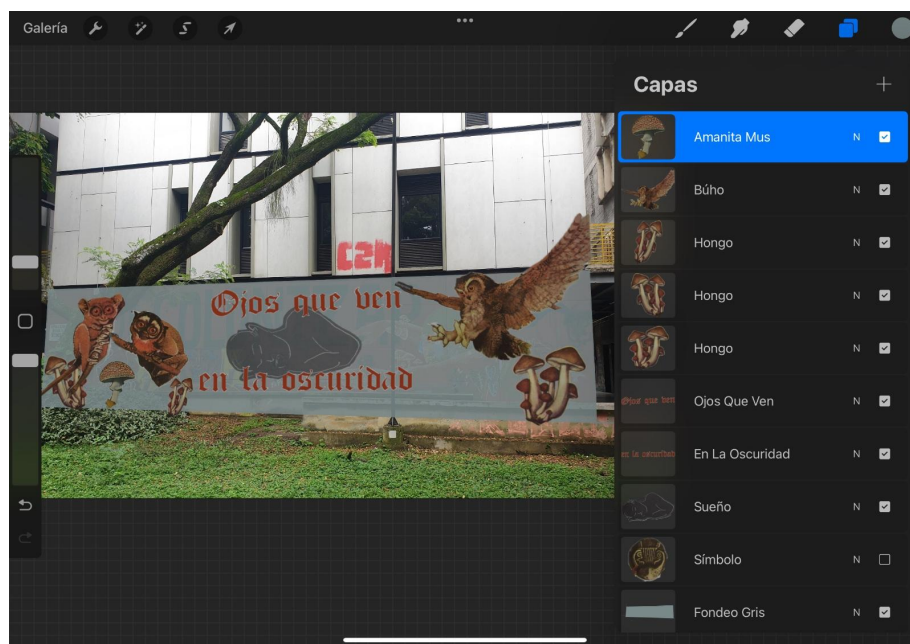


Imagen 24. Primera propuesta de diseño del mural en Procreate.

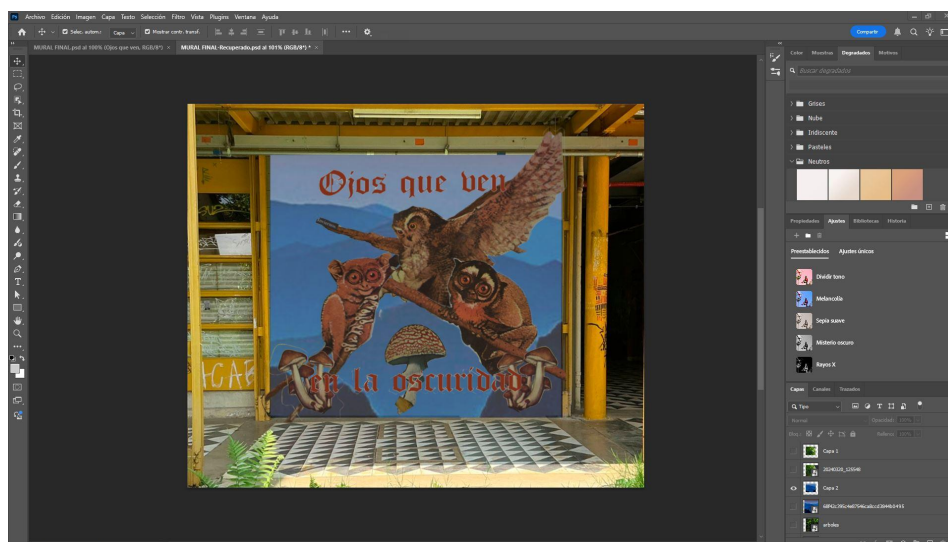


Imagen 25. Segunda propuesta de diseño del mural en Photoshop.

La segunda propuesta de diseño fue la seleccionada para elaborar la obra final de pintura mural, en la imagen 26 se puede apreciar el diseño y fotomontaje elaborado, de igual modo se previsualiza el resultado de la obra. Esta producción mural se realizará en las dos primeras semanas del mes de mayo del 2025, en una pared ubicada en el primer piso de la Facultad de Artes Integradas. Esta intervención artística está contemplada acorde al tercer objetivo planteado y así culminar satisfactoriamente este proyecto de investigación.

Gracias a la completa revisión teórica y a los talleres realizados con el grupo focal, igualmente a la elaboración del collage colectivo, se permitió que el investigador lograra seleccionar el diseño definitivo para el arte mural el cual corresponde a la obra artística final.

Acorde con la idea de seleccionar una pared adecuada para la realización de la obra final, y de acuerdo con los requerimientos técnicos, físicos y humanos, se decidió cambiar de la pared del primer diseño a la pared del segundo diseño, esta última posee un espacio y dimensión adecuados, además de estar en un lugar más visible por donde transitan la mayoría de estudiantes de la Facultad y de otros programas académicos.



Imagen 26. Propuesta de diseño final para la elaboración de la obra mural.

Este diseño de obra mural se seleccionó teniendo en cuenta que son animales nocturnos (marteja o mico de noche y el búho andino), que se encuentran en el campus de la Universidad del Valle Sede Meléndez, por lo tanto merecen todo el reconocimiento y respeto por parte de la comunidad universitaria. Además del majestuoso cerro de los Farallones de Cali que se puede visualizar desde el campus. Toda esta naturaleza hace parte del ecosistema de protección ecológica y ambiental de nuestro entorno.

Ficha técnica de la obra:

Título: Ojos que ven en la oscuridad.

Medidas de la pared: Altura: 3,2 metros. Ancho: 3,5 metros.

Materiales a usar: Pintura en vinilo, pintura en aerosol, sellado con sika transparente.

Técnica: Pintura sobre pared.

Proceso de pintura del mural: A continuación se detalla tanto el registro fotográfico como la memoria visual y escrita de lo que representó para el grupo llevar a cabo la labor de pintura del mural. Esta etapa del proyecto tuvo una duración de once días, repartidos entre los días 6 y 22 de mayo de 2025.

Al inicio, luego de reunir todos los materiales necesarios a utilizar (como la pintura en vinilo, aerosoles, brochas, rodillos, pinceles, bandejas, espátula, cintas, papel kraft, entre otros), se adecuó y organizó el espacio, se preparó la pared para lo cual fue necesario raspar con espátula varios carteles y papeles que ya se encontraban pegados. Luego se aplicó una capa de pintura color gris, para cubrir grafitis que ya estaban ahí, esto para dar una base uniforme al muro antes de pintar la obra. También se trazaron unas letras que hacen la función de retícula o cuadrícula, para continuar con el momento de pasar el boceto de la imagen digital al muro.



Imagen 27. Proceso de preparación de la pared.

En la fotografía Sergio Orozco. Fotos tomadas por Alejandra Pineda Aristizábal.



Imagen 28. Proceso de preparación de la pared.

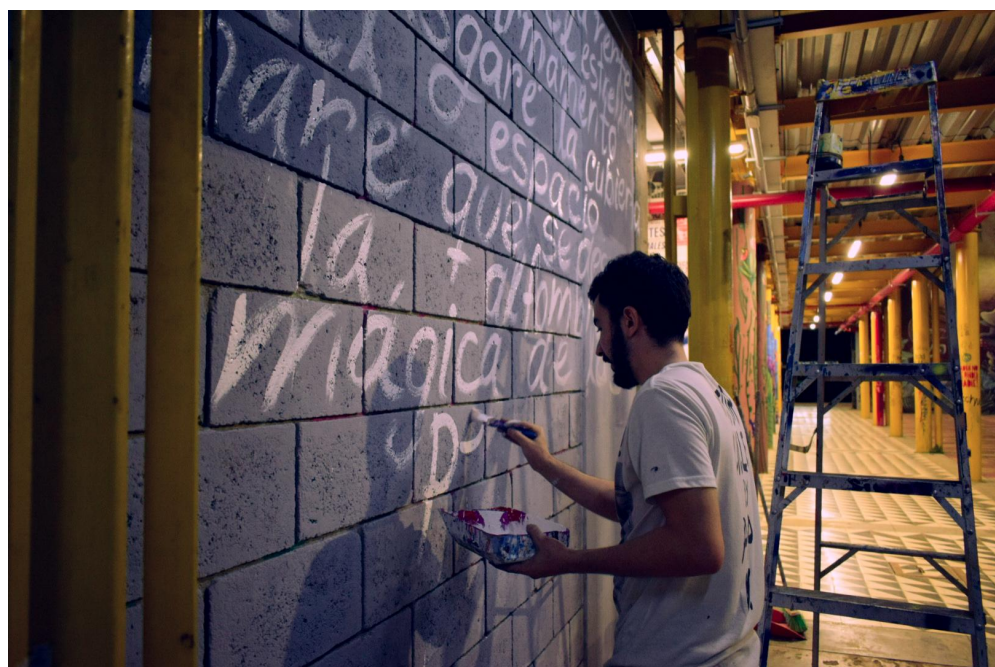


Imagen 29. Proceso de preparación de la pared.

En la fotografía el autor de este proyecto, Alejandro Cardona Mejía.



Imagen 30. Proceso de pintura del mural.

Seguidamente, se dio paso a aplicar los distintos tonos de vinilos azules que corresponden al fondo del diseño, y también el primer color rojo base de la frase principal.



Imagen 31. Proceso de pintura del mural.



Imagen 32. Proceso de pintura del mural.

En la fotografía Alejandra Pineda Aristizábal.



Imagen 33. Proceso de pintura del mural.

Después, se pintó los personajes principales, los monos nocturnos, la lechuza, los troncos y los hongos. Todos fueron pintados entre los participantes del grupo, quienes atendieron las indicaciones y se expresaron con su estilo personal.



Imagen 34. Proceso de pintura del mural.

En la fotografía Evelin García Soto.



Imagen 35. Proceso de pintura del mural.

En la fotografía Angélica Marieth (la segunda de derecha a izquierda) y compañeras del programa de Trabajo Social, quienes acompañaron una tarde ayudando a pintar.



Imagen 36. Proceso de pintura del mural.



Imagen 37. Proceso de pintura del mural.

En la fotografía Alejandro Cardona y Sergio Orozco Suárez, de izquierda a derecha.

La elaboración del mural estuvo atravesada por factores ambientales como que en horas de la tarde golpeaba el sol directo, por lo cual se tuvo que conseguir una lona polisombra para proteger a los participantes y los materiales de los rayos del sol. En algunas jornadas el proceso se vio un poco afectado por las circunstancias particulares de la universidad pública y sus dinámicas estudiantiles, sin embargo, se logró el objetivo mis mayores complicaciones y el mural se pudo pintar a cabalidad.

Mural finalizado: En la siguiente imagen se puede apreciar a detalle el resultado de la obra mural terminada. Esta obra reposa en la parte exterior de los auditorios del programa de Artes Visuales, en concreto en el primer piso del edificio E10, sobre uno de los pasillos principales de la Facultad de Artes Integradas.



Imagen 37. Resultado de la obra mural finalizada.

Reflexiones personales de los participantes en relación con este proceso de pensamiento y producción artística:

Palabras de Evelin García Soto:

Un solo sentir: del pensamiento colectivo al mural

La primera clase no fue con pinceles, ni con colores, sino con palabras. Hablamos de lo colectivo, de cómo se construye más allá del discurso y se vive en la práctica. Pensar en conjunto no siempre es sencillo: implica ceder, escuchar, convivir con el conflicto y, sobre todo, reconocer que hay muchas formas válidas de mirar el mundo.

Ese primer encuentro fue sembrar. Cada conversación, cada reflexión sobre lo común, fue abriendo espacio dentro de mí. Y cuando al final de la clase hicimos el collage, sentí que las piezas —los recortes, los gestos, las decisiones— no eran solo imágenes: eran maneras de entendernos. De nombrar nuestras visiones sin imponerlas. De jugar con la posibilidad de armar un todo sin perder las partes.

El collage fue el primer puente. Ahí se hizo visible que nuestras ideas, aunque distintas, podían convivir. Que cada fragmento recortado tenía algo que decir y que, juntos, podían formar un relato más amplio. No uno perfecto ni cerrado, sino lleno de pliegues, con huecos, con texturas. Pero honesto. Nuestro.

Cuando comenzamos a pintar el mural, ese espíritu siguió presente. Pintar fue continuar el tejido que empezamos desde el pensamiento. Fue ceder el espacio del muro a lo colectivo, dejar que las formas y los colores se construyeran entre todos, no como resultado de una sola visión, sino como la suma viva de muchas.

A veces surgían tensiones, desacuerdos, dudas. Pero en lugar de fragmentarnos, eso nos hizo volver al centro: al sentido de lo común. A ese acuerdo silencioso de que lo que estábamos haciendo no era mío, ni tuyo, sino de todos.

Ahora que el mural está terminado, no lo veo como una imagen fija. Lo siento como una constelación de gestos, de decisiones compartidas, de momentos en los que aprendimos a mirar desde el lugar del otro. Un cuerpo lleno de contrastes, pero con un solo pulso.

Porque al final, construir colectividad no fue anular nuestras diferencias. Fue permitir que cada una encontrara su lugar, que todas respiraran juntas. Y que, en ese entretejido, naciera un solo sentir: amplio, múltiple, nuestro.

Palabras de Sergio Orozco Suárez:

La experiencia al momento de abordar este proyecto se me presentó interiormente como el asistir al proceso importante de mi compañero, en donde abordamos temas tales como el pensamiento crítico, en donde me sentía en confianza para tratar de hablar y conversar con mis compas sobre esta parte importante de nuestra experiencia como personas atravesando un proceso de estudios superiores como lo es la universidad y sobretodo pública en nuestro contexto latinoamericano y colombiano.

Las sesiones se enfocaron en este tema y conversar alrededor de este, la sesión se dedicó sobre todo a criticar cuestiones academicistas, sistemáticas y culturales. En donde al final fue en el ejercicio de collage donde se dieron a conocer los conceptos pretendiendo ser transformados en imágenes. En lo personal no hago collage pero en la labor colectiva del curso y teniendo como pilar teórico el concepto de “pensamiento crítico” y la conversación alrededor de esto, no fue difícil dar con las imágenes que nos parecieron que iban con el concepto y temática. Así fue como dimos primero con: “ojos que brillan en la oscuridad” y los demás símbolos de este collage como los mismos animales que ven en la oscuridad, los hongos por el despertar de conciencia, el hombre alado y el sol. Y en segundo lugar otro collage que fue descartado en el cual habían símbolos como una tigresa escondida en la yerba, un jarrón, la luna y tres niñas africanas. Al final a este último no le encontramos mucha correspondencia, por esto se descartó.

Ya luego vino la tercera parte del proyecto la cual era la realización del mural. Proceso en el cual ayudé al fondeo, y a hacer los hongos. Era una tarea que me intimidaba pues yo no sé murlear. Pero con la compañía de los demás compañeros y de Cardo como guía al final mis áreas encargadas resultaron llevándose bien con el resto de partes que hicieron mis compañeros. Fue una experiencia frustrante por mi poco conocimiento de la técnica y

materiales, pero al final todo esto se superó gracias también al espacio que se formó alrededor de la construcción de este proyecto que quedó verdaderamente genial.

Estoy agradecido por haber sido parte de esto y por apoyar a mi amigo cardo en su proceso de graduación, en donde aprendí y me enfrente gracias a él, su invitación y el colectivo que se formó para esta tarea en específico, pude enfrentarme a la frustración de resolver imágenes con técnicas que no había hecho antes. Y la verdad eso no lo logra cualquier cosa en mí :p

Este proyecto de investigación, como bien se puede apreciar a lo largo de sus páginas, constituye un arduo proceso el cual aposté por explorar desde antes de entrar a estudiar esta Licenciatura. En los referentes personales aquí mencionados se gesta un proceso de base muy valioso, por un lado el impacto visual al pintar alrededor de una docena de murales en la Facultad, y por otro lado, al acercar el arte mural a muchos de mis compañeros de diferentes semestres quienes nunca antes habían pintado un mural. En particular en este proyecto, el primer encuentro de diálogo y realización del collage fue de un criterio tanto consciente como expansivo en cuanto a las profundidades intelectuales y espirituales que se pudieron tocar. El collage representó ese encuentro de palabra a cabalidad, lo impresionante fue que los elementos de este se conectan y se relacionan con el diálogo generado en este encuentro y con los demás murales que se han hecho en otros proyectos antes mencionados, con respecto a los animales de la región, los hongos, las montañas Farallones, etc. La realización del mural fue un momento bastante significativo, el impacto, las reflexiones suscitadas, los lazos estrechados, la canalización de emociones y la atención positiva que brindaron los compañeros Sergio, Evelin y Aleja, aportan desde cada uno y una a la grandiosa obra plasmada. Me recojo en las palabras: “un solo sentir: amplio, múltiple, nuestro”.

5. CONCLUSIONES

Desde lo conceptual:

El programa académico en Licenciatura en Artes Visuales me permitió ampliar y fortalecer el conocimiento empírico que tenía sobre las artes y más específicamente sobre el arte mural; También me permitió reforzar todo el proceso investigativo que requiere el rigor metodológico de un proyecto de investigación y creación en Artes.

Las estrategias didácticas enfocadas en las artes visuales requieren de un trabajo colaborativo, el fomento del pensamiento crítico, metodologías activas, las diferentes técnicas artísticas, el uso de recursos tecnológicos y el apoyo de recursos visuales y económicos.

La creatividad en el arte fomenta la expresión personal, los procesos educativos, la innovación y la interacción entre el agente creador con las demás personas y/o comunidades.

La formación personal y colectiva es importante porque fomenta el desarrollo individual y de grupos, a través de la expresión en el arte incluyendo experiencias y colaboración grupal. Esta formación es transversal al desarrollo emocional, aprendizaje social, interacción humana, el proceso de aprendizaje, el entorno socioambiental y la conducta humana. Todas estas articulaciones implican una identidad cultural que permite la cohesión en un grupo social.

Unos de los conceptos principales de la investigación son la gráfica urbana y el arte mural, constructos que se manifiestan en expresiones artísticas transmitiendo emociones, ideas y mensajes. Son considerados como una herramienta pedagógica que visualiza la transformación del espacio, las interacciones críticas y estéticas, el sentido de pertenencia, el trabajo colectivo, el compartir de saberes, la escucha de todas las voces fortaleciendo la cohesión y el tejido social.

Desde lo práctico:

En la segunda fase del proyecto, mediante un grupo focal, se permitió generar un espacio de participación activa con estudiantes de séptimo semestre, a través de dos talleres teórico prácticos en los cuales se abordó la temática del pensamiento crítico, el compartir de saberes y la creatividad artística plasmada en un collage colectivo realizado a mano, cuya finalidad fue la composición de una pieza gráfica que permitió la construcción de una pintura mural.

En la tercera fase del proyecto se perfeccionó la propuesta gráfica con el apoyo de herramientas digitales las cuales permitieron desarrollar destrezas y perspectivas al momento de preparar y previsualizar el montaje y la creación de la obra mural.

Desde su impacto y alcance:

La obra de arte mural es considerada de carácter multifacética y transformadora, donde la estética se constituye como una impronta que genera un espacio de cohesión social y un impacto visual, logrando un sentido de pertenencia, sensibilizando sobre problemáticas sociales, creando identidad cultural y revitalizando los entornos.

El alcance del proyecto va más allá de los objetivos propuestos en la investigación, debido al conocimiento y la experticia aprendidas sobre el arte mural fui seleccionado para realizar varias obras de arte mural en la ciudad de Cali y otras ciudades del país. Constituyendo un valor agregado a la investigación.

Este proyecto aporta a la práctica de la educación artística, a la docencia y a la investigación, al generar espacios de participación colectiva y creación artística tanto en la Universidad del Valle como en otros espacios educativos y culturales.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez, S. y Domínguez, M. (2012). *La expresión artística: Otro desafío para la educación rural*. Revista Electrónica Educare, 16(3), 115-126.
<https://www.redalyc.org/pdf/1941/194124728008.pdf>
- Ariza, P. E. *Sentido del arte en la escuela*. M. (2017). Ariza.
<https://www.magisterio.com.co/articulo/el-sentido-del-arte-en-la-escuela>
- Avellano Norte, J. (2015). *La pintura mural y su didáctica* (Doctoral dissertation, Universidad Complutense de Madrid).
- Beltrán, Mariana. (2014). *Graffitis y otras prácticas en el espacio público escolar*. Córdoba, Argentina: Editorial Brujas.
- Carlessi, H. S. (2017). *Arte, creatividad y desarrollo humano*. Tradición, segunda época, (17), 18-24.
- Chavarría, M. Á. (2015). *La eficacia de la creatividad: creactivate*. ESIC editorial.
- Chaverra, D., & Gil, C. (2017). *Creative Thinking Skills Associated to the Writing of Multimodal Texts. An Instrument for its Assessment in Primary School*. Folios; Primera Epoca, 45, 3–35.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0123-48702017000100001
- Cuauro Chirinos, Rut Nohemy. (2014). *Técnicas e Instrumentos para la recolección de información en la Investigación Acción Participativa*. Guía didáctica Metodológica para el Estudiante, Módulo Núm. 2. [Archivo en línea]. Scribd.
<https://es.scribd.com/document/475832609/tecnicasinstrumentosparalarecoleccindeinformacionlainvestigacionparticipativa-140904010727-phpapp02>
- Dorado Longas, S. I. (2021). *Estrategias de aprendizaje artístico y la interdisciplinariedad en tiempos de pandemia como proyecto de vida*. Educación y Ciudad, (41), 189-210.
- Galabay, F. G. C. (2018). *Estrategias didácticas en la formación docente a través de las artes visuales*. In Memorias del cuarto Congreso Internacional de Ciencias Pedagógicas de

Ecuador: La formación y superación del docente:" desafíos para el cambio de la educación en el siglo XXI" (pp. 2184-2197). Instituto Superior Tecnológico Bolivariano.

Eizagirre, M., Zabala, N. *Investigación-acción participativa (IAP)*. Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. [Archivo en línea]. <https://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/132.html#:~:text=La%20IAP%20comenzó%20a%20ser,M.%20E.%20y%20N.%20Z>.

Gonzalez, A. Y. (2020). *Muralismo Colectivo : una herramienta pedagógica de participación juvenil para el fortalecimiento del tejido social.*. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia. Recuperado de: <http://hdl.handle.net/20.500.12209/13217>.

Guevara Alban, G. P., Verdesoto Arguello, A. E., & Castro Molina, N. E. (2020). *Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción)*. RECIMUNDO, 4(3), 163–173. [https://doi.org/10.26820/recimundo/4.\(3\).julio.2020.163-173](https://doi.org/10.26820/recimundo/4.(3).julio.2020.163-173)

Hernández, D., Fernández, C., & Baptista, M. D. P. (2010). *Metodología de la investigación* 5ta Edicion Sampieri. McGraw-Hill/Interamericana Editores, SA de CV.

Jiménez Murcia, Ana Grace, & Espitia Cáceres, Catherine Johana. (2022). *Memoria individual y colectiva: una propuesta artística reflexiva con integrantes de la comunidad de San Martín, Meta, Colombia*. Revista Educación, 46(2), 475-492. <https://dx.doi.org/10.15517/revedu.v46i2.49672>

Kirrane, M. K. (2019). *Beyond the Surface: Exploring the Relationship between Value Diversity and Team Creativity*. Creativity . Research Journal.

López Frías, Blanca Silvia. (2000). *Pensamientos crítico y creativo*. - 2a ed. - México: Trillas: ITESM, Universidad Virtual.

Martí, J. (2017). *La investigación-acción participativa: estructura y fases*. [Archivo en línea] <https://beu.extension.unicen.edu.ar/xmlui/handle/123456789/175>.

Muñoz, O. & Gómez, B. (2023). *El arte como estrategia didáctica: Una metodología visionaria del enfoque educativo STEAM*. Revista Tecnológica - Espol, 35(3), 169-180. <http://www.rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/article/view/1079>

Navarra, J. M. (2001). *Didáctica: concepto, objeto y finalidades*. Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. Didáctica general para psicopedagogos.

Ortiz, J., Sanz, R. y Greca, I. (2021). *Una mirada crítica a los modelos teóricos sobre educación STEAM integrada*. Revista Iberoamericana de Educación, 87(2), 13-33. <https://doi.org/10.35362/rie8724634>

Rubio Fernández, A. (2018). *Cuatro estrategias didácticas basadas en arte contemporáneo: El proceso educativo como obra de arte a través de Metodologías Artísticas de Enseñanza-Aprendizaje*. ANIAV - Revista De Investigación En Artes Visuales, (3), 67–79. <https://doi.org/10.4995/aniav.2018.10116>

Silva Téllez, Armando. (2013). *Atmósferas ciudadanas: grafiti, arte público, nichos estéticos*. Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia.

Stahl, Johannes. (2009). *Street Art*. China. Editorial: H. f. ullmann.

UNIR: La Universidad en Internet. (3 de marzo del 2025). *¿Qué son las estrategias didácticas? Concepto, importancia y ejemplos*. <https://mexico.unir.net/noticias/educacion/estrategias-didacticas/>

Vázquez Martínez , S. S., & Merchán Arizaga , X. M. (2023). *Aprendizaje Artístico como Método Innovador para el Desarrollo de la Creatividad*. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(6), 2635-2661. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i6.8878

Yentzen, E. (2003). *Teoría general de la creatividad*. Polis. Revista Latinoamericana, (6).

7. ANEXOS

Anexo 1: Carta de consentimiento informado de Evelin García Soto.

Carta de consentimiento informado

Proyecto de Trabajo de Grado:

“Estrategias didácticas para el desarrollo de la creatividad y la formación personal – colectiva en la gráfica urbana”

Estudiante tesista: Alejandro Cardona Mejía

Profesor Tutor: Alvaro Ricardo Herrera

Programa Académico de Licenciatura en Artes Visuales

Universidad del Valle

Descripción del proyecto

Caluroso saludo, por medio de esta carta, le invito a participar en el proyecto de trabajo de grado titulado *“Estrategias didácticas para el desarrollo de la creatividad y la formación personal – colectiva en la gráfica urbana”*. Con este proyecto de investigación se pretende plantear y sistematizar estrategias didácticas, que tengan como base las prácticas artísticas de la gráfica urbana, y que ayuden de insumo para aplicarlas en un futuro en el interior del campus universitario, en los espacios públicos, en otros entornos educativos y culturales. Así mismo, evidenciar cómo éstas permiten el desarrollo de la capacidad creativa y el pensamiento crítico-artístico. Para esto se llevará a cabo el desarrollo de un Laboratorio - Taller de gráfica urbana, en donde se explorarán las estrategias que permitan adoptar conocimientos acerca de este arte, también se realizarán ejercicios prácticos relacionados con el bosquejo de ideas e intervenciones artísticas, con el fin de potenciar las capacidades artísticas y el trabajo colectivo que conlleva la ejecución de estas dinámicas artísticas.

Procedimientos

Si acepta hacer parte de este proyecto, se le solicitará:

- Asistir a los talleres y encuentros como parte del proceso de estructuración del colectivo artístico.
- Participar en la ideación y realización de las intervenciones artísticas.
- Su participación tendrá una duración aproximada de un mes y medio.
- Los encuentros, talleres e intervenciones artísticas serán fotografiadas, grabadas y documentadas, con fines de documentar y analizar el proceso y resultados, los cuales harán solamente parte de esta investigación.

Beneficios

Al participar en este proyecto se pretende que se reconozcan, se integren y se aprendan distintos conceptos y elementos, como lo son:

- Aprender diversas estrategias, herramientas, técnicas y conceptos que tienen como base las prácticas artísticas de la gráfica urbana.
- Herramientas para potenciar las habilidades artísticas, para motivar el desarrollo de la capacidad creativa, el pensamiento crítico - artístico y la producción artística.
- Bases para conformar un colectivo de producción e intervención artística.
- Bases para formular y estructurar un proyecto de producción e intervención artística.
- Insumos y formatos para formular proyectos y organizar un presupuesto.

Confidencialidad

La información y datos que se recopilen en este proyecto de investigación serán confidenciales y no se usarán para ningún otro propósito por fuera de esta. Los registros audiovisuales y datos de este proyecto serán almacenados de forma segura, sólo el investigador principal tendrá acceso a los registros originales.

Derechos de autor y reconocimiento

Su participación en este proyecto será reconocida de la siguiente manera:

- Se mencionará a todos los participantes y se presentarán los créditos correspondientes en publicaciones, exhibiciones o presentaciones a que haya lugar.
- Los derechos de autor de las creaciones y productos resultantes serán reconocidos como créditos compartidos colectivamente. Por fuera del ámbito académico las creaciones no tendrán un ánimo de lucro ni ningún fin comercial, a excepción de que en común acuerdo se estipule entre los participantes.

Participación voluntaria

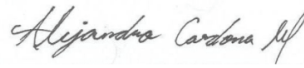
Su participación en este proyecto es enteramente voluntaria. Tiene derecho a retirarse del proyecto en cualquier momento sin ningún tipo de penalización. También puede negarse a responder cualquier pregunta, así como no participar en cualquier actividad con la que no se sienta cómoda.

Consentimiento

Consiento voluntariamente participar en esta investigación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas, he leído la información proporcionada y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier momento sin que ello me afecte de ninguna manera.

Información adicional

Si tiene alguna duda o pregunta sobre este proyecto, puede contactar por medio electrónico a alejandro.cardona@correounivalle.edu.co

Participante: Evelin García Soto	Investigador: Alejandro Cardona Mejía
Firma: 	Firma: 
Fecha: 28 de abril 2025	Fecha: 25 de abril del 2025

Anexo 2: Carta de consentimiento informado de Sergio Orozco Suárez.

Carta de consentimiento informado

Proyecto de Trabajo de Grado:

“Estrategias didácticas para el desarrollo de la creatividad y la formación personal – colectiva en la gráfica urbana”

Estudiante tesista: Alejandro Cardona Mejía
Profesor Tutor: Alvaro Ricardo Herrera
Programa Académico de Licenciatura en Artes Visuales
Universidad del Valle

Descripción del proyecto

Caluroso saludo, por medio de esta carta, le invito a participar en el proyecto de trabajo de grado titulado *“Estrategias didácticas para el desarrollo de la creatividad y la formación personal – colectiva en la gráfica urbana”*. Con este proyecto de investigación se pretende plantear y sistematizar estrategias didácticas, que tengan como base las prácticas artísticas de la gráfica urbana, y que ayuden de insumo para aplicarlas en un futuro en el interior del campus universitario, en los espacios públicos, en otros entornos educativos y culturales. Así mismo, evidenciar cómo éstas permiten el desarrollo de la capacidad creativa y el pensamiento crítico-artístico. Para esto se llevará a cabo el desarrollo de un Laboratorio - Taller de gráfica urbana, en donde se explorarán las estrategias que permitan adoptar conocimientos acerca de este arte, también se realizarán ejercicios prácticos relacionados con el bosquejo de ideas e intervenciones artísticas, con el fin de potenciar las capacidades artísticas y el trabajo colectivo que conlleva la ejecución de estas dinámicas artísticas.

Procedimientos

Si acepta hacer parte de este proyecto, se le solicitará:

- Asistir a los talleres y encuentros como parte del proceso de estructuración del colectivo artístico.
- Participar en la ideación y realización de las intervenciones artísticas.
- Su participación tendrá una duración aproximada de un mes y medio.
- Los encuentros, talleres e intervenciones artísticas serán fotografiadas, grabadas y documentadas, con fines de documentar y analizar el proceso y resultados, los cuales harán solamente parte de esta investigación.

Beneficios

Al participar en este proyecto se pretende que se reconozcan, se integren y se aprendan distintos conceptos y elementos, como lo son:

- Aprender diversas estrategias, herramientas, técnicas y conceptos que tienen como base las prácticas artísticas de la gráfica urbana.
- Herramientas para potenciar las habilidades artísticas, para motivar el desarrollo de la capacidad creativa, el pensamiento crítico - artístico y la producción artística.
- Bases para conformar un colectivo de producción e intervención artística.
- Bases para formular y estructurar un proyecto de producción e intervención artística.
- Insumos y formatos para formular proyectos y organizar un presupuesto.

Confidencialidad

La información y datos que se recopilen en este proyecto de investigación serán confidenciales y no se usarán para ningún otro propósito por fuera de esta. Los registros audiovisuales y datos de este proyecto serán almacenados de forma segura, sólo el investigador principal tendrá acceso a los registros originales.

Derechos de autor y reconocimiento

Su participación en este proyecto será reconocida de la siguiente manera:

- Se mencionará a todos los participantes y se presentarán los créditos correspondientes en publicaciones, exhibiciones o presentaciones a que haya lugar.
- Los derechos de autor de las creaciones y productos resultantes serán reconocidos como créditos compartidos colectivamente. Por fuera del ámbito académico las creaciones no tendrán un ánimo de lucro ni ningún fin comercial, a excepción de que en común acuerdo se estipule entre los participantes.

Participación voluntaria

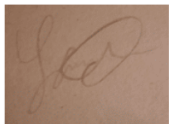
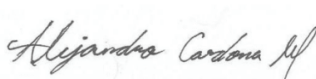
Su participación en este proyecto es enteramente voluntaria. Tiene derecho a retirarse del proyecto en cualquier momento sin ningún tipo de penalización. También puede negarse a responder cualquier pregunta, así como no participar en cualquier actividad con la que no se sienta cómodo.

Consentimiento

Consiento voluntariamente participar en esta investigación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas, he leído la información proporcionada y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier momento sin que ello me afecte de ninguna manera.

Información adicional

Si tiene alguna duda o pregunta sobre este proyecto, puede contactar por medio electrónico a alejandro.cardona@correounivalle.edu.co

Participante: Sergio Orozco Suárez	Investigador: Alejandro Cardona Mejía
Firma: 	Firma: 
Fecha: 30 de abril del 2025	Fecha: 25 de abril del 2025

Anexo 3: Diálogo del primer encuentro del grupo focal.

Diálogo entre el investigador Alejandro Cardona Mejía, y los participantes: Sergio Orozco Suárez y Evelin García Soto.

Fecha del encuentro: 6 de marzo de 2025.

Alejo: Parte de los conceptos que yo quise trabajar fueron el de la creatividad y el pensamiento colectivo, como ir un poco más allá desde el pensarse qué es el arte gráfico, qué es la gráfica urbana, qué es el muralismo, el graffiti, o las demás técnicas o herramientas o movimientos artísticos que a uno le interesa, son esos momentos en los que no se da el espacio para discutir el trasfondo de las temáticas por las cuales se está pintando o por qué se está haciendo la intervención. A veces muchos de los proyectos que se han gestado se mueven desde la emoción o desde el hacer, desde la acción rápida y directa de decir vamos a pintar, intervenir en este o tal espacio, pero a veces no hay esa oportunidad de discutir el por qué se está haciendo eso o a veces surge ahí mientras se pinta o se toma la pola, pero no quedan como esos relatos o esos testimonios, digamos de una forma tan consciente como para estructurar ya un proceso bien organizativo. Entonces esa es como mi base, como que aprendamos no solamente qué pensar, sino cómo pensarlo, cómo pensarlo de forma crítica, cómo cuestionar todo lo que vemos a nuestro alrededor, en nuestra academia. La idea es identificar y cambiar las suposiciones que se tienen o los prejuicios que siempre alimentan una idea inicial, imaginar y explorar alternativas.

(A partir de este momento se aborda el concepto del pensamiento crítico, basado en el libro de *Pensamientos críticos y creativo* (2000) de Blanca López. Mientras se leían las posturas de la autora en dicha obra, se iba generando el presente diálogo).

Evelin: Las personas que realmente como que se interesan por aprender algo, es porque eso les detona como una cuestión más emocional al inicio. Y eso es lo que hace que realmente se mueva esa voluntad por querer aprender algo. No siento que la pedagogía al inicio sea como una estrategia de marketing. Siento que eso se va dando más en cuestión de sostener ese interés. O sea, como que el interés empieza como algo emocional y ya esa cuestión de mantenerlo es como lo que viene después ya por medio de la pedagogía. ¿Sí me hago entender?

Alejo: Sí, en parte siempre nos mueven cosas emocionales, ¿no? Porque hay objetos, variaciones, o hay cosas, elementos que nos llaman la atención aunque no los conozcamos de fondo. Hay algo ahí a primera vista como que nos atrae o nos resuena sin saber qué hay después, sin saber qué implicaciones tiene, qué riesgos, qué tanto toca aprender o adquirir para poder llegar más lejos, sin saber ni siquiera dónde vamos a llegar.

Evelin: Sí, yo creo que en eso resuena un poco esta intención de la gente de querer aprender con relación a cómo se ve el arte, supongo. No se ve exactamente como relacionado a lo que digamos, por lo menos tú haces

una obra de arte, y te interesas porque te resuena algo. Entonces también te sientes como curioso, te interesas, tu quieres aprender, porque te resuena algo que sentiste, pensaste, viste, o demás del pasado, supongo.

Sergio: Yo pienso que es una cuestión espiritual. Es porque, más allá de resonar como algo más grande, es como una alimentación interna. Creo que estaría dando la energía de uno, para que en últimas no me asegure algo material, a lo mejor. Porque pues para eso pues ya está el trabajo. Si yo daría mi tiempo y energía para algo, pues está el trabajo. Aprender como alimentación interna, que es muy difícil de explicar. Entonces, yo solo resueno en la forma espiritual, y más allá de eso también, cuando nosotros vamos y nos reunimos con otras personas, vamos porque es un interés, hay algo en común. Y es porque también el ser humano le alimenta eso. Lo común, la comunidad, ¿no? Dentro de lo común. O sea, me gustaría comentar un poquito de eso. Pero yo creo que eso, de pronto, podría ser una expectativa, ¿no? Que también es como el principio del ser humano, que es como el junte y el juntarse, hacer cosas. Eso quiere decir integrar. Porque, obvio, si yo me pongo aquí a decir, esto es una cuestión espiritual, pues es muy abstracto. Pero, asimismo, es algo muy difícil de explicar. Entonces, es como esa necesidad de socializar, esa necesidad emocional de avanzar también acompañado.

Alejo: Sí, en eso de socializar, juntarse o estar en comunidad, yo siento que también es sentirse parte de algo. Sentirse reconocido, o sentirse, socialmente, digamos que, aprobado, validado, tal vez. O sea, hay muchos factores. En realidad hay muchos factores. Sí, uno hace las cosas para uno, pero hay gente que siempre está diciendo, dando opiniones, como que acá lo que hiciste, o no, es muy suave, así sea, muy fugaz. Pero, en el fondo, y más ahora, sí, es como en el sentido de estar más en comunidad, de sentirse, pues, abrigado, por otras personas, por estar en un apoyo mutuo, es algo súper interesante. Y sí, la parte espiritual, como lo dijiste, para trabajar, pues, ya hay trabajo, ya hay cosas mecánicas, automáticas, que se pueden hacer y vender. Pero el conocimiento, además, que está ligado con lo espiritual, quizás como una satisfacción propia de aprender algo nuevo, de conocer nuevas perspectivas, nuevos mundos, nuevas cosas, las cosas que uno ni siquiera sabe que existen, sabe que va a aprender, o sabe que va a encontrar. Pero yo creo que va muy por el lado de esa satisfacción, que alimenta el ego, un poco, pues, un ego en el sentido de pronto, uno como quiere crecer espiritualmente, crecer humanamente, hablando, pues, desde el punto de vista personal, o sea, lo que yo quiero para mí, como lo que yo quiero potenciar en mí, aprender y desarrollar.

Sergio: Pues, en estos espacios, también, como cuando uno va a los espacios de educación, siento que es algo que trasciende de alguna manera el ego, porque en últimas el ego es algo como del mundo humano. Es como, de alguna manera, quién soy yo para estas estructuras que existen, a lo mejor, o estos saberes que de alguna manera existen como para vivir en la sociedad o lo que sea. Pero yo no sé, de alguna manera nosotros sabemos que

hemos dado con ciertas clases, o con ciertos profes, o con ciertos saberes, que realmente eso no queda atrás. Y yo siento que eso es lo mágico de la comunidad, o de la buena educación, o en una cuestión más espiritual, porque aquí de alguna manera entra el concepto de mística, es como esta parte de nosotros que de alguna manera se siente conectada con el ahora, con esa totalidad, el sentir que ahorita no me importa nada más, de lo que sea, porque en estos momentos hay algo dentro de mí que se está alimentando de lo que está pasando ahorita, y que yo me estoy sintiendo en el aquí, en el ahora, bien como las personas con las que tengo estas cosas en común.

Pienso que la cuestión del ego ya es como algo que tiene que ver con el renombre, es como una cuestión de autoridad. Obvio, todos los seres humanos tienen ego, otros tienen un ego más susceptible que otro, todos aprendemos a manejar el ego en maneras distintas, es algo psicológico. Pero diré que en esto como de la educación, y sobre todo pues en mi experiencia universitaria, siento que está en estos dos matices, está como en ¿quién soy yo para con mi título profesional? para con el mundo, para con mi saber, para lo que yo hago, y eso es chévere, de alguna manera eso se siente bien. Cuando uno está en un lugar y uno demuestra que uno sabe, eso da una satisfacción. Pero yo siento que ya el lado de la educación, ya lo que conecta con la mística y con el espíritu, es que no me importa nada lo que esté pasando, porque es que realmente aquí yo lo estoy pasando, es bien aquí y ahora con lo que estoy aprendiendo.

Pero como que hay algo personal que a mí me pasaba en la clase de socio antropología del arte, porque yo sentía que yo estaba dando respuestas que realmente mi psique me preguntaba constantemente, algo así por el estilo. Y es como que la verdad el profesor, su metodología, no me gustaba, no sé realmente qué era, como tantas fichas de lectura y todo eso, pero cuando él me dijo que si yo respondía con lo necesario, que tenía que hacer eso y todo bien, de verdad que con los pocos textos que me leí, con las discusiones que se dieron con este señor, yo amé esa clase y creo que la amé para toda la vida. Y eso es lo más áspero, pero son como esos momentos que nadie te los va a quitar, cuando también uno va a la montaña con los amigos y uno tiene una conversación profunda alrededor de un ambiente calmado y uno se siente calmado y todo eso, es como que no necesitas nada más, estás ahí y esos momentos son felicidad, literalmente es como que esos momentos son felicidad, pero es porque algo de vos, que no es ni intelectual, ni físico, ni nada, esto se está inventando, entonces es como que conectamos con el espíritu y eso también se conecta mucho con visiones no occidentales de la educación también, o el saber, es como que el saber occidental es muy bancario, también desde el ego, es como que bueno, las universidades se crearon en tal año, y lo que dicen los libros es esto, y los autores, y el autor, y el autor, y el autor dice, pero qué hay por ejemplo de la oralidad, porque de alguna manera es importante para el ser humano,

el ir creciendo y el ir tomándose con ciertos saberes que le van, como que de alguna manera es un ritual que le estás haciendo, saltar de una etapa a otra, entonces, la verdad eso para mí es un crecimiento espiritual, eso es una chimba, o sea, a mí las cosas que me gustan son esas, esto es como el trabajo, es como que tengo que sacrificar mi tiempo y energía para esto, pero cuando es algo que realmente te gusta, a vos no te importa nada de eso, es como que ya, pongo los oídos, pongo esto, es como un deporte, es como que yo pongo el cuerpo y listo, independiente de que haya un accidente o me lesione, o algo así por el estilo, es como que al ser humano no le interesa, a pesar de que el interior se esté como alimentando, yo siento que eso tiene que ver con el presente porque ya la mente está en muchos otros estados. Al menos yo creo que eso es lo más curioso, es una opinión no obvia, lo que es, pero si la verdad, es una buena pregunta, y sí, el libro como muy occidental.

Alejo: Sí también estos autores pues que hablan desde la psicología, también es muy occidental, pero digamos yo pensaba, ¿qué autores por estos temas hay en estos pueblos por acá en Latinoamérica? No encontré muchos, la verdad, pero en parte, conocer de todo también es interesante. Como que si resuena eso o confrontarlo o discutirlo ahí o hacer la crítica a esas teorías o a esos otros elementos. Bueno, esto es muy como terapéutico casi y no por eso lo quise evadir porque también ha aplicado a toda la parte espiritual, a la parte comunitaria colectiva. Me parece que en el fondo es muy interesante los factores que estimulan el pensamiento crítico.

Ello lo habla mucho, digamos desde la educación, desde la pedagogía, desde las clases, pero sí, yo siento que eso va a aplicar a todo y es animar, interactuar y cooperar, ayudarse unos a otros, demostrar actitudes de aceptación, aceptar las respuestas válidas, explorar los errores y no tener miedo a equivocarse. Es como que todo lo que uno anima en uno y en los demás. Reunir información, registro, bibliografía, insumos, ahí me parece interesante. Cuando uno hace la bibliografía y es consultar, digamos, por ejemplo un autor que nació en cierta época, en cierto momento, pero es seguir como su biografía porque puede ser que haya nacido en un país, pero resulta que por las guerras o por un exilio, por algo, le tocó movilizarse a los 18 ó 15 años a otro país, a otro contexto sociopolítico y económico en el que durante, digamos, un rango entre los 18 y los 35 años hizo su carrera intelectual, literaria, artística, su apogeo, y se queda en ese nuevo país es como qué hace uno, yo no he hecho la tarea, apenas estoy haciendo como esa tarea también, pero son cosas conocer ese contexto de esas épocas de esos autores le permite a uno también ligar también lo que estaba viviendo, por qué pensaba así. Porque también cómo hacer un panorama colectivo de eso que pensaban esos mismos autores de un momento, una época.

Evelin: También quería concretarlo, varios autores como que ayudan a entender cómo en esas etapas del tiempo, a pesar que unos estén en otros países que otros autores, cómo llegaron a concordar con ciertos pensamientos en común.

Alejo: También identificar y cuestionar sus posiciones y ser competentes al comunicar, soportar la resistencia al cambio. Eso es como que uff, a veces ceder, a veces como que listo, sí, estoy de acuerdo que estoy equivocado, que fallé, estoy de acuerdo con tu opinión. Es muy difícil, pero es el reto, tomar riesgos, ser humilde en esa misma medida, en el respeto, en el comunicar y en escapar de perspectivas distorsionadas.

Hablaba mucho también de la humildad intelectual, tener conciencia, pues, de la necesidad de colocarse en el lugar del otro, reconocer las tendencias propias para tratar de comprender la verdad a pesar de las percepciones o creencias personales que también están muy ligadas con el contexto social en el cual uno pertenece. El coraje intelectual, eso mismo, los retos, enfrentarse, apoyar las ideas, las creencias, los puntos de vistas justos que no han sido oídos seriamente, que pueden ser verdad, pero a veces no se tienen en cuenta. Para determinar la veracidad o un supuesto se debe pensar de forma crítica acerca de lo que se ha aprendido en la vida. La empatía intelectual, es más como digamos tener empatía con el otro, es también con lo que uno sabe, los propósitos, los problemas, la suposición, los conceptos y los conocimientos empíricos son precursores de las conclusiones, de las implicaciones y las consecuencias que eso amerita, las objeciones de puntos de vistas alternativos y los esquemas de referencia. Eso es bien interesante, por eso como decía, como la empatía, validar tanto lo que vos sabes, como lo que yo sé, como lo que he aprendido, como mis valores, como que todo eso es importante y es muy significativo.

Bueno, aquí también como que la buena fe, bueno, una fe como también en esa misma medida de cómo aceptar y validar lo que lo que uno reconoce y necesite, lo que es justo con el pensamiento de uno mismo y el otro obviamente, y buscar estándares rigurosos de evidencia y comprobación que piden los antagonistas. Los antagonistas son las personas que pueden estar en contra de lo que vos decís o de tus argumentos. Evidentemente pues se necesita, digamos, para tener un argumento válido, necesitas la evidencia, como que hay un fundamento razonable, por así decirlo, porque ahí es complicado, es bastante complicado porque sí, algunas opiniones, algunos argumentos nacen desde las emociones, y está súper bien, o desde tus experiencias personales, sino que eso yo lo entiendo como que es tu realidad, y es distinta a la mía, y yo no puedo decir que mi realidad es mejor que la tuya, que está por encima de la tuya y lo que tú has vivido y lo que tú has conocido, así lo tuyo sea verdad o no. Es mi realidad, pero yo no puedo asumir que sea una verdad absoluta o una verdad mejor que la de la otra persona. Yo lo veo por eso. Hay personas que de entrada dicen que no, las opiniones

basadas en las emociones no son verdades absolutas. Dependiendo pues, el contexto de lo que te pasa, de las problemáticas, porque es que así mismo también hay acciones arbitrarias que nacen desde las emociones, y es una verdad. La perseverancia intelectual, eso mismo, el deseo de lo espiritual, de perseguir un conocimiento intelectual, de alcanzar la verdad a pesar de las dificultades, obstáculos, frustraciones, bueno, eso... No sé, yo creo que tampoco uno puede romantizar que la vida es color de rosa, creer que a pesar de todo, uno va a estar superando todo.

Evelin: Yo creo que ese discurso es como más motivacional.

Alejo: Sí, también, pero por eso mismo lo traía, pues, como para que lo pilláramos un poco, como que eso que también nos sigue alimentando, después, ¿no? A partir de ahí. y sería también en eso mismo, en que los intereses pues digamos cada vez van a ser más grandes y el final del día es que una libertad del funcionamiento de la razón, y en todos eso pues yo no estaba tan del todo de acuerdo, pero a la vez no fue en la razón pues como decir el conocimiento en general cada vez a futuro va a ir mejorando y evolucionando y progresando pues estar en función de eso pues bien, pero yo creo que también lo sometemos a que uno fuera útil si está en las producciones o las ideas tienen que ser útiles.

Sergio: Pues lo importante es que esa utilidad no sea tan mercantil. De alguna manera crear es mágico en los seres humanos, nosotros como animales pensantes que creamos. Me he cuestionado la palabra libertad, la libertad no es tener todas las capacidades como un dios, yo creo que más bien que una libertad es estar equiparado en una responsabilidad tomar decisiones. Uno puede saber mucho pero pues para tomar decisiones es duro, como no solamente el que sea duro en tomar las decisiones, pero el asumir lo que las decisiones van a ser es aún más difícil porque pues está el asumir los errores, pues yo siento que sí la realidad es compleja, cualquier decisión tiene una consecuencia tanto buena como mala, o pues no digo digamos buena o mala pero es que tienen todos los matices y es como bueno en alguna manera y cómo la psique va a poder soportar esos resultados.

Entonces es como curioso como este deseo de libertad desde el conocimiento pero cómo la libertad realmente es algo que requiere un montón de cosas, es algo utópico incluso a nivel personal pienso yo y no sé es como que uff como mucho poder es como que ¿realmente un ser humano tiene la responsabilidad para ese poder? Yo pienso que sí. Yo pienso que en otro mundo es posible, otros mundos son posibles, otras formas son posibles. Pero yo pienso que por ejemplo si nos vamos a esto como el pensamiento crítico y todo eso no puede acercarse como a ciertas realidades, como acercarse o incluso a posibilidades que no están escritas.

Evelin: Si yo siento que a veces como esa fundamentación del pensamiento crítico solo se basa en el criterio de la razón y yo siento que debe ser como un balance entre esa emocionalidad y esa razón porque para mí el pensamiento crítico es un equilibrio entre las dos. Entonces de ahí va un poco, bueno, yo creo que hay que tener solamente una razón cuando realmente nosotros como seres humanos sentimos y pensamos, somos el equilibrio entre las dos cosas. Entonces es como que a mí me cuestiona por ese lado porque para tomar decisiones yo siento que es un tanto emocional también y por ejemplo en estas cuestiones estratégicas hay situaciones en las que uno sabe que hay cosas que van a doler pero entonces uno se equipara como bueno ¿qué puede hacer menos daño?, ¿qué hace más daño?, ¿qué puede ser más beneficioso? porque uno pues intenta no solamente tomar decisiones que tengan parámetros como tan literales, sino también como esos parámetros de consecuencia emocional. Porque las colectividades no solamente funcionan tan arbitrariamente, sino que también tienen consecuencias emocionales a partir de lo que podemos hacer. Eso para mí son las dos.

Alejo: Sí ella en parte también lo explicaba desde el inicio que el pensamiento crítico es tanto emocional como racional.

Evelin: Sí, pero en esa parte de la fe en la razón, no es la razón del todo.

Sergio: Pero yo siento que es tener un balance. Yo pienso que sí es lo emocional y lo racional, pues también como que hay muchas otras cosas más. Pues a veces también hay cosas que duelen, pero a veces son riesgos.

Alejo: A veces es como, ¿poner la razón por encima de lo demás?

Evelin: No, son todos los matices.

Alejo: Yo creo que ya empezaríamos a deshumanizarnos también.

Evelin: Sí, es que el ser humano no es lineal. Va a pasar de todo literal.

Sergio: Si, hay una frase que dice la razón crea monstruos. Yo pienso que en todo ser humano habita un monstruo, es como, es el contexto también. Ya entraríamos a hablar del caos. Todo, yo creo que es complicado.

Alejo: Y bueno, remata hablando de la justicia. Yo lo entendí como, como en ese mismo dar cuenta o dar conciencia de la razón. Bueno, el balance en la justicia, digamos, cuáles son los puntos de vista, los puntos de vista válidos, las opiniones válidas. Digamos que alejando un poco el sentimiento que hay, digamos, porque vos seas mi amiga o seas mi prima o seas mi hermana o seas mi mejor amigo. Como que lo mencionaba un poco, un poco de esa parte. Porque al final, digamos que si tomar decisiones en decir quién o no tiene la razón o qué decisión se tiene que tomar, una, digamos que una opinión entre tantas, ¿cuál es la más justa?

Sergio: No, pues yo pienso que tiene que haber un consenso, una negociación, diálogo, una asamblea. Y las asambleas, pues también pueden ser de más de dos personas.

Evelin: Es que estaba pensando un poco como en esa cuestión de, ¿no han visto esos juicios públicos? Donde nombran como a doce personas así variadas y es como, bueno, ustedes están designados para que miren este caso y tomen una decisión. Eso me parece muy random porque, pues en esa cuestión de justicia, como que intentan como integrar todas las perspectivas y deciden como a doce jueces para alinear todas las perspectivas. Y todo es un poco extraño porque incluso, pues todos los jueces también tienen como sus, pues no sé, todo el ser humano está arraigado a su cultura y a sus experiencias y cómo a partir de eso va a tomar ciertas decisiones críticas o juicios y demás. Entonces imagínate doce personas tomando la decisión, digamos, de alguien. Es bastante complicado en esa cuestión de justicia o imparcialidad. Que me hizo acordar de eso en la vida.

Alejo: Uno va a tener muchos momentos en los que va a tener que tomar una decisión en esa medida y quedar en el medio entre dos cosas, entre dos sujetos, entre dos grupos, entre dos situaciones.

Evelin: Sí, es que la imparcialidad a partir como de... no sé, hablemos como de... lo que más frecuente pasa es como la imparcialidad entre discusiones. Es mucho más compleja, a veces, porque, no sé, uno no tiene conocimientos... como decimos en los casos de homicidio, y además porque uno no tiene cimientos tan fuertes. Porque mucho va como del hablar y demás. Entonces cuando uno va a ser imparcial, digamos, conmigo en una situación que otros dos pelean, es como, uff, complicado, porque no hay esos cimientos. Y es muy difícil porque yo conozco los contextos de cada uno, entonces es como, uff, te va a justificar por este lado, uff, te va a justificar por este otro lado, porque tienen razón.

Alejo: Porque puede ser que ambos tienen verdad.

Evelin: Ajá, entonces ahí yo lo que intento como comprender es hasta dónde va este nivel de entender las diferentes perspectivas con la imparcialidad. Porque es que es como muy difícil, siento yo.

Sergio: Es que yo siento que en esos casos hay que tomar, pues que toda persona de alguna manera tome una responsabilidad, porque finalmente, si alguien se enoja con otra persona es porque la embarra, porque le hace sentir mal, bueno, pues, ustedes saben que los dramas tienen muchos matices y muchas vueltas, también tienen que ver con cosas muy personales de las personas. Pero yo siento que muchos problemas también, ahondan mucho en lo que pasó, y las personas no entienden realmente como qué pasó... Y bueno, obviamente, pues, esa emocionalidad que necesitaban. Emocionalidad como por decirlo en que, bueno, que hay como daños emocionales, o algo así.

Las personas necesitan sanar un poquito, ¿no? Porque, pues, uno coge un problema y a mediar cosas, o se preocupa, empieza a intentar mediar una pelea entre dos amigos, todo muy fresco, pero la emocionalidad se lo va a llevar por delante. Pero, pues, yo pienso que si muchas veces quizá las personas ya como que dicen, bueno,

ya fue, vamos a ver qué pasa aquí ahora en adelante. Entonces, donde entran esas cosas, luego como la imparcialidad, la responsabilidad, y todo eso. Porque, pues, por ejemplo, hay cosas que apenas pasan, es obvio, es muy mal, y a nosotros nos afectan. Pero, al fin y al cabo, pues, pasa el tiempo. Entonces, también pasa consciencia de las emociones, con lo que está ocurriendo.

Evelin: Sí, el panorama cambia bastante.

Sergio: Sí, como que bueno, ¿qué va a pasar ahora?

Alejo: Sí, eso va mucho también ligado con lo que es político.

Evelin: Lo moral. Así es.

Sergio: Y que lo último es también lo emocional. Es algo que se escapó mucho, es algo que se escapó el raciocinio.

Evelin: No es tan fácil.

Sergio: Si uno necesita terapia para manejar las emociones propias, ya uno que va a poder entender las de los demás. O, por ejemplo, cuando las personas sienten como una necesidad de controlar como los panoramas y no se dan cuenta que las emociones ya nada que hacer. Es como que no hay nada que hacer con las emociones, ni propias ni con las demás. Y si usted quiere controlar las emociones, eso requiere una madurez, de un calibre más o menos grande. No, pero muy bueno. Está muy bueno porque, pues, estamos aquí charlando. Sí. Y lo estamos tratando.

Alejo: Sí, en parte. Y la verdad, sí, pues, me pareció muy interesante porque siempre hablamos como de que hay que tener posturas críticas, hay que tener pensamiento crítico, porque estamos en una universidad pública que se critica la sociedad, el contexto, lo que pasa. Pero, pues, yo nunca vi que en verdad me enseñaran a pensar de forma crítica. O sea, la academia no te brinda una herramienta, tal vez uno que otro profesor te brinda una herramienta en su currículum oculto, como le llaman, sí te da herramientas sobre cómo pensar, cómo soltar prejuicios, cómo evaluar teorías. Pero sí quise partir como de estos conceptos y herramientas, pues digamos fue como lo que encontré. Encontré otras cosas sobre la creatividad, pero ya más relacionadas como a la psicología. Pues entiendo el pensamiento crítico y la creatividad, pero es un poco complejo ya digamos hablar desde la psicología que utiliza parámetros psicométricos y todo porque evalúan la conducta desde su disciplina. Tocaría es estudiar también qué es la psicología, cuáles son los fundamentos de esa rama.