

Riborquestra, basket beat y espacio mestizo: tres buenas prácticas de arte comunitario que trabajan desde la participación, el empoderamiento, la identidad y la creatividad

Riborquestra, basket beat and mestizo space: three good community art practices that work from participation, empowerment, identity and creativity

Serra Sangüesa, Laia,¹ M.Sc, Alonso Martínez, Hector,¹ M.Sc, Paczkowski, Maria,¹ M.Sc, Aragay Borràs, Josep Maria,¹ M.Sc, Morata Garcia, Txus¹ Ph.D.

Universitat Ramón Llull, Facultat d'Educació Social i Treball Social, Fundació Pere Tarrés. España.
Correspondencia: comusitaria@gmail.com

Recibido: 03-10-2016; Aceptado: 07-12-2016

RESUMEN

El presente artículo propone reflexionar sobre tres prácticas en las que el arte, la educación y la acción social están especialmente presentes: Riborquestra, Basket beat y Espacio mestizo. El objetivo principal es formular un discurso reflexivo que ayude a construir una mirada transferible del proceso artístico comunitario de estas prácticas. Partiendo de una construcción teórica sobre las temáticas de participación, identidad, creatividad y empoderamiento comunitario se analizan y se ponen en diálogo las 3 prácticas objeto de estudio que se caracterizan por aplicar metodologías participativas y de desarrollo cultural comunitario. El presente texto incorpora sus mentores-autores como parte de la acción reflexiva y narrativa.

Palabras clave: Arte comunitario, participación, empoderamiento, identidad, creatividad.

ABSTRACT

The present article proposes to reflect on three practices in which art, education and social action are especially present: Riborquestra, Basket beat and Espacio mestizo. The main objective is to formulate a reflective discourse that helps to construct a transferable view of the community artistic process of these practices. Starting from a theoretical construction on the themes participation, identity, creativity and community empowerment, the three practices that are the subject of study that are characterized by applying participatory methodologies and community cultural development are analyzed and put into dialogue. The present text incorporates its mentor-authors as part of the reflexive and narrative action.

Keywords: Community arts, participation, empowerment, identity, creativity.

INTRODUCCIÓN

La idea central del grupo “Arte, Educación y Acción Social” (GIAS¹)¹ en relación con el desarrollo de este artículo se centra en el análisis de tres prácticas: Riborquestra, Basket beat y Espacio mestizo. Se consideran buenas prácticas por su demostrado impacto, por las valoraciones positivas externas acreditadas, así como por el reconocimiento y premios obtenidos. Además, estas prácticas analizadas se caracterizan por ser objeto de investigación a partir de procesos de reflexión detrás de la praxis (Hernández, 2008). En el presente artículo se hace referencia de prácticas meta-referenciales y auto-reflexivas, porque son prácticas artísticas implementadas en el sector de la acción socioeducativa, que son susceptibles de volver a ser pensadas y redefinidas por sus propios autores (los que están inmersos en el presente texto). Autores que se presentan en el continuo proceso de pensarse y ser pensados como parte de la definición misma del conocimiento y la reflexión, con el objetivo de que toda acción sea más crítica, más dialógica y más consciente de sí misma.

Desde el punto de vista de la construcción del conocimiento se ha trabajado a partir de la reflexión y el debate con el propósito de analizar los puntos en común que emergen de dichas prácticas y que les han conducido a ser consideradas prácticas de éxito. A través del análisis cualitativo, mediante la técnica del grupo de discusión, han emergido cuatro dimensiones compartidas que, además fueron escogidas porque han sido identificadas como transversales y significativas en este nuevo ámbito profesional del arte comunitario. Estas cuatro dimensiones han servido para la construcción de una estructura discursiva que son compartidas en el presente artículo.

MARCO TEÓRICO

El concepto de empoderamiento, según Zimmerman (2000) se entiende como un proceso mediante el cual las personas, organizaciones y comunidades ganan control sobre sus vidas. Es el proceso de concienciación, mediante el cual la persona construye y fortalece su identidad y potencia sus capacidades para transformarse y transformar su contexto (Labonté, 1994). Este será el objetivo esencial de dicho proceso de empoderamiento. El empoderamiento individual es el primer paso hacia un posterior empoderamiento organizacional y comunitario (Zimmerman, 2000). Desde la perspectiva de la metodología del Empowerment Institute (Gershon y Straub, 1989), el empoderamiento individual se define como la expansión de la capacidad personal para crear un cambio positivo de comportamiento, mediante el trabajo directo con las visiones y objetivos de cada persona (Hess y Straub, 2011).

Por otro lado, el empoderamiento comunitario se refiere a las acciones colectivas para mejorar las condiciones de vida y las conexiones entre organizaciones de la comunidad y entre estas y otras instancias o agencias (Zimmerman, 1995).

Otro aspecto de suma importancia es la participación, elemento clave del desarrollo humano sostenible y social en las que se sustentan las políticas sociales, vinculadas con la integración social. Participación como acción dirigida a influir, de forma directa o indirecta, en las políticas públicas (Seller, 2009). García Roca (2004) consideran también que la participación es un factor clave de cohesión social, puesto que posibilita la reducción de tensiones y conflictos sociales.

Una de las tareas claves de la acción social-cultural es promover procesos participativos, así como también de la administración pública y de las

¹ GIAS. (Grupo investigación Innovación y Análisis Social-Grupo Emergente de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés- Universidad Ramón Llull)

organizaciones sociales, para influir en las decisiones que implican a la ciudadanía, como personas que forman parte de la comunidad. (Morata, 2009).

Novella y Trilla (2001) nos hablan de cuatro niveles de participación: 1) simple -en la que se toma parte en un proceso o actividad como espectador o ejecutante; 2) consultiva -mediante la estimulación y promoción de la palabra y la escucha, que faciliten estructuras y mecanismos; 3) proyectiva, en la cual el sujeto se convierte en agente activo de participación y 4) metaparticipación - en esta los propios sujetos piden, exigen o generan nuevos espacios y mecanismos de participación.

En el caso de la creatividad, según el estudio preparado para la Comisión Europea (Dirección General de Educación y Cultura) por KEA European Affairs (2009), la creatividad basada en los lenguajes artísticos y la cultura, surge de procesos que se nutren de la innovación, relacionados directamente con la capacidad de las personas de pensar de forma crítica e imaginativa y cuestionar lo que es convencional.

Autores como Huidobro Salas (2004), observan la creatividad partiendo de cuatro dimensiones que conforman el objeto de estudio. Por un lado, la persona, que a través de la creatividad puede desarrollar la capacidad de un uso óptimo para la metacognición; el proceso, como consecución de objetivos orientados a las soluciones de un problema; el producto, como producción de algo nuevo trascendente y con impacto; y finalmente el contexto, las circunstancias que rodean a la persona y / o productos creativos.

Finalmente, si nos referimos a la identidad, podemos encontrar algunas experiencias artísticas en el medio socioeducativo que promueven en las personas la liberación de presuposiciones que condicionan una manera de actuar fija y exclusiva (Moreno, 2013). El concepto de identidad puede ser trabajado desde el arte en clave de

movimiento, de tránsito; por ello, este concepto de identidad como diáspora resulta interesante porque las diásporas (el tránsito) ya que también son el espacio potencial de la identidad y de la esperanza de los nuevos comienzos, "son espacios de debate cultural y político donde las memorias colectivas individuales colisionan, se reorganizan y se reconfiguran" (Brah, 2011).

Descripción y análisis de las prácticas

Espacio mestizo. Espacio mestizo nace en 2010 de un proyecto de fin de máster y de un proceso de mejora dentro de la Fundación Juan Soñador. En 2012 es elegida como Buena Práctica Europea en Acción Comunitaria Intercultural, reconocimiento generado por CIMIE. En los objetivos de Espacio mestizo se pretende generar un espacio de expresión y de comunicación con base en la creación libre, la imaginación y la innovación, pasando por ser un motor de cohesión social y cultural dentro de la ciudad de León para generar un modelo de ciudadanía en los adolescentes en conexión con el contexto comunitario.

Estrategias y actuaciones. Espacio mestizo trabaja desde la óptica del protagonismo adolescente, ya que son los destinatarios los que eligen el contenido artístico del curso, siendo corresponsables de la acción educativa y de su impacto. Los adolescentes se convierten, de esta forma, en los protagonistas del proceso artístico, desde el inicio y hasta el final. En este sentido, es primordial la consecución de actitud como una forma de afrontar la vida (Pardue, 2007).

Se ha comprobado como fundamental la posibilidad de que los adolescentes pudieran mostrar sus logros artísticos a otros ciudadanos, a través de actuaciones comunitarias. El proceso es un aspecto elemental en la consecución del empoderamiento, a través de la educación del esfuerzo y de la consecución de actitud. (Giroux, 1990).

La participación protagonista de los adolescentes en el proceso artístico, no solo permite el empoderamiento, sino que mejora las relaciones con el educador de calle. (Martínez y Barba, 2013).

Riborquestra. Riborquestra nace con el propósito de fomentar la interculturalidad, la solidaridad y la transformación social a través de la cultura. Para crear un espacio de diálogo y de formación artística global en el corazón de Ciutat Vella de Barcelona se crea esta orquesta comunitaria e intergeneracional sin fronteras que, a partir de la práctica musical en grupo, quiere contribuir a mejorar la vida de las personas del barrio.

Estrategias y actuaciones. La orquesta actúa como motor creativo que potencia los valores del respeto, la tolerancia, la autonomía, la interdependencia así como el compromiso y el trabajo en equipo. Partiendo pues de la idiosincrasia de la orquesta, se refuerza positivamente la imagen colectiva y se favorece la gestación de un sentimiento de identidad y de autoestima entre sus integrantes y el mismo contexto. Actualmente Riborquestra cuenta con más de 100 niños, jóvenes y adultos repartidos entre los instrumentos de cuerda frotada, viento, percusión y coro que regularmente realizan actividades de formación artística, educación emocional y difusión cultural en el ámbito comunitario.

El proyecto parte de un modelo metodológico innovador e inclusivo que se convierte en un claro ejemplo de democratización de la práctica artística y un instrumento de participación ciudadana que contribuye a la generación de nuevas fórmulas de relación entre sus miembros, sus familias y la vecindad. Así, la entidad genera espacios de interacción, cooperación y convivencia positiva entre personas de bagajes y situaciones socioculturales diversas. En

este medio complejo, Riborquestra es un instrumento clave para la creación de oportunidades, la cohesión e inclusión social, así como para orientar niños y jóvenes en su devenir gracias a la capacitación artística, comunicativa y social.

Basket beat. Basket beat es una metodología que utiliza la pelota de baloncesto, el cuerpo y el juego para desarrollar experiencias artísticas de calidad, acompañar grupos -especialmente en situación de vulnerabilidad- y entrenar habilidades para la vida con una mirada crítica de transformación social. Primero se desarrolló con equipos de baloncesto, después con jóvenes en situación de riesgo y poco a poco se ha ido implementado en organizaciones tan diversas como escuelas, institutos, cárceles, plazas, residencias, universidades o entidades del tercer sector.

Estrategias y actuaciones. La primera estrategia utilizada fue la realización de un viaje durante 11 meses en el que se visitó más de un centenar de proyectos y se realizaron unos sesenta talleres que permitieron incorporar recursos y perspectivas diferentes. En segundo lugar, se incluyó un área de investigación y otra artística que facilitan la coherencia y amplitud del proyecto. De esta manera, el trabajo con grupos inspira reflexiones que se apoyan teóricamente y que retornan a la práctica para ir afilando la tecnología. En otra dirección, la creación del área artística y una orquesta profesional permite mantener activo un laboratorio de experimentación, generar recursos, aumentar la visibilidad y construir un espacio normalizado para los jóvenes. En este momento global de explosión de proyectos artísticos que persiguen beneficios sociales, se están sistematizando las maneras de trabajar -especialmente- desde la educación social.

METODOLOGÍA

El presente análisis se inscribe dentro del paradigma de la investigación cualitativa para describir, comprender y analizar -mediante la reflexión- las dimensiones relevantes de dichas prácticas y sus contenidos específicos a partir del grupo de discusión.

Instrumentos utilizados en la muestra y fundamentos:

El grupo de discusión, las entrevistas y las historias de vida, se asumen explícitamente como técnicas que tienen por objeto el habla (Ibáñez, 2003). Durante el proceso se realizaron cuatro grupos de discusión en los que participaron tres dinamizadores de las tres prácticas descritas y tres expertos en acción comunitaria.

Análisis de datos. Procedimiento.

El procedimiento metodológico que se realizó en la presente investigación fue el siguiente:

FASE 1. Selección de las buenas prácticas.

Desde el del grupo de investigación "Arte, Educación y Acción Social", del grupo Innovación y Análisis Social (GIAS-URL, Barcelona) se seleccionaron las prácticas: Espacio mestizo, Riborquesta y Basket beat, en función a los reconocimientos e impacto demostrado en la vertiente del arte comunitario y de la acción social. Técnica utilizada: Análisis documental.

FASE 2. Encuentro de las prácticas.

Se realizó un encuentro para exponer las tres prácticas desde la descripción de las mismas y los principios pedagógicos que orientan su praxis y los resultados e impacto demostrados en su acción educativa. Técnica utilizada: Grupo de discusión 1.

FASE 3. Propuesta de las temáticas claves de cada práctica.

Se llevó a cabo un segundo encuentro en el que los líderes aportaban palabras

claves y bases metodológicas que las definían. Las prácticas se definen entre el arte comunitario, el desarrollo cultural comunitario y la creatividad. Las tres prácticas buscaban el empoderamiento de las personas, la construcción de identidad, la diversidad, la participación social (García Roca, 2004), el acceso universal y libre a la cultura (Holden, 2008) y a la producción artística. Técnica utilizada: Grupo de discusión 2.

FASE 4. Selección de las temáticas comunes.

A través de todo lo analizado anteriormente y junto a los tres líderes, se procede a seleccionar las cuatro categorías comunes que transversalizan las tres prácticas y que dan sentido analítico al presente artículo. Tres de ellas fueron entendidas como unos previos: la participación social, el trabajo de construcción de identidad y la creatividad y, la cuarta, como un resultado: el empoderamiento. Técnica utilizada: Grupo de discusión 3.

FASE 5. Reflexión teórica y construcción de indicadores.

Una vez realizada la selección de las categorías, se estableció un sistema de indicadores que permitió realizar el análisis de las tres prácticas en relación con las categorías establecidas. Los indicadores se definieron a partir de la revisión bibliográfica sobre las temáticas.

FASE 6: Análisis común de las tres prácticas desde las cuatro categorías transversales.

En esta última fase se procedió al análisis de las tres prácticas desde la óptica común de las cuatro categorías consensuadas previamente y de la construcción de indicadores. Es de hecho la parte de la información más relevante y la que desarrolla la mayor parte de este artículo. Técnica utilizada: Análisis de las prácticas según las categorías y sus indicadores.

Triangulación. A la información extraída de los grupos de discusión se le agregó

la triangulación (Álvarez-Gayou, 2003) mediante la revisión bibliográfica y la construcción del marco teórico, donde se pudo verificar la idoneidad de las categorías madre resultantes del proceso. Dichas categorías fueron la estructura analítica resultante que se describe en el presente artículo.

Relevancia científica. Las prácticas presentadas sobre las que se fundamentan las principales reflexiones de este artículo trabajan desde elementos centrales comunes como son el arte comunitario (González, 2013) y el desarrollo cultural comunitario (de ahora en adelante DCC) (Goldbard, 2006). Son proyectos educativos que nacen desde una apuesta de trabajo y reflexión sobre la convicción que el siglo XXI necesita de nuevas estrategias para democratizar la cultura (Holden, 2008), replantear la creación artística para que interpele activamente a la sociedad contemporánea y considerar el hecho cultural como uno de los pilares para la cohesión social y para la sostenibilidad en la planificación de las políticas públicas (Duxbury & Gillette, 2007; Hawkes, 2001).

Investigaciones y estudios recientes (Holden, 2007, 2004; Casacuberta, Rubio & Serra; 2011; Martínez & Barba, 2013) constatan el interés y la necesidad de legitimar la cultura, entendida como una parte fundamental del proceso recuperador e identificador de la comunidad o como un instrumento para dar respuesta a las problemáticas socioeducativas emergentes. Por esta razón, se considera de vital importancia la praxis educativa de las tres prácticas presentadas, sobre todo en el ejercicio de abrir nuevas fronteras de investigación que sistematicen las prácticas del DCC.

RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados sobre los tres proyectos analizados, con relación a las dimensiones que han orientado la investigación y sus indicadores correspondientes.

Participación. Los indicadores establecidos para el análisis de resultados de las prácticas seleccionadas en relación con la temática sobre participación han sido los siguientes: a) nivel de participación desarrollado; b) estructuras y metodologías c) dinamización y promoción explicitada de la participación; d) la participación como construcción de ciudadanía activa y solidaria y e) efectos de la participación en el incremento de la autoestima y del desarrollo personal de los participantes.

a) Nivel de participación

Espacio mestizo. La participación social de los destinatarios en el proyecto es de carácter proyectivo, y en algunos momentos, de carácter metaparticipativo, ya que los chicos no se limitan a ser un simple usuario, sino que hacen algo más que opinar, se convierten en agentes coprotagonistas y corresponsables de Espacio mestizo.

Riborquestra. La forma de participación prioritaria es proyectiva ya que los miembros de la Riborquestra son agentes activos en la toma de decisiones. La entidad trabaja para crear situaciones horizontales, cooperativas y democráticas que permitan incrementar la implicación de los usuarios en todo el proceso.

Basquet beat. Los talleres de Basket beat significan un entrenamiento a la participación. Sistemáticamente a los participantes se les da espacio desde el principio (poco a poco y cada vez con más frecuencia y profundidad) para que asuman la gestión, ejecución y control del proceso.

b) Estructuras y metodologías

Riborquestra. La horizontalidad nace de una forma orgánica de entender la participación, a partir de las asambleas de trabajo, de encuentros periódicos con los equipos del proyecto y de las acciones colaborativas con otros agentes del territorio.

Basquet beat. La metodología de los talleres permite ser reconocidos por los otros y ser entendidos en lo que se está haciendo y en su ejecución. La participación es un proceso y, como tal, "se tiene que aprender" y "se tiene que ejercitar".

c) Dinamización y promoción explicitada de la participación

Riborquestra. En los procesos de desarrollo de habilidades técnicas, el equipo motor del proyecto Riborquestra actúa como acompañante, creando espacios educativos donde los miembros de la orquesta opinan y proponen a partir de la facilitación del artista.

Se lleva a cabo la búsqueda de nuevos espacios pedagógicos que huyen del sistema educativo artístico formal para pasar de un modelo basado en formas unipersonales a convertirse en un proceso que surge de lenguajes múltiples, donde se vive el aprendizaje desde la experimentación y la participación activa y creativa

d) Participación como construcción de ciudadanía activa y solidaria

Espacio mestizo. La consecuencia lógica de dicha participación es la generación de un nuevo concepto de ciudadanía. Se crea un nuevo modelo en el cual importa el respeto a la comunidad y al espacio público.

e) Efectos en el incremento de autoestima y desarrollo personal de los participantes

Espacio mestizo. La participación protagonista de los adolescentes en el proceso artístico no solo permite la transformación social sino que mejora las relaciones con el educador de calle. El trabajo ha generado expectativas y momentos de superación personal.

Basquet beat. Los talleres trabajan en clave de reconocimiento y valoración de la identidad de cada uno de los

participantes (cada uno tiene su historia, un nombre propio, su espacio).

Identidad

Los indicadores establecidos para el análisis de resultados de las prácticas seleccionadas en relación con la temática de identidad han sido los siguientes: a) El grupo y la comunidad como factor clave en la construcción de la identidad cultural; b) Identidad como desarrollo de la autoestima y autoimagen colectiva.

a) El grupo y la comunidad como factor clave en la construcción de la identidad cultural

Espacio mestizo. En el proceso de creación artística se ha trabajado desde sus propios intereses, de forma que ellos mismos sean los responsables del desarrollo de la actividad. Como afirmaba Freire (1970), "la educación es ilusión y utopía, y los adolescentes tenían que actuar desde este presupuesto"

Riborquestra. La Riborquestra se ha convertido en un rasgo identitario del barrio donde se asienta. Es un nodo donde se crean vínculos afectivos y sociales que fomentan el reconocimiento propio y el de la comunidad.

Basquet beat. Basket beat trabaja en grupo para, en primer término, construir música con pelotas, pero – en segundo y principalmente – para mejorar la manera de estar con los demás. El grupo es el centro, el marco y la esencia del trabajo. Es el qué y el cómo de la propuesta. El encuentro con la alteridad (y por lo tanto la construcción de la propia identidad), se relaciona con el conflicto que, como el encuentro con la diferencia, es ineludible. El conflicto aparece por uno mismo y los demás. Se valora como una oportunidad educativa sustentada en que la diversidad es un valor positivo, de enriquecimiento mutuo y constructor, a su vez, de identidad.

b) Identidad como desarrollo de la autoestima y autoimagen colectiva

Espacio mestizo. Se trabaja desde la autoestima y el protagonismo identitario del participante. Desde la investigación y la acción educativa se afianza el proceso de autoestima de los adolescentes. En este sentido, es primordial el trabajo sobre el desarrollo de la actitud como forma de afrontar la vida

Riborquestra. El proceso ha generado una mejora de la autoimagen colectiva y ha reforzado los círculos de confianza entre los propios miembros de la entidad y entre los agentes del territorio. La música, que es el lenguaje que todo el mundo comparte, conecta las diversas sensibilidades y fortalece el sentimiento de pertenencia

Basquet beat. intenta crear grupos que no reproduzcan los valores y las formas imperantes. Se trata de generar sistemas rígidos por patrones distintos a los habituales que permitan mirarse, ser, actuar o, en definitiva, construir de distintas maneras.

Creatividad

Los indicadores establecidos para el análisis de resultados de las prácticas seleccionadas con relación a la temática sobre creatividad han sido los siguientes: a) Aplicación de metodologías flexibles y críticas; b) Creatividad y resolución positiva de los conflictos.

Aplicación de metodologías flexibles y críticas

Espacio mestizo. Tanto el proceso como el resultado creativo y artístico son muy importantes. Para que el proceso sea transformador y lleve consigo un impacto individual, grupal y comunitario, ha de reunir una serie de características: 1) Es importante que la dinámica, normas y la definición de espacios y contenidos sean siempre fruto del diálogo. 2) La acogida ha de ser flexible y siempre originada desde sus

intereses. 3) El proceso como medio para educar desde el esfuerzo, la espera, la escucha, la superación de la frustración y trabajar desde la incertidumbre y la constancia. Estos elementos favorecen la madurez personal. 4) La confianza con el educador y con los expertos es esencial a la hora de crear expectativas y momentos de superación personal. 5) Dotar del conocimiento técnico preciso y en la medida justa para que el proceso de crecimiento personal sea más objetivo, más productivo y más concreto. 6) Acabar el proceso devolviendo a la comunidad un producto. Este es uno de los rasgos más característicos de "Espacio mestizo".

Riborquestra. Innovación metodológica y de producción artística, creándose nuevos retos y motivaciones para concebir las propias capacidades, desde una visión positiva y multidimensional que permita crear algo significativo y singular.

Basquet beat. Se realiza el proceso educativo en un lugar donde el grupo necesita de las particularidades de cada uno de los miembros. Esto se hace más notorio o palpable cuando se prepara un producto. En este nivel es interesante superar la idea de creación musical y situarse en el de creación artística. Antes de mostrar el resultado, se tienen que descubrir todos los recursos individuales y grupales para conmovir a la audiencia. Es aquí cuando se deja de hablar de música o incluso de danza o movimiento para hablar de creatividad. La creatividad es considerada como una transformación radical de un estado anterior que trasciende y produce un impacto.

b) Creatividad y resolución positiva de los conflictos

Riborquestra. La creatividad en los lenguajes artísticos es considerada la columna que vertebra los procesos del proyecto. En este sentido, se focaliza la creatividad desde una mirada poliédrica. Uno de los ejes es

la creatividad personal, la capacidad de cuestionar de forma crítica la propia realidad y crear herramientas para proyectar horizontes posibles. Se trabaja también la creatividad como una forma de modular las circunstancias y los conflictos cotidianos para generar soluciones alternativas y en sintonía con las capacidades que los participantes tienen en la actualidad.

Basquet beat. El encuentro con la alteridad (y por lo tanto la construcción de identidad propia) se relaciona con el conflicto que, como el encuentro con la diferencia, es ineludible. El conflicto aparece con uno mismo conmigo mismo y entre los demás y el yo. Se mira como una oportunidad educativa sustentada en que la diversidad es un valor positivo y de enriquecimiento mutuo.

Empoderamiento comunitario

Los indicadores establecidos para el análisis de resultados de las prácticas seleccionadas con relación a la temática sobre empoderamiento comunitario han sido los siguientes: a) Empoderamiento como proceso educativo, b) La reflexión y el análisis como elementos claves del empoderamiento y c) Empoderamiento comunitario y transformación del territorio y de la comunidad.

Empoderamiento como proceso educativo

Espacio mestizo. El empoderamiento se produce a través de la educación del esfuerzo y de la consecución de actitud. Se entiende que la educación no existe al margen de la transmisión de valores.

Riborquestra. Los procesos de aprendizaje y de desarrollo que se producen a través de las acciones y de la relación entre los participantes favorecen el cambio positivo del comportamiento, que se genera a partir de la concienciación personal y contextual, acentuando la posibilidad de transformación individual y comunitaria.

Basquet beat. El empoderamiento es un proceso educativo que se trabaja y vivencia en grupo y que requiere de un acompañamiento socioeducativo explícito, mediante el desarrollo de procesos activos de participación con los jóvenes y para la comunidad.

La reflexión y el análisis como elementos clave del empoderamiento

Espacio mestizo. La participación y la actuación de los adolescentes como personas que reflexionan y analizan se revela como el auténtico proceso educativo. Hoy por hoy, existe una asociación ligada a Espacio mestizo que ha sido llevada a cabo por los destinatarios, lo cual evidencia el proceso empoderador que se ha producido entre los jóvenes participantes.

Riborquestra. Tiene el deseo de impulsar microrevoluciones que penetren en el sistema para fomentar la construcción de una ciudadanía capaz de generar su propio cuerpo de conocimiento. Por este motivo, la Riborquestra recupera la importancia de trabajar lo invisible y sensible desde el aprendizaje musical y de desarrollo personal y comunitario.

c) Empoderamiento comunitario y transformación del territorio y de la comunidad

Riborquestra. Se trabaja fomentando la capacidad de los individuos para estimular la corresponsabilidad con su entorno cercano y con la comunidad. En constante diálogo con el territorio, los miembros de la Riborquestra se posicionan en roles de ciudadanos activos y no como un mero espectadores de la vida cultural y de la dinamización territorial. En este sentido, se trabaja también para transferir la repercusión del proyecto en relación a la transformación de los equipamientos y espacios públicos en lugares habitados, en espacios de encuentro.

CONCLUSIONES

A partir del análisis de las tres prácticas estudiadas, según las categorías seleccionadas para su investigación, han emergido nuevos conocimientos y se ha podido establecer mediante la construcción de un sistema de indicadores, una focalización sobre aspectos claves como:

La importancia de desarrollar, de forma explícita y sistematizada, procesos de participación activa en la comunidad, por parte de los jóvenes como protagonistas, que experimentan a través de prácticas de arte comunitario la construcción de ciudadanía activa y comprometida por el bien común.

Importancia del grupo como espacio clave de socialización de los jóvenes y como factor significativo en la construcción de la identidad.

La creatividad como proceso educativo y como producto artístico que contribuye al desarrollo de la autoestima, el autoconcepto y la resolución positiva de los conflictos personales y comunitarios.

La necesidad de considerar el empoderamiento comunitario como proceso educativo de carácter interdisciplinar, que requiere de acción y reflexión y que trabaja para la construcción de sociedades más inclusivas e igualitarias, donde los jóvenes, a través del arte comunitario, pueden contribuir a hacerla posible.

Dichos aspectos pueden ser desarrollados y transferidos en otras prácticas de arte comunitario. La sistematización y el análisis cualitativo de dichas prácticas han contribuido a ampliar el vacío sobre investigaciones en estas temáticas. La construcción sobre dicho conocimiento pretende, así mismo, atender la ausencia reflexiva en tales cuestiones. Según el Informe-Diagnóstico de las Artes Escénicas Aplicadas estas experiencias, que se enmarcan en lo que se está denominando Desarrollo Cultural

Comunitario (DCC) o Arte Comunitario (AC), son un sector emergente y en general carente de espacios de sistematización de conocimiento y de acompañamiento formativo (Baltà y García, 2016) así como también de prácticas analizadas mediante evaluaciones e investigación. Además es palpable una cierta resistencia a teorizar. De hecho, como explica Higgins (2012), muchos partidarios y defensores de la AC ven el acto de definir estos términos como un atentado a estas prácticas, y prefieren dejar el concepto abierto a la interpretación individual.

En este sentido, es notorio el valor del contenido que se puede pensar y sistematizar desde la práctica con experiencias como las que se han presentado. Se considera como una aportación el valor significativo realizado por crear y sistematizar dimensiones-temáticas; las mismas contribuyen a proponer una sistematización con base científica a diferentes proyectos emergentes de arte, la educación y la acción social, tanto en España como en otros contextos, como en el caso de Latinoamérica.

En primer término, se rescata la enorme cantidad de conceptos y matices que aproximan las tres prácticas que han sido analizadas. Y es que aunque como dicen Baltà y García (2016), este es un sector muy afectado por las definiciones, por la necesidad de afirmación y de diferencia, es fácil concluir con la idea que hay más elementos de unión (los participantes como protagonistas, la presentación en público de los resultados, la interdisciplinariedad, etc.) de los que podrían generar distanciamiento. En este sentido, el paradigma cualitativo que las engloba desvela las enormes posibilidades discursivas que cada una de ellas puede generar en torno al arte, la educación, el arte comunitario y el desarrollo cultural comunitario. Por otro lado, las dimensiones empoderamiento comunitario, participación, creatividad y construcción de identidad, hacen evidente un discurso particular, dentro

de la similar transversalidad de cada autodefinición específica.

No obstante, en segundo término, se identifica la necesidad de realizar análisis de carácter comparativo que puedan llevar a encontrar claves comunes que permitan no solo investigar, sino también mejorar las prácticas de arte comunitario y transferir sus beneficios y contribuciones a otros espacios y territorios.

Lo interesante de investigar y reflexionar sobre arte, a partir de prácticas educativas y artísticas reales, es que brinda la posibilidad de sugerir, además, puntos comunes donde encontrar diferentes pistas susceptibles

para la transferencia en el medio social educacional. Pistas que podrían resultar relevantes para su proyección en diferentes contextos educacionales, participativos y culturales.

Finalmente, como el enfoque desarrollado parte de una mirada cualitativa, es factible realizar unas últimas preguntas: ¿Qué es lo que pone al descubierto el arte? ¿Qué arte se usa para vincularse y acompañar a la comunidad? ¿Qué elementos brinda el arte que no es evidente en otros campos de la actividad humana? Se continuará accionando y pensando para colaborar desde los territorios a la consolidación del ámbito que es de interés común.

REFERENCIAS

Adams, D., & Goldbard, A. (2005). *Creative community: The art of cultural development*. Lulu. com.

Álvarez-Gayou, J. L. (2003). *Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología*. México, DF: Paidós educador.

Andrade, Elaine N. (1996). *Movimento negro juvenil: um estudo de caso sobre jovens rappers de São Bernardo do Campo*. Dissertation from Universidade de São Paulo: Faculdade de Educação.

Baltà, J., & García, E. (2016). *Nuevos entornos de creación e intervención: Informe-diagnóstico de las artes escénicas aplicadas*.

Belfiore, E., & Bennett, O. (2008). *The social impact of the arts. Hampshire: Palgrave Macmillan*.

Brah, A. (2011). *Cartografías de la diáspora: Identidades en cuestión*. Madrid: Traficantes de sueños

Canales, M., & Peinado, A. (1994). Grupo de discusión. *Revista de Sociología, Universidad de Chile, 9*, 107-119.

Casacuberta, D; Rubio, N; Serra, Laia; (2011). *Acción cultural y desarrollo comunitario*. Barcelona: Graó.

Duxbury, N., & Gillette, E. (2007). *Culture as a key dimension of sustainability: Exploring concepts, themes, and models*. Centre of expertise on culture and communities.

Freire, Paulo. (1999) *Pedagogía de la esperanza: un reencuentro con la pedagogía del oprimido*. México: Siglo XXI.

Paulo, F. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Capítulo I. Siglo XXI editores. Pág, 45.

García Roca, J. (2004). *Políticas y programas de participación social*. Madrid: Síntesis.

Gershon, D., & Straub, G. (1989). *Empowerment: The art of creating your life as you want it*. Delta.

Gervilla, A. (1992). *Dinamizar y educar. Metodologías propuestas por la reforma*: LOGSE.

- Giroux, Henry H. (1990). Los profesores como intelectuales. Madrid: *Paidós*
- Goldbard, A. (2006). New creative community: The art of cultural development. *New Village Press*.
- Moreno González, A. (2013). La cultura como agente de cambio social en el desarrollo comunitario. *Arte, individuo y sociedad*, 25(1), 95-110.
- Hess, J. S.; Straub, D. M. (2011). "Brief report: preliminary findings from a pilot health care transition education intervention for adolescents and young adults with special health care needs". En: *Journal of pediatric psychology*, 36(2), 172-178.
- Hawkes, J. (2001). *The fourth pillar of sustainability. Culture's essential role in public planning*.
- Hernández Hernández, F. (2008). La investigación basada en las artes. Propuestas para repensar la investigación en educación. *Educatio Siglo XXI*, 26, 85-118. Retrieved from <http://digitum.um.es/jspui/handle/10201/26832>
- Higgins, L.; (2012) *Community music. In theory and practice*. Oxford University Press.
- Holden, J. (2004). *Creating cultural value: how culture has become a tool of government policy*. Demos.
- Holden, J. (2007). *Publicly-funded culture and the creative industries*.
- Holden, J. (2008). *Democratic culture: Opening up the arts to everyone*. Demos.
- Huidobro Salas, T. (2004). *Una definición de la creatividad a través del estudio de 24 autores seleccionados*.
- Ibáñez, J. (2003). Más allá de la sociología. El grupo de discusión: teoría y crítica.
- KEA. (2009). *The impact of culture on creativity*.
- Labonte, R. (1994). Health promotion and empowerment: reflections on professional practice. *Health education & behavior*, 21(2), 253-268.
- Martínez, H. A., & Barba, J. J. (2013). El grafiti en educación de calle para el fomento de la autoestima, las relaciones sociales y la promoción social: el caso de Espacio mestizo. *Revista electrónica interuniversitaria de formación del profesorado*, 16(3), 49-60.
- Morata, M.J. (2009) *De la animación sociocultural al desarrollo comunitario: su incidencia en el ocio* (Tesi doctoral inédita). Departament de Teoria i Història de l'Educació). Barcelona: Universitat de Barcelona
- Novella, A., & Trilla, J. (2001). Educación y participación social de la infancia. *Revista Iberoamericana de Educación*.
- Pardue, Derek (2007). Hip Hop as pedagogy: A look into "Heaven" and "Soul" in São Paulo, Brazil. *Anthropological quarterly*, 80(3) 673-709.
- Salas, T. H., & Marquéz, J. G. (2002). Una definición de la creatividad a través del estudio de 24 autores seleccionados. Universidad Complutense de Madrid.
- Seller, E. P. (2009). Participación ciudadana y gestión de las políticas sociales municipales (Vol. 10). *Editum*.
- Subirats, J., Barbieri Muttis, N., Partal, A., Fina, X., & Merino, E. (2008). *El retorn social de les polítiques cultural*.
- Zimmerman, M. A. (1995). Psychological empowerment: Issues and illustrations. *American journal of community psychology*, 23(5), 581-599.
- Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment theory. In *handbook of community psychology* (pp. 43-63). Springer US.