

De las artes en el mundo digital a la generación de comunicación, investigación y transformación

From the arts in the digital world to the generation of communication, research and transformation

Henry Steven Rebolledo Cortes¹.

Leonardo Gutiérrez Osorio²

Anggie Lizeth Medina Tovar³.

RESUMEN.

El presente documento expone las reflexiones sobre el papel actual de las artes en la era digital, enfocando la mirada en dos dimensiones del arte como medio comunicativo, el arte en su rol como transformador social en tiempos de la pandemia global. Este trabajo es resultado del análisis teórico de un proyecto de investigación del grupo de investigadores Pasos de Libertad y el semillero huellas universitarias de Neiva, como de las experiencias desde donde se han desarrollado investigaciones con proyección social, la investigación acción, la investigación formativa, y desde pedagogías artísticas con comunidades en vulnerabilidad.

¹ Docente e investigador del Centro de Investigación Acción Psicosocial - CIAPSC, Universidad UNAD, Zona Sur. Grupo de investigación Pasos de Libertad. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5336-0972>. Email. henry.rebolledo@unad.edu.co -henrystevenrc@gmail.com

² Estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a distancia, Unad, Zona sur, semillero Huellas Universitarias Neiva. ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8376-8925>. email. lgutierrezos@unadvirtual.edu.co legutierrezos2021@gmail.com

³ Estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a distancia, Zona sur, semillero Huellas Universitarias Neiva. ORCID <https://orcid.org/0000-0003-3341-2880>. email. almedinat@unadvirtual.edu.co -lizmeto29@gmail.com

Palabras Clave. Arte; comunicación; Transformación; investigación social; pedagogía.

ABSTRACT.

This document presents reflections on the current role of the arts in the digital age, focusing on two dimensions of art as a communication medium, art in its role as a social transformer in times of the global pandemic. This work is the result of the theoretical analysis of a research project of the group of researchers investigated steps of freedom and the university footprints seedbed of Neiva, as well as of the experiences from which research with social projection, action research, formative research, and from artistic pedagogies with vulnerable communities.

Keywords. Art; communication; Transformation; social investigation; pedagogy.

INTRODUCCIÓN.

Este documento presenta las reflexiones que hemos hecho docentes y estudiantes del grupo de investigación Pasos de Libertad y el Semillero Huellas Universitarias de Neiva, vinculados al centro de investigación y acción psicosocial CIAPSC, en torno al papel actual de las artes, desde los principios de la investigación con proyección social, la investigación acción, la investigación formativa, así como su potencial transformador socio cultural.

Estas reflexiones teóricas son producto y resultado de nuestras investigaciones previas que han analizado las formas de educar para la paz, perdón y reconciliación desde la experiencia las pedagogías para la paz y la educación artística (Camacho Coy, et al., 2020).

De igual modo, tomara como base la experiencia de una de las investigaciones en curso, el proyecto fortalecimiento de la cultura de paz con organizaciones sociales artísticas del Huila y Tolima, que tiene una

alianza con la organización cultural candileja con más de 20 años de trabajo pedagógico, artístico y comunitario en el departamento del Huila, y cuenta con la experiencia del trabajo social y comunitario de otras organizaciones artísticas de la ciudad de Neiva e Ibagué.

En un primer momento esta reflexión se enfoca en revisar como las artes se han constituido y articulado con los medios de comunicación virtualizados, el arte como medio comunicativo de representación social en tiempos de la pandemia. Frente a esto partimos por comprender al arte como una práctica en todas y más allá de sus formas de expresión, de la escultura, la obra, la pintura, el baile, la música o la escena teatral. Al arte es un medio de comunicación que interviene en las expresiones populares a través de las manifestaciones artísticas, culturales, de las representaciones teatrales, las expresiones simbólicas, la publicación de símbolos públicos, comerciales, que hacen parte de un espacio social, hoy digital, a través de los medios de comunicación masiva (Martínez, 2012).

Ahora bien, en un segundo momento se reflexionará sobre el arte como medio, herramienta, disciplina, de oportunidad y de transformación de sociales coyunturales en la actualidad. En particular, en este momento donde el mundo padece los impactos del desgaste medioambiental y los estragos de una calamidad pública pandémica por el virus de Covid-19. De este modo, se ha demostrado como el trabajo investigativo, la proyección social y la pedagogía a través de las artes pueden brindar oportunidades, cambiar pensamiento colectivo, generar trasformaciones culturales, y adaptarse o resistir a las nuevas realidades sociales desde iniciativas innovadoras de enseñanza y de aprendizaje estratégico para la construcción social. (Bernaschina, 2019; Camacho Coy, et al., 2020; Bang, & Wajnerman, 2010; Bang, 2013).

Por tanto, finalmente se resalta como las expresiones del arte en la música, la literatura, la danza, la pintura, el cine, la fotografía, entre otras, pueden mejorar el día a día de las personas en condiciones de vulnerabilidad social, pobreza extrema, violencia social, familiar y deserción escolar. Y se logra en conjunto y articulado con interdisciplinas, con las pedagogías del arte, las pedagogías para la paz, la psicología comunitaria, por medio de prácticas educativas creativas e innovadoras.

El Arte como escenario y elemento comunicador.

Las artes permiten generar adaptaciones sociales a condiciones socioculturales y políticas difíciles, apropiándose en los medios de comunicación, las redes virtuales, la masificación y movilización de la información. En estos tiempos de pandemia a nivel mundial se ha pasado hacia una sobre digitalización de procesos. Donde las formas de arte contemporáneo van convirtiéndose en un medio comunicativo en el que difunde su mensaje bajo plataformas digitales y virtuales. Hoy en día las artes transitan hacia una era digital que junto a la tecnología han adquirido representarse en el campo de la publicidad, el diseño gráfico, la arquitectura y sobre todo en las industrias del espectáculo y el entretenimiento (Carbone, 2017). Dentro de esta lógica las artes se han convertido en un medio comunicativo en tiempos de pandemia, estando más a disposición en plataformas digitales y virtual, permitiendo a las personas en este confinamiento en casa, ver contenido digital completamente de las artes brindando esperanza y entretenimiento a esta sociedad que pareciera haberlo perdido casi todo.

En este sentido cobra importancia decir que las artes clásicas mediadas con la era digital, se han convertido en un ideal clave que sirve para la construcción de la realidad social y cultural de la humanidad. Es decir que debido a la determinación de la sociedad muchas de las representaciones artísticas expresadas por los medios televisivos, la pintura, la fotografía y la escultura, son contenido recreado por el propio individuo, los cuales construye su propia representación e incluso formar un estilo de arte digital que impacte a la sociedad (Manrique, 2003). Por otro lado, el protagonismo del arte digital se debe a la tecnología, medio que da utilidad y sentido a las artes clásicas. Si bien su función consiste por medio de herramientas y de software para que una expresión artística pueda ser interpretada en un medio digital, pues debe recurrir a unos procesos de valores binarios, pasando a ser un producto creativo y reproducido por la red digital (Gómez, 2008). De acuerdo con esto, en el entorno en que nos desenvolvemos hoy resulta pertinente resumir que el arte junto con la tecnología permite transmitir nuevos conocimientos que integra un espacio abierto al diálogo creativo, asunto que nos permite aprender a reconocernos y a comunicarnos en estos tiempos en que las condiciones

de aislamiento y restricciones sociales lleva a reinventar o innovar en las formas de conectarnos y mantener las relaciones sociales.

Aunque también hay que decir que no es nuevo que el arte se vincule con los medios comunicativos, desde la era digital el arte ha servido como medio comunicativo a nivel global, jugando un papel importante y cambiando las prácticas artísticas. Y en las condiciones actuales, ante esta pandemia, los medios de comunicación y la sociedad de la información han mutado los sentidos y lleva a incursiones en medio del confinamiento, los núcleos familiares, los grupos sociales, las organizaciones e instituciones, han tenido que comunicarse e intercambiar aprendizajes sin olvidar las artes tradicionales, pero innovando en las digitales (Bermúdez, 2000).

Las artes se han valido de miles de herramientas y técnicas para servir como medio comunicativo a la humanidad. Sin embargo, en estos tiempos, cada día se une más la comunicación, validándose de procesos digitales y plataformas virtuales. Los artistas han tenido que dominar estos medios para poder relacionarse con sus seguidores, han tenido que depender de nuevas técnicas como escribir nuevas obras, ajustar sus pinturas en formato digital, repensar nuevos proyectos audiovisuales, crear podcast como alternativa de comunicación y conformar nuevos grupos para adquirir nuevo público (Alvarado, 2020), del mismo modo en que los medios, canales, comunicadores han anclado y proyectado su trabajo desde la inclusión de los artistas y sus obras.

El Arte como medio Transformador social.

Ahora retomando la segunda reflexión, el arte como disciplina y como estrategia pedagógica y de acción, se ha convertido en una herramienta e instrumento de transformación social, comunitaria y si se quiere, política, es decir, entendiendo su carácter de lo público. En relación con esto el arte, junto el mundo digital, junto a los enfoques participativos de la acción e investigación social, ha brindado múltiples iniciativas y experiencias que han fortalecido las practicas sociales de las comunidades, han fomentado la educación popular, han sostenido y trascendido los sabres y conocimientos, han dado lugar al pensamiento

creativo unido con el pensamiento crítico, han servido para generar una construcción social alternativa a los entornos formales de educación.

Las estrategias que vinculan procesos y enfoques pedagógicos y artísticos generan en los participantes una conexión a un entorno social alternativo en que la formación de valores y la afectividad permite el reconocimiento de una cultura del compartir vital, brindando espacios de ocio, recreación, de diversión y a la vez de formación cultural artística (Camacho Coy, et al., 2020, p.180).

De este modo, con la emergencia sanitaria actual, donde hay que reinventar y transformar las vidas, las pedagogías del arte y las herramientas virtuales posibilitan y rescatan el vínculo social. Por ello hemos sugerido que la investigación con enfoque social y con proyección social, junto con procesos pedagógicos, pueden o deben incluir en sus estrategias metodológicas, técnicas y fases de trabajo, los elementos artísticos, lúdicos, desde las herramientas virtuales, conservando principios de fraternidad, afecto y participación activa.

Es de aclarar que entendemos la investigación para la acción, como aquella investigación sensible con las necesidades de colocar el capital del saber al servicio de las comunidades más necesitadas, donde el rol del investigador se involucre con los roles de otros actores académicos y comunitarios, con un carácter interdisciplinar, inter activo entre investigadores y participantes, y que genere productos no solo escritos y de alta especialidad científica, sino de apropiación social comunitaria como obras, puestas en escena, socializaciones públicas con los participantes.

Hemos mencionado investigaciones con carácter participativo y con enfoques desde el acompañamiento psicosocial comunitario que involucran pedagogías desde el arte y la paz, por ejemplo. Estas investigaciones han permitido y permiten generar procesos de participación de líderes sociales culturales con sus escuelas de formación artística, niños, niñas y jóvenes, que primero, parte de un diagnóstico social, para identificar experiencias, saberes y expectativas, y posteriormente un proceso de fortalecimiento pedagógico y cultural, con la orientación y la enseñanza de principios propios de la cultura de paz, que permitan trabajar en ese tiempo en presentaciones artísticas, desde

el teatro, la música, dibujo o danza, que al final, en el desarrollo de eventos comunitarios en los barrios y comunas, permita la integración de las familias y comunidad, y la apropiación social de los saberes y experiencias.

A MODO DE CIERRE Y CONCLUSIONES

En conclusión, en los tiempos y condiciones actuales, la vida de muchos ha tendido que cambiar y replantear nuevos modos de vivir en sociedad. Las artes en la era digital han logrado un acercamiento a los hogares, a los grupos sociales, a las organizaciones e instituciones.

Hemos logrado como sociedad, educadores, investigadores articular las investigaciones para la acción, donde las artes han logrado articularse y servido como medio comunicativo y transformación social potente en tiempos de la pandemia. Las artes se han convertido en un medio comunicativo importante en tanto han permitido ver la realidad y retratar la vida cotidiana desde los medios virtuales, una performativa que cambia día a día la construcción de subjetividades de la sociedad.

Todos los actores sociales tenemos una tarea que en esta era digital lleva a un desafío; desarrollar diferentes competencias de creatividad en redes. Ante esto, se debe sostener el dialogo creativo, la participación como principios de una cultura comunicativa que sirva a las familias, a los grupos sociales, a las organizaciones e instituciones, y procesos pedagógicos que generen tejido y cohesión social para superar los impactos del distanciamiento, confinamiento, así como los posibles efectos psicosociales a largo o mediano plazo.

Como investigadores, docentes y estudiantes, sentimos un compromiso social con las personas en desventaja, y con los desafíos mencionados, por ello es un deber y una pasión generar acciones desde las investigaciones y reflexionar críticamente nuestro rol y la dinámica social que intervenimos.

Referencias Bibliográficas

- Alvarado, M. (2020) El arte como medio de comunicación y transformación en tiempos de la pandemia mundial. ¿La función debe continuar? (Re) pensando el teatro en tiempos de coronavirus desde el curso de Dramaturgia 2, 8. Recuperado de: https://facultad.pucp.edu.pe/artes-escenicas/wp-content/uploads/2020/07/Cuaderno-Dramaturgia2_FINAL.pdf
- Bang, C., & Wajnerman, C. (2010). Arte y transformación social: la importancia de la creación colectiva en intervenciones comunitarias. *Revista argentina de psicología*, 48, 89-103.
- Bang, C. L. (2013). El arte participativo en el espacio público y la creación colectiva para la transformación social: Experiencias actuales que potencian la creatividad comunitaria en la ciudad de Buenos Aires. *Asociación para la Creatividad; Creatividad y Sociedad*; 20; 9-2013; 1-25. Recuperado de: <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/3608>
- Bermúdez, J. R. (2000). Comunicación visual y arte digital. *Revista latina de comunicación social*, 3(36), 0. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81933611>
- Camacho Coy, H., Cano Núñez, M. E., & Rebolledo Cortes, H. S. (2020). Educar para la paz, perdón y reconciliación. Una experiencia desde las pedagogías para la paz y la educación artística. *Paideia Surcolombiana*, (25), 171-181. <https://doi.org/10.25054/01240307.2380>
- Carbone-De-Mora-Campos, G. (2017). El arte en la era digital. *Lienzo*, (021), 231-243. <https://doi.org/10.26439/l.v0i021.1615>
Recuperado de: <https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/lienzo/article/view/1615>
- Gómez, A. D. (2008). El arte digital como estudio de caso de los problemas asociados a la conservación de documentos de archivo en el actual entorno tecnológico. *Scire: representación y organización del conocimiento*, 14(2), 65-85. Recuperado de: <https://www.ibersid.eu/ojs/index.php/scire/article/view/1751>

- Manrique, A. (2003). El arte su significado y el artista como construcción social. *Anthropía*, (2), 10-14. Recuperado de: http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:LHGZdTYsN44J:scholar.google.com/+arte+como+construcci%C3%B3n+soci al&hl=es&as_sdt=0,5
- Martínez, S. L. (2012). Comunicación, arte y cultura en la era digital. *Ciberespacio y resistencias: Exploración en la cultura digital*, 123-citation_lastpage. Recuperado de: <http://metodologiadelainvestigacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/117/2014/08/Silvia-Lago-Comunicacin-arte-y-cultura-en-la-era-digital.pdf>
- Müller, A. D. (2016). El poder de las palabras: literatura y arte como imanes de transformación entre jóvenes en riesgo de exclusión social. Recuperado de: <http://repositorio.unae.edu.ec/bitstream/56000/181/1/Texto.pdf>