

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS
CENTRO DE INVESTIGACIONES EN PSICOLOGÍA - CIEPs-
“MAYRA GUTIÉRREZ”**

**“LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y LA LÚDICA COMO HERRAMIENTAS
PARA LA TRANSFORMACIÓN INDIVIDUAL Y SOCIAL DE LAS MUJERES”**

**INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO AL HONORABLE
CONSEJO DIRECTIVO
DE LA ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS**

**POR
SOFIA MARGARITA DEL ROSARIO ANGEL DÁVILA**

**PREVIO A OPTAR AL TÍTULO DE
PSICÓLOGA**

**EN EL GRADO ACADÉMICO DE
LICENCIADA**

GUATEMALA, SEPTIEMBRE DE 2016

The seal of the University of San Carlos of Guatemala is a large circular emblem in the background. It features a central figure of a woman with a halo, surrounded by various symbols including a castle, a lion, and a column. The Latin motto "CETERAS ORBIS CONSPICUA CAROLINA ACADEMIA COACTEMALTE NSIS INTER" is inscribed around the perimeter.

CONSEJO DIRECTIVO
Escuela de Ciencias Psicológicas
Universidad de San Carlos de Guatemala

Licenciado Abraham Cortez Mejía

DIRECTOR

M.A Mynor Estuardo Lemus Urbina

SECRETARIO

Licenciada Dora Judith López Avendaño

Licenciado Ronald Giovanni Morales Sánchez

REPRESENTANTES DE LOS PROFESORES

Pablo Josue Mora Tello

Mario Estuardo Sitaví Semeyá

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES

M.A Juan Fernando Porres Arellano

REPRESENTANTE DE EGRESADOS

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS**

C.c. Control Académico
CIEPs.
Archivo
Reg. 0372-2014
CODIPs. 2138-2016

De Orden de Impresión Informe Final de Investigación

2 de septiembre de 2016

Estudiante
Sofía Margarita del Rosario Angel Dávila
Escuela de Ciencias Psicológicas
Edificio

Estudiante:

Para su conocimiento y efectos consiguientes, transcribo a usted el Punto SÉPTIMO (7º) del Acta CINCUENTA Y DOS GUIÓN DOS MIL DIECISÉIS (52-2016), de la sesión celebrada por el Consejo Directivo el de 2 de septiembre de 2016, que copiado literalmente dice:

“SÉPTIMO: El Consejo Directivo conoció el expediente que contiene el Informe Final de Investigación, titulado: **“LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y LA LÚDICA COMO HERRAMIENTAS PARA LA TRANSFORMACIÓN INDIVIDUAL Y SOCIAL DE LAS MUJERES”**, de la carrera de Licenciatura en Psicología , realizado por:

Sofía Margarita del Rosario Angel Dávila

CARNÉ: 2008-11127

El presente trabajo fue asesorado durante su desarrollo por la Licenciada Ana Izabel Ortiz Godínez y revisado por la Licenciada Suhelen Patricia Jiménez. Con base en lo anterior, el Consejo Directivo **AUTORIZA LA IMPRESIÓN** del Informe Final para los trámites correspondientes de graduación, los que deberán estar de acuerdo con el Instructivo para Elaboración de Investigación de Tesis, con fines de graduación profesional.”

Atentamente,

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

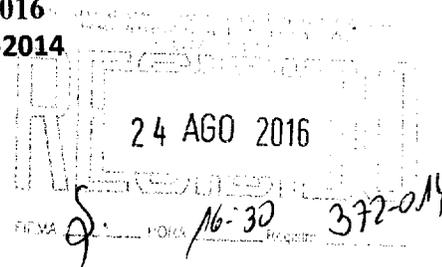
M.A. Minor Estuardo Lemus Urbina
SECRETARIO

/Gaby

CIEPs. 056-2016
REG: 0372-2014

INFORME FINAL

Guatemala, 23 de agosto de 2016

Señores

Consejo Directivo
Escuela de Ciencias Psicológicas
Centro Universitario Metropolitano

Me dirijo a ustedes para informarles que la licenciada **Suhelen Patricia Jiménez** ha procedido a la revisión y aprobación del **INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN** titulado:

“LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y LA LÚDICA COMO HERRAMIENTAS PARA LA TRANSFORMACIÓN INDIVIDUAL Y SOCIAL DE LAS MUJERES”.

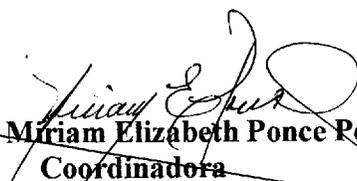
ESTUDIANTE:
Sofía Margarita del Rosario Angel Dávila

CARNE No.
2008-11127

CARRERA: Licenciatura en Psicología

El cual fue aprobado el 18 de agosto del año en curso por la coordinadora del Centro de Investigaciones en Psicología CIEPs-. Se recibieron documentos originales completos el 23 de agosto del 2016, por lo que se solicita continuar con los trámites correspondientes para obtener **ORDEN DE IMPRESIÓN**.

“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Licenciada Miriam Elizabeth Ponce Ponce
Coordinadora
Centro de Investigaciones en Psicología CIEPs.
“Mayra Gutiérrez”

c archivo

Centro Universitario Metropolitano –CUM- Edificio “A”
9ª. Avenida 9-45, zona 11 Guatemala, C.A. Teléfono: 24187530

**UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS**

CIEPs. 056-2016
REG. 0372-2014

Guatemala, 23 de agosto de 2016

Licenciada Miriam Elizabeth Ponce Ponce
Coordinadora
Centro de Investigaciones en Psicología CIEPs
Escuela de Ciencias Psicológicas

De manera atenta me dirijo a usted para informarle que he procedido a la revisión del INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN, titulado:

**“LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y LA LÚDICA COMO HERRAMIENTAS
PARA LA TRANSFORMACIÓN INDIVIDUAL Y SOCIAL DE LAS MUJERES”.**

ESTUDIANTE:
Sofía Margarita del Rosario Angel Dávila

CARNÉ No.
2008-11127

CARRERA: Licenciatura en Psicología

Por considerar que el trabajo cumple con los requisitos establecidos por el Centro de Investigaciones en Psicología, emito **DICTAMEN FAVORABLE** el 18 de agosto 2016, por lo que se solicita continuar con los trámites respectivos.

Atentamente,

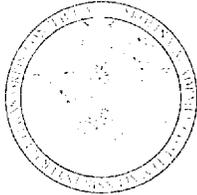
“ID Y ENSEÑAD A TODOS”

Licenciada Suhelen Patricia Jiménez
DOCENTE REVISORA

c. archivo

Universidad de San Carlos de Guatemala

ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLOGICAS

Centro Universitario Metropolitano -CUM-
9ª. Avenida 9-45, zona 11 Edificio "A"
Tel. 2418-7530

Guatemala, abril de 2016.

Licenciada
Miriam Elizabeth Ponce Ponce
Coordinadora
Centro de Investigaciones en
Psicología –CIEPs- “Mayra Gutiérrez”
Escuela de Ciencias Psicológicas
Universidad de San Carlos de Guatemala.

Estimado Licenciado Velásquez:

Por este medio me permito informarle que he tenido bajo mi cargo la asesoría de contenido del Informe Final de investigación titulado **“LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y LA LÚDICA COMO HERRAMIENTAS PARA LA TRANSFORMACIÓN INDIVIDUAL Y SOCIAL DE LAS MUJERES”**, realizado por la estudiante Sofía Margarita del Rosario Angel Dávila, carné 200811127.

El trabajo fue realizado a partir del 1 de febrero al 30 de agosto de 2015.

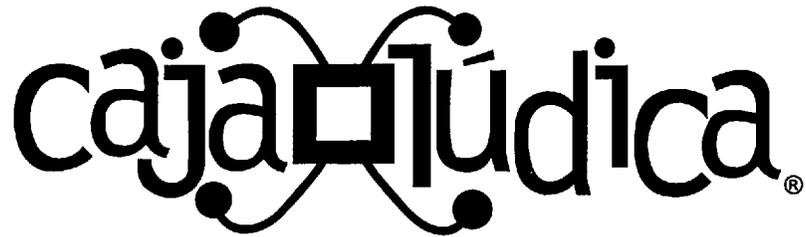
Esta investigación cumple con los requisitos establecidos por el CIEPs por lo que emito **DICTAMEN FAVORABLE** y solicito se proceda a la revisión y aprobación correspondiente.

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ana Izabel Ortiz Godínez'.

Ana Izabel Ortiz Godínez
Licenciada en psicología
Colegiado 2500
Asesora de Contenido

Lúdica Creativa, Arte y Diversidad Cultural

Guatemala, Abril de 2016.

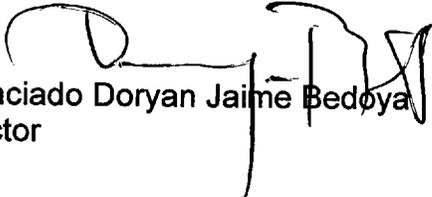
Licenciada
Miriam Elizabeth Ponce Ponce
Coordinadora del Centro de Investigaciones en
Psicología –CIEPs- “Mayra Gutiérrez”
Escuela de Ciencias Psicológicas
Universidad de San Carlos de Guatemala.

Estimado Licenciada Ponce:

Deseándole éxito al frente de sus labores, por este medio le informo que la estudiante Sofía Margarita del Rosario Angel Dávila, carné 200811127, realizó en esta institución 20 entrevistas a profundidad con jóvenes vinculadas a los procesos artísticos y lúdicos como parte de la investigación titulada **“LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y LA LÚDICA COMO HERRAMIENTAS PARA LA TRANSFORMACIÓN INDIVIDUAL Y SOCIAL DE LAS MUJERES”**, en el período de 1 de febrero al 30 de agosto del año 2015.

La estudiante en mención cumplió con lo estipulado en su proyecto de investigación, por lo que agradecemos la participación en beneficio de nuestra institución.

Sin otro particular, suscribo la presente.

Licenciado Doryan Jaime Bedoya
Director

MADRINAS DE GRADUACIÓN

ANA IZABEL ORTIZ

LICENCIADA EN PSICOLOGÍA

COLEGIADO 2500

MARÍA RENEÉ GONZÁLEZ

LICENCIADA EN PSICOLOGÍA

COLEGIADO 2200

DEDICATORIA

A:

Las energías del universo que he ido conociendo en este caminar y aprendizaje constante.

MIS PADRES:

A mi mamá por su amor incondicional y apoyo en las adversidades, por su ejemplo de entereza y amor, por la paciencia y entrega.

A mi papá por su apoyo, sus enseñanzas y porque gracias a él aprendí tanto de mí. Gracias por mi existencia.

MI ABUELITA:

Eugenia Rivera (Q.E.P.D.) "Mama Geña" gracias por el ejemplo de mujer fuerte, amorosa, emprendedora y sobretodo humilde, sé que es una energía más que cuida de mi vida.

MI HIJA:

Valentina, mi niña valiente, gracias por tus sonrisas, tu inocencia y compañía porque a través de ti veo la esperanza, la fuerza y el amor.

MIS HERMANAS Y HERMANOS:

Eugenia, Julio, Guillermo y Elvira por la complicidad, cariño y su apoyo en todo momento, que sus sueños se materialicen y nunca dejen de soñar. Les quiero.

MIS SOBRINOS:

Emilio y Roberto que su mundo esté lleno de alegría, gracias por ayudarme a ver el mundo desde sus ojos.

MIS AMIGAS Y AMIGOS:

La vida ha puesto en mi camino seres llenos de luz que han acompañado mi crecimiento personal y que con sus consejos, sonrisas y compañía se han convertido en hermanas y hermanos de vida.

AGRADECIMIENTOS

A: UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Por darme la oportunidad de culminar mis estudios y de esta manera contribuir a la construcción de un mejor país para las futuras generaciones.

ESCUELA DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS- CUM

Por los conocimientos adquiridos y compartidos y ser un lugar de crecimiento profesional y personal, en especial a la Licda. Suhelen Jiménez que me ayudó en esta última etapa.

COLECTIVO CAJA LÚDICA

A todas las y los lúdicos que desde el espacio que habitan han logrado transformarnos, llenar nuestras vidas de alegría y criterio, gracias por enseñarme otras formas de ver y sentir la vida.

CENTRO DE PRÁCTICA “EL INCIENSO”

Por haberme preparado para abordar la psicología desde lo real y tangible, por acompañar y aportar también en mi crecimiento personal y profesional. En especial a Herbert, María, Santiago, Mavis, Gaby, Byron, Carolina. A todas y todos los habitantes de la comunidad El Incienso.

FUNDACIÓN PAIZ

En especial al equipo de Acción Joven por el apoyo, consejos y motivación durante la última etapa.

ANAÍ ORTÍZ

Por el apoyo y paciencia durante este proceso, por la amistad y el cariño. Por ser un referente como mujer profesional comprometida en la construcción de mejores oportunidades para otras mujeres.

MARIO CONTRERAS

Por el apoyo y aportes durante este proceso, por la amistad y el acompañamiento.

ÍNDICE

Contenido	Pág.
Resumen	
Prólogo	
I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO	
1.1 Planteamiento del problema.....	6
1.2 Objetivos	8
1.3 Marco teórico	9
1.3.1 Antecedentes.....	9
1.3.2 Orígenes de la psicología comunitaria.....	12
1.3.3 Características iniciales de la Psicología Comunitaria desarrollada en América Latina.....	14
1.3.4 Arte.....	15
1.3.5 Psicología del Arte.....	16
1.3.6 Las mujeres y el arte.....	17
1.3.7 Lúdica.....	19
1.3.8 Sensibilización artística.....	25
1.3.9 Sensibilización artística desde Caja Lúdica.....	26
1.3.10 Metodología lúdica, acción, participación transformación – MLAPT-.....	27
II TÉCNICAS E INSTRUMENTOS	
2.1 Enfoque y modelo de investigación	29
2.2 Técnicas.....	29
2.2.1 Técnicas de muestreo.....	29
2.2.2. Técnicas de recolección de datos.....	30
2.2.2.1 Entrevista.....	30
2.2.2.2 Consentimiento informado.....	30
2.2.2.3 Grupo focal.....	31
2.2.3 Técnicas de análisis de datos.....	31

2.3 Instrumentos.....	31
2.2.1 Consentimiento informado.....	31
2.2.2 Entrevista.....	32
2.2.3 Grupo focal.....	32
2.4 Operacionalización de objetivos.....	33
III PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS	
3.1 Características del lugar y de la población.....	35
3.1.1 Características del lugar	35
3.1.2 Características de la muestra	35
3.2 Presentación y análisis de resultados	
3.2.1 Análisis cuantitativo de los impactos del arte y la lúdica	37
3.2.2 Análisis cualitativo de los impactos del arte y la lúdica	42
3.3 Análisis general	
3.2.1 La transformación del ser	50
3.2.2 La transformación de la familia	57
3.2.3 Pedagogía para la transformación social y comunitaria	61
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	
4.1 Conclusiones.....	70
4.2 Recomendaciones.....	72
Bibliografía.....	73
Anexos	
Consentimiento informado	77
Entrevista	78
Entrevista a grupo focal	81

RESUMEN

Las expresiones artísticas y la lúdica como herramientas para la transformación individual y social de las mujeres

Sofía Margarita del Rosario Angel Dávila

El objetivo general de la investigación, describió la utilidad de las expresiones artísticas y lúdicas en la transformación individual, social y comunitaria de las mujeres que integran la Asociación Caja Lúdica. Las mujeres se acercan a los procesos que el Colectivo Caja Lúdica desarrolla por ser un espacio creativo, formativo, de libertad y confianza que abre espacios de autoconocimiento para ellas.

La investigación es de tipo cualitativa interpretativa, los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron: observación, entrevistas y grupo focal. Se realizó el trabajo con una muestra de 20 mujeres, quienes han tenido un acercamiento a las metodologías lúdicas artísticas. Las jóvenes estaban comprendidas entre las edades de 15 a 35 años. Las entrevistadas eran integrantes del colectivo Caja Lúdica.

En conclusión las mujeres que se han vinculado a los procesos artísticos y lúdicos se muestran más conscientes de sus realidades practicando formas creativas para resolución de conflictos, brindan a sus hijas e hijos mayor libertad de expresión promoviendo la confianza y respeto a las y los otros. Han roto los paradigmas de relaciones entre hombres y mujeres logrando entornos con niveles igualitarios y armoniosos. El arte y la lúdica sirven como medio para que las personas entren en contacto con nuevas conciencias de sí y se relacionen mejor.

PRÓLOGO

“El arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma”.

Bertolt Brecht

El análisis de la utilización de las expresiones artísticas y la lúdica en procesos de formación y de incidencia; y su vinculación con la transformación individual, social y comunitaria de las mujeres se realiza con el fin de dar a conocer la importancia que las metodologías artísticas tienen en la vida social y comunitaria de las mujeres que se han vinculado en estos procesos.

Partiendo desde una narrativa en primera persona, y desde sus propias experiencias, cómo los procesos de subjetivación y conocimiento de su individual historicidad y percibir el entorno permiten potencializar su quehacer cotidiano en mejores prácticas para la transformación en diferentes ámbitos sociales

A partir de la experiencia propia, se considera importante destacar y compartir cómo las expresiones artísticas y la lúdica pueden provocar en las mujeres un cambio desde su autoconocimiento para potenciar sus capacidades en diversos ámbitos sociales. Esta investigación a nivel psicosocial propone focalizar multidimensionalmente la importancia de investigar los beneficios en el ámbito social en donde las mujeres tienen acercamientos con el arte y la lúdica, y además pretende dar a conocer como estos elementos pueden ser utilizados para el trabajo comunitario sin importar género, idioma o condición social, ya que es a través de las emociones y el cuerpo que se transmiten los conocimientos de manera creativa.

El objetivo general de la investigación consistió en describir cómo la utilización de las expresiones artísticas y la lúdica pueden provocar en las

mujeres un cambio desde su autoconocimiento para potenciar sus capacidades en diversos ámbitos sociales. Los objetivos específicos se plantean así: Identificar qué es lo que inicialmente motiva a las mujeres a participar en procesos artísticos y lúdicos, identificar cambios a nivel individual y social que han presentado las mujeres a partir de su vinculación a los procesos de Caja Lúdica, mencionar cómo este acercamiento a las expresiones artísticas y la lúdica ha ayudado a fortalecer su trabajo en comunidades y describir cómo las herramientas lúdicas y artísticas fortalecen el trabajo comunitario.

La motivación principal para esta investigación surge a partir del trabajo realizado durante 9 años en Caja Lúdica y ser testigo, colaboradora y una de las beneficiarias directas del trabajo con el arte y la lúdica, creyendo que estas herramientas son una alternativa positiva para el trabajo psicosocial. La muestra con la que se trabajó estuvo constituida por 20 mujeres entre 15 y 35 años que estuvieron o están formando parte de los procesos artísticos y lúdicos que la organización lleva a cabo en diferentes sectores del país sin importar el nivel educativo o social de las mujeres. La ejecución del proyecto se realizó durante los meses entre febrero y agosto del año 2015 en Caja Lúdica.

Una de las limitaciones durante el proceso, fue la concertación de las entrevistas, debido a que la mayoría de las jóvenes entrevistadas tenían compromiso de estudio o bien compromisos laborales en las comunidades donde se llevan a cabo los procesos artísticos y lúdicos. Otra situación que merece reflexión y espacio es que faltó la opinión de los hombres involucrados en los procesos artísticos y lúdicos, y como investigadora pude notar que ellos también han cambiado sus formas de relacionamiento con sus compañeras y parejas sentimentales, contribuyendo esto a ambientes más igualitarios y armónicos.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO

1.1 Planteamiento del problema

De acuerdo a las proyecciones de población realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas – INE - al 30 de Junio de 2012, Guatemala cuenta con una población equivalente a 15, 073,375 de habitantes. Del total de la población, 48.8% son hombres y 51.2% son mujeres¹ .

Al igual que en otros países de América Latina condición, situación y posición de las mujeres en Guatemala están determinadas por relaciones sociales, políticas, económicas y modelos culturales que reproducen desigualdades, inequidades y jerarquías que son producto de un proceso histórico que remite a esquemas, normas y prácticas que han perfilado los papeles asignados a las mujeres y a los hombres en la sociedad y que da como resultado, una situación sistemática de desventaja para las mujeres² .

Es por esa razón que actualmente se busca priorizar la participación de las mujeres ya que esta población se ve relegada al hogar y no se le dan más opciones en donde poder desempeñarse, provocando la repetición de patrones que responden a contextos distintos que reinstituyen al reproducirlos y que impiden el desarrollo individual y comunitario, generando un estancamiento en el desarrollo pleno de sus condiciones actuales que repercuten en sus relaciones dimensionalmente.

---

¹Instituto Nacional de Estadística, *Caracterización estadística República de Guatemala*, 2013. Pp. 13

² Secretaría de Planificación y Programación. Guatemala, SEGEPLAN, 2010, pp. 6

A través de la participación en los diferentes procesos lúdicos y artísticos que la Asociación Civil Caja Lúdica lleva a cabo en diversos sectores, fue evidente que la metodología que utilizan propicia la transformación positiva en mujeres que impacta también a nivel familiar y comunitario. Es por eso que nace el interés en dar a conocer cómo la lúdica y las expresiones artísticas son herramientas importantes para trabajar conjuntamente en redes comunitarias y territoriales amplias que aporten en su propio desarrollo personal que se evidencie en acciones sociales que produzcan cambios.

Esta investigación se planteó el objetivo de describir la utilidad de las expresiones artísticas y la lúdica en su transformación a nivel individual, comunitario y social de las mujeres que integran la Asociación Caja Lúdica, así como identificar ¿Cuáles son las motivaciones en mujeres para participar en procesos artísticos y lúdicos?, evidenciar ¿Cuáles son los cambios a nivel individual y social que presentan las mujeres a partir de su vinculación a los procesos artísticos de Caja Lúdica?

Se busca dar a conocer la relevancia que tienen las expresiones artísticas y la lúdica, poco conocidas como herramientas para el trabajo con mujeres y comunitario, surgiendo así la pregunta de ¿Qué cambios positivos, a partir del acercamiento a las expresiones artísticas y la lúdica han provocado a nivel familiar y en entornos comunitarios?

Se realizó la investigación con mujeres entre 16 y 35 años que participan de los procesos artísticos y lúdicos que el colectivo Caja Lúdica lleva a cabo en diversos departamentos del país.

1.2. Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Describir la utilidad de las expresiones artísticas y la lúdica en su transformación a nivel individual, social y comunitario de las mujeres que integran la Asociación Caja Lúdica.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Identificar las motivaciones en mujeres para participar en procesos artísticos y lúdicos.
- Evidenciar cambios a nivel individual y social que han presentado las mujeres a partir de su vinculación a los procesos artísticos de Caja Lúdica.
- Mencionar cambios positivos que el acercamiento a las expresiones artísticas y la lúdica han provocado a nivel familiar.
- Describir el efecto que posee la participación de las mujeres en procesos de expresión artística y lúdica en entornos comunitarios.

1.3 Marco teórico

1.3.1 Antecedentes

En la Escuela de Ciencias psicológicas de la Universidad de San Carlos se han realizado previamente investigaciones enfocadas al abordaje de las técnicas artísticas y lúdicas entre las cuales se puede mencionar las siguientes:

La autora Marta Julia Silva Morales de la investigación *“La importancia del tratamiento de Ludoterapia en Niños Agresivos”*, realizada en el año 1983, con el objetivo de Determinar en qué medida el niño agresivo ha tenido oportunidad de desarrollarse a través del juego, utilizó las técnicas e instrumentos: Observación y Entrevista, concluye: *“la agresividad manifestada por los niños, puede ser minimizada por medio del tratamiento lúdico”* y recomienda: *“A los futuros compañeros investigadores que proporcionen orientación adecuada y constante a los padres de familia, logrando así motivarlos para que puedan comprender el verdadero valor del juego, y de esta manera ayudar a los niños a que tengan una mejor relación en su medio familiar y social; y a futuros investigadores para que se interesen y profundice más en el estudio de la ludoterapia.*

El autor Herbert Dreser González Álvarez de la investigación titulada *“La descarga emocional a través del arte”*, realizada en el año 1988, con el objetivo de dar a conocer la dinámica del canto como terapia, por ser uno de los valores humanos que ayuda a formar al individuo integralmente. Utilizó las técnicas instrumentos: la observación no sistémica, entrevista dirigidas y cuestionarios, concluyendo que: Se acepta la hipótesis de investigación que dice: *“El cantante como artista descarga sus emociones a través del canto y el mismo le permite autor realizarse”* y recomienda: *Que se revisen los fines de la educación estética,*

con el propósito de adecuarlas a las necesidades de los educandos en todos los niveles.

El autor Adriano Ernesto Yam Domínguez de la investigación *“Psicopatología y su relación con el arte”* realizada en el año 1995, con el objetivo de identificar que hay una relación observable entre la expresión artística del paciente y la concepción psicopatológica del artista, utilizó las técnicas e instrumentos de muestreo, recolección de datos y análisis estadístico; concluye que: *“La hipótesis general de investigación que planteaba una relación observable entre la expresión artística del paciente y la concepción psicopatológica del artista queda objetivamente comprobada con los resultados obtenidos y el análisis inferencial aplicado”* y recomienda: *“Una investigación que persiga el objetivo principal de evaluar, conocer y reconocer los elementos psicológicos y sociales que se reproducen en los trabajos artísticos de artistas nacionales.”*

La autora Aura Sosa Herrera de Escobar de la investigación titulada *“Actividad Lúdica para mejorar el aprendizaje”* realizada en el año 1995, con el objetivo de: *“Determinar si la actividad lúdica dentro del programa educativo del nivel primario es eficiente para un mejor aprendizaje, en las niñas de segundo grado de la escuela Estado de Israel, zona 5 de Mixco”*, utilizó las técnicas e instrumentos: muestreo, recolección de datos y análisis estadístico de los datos, concluye: *“El juego es indispensable para el niño, el cual no es utilizado adecuadamente en el nivel de educación primario”* y recomienda: *“Que las maestras de educación primaria utilicen el juego como método de enseñanza – aprendizaje para mejorar el rendimiento escolar de sus alumnos.”*

Las autoras Johanna Verónica Leiva Villatoro, Gloria Anabella Reyes Gómez de la investigación titulada *“El juego libre tradicional y su influencia en la expresión corporal afectiva”* realizada en el años 2002, utilizaron las técnicas e

instrumentos: Observación, entrevista dirigida a niños, entrevistas a padres, método de muestreo y talleres a niños, padres y maestros, concluyen que: *“El juego libre tradicional contribuye en la expresión corporal afectiva en niños y niñas”* y recomiendan: *“La utilización del juego libre tradicional en las prácticas psicológicas de la carrera de psicología pues brinda identidad, cultura y valores éticos guatemaltecos.”*

Las autoras Ana Lucrecia Gutiérrez / Oriana Álvarez de León de la investigación titulada *“Aporte del arte terapia para la auto motivación de las mujeres entre 15 a 40 años de edad que asisten al curso de manualidades en el Centro de Capacitación para la Mujer San Vicente de Paul”*, realizada en el año 2011, con el objetivo de: *“Determinar cómo contribuye el arte en la automotivación de las mujeres que asiste al centro de capacitación San Vicente de Paul y la estimulación de un comportamiento positivo a través del Arte Terapia”*, utilizaron las técnicas e instrumentos: selección de la muestra, observación, entrevista no estructurada, testimonio, talleres, concluyen que: *“El arte es un medio muy importante donde la persona expresa sus sentimientos y emociones, utilizado como un medio terapéutico ya que a través de este, muchas personas encuentran refugio y consuelo ante los problemas que le aquejan”* y recomiendan: *“Es importante dar a conocer el valor que tiene el arte y como éste puede ser utilizado como una herramienta terapéutica para tratar a un paciente, ya que a través de ello puede expresar muchas emociones, sentimientos etc.”*

La autora Lesly Ivette Cajas Flores de la investigación titulada *“Efectividad de la Terapia lúdica para el mejoramiento del auto concepto en ancianas autovalentes institucionalizadas del Asilo San Vicente de Paul”* realizada en el año 2010, con el objetivo de: *“Brindarle al Asilo, una herramienta que sea aplicable con la mayoría de la población residente, cuyo beneficio será observado en la mejora de su autoconcepto y en su calidad de vida realizando actividades que logren*

distraerlas y mostrando interés en realizarlas”, utilizó las técnicas e instrumentos: observación, entrevista y Test de la Figura Humana, concluye que: “Se comprobó la efectividad de la Terapia Lúdica aplicada en ancianas autovalentes institucionalizadas en el Hogar San Vicente de Paul”, recomienda: “Incluir dentro de la formación académica anual que integre un programa en el cual sean estudiadas las principales terapias expresivas y su aplicación con la diversa población.”

1.3.2 Orígenes de la psicología comunitaria

Durante los años sesenta y setenta del siglo XX se produce una serie de movimientos sociales que difunden ideas políticas y económicas -entre ellas, la teoría de la dependencia- que influyen sobre los modos de hacer y de pensar en las ciencias sociales. En la psicología tales ideas producen un vuelco hacia una concepción de la disciplina centrada en los grupos sociales, en la sociedad y en los individuos que la integran -entendiendo al sujeto humano como un ser activo, dinámico, constructor de su realidad-, así como en sus necesidades y expectativas; hacia una concepción distinta de la salud y de la enfermedad y, sobre todo, del modo de aproximarse a su consideración y tratamiento por los psicólogos³

Esta tendencia responde a un movimiento de las ciencias sociales y humanas que, en América Latina, a fines de los años cincuenta, había comenzado a producir una sociología comprometida, militante, dirigida fundamentalmente a los oprimidos, a los menesterosos, en sociedades donde la desigualdad, en lugar de desaparecer en virtud del desarrollo, se hacía cada vez más extrema. A su vez, en el campo de la psicología, el énfasis en lo individual (aun dentro del campo

---

³Montero, Maritza. *Introducción A La Psicología Comunitaria. Desarrollo, Conceptos Y Procesos*. Buenos Aires, Argentina, Editorial Paidós. 2004. Pp. 19

psicosocial), la visión del sujeto pasivo, receptor de acciones o productor de respuestas dirigidas, predeterminadas, no generador de acción, difícilmente permitían hacer un aporte efectivo a la solución de problemas urgentes de las sociedades en las cuales se la utilizaba.

El propósito de la Psicología Social en América Latina ha sido el enfrentar los problemas sociales partiendo de una realidad vivida por todas y todos “el subdesarrollo” y las conductas de individuos, grupos y sociedades que son generadas por esta condición social, no tratando de minimizar la problemática sino más bien poder desde lo individual afectar lo social y así poder generar cambios sustanciales en la comunidad.

“La psicología Social Comunitaria o Psicología Comunitaria, denominación cada vez más popular, es una de las ramas más recientes de la psicología. Su carácter novedoso es responsable de la confusión y ambigüedad que todavía imperan respecto de su denominación, objeto y métodos; lo cual obviamente es un signo no sólo de su juventud, sino además de ser una rama en período de formación, que sin embargo ya tiene pretensiones de autonomía. Se habla de ellos como de una nueva disciplina, si bien se indica siempre su basamento psicosocial, así como su uso de procedimientos, técnicas, instrumentos y métodos provenientes de la Psicología Social”⁴.

Esta nueva rama de la psicología, es una herramienta fundamental ya que su fin es fortalecer lo comunitario para que de esta manera las mujeres y hombres puedan percatarse de su realidad partiendo de sus problemáticas para que se

---

⁴Montero, Maritza, La psicología Comunitaria: Orígenes, Principios Y Fundamentos Teóricos, Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 16, núm. 3, 1984, pp. 387-400, Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Bogotá, Colombia.

generen procesos, investigaciones y proyectos que puedan ser en beneficio de su comunidad y por consiguiente de ellos y ellas mismas.

Una psicología comunitaria con tal orientación debería concentrar sus esfuerzos en lograr ese cambio en el foco de control, lo que acarrearía cambios conductuales y actitudinales, a la vez que transformaría los factores estructurales.

1.3.3 Características iniciales de la Psicología Comunitaria desarrollada en América latina

La Psicología Social Comunitaria es generadora de prácticas que buscan la transformación partiendo de las problemáticas a las cuales se ven enfrentados hombres y mujeres; y que con la metodología que se plantea se hacen partícipes del cambio en sus comunidades comenzando por cambios personales que logran trascender hacia la comunidad.

En este camino de encontrar las mejores maneras en el abordaje y concientización de las problemáticas sociales se ha recurrido a métodos y herramientas alternativas que nos permitan mejorar el acercamiento de las mujeres y hombres a otras realidades acá es donde van surgiendo: el Teatro del Oprimido, cómo una herramienta para el abordaje de problemáticas que afectan a la comunidad, también la Arte terapia, cómo una metodología en la que se pueden utilizar diversas ramas artísticas para sensibilizar y evidenciar las emociones más arraigadas con las y los hombres de diferentes sectores.

1.3.4 Arte

“El arte (del lat. ars, artis, y este calco del gr. τέχνη) es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, a través del cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos”⁵. El arte ha estado presente desde los inicios de la conciencia del ser humano, muchas tribus y poblaciones antiguas representaban sus opiniones, sentimientos y problemáticas a través de alguna expresión artística, es así como fue surgiendo: el teatro, la danza, la música, escultura y pintura, tratando de plasmar los sentimientos y emociones de sus autoras y autores. Se suele considerar que con la aparición del Homo sapiens el arte tuvo en principio una función ritual, mágica o religiosa (arte paleolítico), pero esa función cambió con la evolución del ser humano, adquiriendo un componente estético y una función social, pedagógica, mercantil o simplemente ornamental.⁶

La creación artística y el acercamiento a la lúdica se consideran como algo fundamental en la vida de mujeres y hombres ya que es una necesidad tanto como comer y dormir, desde niñas y niños vamos jugando roles, dentro del juego expresamos también nuestras emociones, es por eso que también utilizamos este tipo de metodología para el trabajo con niñas y niños dentro del área clínica en psicología.

A pesar de que el Arte ha estado presente en el desarrollo de la humanidad, se ha ido cerrando también el espacio a las raíces del arte (expresar inconformidad

---

⁵ Diccionario De La Lengua Española (Vigésima Segunda Edición), Real Academia Española, 2001.

⁶ Ibiem

con el sector político, denunciar injusticias, etc.); se nos enseña que el arte es solamente la Danza, Teatro y Conciertos llamados Bellas Artes, es por eso que surge también la necesidad de recuperar espacios de incidencia política se puede mencionar como ejemplo el Teatro del Oprimido, que cuenta con varias herramientas que nos ayudan a poder enfrentar conflictos comunitarios, la Metodología Lúdica en donde a través del juego se encuentran formas de abordaje y aprendizaje, esta metodología incluso es utilizada en el sector educativo para facilitar el aprendizaje de niñas y niños.

“El arte es expresión de una de las capacidades más asombrosas del ser humano; la capacidad de trascender todo el conjunto de condiciones objetivas que le rodean, favoreciendo alternativas de acción que conducen a nuevas opciones para el desarrollo humano. El desarrollo humano no se produce por las alternativas objetivas que aparentemente lo definen, sino por opciones de producción subjetiva imposibles de ser reguladas desde fuera de la propia dinámica en que se engendran, de lo cual el arte es una excelente expresión”⁷.

Así como el arte también el juego es una herramienta necesaria para el trabajo dentro de la comunidad, no solamente como un medio de entretenimiento y relajación sino también una herramienta alternativa eficiente para el abordaje de temáticas que afectan a las comunidades.

1.3.5 Psicología del Arte

La vinculación entre la Psicología del arte con las disciplinas mencionadas muestran la necesidad de un trabajo interdisciplinario. En la formación del psicólogo profesional es importante y trascendente tener la posibilidad de conocer

---

⁷ González Rey, Fernando Luis. *Psicología Y Arte: Razones Teóricas Y Epistemológicas De Un Desencuentro*. Tesis Psicológica, Núm. 3, Colombia. Fundación Universitaria Los Libertadores, 2008, pp. 140-159.

y analizar la conducta desde un marco histórico, creativo y de desarrollo humano, lo que el estudio del arte desde las teorías psicológicas nos proporciona. Por lo que esta materia tiene el propósito de plantear competencias propias del psicólogo para la formación general de su actividad en cualquier área laboral.

La psicología del arte además de ser un campo nuevo en muchos países trata de elaborar teorías acerca tanto de la actividad creativa como de la perceptiva, utilizando los conceptos y principios en uso de la psicología científica.

Una de las principales cuestiones que la Psicología del Arte se plantea es el hecho de si el gusto individual es lo suficientemente inconcluso como para no permitir el desarrollo de la misma⁸.

Se puede agregar que durante los primeros años en que las mujeres buscaban un lugar dentro de la sociedad lo hicieron a través de la escritura y el baile (el primero utilizando seudónimos debido a la discriminación por la cual pasaban) de esta cuenta se pueden mencionar a mujeres artistas que en la actualidad son ejemplo de lucha y sensibilidad.

1.3.6 La Mujeres y el Arte

Hablar de visualización en la obra artística, proponer una relación equitativa entre varón y mujer y reflexionar sobre la conformación de la identidad de cada uno, conduce al tema de la corporeidad y del espacio.

Es necesario superar la visión tradicional del cuerpo representado como algo fijo, pictórico enmarcado o sustraído del proceso de la representación. El

---

⁸Vygotsky, Lev. *Psicología Del Arte* Volumen 124. Paidós, 2006. Pp23.

cuerpo construye paisaje y escenario en la forma como produce obra de arte, la acoge u ocupa un determinado espacio, a la manera de entidad materializada (más allá de la oposición entre espíritu y materia).

La obra de arte afecta la corporeidad afirmando al sujeto que la hace propia o la rechaza; construye maneras de ser, de actuar y de estar en el mundo; organiza y disciplina los cuerpos, a través de la luz, el color, la forma, el movimiento; provee de sentimientos, sensaciones, afectos. La pintura, los espacios de la casa, de la ciudad, dejan huella en el cuerpo y están presentes en nuestra interioridad en la medida en que la relación con el afuera se hace interna y determina la relación con nosotros mismos.

Para desarrollar el tema de la visualización a la mujer en el arte, es fundamental repasar la manera como ha sido tratada en su corporeidad, aunque esta reflexión esté sobre codificada por factores de nuestro presente.

En cuanto a la naturalidad de la representación de los vicios en la mujer “*En el inconsciente colectivo masculino el arquetipo Eva-pecado, ha sido una constante demasiado asumida para que la mirada se interrogase ante las miles y miles de palabras e imágenes del mito, para que el pensamiento se cuestionara la verdad de las mismas.*”⁹

Pero, ¿qué decir de la mujer que es representada? Se contempla a sí misma cuando se la mira, atiende a la complacencia masculina ocupada en el modo de aparecer bajo la mirada supervisora que la sociedad le ofrece. La utilización de la amante para representaciones de tipo erótico o religioso, fue frecuente en la pintura. Se encuentra a Caravaggio, quien recurrió a su amante

---

⁹Bornay, Ericka, *Mujeres De La Biblia En La Pintura Del Barroco*, Cátedra, Madrid, 1999, p.12.

Magdalena Antognetti para representar la Madonna de los palafreneros y la Madona de los peregrinos¹⁰.

Llegar a expresar el ser de la mujer a través del arte es medio activo para propagar otras libertades e identidades a través de la materia que se convierte en soporte de experiencias universales trascendentales, más allá de crear obras elitistas o solamente funcionales, representaciones que traen.

Dentro de este historial en donde a la mujer se le había dado el papel de “modelo” en el arte se menciona a mujeres como Frida Kahlo, que plasmó sus emociones y sentimientos a través de sus cuadros que representan cada una de las etapas en las cuales se vio más vulnerable, lo cual le sirvió para afianzar su confianza y autoestima.

1.3.7 Lúdica

“La Lúdica creativa es el estado inherente a la naturaleza humana, que pone en movimiento las diferentes dimensiones del ser: lo físico, lo espiritual y lo cognitivo y prepara al individuo para recrear y transformar su vida, su realidad, y expresarse de manera libre, crítica, propositiva y placentera.”¹¹

La lúdica como experiencia cultural es una actitud, una predisposición del ser frente a la cotidianidad, es una forma de estar en la vida, de relacionarse con ella, tratando de distensionar el cuerpo, la mente y los pensamientos, la lúdica puede llevarse a cabo de maneras simbólicas e imaginarias como el juego, el sentido del humor, la escritura, el arte, el descanso, la estética, el baile, el amor,

---

¹⁰Ibíd.

¹¹Caja Lúdica, Asociación. *Plan Estratégico Institucional*, Guatemala, Asociación Caja Lúdica, 2007. Pp. 16

el afecto. De manera aclaratoria se puede decir que la lúdica busca satisfacerse a sí mismo, estar contento con el ser. Es en este sentido, que la mayoría de los juegos son lúdicos, pero la lúdica no sólo se reduce a la pragmática del juego.

Por otra parte, se podría afirmar que la lúdica no es un estado, sino que es toda la existencia humana, ya que a través de los comportamientos lúdicos el ser humano encuentra sentido a la vida, construyendo cultura y conocimiento. Es así, como las manifestaciones más altas de la condición humana, como la moral. La ética, la estética y la sexualidad, necesitan de la lúdica y el juego, como experiencia cultural. De esta forma, se podrán compartir en un determinado contexto, saberes, conocimientos, significaciones, valores, identidades, que permitan a los humanos construir un campo de relaciones e interrelaciones, es decir, una cultura de la convivencia, para sobrevivir como especie pensante.

“La lúdica al igual que el juego, son predisposiciones humanas inseparables de lo imaginario, de lo simbólico, de lo fantástico, que se encargan de producir representaciones simbólicas, de carácter colectivo, que de una u otra forma se encuentra directamente relacionadas con los sueños. De esta forma natural y espontánea se regula nuestra vida psíquica, y a la vez se origina todo ese arenal de fantasías creadoras, las cuales son las que nos permiten crear lúdicamente nuevos seres fantásticos en el juego, al igual que también permite crear nuevos conocimientos, cuando la lúdica a través del pensamiento metafórico, hace evolucionar la ciencia”¹².

Para entender la lúdica y el juego, es necesario, apartarnos de la teorías conductistas – positivistas, las cuales para explicar el comportamiento lúdico solo lo hacen desde lo didáctico, lo observable, lo mensurable. Por otra parte, también

---

¹²Jiménez, Carlos Alberto. La inteligencia lúdica: juegos y neuropedagogía en tiempos de transformación. Coop. Editorial Magisterio. Año 2005. Pp. 134

se debe comprender las teorías del psicoanálisis, que estudian el juego desde los problemas de la interioridad, del deseo, del inconsciente o desde su simbolismo.

Para comprender el juego es necesario construir una teoría integral de juego que afronte el entramado de las interacciones y de las contradicciones que tiene los enfoques conductuales, intencionales, sociales y culturales, que abordan la problemática del juego. Se vea donde se vea, desde el empirismo hasta la Psicología, el Psicoanálisis, la filosofía, la antropología, la sociología, notamos un continuo despliegue de enfoques verdaderos, pero parciales, en los cuales existen diferencias, similitudes y solapamientos, que se hacen necesarios cartografiar para compararlos y contrastarlos.

El juego es un dispositivo social y cultural que tienen los seres humanos para que la vida mental y corporal este siempre en movimiento. Un buen juego permite que se produzcan lecturas de diferentes maneras y de esa forma el niño, el joven y el adulto, entran al mundo de la libertad. De cualquier modo, el juego es un acto libertario que conduce a la felicidad y a la creatividad, como impulsos vitales básicos, que caracterizan al ser humano.

Es propio del ser humano, es una acción lúdica y libre que rompe las normas establecidas; es un gratificador de necesidades humanas fundamentales que abarca las dimensiones individuales y colectivas. Es la base principal del desarrollo afectivo y emocional, el principio de todo descubrimiento y creación.

El juego es una forma de pertenecer, de abrirse y relacionarse con el mundo de manera placentera¹³, tiene alcance en los planos cultural, social y político. Existen muchas teorías alrededor del concepto de juego, ya que de su estudio se

---

¹³Escobar, Julia. *Módulo Educación Lúdica Basada en el Arte*. Guatemala, Ministerio de Educación, Guatemala, 2007, pp. 10.

han ocupado psicólogos, filósofos, antropólogos, sociólogos, historiadores, etc. Cada teórico ha abordado el concepto desde el dominio experiencial de su disciplina o ciencia implicada, pero desde visiones monológicas y reduccionistas, las cuales no abordan la globalidad o la integralidad del juego. También se hace desde visiones holísticas, las cuales no tienen en cuenta las especificidades y las particularidades.

En los procesos de desarrollo psicosocial, es un hecho evidente que los pensamientos metafóricos se viven con mayor intensidad en los niños pequeños; a medida que van creciendo se convierte, en algunos arte y creatividad expresada en multiplicidad de formas artísticas (pintura, música, poesía, entre otras). Muchos adultos niegan su existencia, sin comprender que tanto a nivel filogenético como ontogenético llevamos por dentro un niño que en muchas oportunidades hace estragos a nivel del inconsciente, como una misma negación de lo consciente.

La metáfora nace en el mundo de los sueños, donde se originan los símbolos. Lo único que hace el cerebro es un proceso de transformación simbólica llena de acciones, personajes y dichos. Para Freud, el trabajo del sueño es esencialmente metafórico. En este sentido, cae por su propio peso teórico la visión simplista de interpretar los sueños sólo como símbolos oníricos.

El capital cultural lúdico adquirido en su desarrollo le permite al ser humano la capacidad de soñar, de imaginar, de fantasear a través de la metáfora. En otras palabras, de jugar con el lenguaje, como lo hace el arte y la poesía.

Para comprender la complejidad humana de los ciudadanos y construir una nueva ciudad, es fundamental crear una ciudad inteligente, lúdica, lectora y escritora, que tenga como fundamento o principio rector la construcción de un nuevo pensamiento de carácter, racional, reflexivo y crítico, cuyos principios

filosóficos y políticos se construyan desde la familia, la escuela y las universidades. Un proyecto de ciudad lúdica e inteligente, significa comenzar a interrogarse desde las diferentes disciplinas, desde los diferentes territorios culturales que atraviesan la ciudad, desde la educación, desde las teorías del caos, desde los enfoques deterministas del conocimiento, desde lo simbólico, desde los desarreglos, las opacidades, las pugnas, los conflictos, las resistencias, los destiempos, los intersticios, las inercias y todas aquellas posibles brechas interrelacionadas que se pueden analizar desde una visión holística para poder establecer y leer las nuevas relaciones de la ciudad lúdica, como generadora de centralidad o de centro de lo urbano.

Los centros lúdicos como punto de relaciones y de agrupamientos, en las ciudades, se encuentra legitimado e institucionalizado ante todo por niños, jóvenes y adolescentes y aún por parte de los adultos que se apropian de todos los espacios de la ciudad, de sus calles, de sus esquinas, de sus parques para jugar, para soñar, para enamorarse, para negociar sentidos, para interactuar y construir interacciones y afectaciones que permitirán contribuir a la reconstrucción del sentido de identidad que necesitan nuestras ciudades. Roland Barthes, resume así lo expresado: “todo lo que no es centro es precisamente lo que no es el espacio lúdico”

Cumple una serie de características distintivas capaces de convertirla, desde el punto de vista del que juega, en una forma única de entender la realidad: Libre y voluntaria. A nadie se le puede forzar a jugar puesto que la obligatoriedad implica disgusto y el juego es incompatible con cualquier forma de imposición.

No se puede jugar sin el deseo o el placer derivado de su práctica: quien juega por mandato está haciendo otra cosa sin querer. Divertida, placentera y/o satisfactoria para el jugador en términos generales. El juego implica risa, disfrute,

un sentimiento placentero. En el juego asumido a conciencia no caben ni el aburrimiento ni la insatisfacción.

Gratuita e improductiva en su esencia. Se juega porque sí, por el puro y único placer de jugar. En el juego no se pretende nada, no valen las segundas intenciones. En este sentido deben diferenciarse las reglas del juego (finalidad intrínseca) de la búsqueda de objetivos externos al mismo. Lo verdaderamente significativo es el proceso, no la meta final.

Para el verdadero jugador ganar o perder es intrascendente, carece de importancia participativa y que implica cierto grado de comunicación entre los jugadores. En el juego destaca ante todo su dimensión social, participativa, comunicativa. Todo juego invita al encuentro y a la complicidad. Los juegos más interesantes son aquéllos que se comparte con gente afín. El que juega con nosotros es ya un amigo.

Según la UNESCO: “jugar es necesario para el correcto desarrollo infantil, estando especialmente relacionado con los procesos de mielinización y osificación que se producen en los primeros 7 años de vida. Es decir, con el proceso de desarrollo cognitivo y físico. Los diferentes estudiosos del juego apuntan a la incidencia del juego en diferentes ámbitos del desarrollo: motor, cognitivo, afectivo, social y de la personalidad”¹⁴.

Estos estudios nos invitan a valorar el juego como algo más que un entretenimiento infantil o un recurso didáctico, atendiendo a su sentido y valor para el desarrollo personal y grupal de los niños, a su valor educativo.

---

¹⁴UNESCO, página consultada: <http://www.unesco.org/new/es>, fecha de consulta: 10 de febrero de 2014

1.3.8 Sensibilización artística

Hablar de sensibilización artística resulta bastante complejo, ya que este término tiene diversas lecturas y suele aplicarse a actividades muy distintas unas de otras dentro del campo artístico.

La sensibilización artística, dentro del aspecto fisiológico, consiste en ofrecer diferentes estímulos sensoriales, para lograr que la percepción se haga consciente y que se aproveche lo que cada órgano de los sentidos aporta para la adquisición de una experiencia que se convertirá en vivencia, luego de ser trabajada adecuadamente.

Es necesario que una experiencia dentro de la sensibilización artística, no se quede únicamente en el ámbito externo de los sentidos; por este motivo, el facilitador tendrá que proveer las herramientas necesarias para que una vivencia sensorial se convierta en una vivencia interior y así poder obtener el resultado deseado: el aprendizaje significativo donde: “...*las formas se hallan dictadas por sensaciones internas más que por observación externa...*”¹⁵

Habiendo mencionado la forma en que se es capaz de obtener sensaciones y procesarlas convirtiéndolas en sensibilización a nivel fisiológico, se puede revisar lo que es la sensación a nivel psicológico y cómo influye en nuestra mente.

Los psicólogos integran la sensación al proceso perceptivo formando todo él una unidad. “... *toda función psíquica se desarrolla apoyándose en una función corporal cuyo funcionamiento transpone al plano mental...*”¹⁶

---

¹⁵Sir Read, Herbert Edward Read, *Imagen E Idea: La Función del Arte En El Desarrollo de La Conciencia Humana*. México, Fondo de Cultura Económica. 1985

¹⁶Anzieu, Didier. *El Pensar: Del Yo-Piel Al Yo-Pensante*, Biblioteca Nueva, 1995

El análisis nos lleva a entender que la sensibilización artística es un proceso por medio del cual somos capaces de tomar conciencia de nuestras sensaciones, emociones y sentimientos a través de la ejecución de ejercicios y actividades que nos permiten despertar nuestra percepción sensorial y, mediante una catarsis, poder acceder a nuestro interior encontrando experiencias que seamos capaces de extraer, volcándolas al exterior y convirtiéndolas en una manifestación artística.

1.3.9 Sensibilización Artística desde Caja Lúdica

Es el Componente básico del programa de formación, donde se privilegia la apertura de espacios alternativos de encuentro e intercambio en pueblos, aldeas, barrios, asentamientos y colonias, donde la niñez y la juventud, grupos educativos, artísticos y culturales y comunidad en general, pueden tener un acercamiento a las diferentes expresiones artísticas de manera gratuita, libre y voluntaria¹⁷. Se realizan talleres de respiración, yoga, expresión corporal, percusión, teatro, memoria histórica, sexualidad, recreación... elementos que posibilita a los participantes el reencuentro con su propio ser, con los otros y su entorno y la potenciación de sus capacidades creativas y artísticas.

La realización permanente de estos talleres de formación permite acercar la lúdica y el arte a las familias, a la escuela, a las comunidades en un clima de confianza, solidaridad y fraternidad. También posibilita la recreación de nuevos símbolos e imaginarios colectivos, donde el valor a la vida, el respeto y el ejercicio

---

¹⁷López, Fernando. Instrumentario guía de gestión y planificación estratégica orientada a impactos de Caja Lúdica. 2009-2013. Pp. 41

de los derechos humanos y por la diversidad cultural, se convierten en elementos vitales de convivencia.

Estos talleres son realizados por animadores Culturales y Gestores Culturales, Líderes de grupos artísticos comunitarios comprometidos en la multiplicación de la Metodología Lúdica, Acción, Participación, Transformación, donde se aprende jugando, se aprende viendo, se aprende haciendo ya que se parte del hacer para potenciar el ser.

La recuperación de los espacios públicos como lugares de comunicación, socialización e intercambio son otro aporte de este proceso ya que los talleres y las actividades artísticas se realizan en los lugares públicos de la comunidad, calles, aceras, patios de las escuelas, establos, corredores, casas de los participantes, donde la guerra generó temor y miedo, el arte y la lúdica permiten germinar propuestas humanizadoras donde el derecho al Arte y a la ternura se convierten en prácticas posibles para generar una cultura de paz. Caja lúdica viene implementando este proceso de formación desde el año 2000, en diferentes lugares del país con jóvenes, hombres y mujeres con un alto compromiso social quienes vienen coordinando grupos educativos, recreativos, artísticos y culturales en sus comunidades.

1.3.10 Metodología Lúdica, Acción, Participación Transformación

-MLAPT-

Esta metodología, contrariamente al depósito acrítico de contenidos basados en el modelo educativo tradicional basado en la subordinación, *“facilita que el joven trascienda las reglas existentes para proponer nuevos modelos de acción y pensamiento en espacios de creatividad, resignificación colectiva y convivencia humana. Potencia su capacidad de promover procesos de reconciliación, de*

organización solidaria, de acción y de gestión social y la capacidad de producir nuevos conocimientos, entre otros.”¹⁸

Este es el eje metodológico operativo que cruza la totalidad de los procesos, componentes y actividades del colectivo. Complementa y concuerda desde el ámbito operativo con la estrategia general *Lúdica Creativa, Arte y Cultura de Paz*, ya caracterizada, a partir de que diseña, incluye y socializa los distintos métodos para la formación integral, la sensibilización y la realización de actividades lúdico creativas en los diferentes niveles de acompañamiento. Su denominación Lúdica-Acción-Participación-Transformación, alude a la secuencia lógica de articulación operativa en los diversos programas y procesos que dan cuerpo en la práctica, a los preceptos de las áreas temáticas y las sub estrategias programáticas intermediadas en el ámbito estratégico conceptual ya descrito.

El abordaje psicológico comunitario utilizando herramientas alternativas como lo son el arte y la lúdica puede facilitar el trabajo ya que potencia la confianza en la otra generan un ambiente empático y de armonía.

Aún falta generar más conocimiento con respecto a la utilización del arte y la lúdica para el trabajo psicológico comunitario y es por eso que surge el interés en desarrollar esta investigación.

---

¹⁸Jiménez, Carlos Alberto. *Hacia la construcción del concepto de Lúdica*". lúdico@ulibrepei.edu.co. Fecha de consulta: 30 de enero de 2014.

CAPÍTULO II

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

2.1 Enfoque y modelo de investigación:

Las experiencias de investigación con mujeres en contextos artísticos y con instituciones como Caja Lúdica han mostrado que las técnicas e instrumentos tradicionales, que impliquen la medición cuantitativa, pueden arrojar resultados importantes. Sin embargo, para esta investigación se utilizó el enfoque cualitativo del modelo interpretativo, que permite acercarse a las motivaciones, significaciones e interacciones que las personas establecen con el mundo, así como la gestión personal con los grupos sociales desde un proceso comprensivo. Permitiendo así, la teorización a partir de las prácticas de las sujetas, acercándose desde herramientas como las entrevistas y grabaciones, a sus contextos, valoraciones e interpretaciones del mundo, para analizar y proponer desde sus perspectivas.

2.2. Técnicas

2.2.1 Técnica de muestreo

La Asociación Civil Caja Lúdica cuenta hasta el año 2014 con un aproximado de 180 mujeres participando en los procesos artísticos y lúdicos, se utilizó la técnica de muestreo intencional eligiendo a 20 mujeres bajo el criterio de inclusión y la observación, son jóvenes que han destacado en sus grupos artísticos por su trabajo comunitario y cambios actitudinales, comprendidas entre los 15 y 35 años de edad.

2.2.2. Técnicas de recolección de datos

2.2.2.1 Entrevista

- El objetivo de la entrevista era poder recabar información sobre cómo la lúdica y las expresiones artísticas han provocado cambios en la vida de las mujeres en los niveles: individual, familiar y comunitario.
- El lugar de entrevista fue la sede de la organización Caja Lúdica, dos de las entrevistas se realizaron vía Skype ya que las entrevistadas se encontraban fuera del país.
- Las entrevistas se realizaron entre los meses de febrero a agosto del año 2015
- Se utilizó una grabadora para poder documentar las respuestas que las mujeres proporcionaron debido a que la forma de aplicación fue verbal presencial aplicando así también la observación de cómo las mujeres reaccionaban a ciertas preguntas personales generando un clima de confianza que facilitó las respuestas que proporcionaron.

2.2.2.2 Consentimiento Informado

- Por medio de un consentimiento informado se les hizo saber a las entrevistadas que la información proporcionada sería confidencial y utilizada exclusivamente para fines de investigación.

2.2.2.3 Grupo Focal

- El objetivo de este instrumento fue respaldar los datos interpretados de las entrevistas que corresponden a los cambios, utilidad y efectividad que tienen las expresiones artísticas y la lúdica en el trabajo comunitario y en la vida de las mujeres involucradas en esos procesos.
- Se realizó en la sede de Caja Lúdica teniendo como participantes a hombres y mujeres que lideran y acompañan a grupos comunitarios que integran el trabajo artístico y lúdico que lleva a cabo la organización.

2.2.3 Técnicas de análisis de datos

Se realizó utilizando inicialmente la operacionalización de objetivos para realizar un diagnóstico comparativo con las respuestas que correspondían a los objetivos planteados para luego validarlos a través de una interpretación de los datos obtenidos de la observación, entrevista y discusión con el grupo focal.

2.3 Instrumentos

Los instrumentos utilizados fueron los siguientes:

2.3.1 Consentimiento Informado:

Fue utilizado como herramienta formal para guardar la confidencialidad de las participantes, basado en el principio de autonomía que vela por el derecho de las personas de participar en algún proceso solo con aceptación voluntaria de las mujeres participantes. El consentimiento informado se leyó al iniciar la

aplicación de cada entrevista en profundidad y se explicó a cada mujer entrevistada la finalidad de este instrumento. (Ver anexo 1)

2.3.2 Guión de la entrevista con una duración aproximada de 45 minutos:

Se utilizó guía de entrevista, durante el trabajo de campo, el cual consta de 22 preguntas divididas en 5 momentos, cada uno con el fin de abarcar las tres categorías a desarrollar. Se realizó la concertación de citas con las mujeres vía telefónica y verbalmente, la mayoría de entrevistas se realizaron en la sede de Caja Lúdica, excepto tres que fueron realizadas vía Skype, ya que se encontraban fuera del país. Durante la aplicación de las entrevistas las mujeres expresaron varias emociones, compartieron su experiencia de vida a partir de su acercamiento a la experiencia artística y lúdica y cómo han visto que beneficia a otras mujeres. (Ver anexo 2).

2.3.3 Guión de grupo focal:

Este ejercicio se realizó con parte del equipo de Caja Lúdica en el salón de ensayos de la oficina de la organización, el objetivo fue validar la información obtenida en las entrevistas y discutir sobre los hallazgos más relevantes encontrados durante el proceso de investigación. Otro de los objetivos del grupo focal fue conocer cómo cada una y uno ha vivenciado la experiencia del trabajo con metodologías lúdicas y artísticas en los diversos temas que tratan. (Ver anexo 3)

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE OBJETIVOS

Objetivo	Indicadores	Técnica
<p>Describir la utilidad de las expresiones artísticas y la lúdica en mujeres en su transformación a nivel individual, social y comunitario.</p>	<p>Diagnóstico Comparativo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apropiación • Cambios físicos, emocionales e intelectuales • Problemas o conflictos como mujer 	<p>Entrevista Momento 1 Preguntas de 1) a 4)</p>
<p>Identificar las motivaciones en mujeres para participar en procesos artísticos y lúdicos.</p>	<p>Transformación Individual</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confianza • Autoestima • Participación • Pensamiento crítico 	<p>Entrevista Momento 2 Preguntas de 5) a 7)</p>
<p>Evidenciar cambios a nivel individual y social que han presentado las mujeres a partir de su vinculación a los procesos artísticos de Caja Lúdica,</p>	<p>Transformación Social</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunidad • Trabajo comunitario • Violencia 	<p>Entrevista Momento 3 Preguntas de 8) a 13)</p>

<p>Mencionar cambios positivos que el acercamiento a las expresiones artísticas y la lúdica han provocado a nivel familiar.</p>	<p>Transformación Social</p> <ul style="list-style-type: none"> • Familia • Conflictos 	<p>Entrevista Momento 4 Preguntas de 14) a 16)</p>
<p>Describir el efecto que posee la participación de las mujeres en procesos de expresión artística y lúdica en entornos comunitarios.</p>	<p>Transformación Social</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motivación • Liderazgo • Área comunitaria 	<p>Entrevista Momento 5 Preguntas de 17) a 22)</p>
<p>Evidenciar la apropiación de las metodologías artísticas, creativas y lúdicas en las comunidades así como la importancia que la lúdica y las expresiones artísticas han tenido en el desarrollo personal, familiar y lo comunitario.</p>	<p>Transformación Individual, Familiar y Comunitaria</p>	<p>Grupo Focal Momento 6 Preguntas 1) a 5)</p>

CAPÍTULO III

PRESENTACIÓN ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

3.1 Características del lugar y la muestra

3.1.1 Características del lugar

Asociación Civil Caja Lúdica se ubica en la zona 1 de la ciudad capital, fue fundada en el año 2000 en el marco del Festival Artístico Octubre Azul, tiene como misión potenciar la creatividad y libertad de expresión en las y los jóvenes de áreas urbano marginales y rurales del país y países hermanos, para brindarles espacios alternativos en donde puedan compartir experiencias de vida y aprendizajes. Durante el trabajo que han venido realizando desde casi 16 años han implementado procesos de enseñanza y aprendizaje con el eje transversal del juego y la lúdica logrando resultados exitosos.

Organizaciones internacionales e instituciones educativas han solicitado la asesoría de Caja Lúdica para llevar a cabo enseñanzas más efectivas con resultados transformadores en las y los jóvenes.

3.1.2 Características de la muestra

Las 15 mujeres entrevistadas para esta investigación son habitantes de las denominadas zonas rojas de la capital (zona 18, Mezquital, Ciudad Quetzal, Ciudad Peronia y Zona 1) y 5 de los siguientes departamentos: Huehuetenango, Petén, Baja Verapaz y Chimaltenango. De las mujeres entrevistadas 5 son casadas, 3 son madres solteras, 2 unidas, 10 son solteras, la mayoría son agnósticas. De ellas 2 se reconocen como indígenas y el resto como ladinas, 2 son colombianas. En cuanto al nivel educativo, 1 de ellas completó solamente el nivel básico, 9 completaron el nivel diversificado, 7 están culminando sus

estudios universitarios, 2 son profesionales graduadas, y una más que cuenta con una maestría. Entre las ocupaciones de las mujeres se encuentran amas de casa, talleristas, bailarinas y actrices. El 90% de las mujeres entrevistadas llevan más de 10 años utilizando las expresiones artísticas como herramienta para el trabajo con comunidades. Respecto a la participación de las mujeres en la comunidad apoyan diversas iniciativas desde sus comunidades y lugares de origen, llevan a cabo procesos de sensibilización sobre diversas temáticas entre las que están: salud, salud alimentaria, discriminación, racismo y migración y sexualidad entre otros. Asimismo, participan en diversos espacios de toma de decisiones dentro del Colectivo Caja Lúdica y sus comunidades, algunas de ellas se encuentran en puestos de dirección de departamentos de educación y evaluación de procesos de sensibilización artística cultural.

3.2 Presentación y análisis de resultados

3.2.1 Análisis Cuantitativo de los Impactos del Arte y la Lúdica

Tabla No. 1

¿Qué promueve la permanencia en procesos artísticos y lúdicos?

Opciones	No. De Mujeres
Apoyo económico	5
Salud integral	11
Fomento de liderazgo	17
Autonomía y seguridad	14
Posicionamiento político	9
Participación ciudadana	12

Fuente: Elaboración propia a partir del resultado de la encuesta.

La tabla no. 1 responde la motivación principal que promueve la permanencia de las jóvenes en procesos artísticos y lúdicos, siendo los más sobresalientes: Fomento de liderazgo, como manifestó una de las entrevistadas “para mí el liderazgo es algo que en mi vida han hecho notar la participación de las mujeres porque yo lo viví, aún sigo luchando nuestras ideas sean tomadas en cuenta, la metodología me ha brindado herramientas para lograrlo”(entrevista 08-2015) aunque en algunos espacios es difícil que sean escuchadas las mujeres cuentan con herramientas que potencian la seguridad en sí mismas y como consecuencia liderar y defienden sus pensamientos e ideales.

La autonomía y seguridad *“Porque trabaja todo holísticamente e integral creando una transformación en el actuar, el hacer, el pensar y además abriendo el mundo y siendo resilientes.” (Entrevista 20-2015)* Las jóvenes entrevistadas evidencian la seguridad de sus ideas defendiendo el trabajo y procesos que han llevado a cabo en sus comunidades, la lúdica y el arte las ha hecho más

conscientes de lo que desean realizar personal y profesionalmente teniendo siempre en consideración el trabajo con su comunidad

Las entrevistadas en toda ocasión manifestaron la importancia de su participación ciudadana para mejorar la calidad de vida de otras mujeres, de sus hijas e hijos y compañeros sentimentales *“Todo espacio artístico, lúdico permite trabajar diversos temas sociales y humanistas que pueden generar un conocimiento colectivo que puede ser transmitido, es una forma de aportar propuestas positivas a la conciencia del ser y de la convivencia en una comunidad.” (Entrevista 05-2015)*

Fue evidente que todas las entrevistas cuentan con un posicionamiento político muy fuerte aunque no es el más importante para ellas ya que comentan que es su compromiso con la sociedad *“... viene el cuestionamiento de cómo está funcionando el sistema en el que vivimos, ya hay más opinión, propuesta se busca entonces organizarse con otras mujeres y hombres”.*(entrevista 07-2015)

Las metodologías lúdicas y artísticas tienen como elemento esencial el cuidado del cuerpo *“los 10 años de ser parte del movimiento de arte comunitario ha contribuido a que al acércame a mí, he podido lograr poco a poco mi bien estar y estar saludable para seguir haciendo lo que hago”.* (Entrevista 16-2015) Todas las entrevistadas tratan la manera de cuidar su salud ya que es el instrumento de trabajo para expresarse y multiplicar ese amor hacia el ser propio.

Lamentablemente el apoyo económico que reciben les limita en ocasiones para llevar una vida digna pero aún con esa limitante creen firmemente en la propuesta y permanecen dentro de la organización contando con el apoyo de otras y otros compañeros *“A pesar de que lo económico es difícil nos apoyamos entre todas, pero no estoy por eso”.* (entrevista 06-2015)

Tabla No.2
Cambios a nivel individual y social: nivel de seguridad al expresar ideas

Niveles	No. De Mujeres
1	-
2	-
3	-
4	-
5	-
6	-
7	3
8	7
9	7
10	3

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta realizada.

La tabla no.2 que corresponde al apartado de los cambios a nivel individual y social, siendo de suma importancia para obtener información sobre los cambios que las mujeres han considerado más importantes, se les pidió que evaluarán de 1 a 10 su nivel de seguridad al expresar sus ideas, siendo 10 la máxima puntuación.

Demostrando que todas se valoran por encima de 7 al exponer sus ideas, opiniones y emociones ante situaciones familiares y laborales, manifestando que esto provoca que a nivel comunitario se sientan más seguras y apropiadas de sus opiniones. Entre los factores que no les permiten llegar a un 10 es la diferencia de opiniones con personas ajenas a los procesos “si estoy con personas a las que se les hace fácil de respetar las opiniones ajenas me siento en el nivel 10, pero si estoy con personas que en lugar de respetar tu opinión trata de demostrar que ellos tienen la razón me daría un 5. Tomando en cuenta que estoy consciente que todos tenemos la razón ya que todos hablamos desde nuestra propia cosmovisión” (entrevista 16-2015)

Tabla No.3
NIVEL DE AUTOESTIMA de 1 a 10

Niveles	No. De Mujeres
1	-
2	-
3	-
4	-
5	-
6	-
7	-
8	5
9	1
10	14

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta realizada.

La tabla no. 3 evidencia la valoración del autoestima que las jóvenes identifican en sí mismas, se solicitó que las mujeres puntuaran de 1 a 10 su autoestima después de su propio proceso siendo 10 la máxima puntuación, en su mayoría las jóvenes son conscientes que deben trabajar su cuerpo y mente para sentirse bien y de esa manera poder desarrollar mejor el trabajo con las comunidades. *“Como mujer me siento con muchas posibilidades y capacidades para compartir en mi comunidad”.* (Entrevista 04-2015)

Durante la realización de entrevistas fue muy evidente que todas son muy seguras al plantear sus respuestas y sueños a futuro para ellas y los otros *“Muy segura y con capacidad para decidir sobre mi vida, con un alto liderazgo para generar propuestas que me permitan mejores condiciones de vida. Con un sentido de superación alto y con un alto interés por seguir contribuyendo a mejorar las vida de otras personas”.* (Entrevista 15-2015)

Tabla No.4
Tolerancia hacia formas de violencia de 1 a 10

Niveles	No. De Mujeres
1	13
2	4
3	2
4	-
5	1
6	-
7	-
8	-
9	-
10	-

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de la encuesta realizada.

La tabla no. 4 corresponde a la tolerancia que tienen las mujeres con relación a la violencia, se pidió que valoraran de 1 a 10, donde 10 representa total tolerancia, con el propósito de indagar sobre la conciencia que tienen con respecto a la violencia con pareja, amigos, familia y comunidad; todas las mujeres entrevistadas valoraron por debajo de 5 su nivel de tolerancia, y el 65% mostró la mínima con respecto a ella, pero aún hay varias que siendo conscientes de la situación aún permiten que las violenten física, verbal y emocionalmente, esto referido a situaciones en las que no tienen el control al 100% son conscientes que al no solidarizarse con otras y otros también se violentan a sí mismas *“Muchas veces al no solidarizarme con propuestas generadas por otras mujeres o no dando la oportunidad o motivar a otras personas que por diversas condiciones no cuentan con los conocimientos o la experiencia para desarrollar ciertas acciones”*. (entrevista 15-2015)

3.2.2 Análisis Cualitativo de los Impactos del Arte y la Lúdica

Describir la utilidad de las expresiones artísticas y la lúdica en mujeres en su transformación a nivel individual, social y comunitario.

- Motivaciones en mujeres para participar en procesos artísticos y lúdicos.

Conflictos/problemas como mujer

“Uno de mis mayores problemas como mujer ha sido lograr que los hombres en el espacio público respeten mi cuerpo y no me agreden física y psicológicamente con comentarios vulgares e incómodos” (entrevista 15-2015)

De las muchas cosas que pasaban por ser mujer existieron acciones muy sutiles poco puedo hablar de ello, pero en mi memoria tengo una historia que me causo, tristezas frustraciones y muchos enojos”. (entrevista 08-2015)

Metodología Lúdica Artística

“yo antes me sentía gorda, que no podía participar, pero empecé a actuar, al principio me dio miedo, porque siempre me hicieron bullying como dicen ahora, pero ya no, la obra en la que participé hablaba de mi como mujer en una comunidad denominada “zona roja” (entrevista 09-2015)

“A través de estos procesos, se tienen libertad de expresión, se puede expresar pensamientos y sentires”. (Entrevista 02-1015)

“Creo que esto ha sido mi terapia, porque estuve en una gran depresión y compartir con comunidades el hecho de salir en las comparsas, hacer una obra de teatro me ayudó a no transmitírsele a mis hijos, me ha ayudado a manejar mis emociones”(entrevista 06-2015)

Participación Ciudadana

“...he sido una de esas mujeres que ha tenido la oportunidad de aprender más de los derechos, responsabilidades y posibilidades que las mujeres podemos tener.” (Entrevista 01-2015)

“A través de estos procesos, se tienen libertad de expresión, se puede expresar pensamientos y sentires”. (Entrevista 02-2015)

Confianza

“La autoestima, la capacidad para liderar, mejora la capacidad de comunicación y expresión. Y también vota los prejuicios y te genera conciencia de tu ser y de las personas que te rodean”. (Entrevista 05-2015)

... cada vez nos sentimos más libres de pensamiento, la ideología, los temores e incluso la postura de los cuerpos ha cambiado”. (Entrevista 18-2015).

Autoestima

“Compañeras que conozco desde antes, desde que eran pequeñas, si las personas que las acaban de conocer conocieran como eran antes no creerían que eran las mismas personas, yo me acuerdo de E. no decía nada solo se reía, caminaba despacito, ahora es fuerte, decidida. D. siempre era como sonriente pero con miedo, ahora empoderadas todas, L. siempre a la defensa. Ahora coordinando proyectos, liderando grupos, actividades, en coordinaciones” (Grupo Focal)

“Con el arte y la lúdica nos liberamos de lo cotidiano, dejamos libre la alegría y manifestamos con nuestro cuerpo y nuestra voz lo que sentimos y lo que pensamos, el arte nos brinda herramientas para ser y pertenecer, para reconocernos desde la identidad cultural y memoria de nuestras familias y además nos permite ser autónomas, críticas, propositivas e inquietas, el arte nos permite manifestarnos sin ningún tipo de restricción y nos conecta con lo profundo de nuestro espíritu, nos hace sentir vivas dignificando nuestra vida, viviendo nuestro ser” (entrevista 04-2015)

El esquema no. 1 es donde se entrelazan los objetivos que describen la utilidad de las expresiones artísticas y lúdica y lo que motiva a estas jóvenes a trabajar a través del arte y la lúdica temáticas de interés comunitario. Como lo manifestó la entrevistada el arte y la lúdica provoca la libertad, hace perder los miedos y traumas que las mujeres vienen heredando de generaciones que han sido oprimidas, las expresiones artísticas y la lúdica les permite llegar a su esencia, las sensibiliza sobre su realidad, potenciando la creatividad también hacer que ellas encuentren mejores soluciones a situaciones que las vulneran o atentan contra su libertad.

Las mujeres históricamente han sido relegadas al trabajo en hogar, en la actualidad esto ha cambiado aunque prevalecen aún muchos prejuicios y obstáculos que debemos cambiar y transformar, las jóvenes que se han vinculado a los procesos en donde se utiliza la Metodología Lúdica Artística se han vuelto más conscientes de esas desventajas en los diferentes estratos sociales en los se desenvuelven luchando así por espacios igualitarios esto tiene un impacto en la autoestima que conforme transcurre el tiempo se va elevando aumentando la confianza en el quehacer.

“yo creo que si a través de estas herramientas yo fui afianzándome como la que soy en este momento, pues la que quiere participar en más espacios, compartir muchas de las cosas que ya desarrollé y de seguir incentivándome como mujer, ha sido de las cosas que yo rescato de las muchas herramientas artísticas, y estar aquí en Caja Lúdica definitivamente solo me ha hecho afianzar más todo lo que puedo aportar en los espacios que estoy” (Grupo Focal)

Uno de los primeros cambios que todas manifestaron es la conciencia que tienen de cuidar de sí mismas, ver al otro en su esencia, cuidar el medio ambiente y como resultado construir una sociedad más sensible, más humana y creativa para solucionar problemas sociales *“el sistema nos prepara para tener y aparentar pero no para sentir, para ser libres, no para amar, para perder el juicio sino para ser igual, de la misma manera entonces con el acercamiento a la lúdica y el arte lo que pasa es que se atraviesa esas fibras que el sistema ha deshumanizado”*(Grupo Focal)

- Evidenciar cambios a nivel individual, familiar y social provocados por el acercamiento a la lúdica y expresiones artísticas

Familia

“Si, considero que después de 12 años dedicado a este trabajo aún no comprenden el trabajo que hago, pero no lo limitan ni lo han cuestionado.” (Entrevista 15-2015)

Al principio no estaban tan convencidos, pero al pasar del tiempo han visto un cambio en mí, ahora creen en la importancia de tener una educación artística. (Entrevista 10-2015)

Comunidad-Trabajo Comunitario

“La lúdica hace que las chavas y chavos que se reconozcan como seres humanos y como un elemento importante en la comunidad y le permite esto a avanzar en más espacios para representar a las y los demás que aún no tienen la oportunidad de presentarse en estos espacios de decisión, motiva a que otros chavos puedan sumarse a estas iniciativas y generar cambios positivos en sus espacios políticos” (Grupo Focal)

Liderazgo

“...por medio de mi liderazgo otras personas que lo han podido identificar han motivado a sus hijas a que se unan al proyecto.” (Entrevista 01-2015)

“Me siento una persona que ha logrado muchas metas y que tiene capacidades para poder aportar no solamente en plano familiar si no social” (entrevista 02-2015)

Motivación

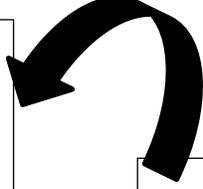
“Antes de iniciar en estos procesos artísticos también era muy enferma, tímida y miedosa, casi no tenía amigas ni amigos, pero en cada taller fui descubriendo cosas de mí y ya no tenía miedo, ahora cuando actúo me gusta pensar que todas las personas lo disfrutan y por eso trato de transmitir mis vivencias como mujer y así les ayudo también” (entrevista 19-2015)

“El crecimiento personal y emocional, la forma de darle un giro diferente a la manera de vivir y contribuir al cambio en mí, en mi familia y en las sociedades”. (Entrevista 10-2015)

Violencia

“un día mi hijo (de 6 años) me contó que en el colegio a ellos les dan un espacio más grande en el patio para el recreo y las niñas juegan en uno más pequeño, yo le pregunté a la maestra y me dijo es que ustedes juegan pelota las niñas no, pero no es así verdad mami...” (Entrevista 07-2015)

“...he aprendido a decir las cosas y a relacionarme de otra manera a relacionarme lo cual hace que no haya tantos conflictos”(entrevista 10-2015)

En el esquema 2 se aprecia el impacto a nivel familiar y comunitario que tiene el arte y la lúdica en la vida de sus participantes, la familia y la comunidad son beneficiarios indirectos de esta metodología. *“a veces entendemos la lúdica como un ocio y no como un estilo de vida y eso fue lo que yo vine a aprender muy bien acá y ha sido fundamental en mi vida porque lo voy multiplicando también con mi familia y he visto ese cambio” (entrevista 10-2015)*

La familia como principal institución de formación se ve afectada positivamente con la participación de integrantes en procesos artísticos y lúdicos, aunque desconocen el cómo funciona la metodología, las familias apoyan a las jóvenes generando un clima de confianza y seguridad en donde todos son partícipes de estos procesos y como consecuencia de sus cambios. Valdría la pena poder vincular más activamente a padres y madres ya que jóvenes del interior aún deben luchar por igualdad de condiciones con hombres ya que no les permiten relacionarse con ellos y menos asistir a talleres solas.

Una de las motivaciones que las mujeres describieron fue que la Metodología Lúdica y Artística no es enfocada a hombres o mujeres en particular, es una manera de trabajar y compartir colectivamente en espacios en donde se promueve la confianza y respeto hacia la otra y otro *“las expresiones artísticas se convierten en herramientas que canalizan esa exploración de lo lúdico individual y por eso logra en las mujeres involucrarse de manera participativa en otros grupos sociales, a partir de eso se evidencia también las carencias que aun socialmente están fuera del alcance de las mujeres Menores posibilidades de educación, debilidad en sistemas de salud” (Grupo Focal).*

- **Apropiación de las metodologías lúdicas y artísticas, transformación individual, familiar y comunitario**

Transformación Individual

“antes ninguna hablaba y ahora todas queremos hablar” (entrevista 06-2015)

“El arte es lo que nos atrapa, lo demás se va dando” (entrevista 06-2015)

Como mujer fue un logro poder seguir estudiando por medio de este proyecto y de convertirme en una lideresa de mi comunidad, cosa que en mi comunidad es raro que para que una mujer sea una líder es un reto. (Entrevista 01-2015)

Transformación Familiar

“hasta las mamás se convencen al ver lo que se está haciendo y se logran integrar, con el hecho de sentir tu cuerpo, hacer las dinámicas, hablar de tu país, de los derechos, hace el clic con los padres y madres” (entrevista 06-2015)

“De hecho es una herramienta de relacionamiento familiar, ya las mujeres llevan propuestas de cambiar las normas patriarcales por lazos de unidad y equidad, en un caso en un trabajo en el sector salud el médico era visto como el superior y las enfermeras ahora, después de los procesos de arte ahora participan más, se expresan, yo veo muchas mujeres que emplean muy timidas y al ratito ya están empoderadas. (Grupo Focal)

Experiencias Comunitarias

“el arte es lo que nos atrapa primero y después le entramos a lo demás y cuando sentimos ya estamos liderando otros movimientos nacionales e internacionales” (entrevista 06-2015)

“somos un grupo referente en la comunidad, con la obra fuimos a Europa y quedaban conmovidos por la realidad y eso solo fue a través del trabajo corporal que logramos transmitir la problemática” (Entrevista 08-2015)

Abordaje de temas sociales

“El origen de trabajar con las expresiones artísticas tenemos en nuestras manos la herramienta ideológica más fuerte que el mundo ha utilizado y la conceptualización del término lúdica termina de complementar todo eso y es la matriz de todas las ideas que tenemos, eso es la importancia es nuestro quehacer y con ello deconstruimos conceptos y a partir de eso le enseñamos que hay algo más y que la gente se acerque a lo que es comunidad en realidad” (Grupo focal)

“En la escuela sería mágico integrarlo porque somos aún muy conservadores, ayudaría mucho, también dentro del ámbito de teatro formal porque ahí no se ve la lúdica. Dentro de la iglesia también cambia mucho, ven diferente el arte” (entrevista 19-2015)

Una de las motivaciones principales de la investigación fue dar a conocer la efectividad que la lúdica y el arte tienen en el trabajo comunitario, durante el proceso de investigación fueron ampliándose las áreas en las que el uso de metodologías lúdicas y artísticas han generado resultados positivos al culminar procesos, en el esquema No. 3 se resumen los resultados obtenidos, sin ser artistas o dedicarse al arte mujeres y hombres consideran que si se incluyera esta metodología desde la escuela existirían seres más conscientes de su realidad y los problemas de los que somos causantes pudiendo encontrar soluciones creativas para solucionarlos.

“Es muy distinto estudiar en la academia una carrera que te predetermina que vas a hacer en cambio con esta metodología primero te encuentras vos: ser para pertenecer, poder conocer y derrumbar un montón de cosas que se han construido en la familia, sociedad, le encuentran un sentido a la vida y eso es importante porque te libera, te hace ver tus convicciones, el dar un pequeño aporte a la reconstrucción del tejido social y reconocer la memoria histórica. Libertad, confianza, amor.” (Grupo Focal)

Las mujeres entrevistadas lideran procesos en comunidades de diversas culturas e idiomas siempre teniendo como metodología el arte y la lúdica pero esto no ha sido limitante al momento de dar a conocer la temática a tratar, algunas las jóvenes pertenecen a diferentes grupos artísticos pero conocieron la Metodología Lúdica y Artística a través del trabajo con Caja Lúdica y esto les facilitó el poder optar a diferentes trabajos en donde multiplican a través del arte y la lúdica *“Como formadora de formadores, mediadora de procesos animadora y gestora cultural comunitaria, creación artística, líder de procesos de arte como puente para la salud, intervenciones artísticas y culturales por la vida y la convivencia, desarrollo de talleres para la potenciación de capacidades creativas de niñas y jóvenes”.* (Entrevista 05-2015)

El arte y la lúdica son dos herramientas poco utilizadas dentro del trabajo psicosocial ya que no se cuenta con material suficiente para consultar, existen pocos estudios al respecto pero el impacto que provoca a nivel individual, familiar y comunitario se ve reflejado en cada una de las entrevistadas, promueven y defienden el uso de la lúdica y el arte para el abordaje de diversos temas sociales, así como también para el aprendizaje efectivo de nuevos conocimientos, las jóvenes que han llevado simultáneamente a su formación académica una formación artística tienen mayor claridad para expresar sus ideas, cuentan con mentes creativas y sin miedos.

“Para mí fue más a partir de 8 años y luego confirmado por Caja Lúdica que las expresiones artísticas en la educación pueden garantizar procesos más sencillos, más amenos éxitos y efectivos yo mismo lo viví porque yo si hice dos líneas mientras que conocí a las personas vinculadas con Caja Lúdica que llevaban las dos líneas juntas el nivel de asimilación de muchas cosas es increíble de ver más allá y su conocimiento era mayor. Es un híbrido la educación y expresión artística” (Grupo Focal)

3.3 Análisis general

LA TRANSFORMACIÓN DEL SER

*“Arte no es solamente una contemplación,
es también un acto,
y todos los actos cambian el mundo,
por lo menos un poco”
Tony Kusher¹⁹*

Los seres humanos viven en constante transformación no todo el tiempo positivamente pero a través del acercamiento al arte muchas de las mujeres presentan cambios positivos en sus vidas, tanto emocional como físicamente, durante el proceso de investigación y también de formación vivido en el Colectivo Caja lúdica es evidente la baja autoestima, inseguridad y emociones como miedos, soledad y tristeza, que se percibe en las personas, como consecuencia de un largo período de guerra interna.

“Compañeras que conozco desde antes, desde que eran pequeñas, si las personas que las acaban de conocer supieran como eran antes no creerían que eran las mismas personas, yo me acuerdo de E. no decía nada solo se reía, caminaba despacito, ahora es fuerte, decidida. D. siempre era como sonriente pero con miedo, ahora empoderadas todas, L. siempre a la defensa. Ahora coordinando proyectos, liderando grupos, actividades, en espacios de coordinación” (Grupo Focal)

Uno de los principales problemas era la interacción con hombres y más aún el debate con ellos por opiniones diferentes. De esta manera también se ve

---

¹⁹ Johnson, Corinne, El arte como herramienta para la transformación social, pp. 1, La Casa Amarilla, Barcelona, España.2015

involucrado el sistema patriarcal definido por la antropóloga Marta Moia como *“un orden social caracterizado por las relaciones de dominación y opresión establecida por unos hombres sobre otros y sobre todas las mujeres y criaturas”*.²⁰ Es por esa razón que las mujeres aún se sienten inseguras cuando deben interactuar con el sexo opuesto y buscan espacios que les brinden seguridad, libertad y confianza en este aspecto.

“Uno de mis mayores problemas como mujer ha sido lograr que los hombres en el espacio público respeten mi cuerpo y no me agredan física y psicológicamente con comentarios vulgares e incómodos” (entrevista 15-2015)

Entre otros factores que contribuyen a que las mujeres se involucren en estos procesos de expresión artística y lúdica está también la aceptación que se brinda, a través de los procesos de sensibilización artística en donde se inicia desde conocer nuestro cuerpo, lo que le rodea y al otro u otra, sin olvidar que se tienen diferencias pero las mismas deben ser aceptadas, otra parte importante en el desarrollo de los talleres artísticos es la utilización de lenguaje y trato sin diferenciación de género ya que *“El lenguaje simbólico ayudará a hacer de estas relaciones de poder una verdad incuestionable, ya que a través de los tiempos se ha venido reproduciendo y es casi imposible que se dé la oportunidad de cuestionar este orden de símbolos que se ha naturalizado en la cotidianidad de hombres y mujeres, es gracias al lenguaje simbólico se naturalizan las diversidades arbitrarias”*.²¹

Esta no diferenciación de hombres y mujeres también es un factor que motiva a las mujeres a continuar su participación en estos espacios ya que no

---

²⁰Trabajos Citados: Literarios, A. d. (5 de 11 de 2012). *Agrupacion de Generos Literios* . Recuperado el 8 de octubre de 2015, de Agrupacion de Generos Literios : <http://aglchile.wordpress.com>

²¹ Miranda Gabriela, *“Mujeres sacrificadas y violencia religiosa: una discusión sobre el martirio y la religion patriarcal” en cook, Elisabeth, Género y religión, Sospechas y aportes para la reflexion*, San Jose: UBL, 2009, Pág 54.

solamente se promueve la equidad sino también la igualdad *“Lo que me motivó principalmente fue la necesidad de contar con un espacio de expresión libre de prejuicios” (entrevista 03-2015)*

Los procesos artísticos y lúdicos también favorecen y estimulan cambios individuales, los cuales son esenciales para un verdadero cambio social. La superación de manera paulatina de complejos físicos y emocionales, en todos los casos las mujeres han expresado inconformidad con su cuerpo y cómo en el transcurso de los procesos han ido aceptándose aceptando a otras y otros también. *“me acomplejo a mí misma con ideas de mujer bonita, ideas de no puedo hacer las cosas, me desespero y cuesta creer más en mi misma... cada vez nos sentimos más libres de pensamiento, la ideología, los temores e incluso la postura de los cuerpos ha cambiado”. (Entrevista 18-2015).*

A las mujeres también históricamente se nos ha negado nuestro cuerpo, nuestra expresión a través de movimientos, somos tímidas al momento de bailar, de sentir nuestro cuerpo y nos invaden los miedos al qué dirán. Nuestros cuerpos son el primer territorio que se debe cuidar y proteger pero siempre ha sido condicionado y manipulado por un sistema patriarcal que aún se encuentra en el proceso de cambio.

Es por eso que parte de los componentes de la Metodología Lúdica Acción, Participación, Transformación, (MLAPT) es la danza, porque de ahí es donde parte la conciencia corporal esa reconciliación con nuestro territorio, la sensibilización sobre lo que es nuestros, lo que nos pertenece y por lo cual se debe cuidar y querer. *“En la danza de la comparsa callejera el tiempo no existe y el espacio se contraen, y se derrumban las fronteras. En ese ritmo palpitante de los cuerpos, los corazones vibran al unísono y se construyen lenguajes diversos, comunes, se*

crea una experiencia extra cotidiana que permite otro tipo de relaciones más fraternas, solidarias en un anhelo de libertad, comunión y goce profundo²².

“...he sido una de esas mujeres que ha tenido la oportunidad de aprender más de los derechos, responsabilidades y posibilidades que las mujeres podemos tener.” (Entrevista 01-2015)

“A través de estos procesos, se tienen libertad de expresión, se puede expresar y transformar, emociones, pensamientos y sentires”. (Entrevista 02-1015)

Una de las premisas de Caja Lúdica es no pensar nuestros movimientos cuando danzamos siempre nos invaden los pensamientos negativos, las enseñanzas arraigadas y el miedo a exponernos públicamente, es por eso que la danza que se trabaja no es la tradicional es bailar con nuestro propio ritmo, reconocer y reconciliarnos con nuestro ser, para luego transformarlo en movimientos armónicos que reflejen esa relación sana con nuestros cuerpos. Desatar los nudos y los traumas por medio de la lúdica y expresiones artísticas en un ambiente de armonía, respeto y confianza.

“La autoestima, la capacidad para liderar, mejora la capacidad de comunicación y expresión. Y también vota los prejuicios y te genera conciencia de tu ser y de las personas que te rodean”. (Entrevista 05-2015)

Las mujeres participantes de los procesos artísticos han manifestado y expresado los cambios corporales que este ejercicio les provoca, al inicio se encorvan, se sienten atadas en los movimientos e inseguras, pensando qué

---

²² Escobar, Julia Victoria, Revista Digital Festival de Utrecht, Alemania, 2013.
<http://www.holland.com/es/turista/article/la-paz-de-utrecht.htm>

pensarán de ellas, pero ese contacto consigo mismas va provocando y generando en ellas mayor seguridad, el primer territorio, el cuerpo, es redescubierto, amado y se da esa transformación de lo que corporalmente eran a lo que reflejan.

También el teatro es utilizado dentro de la MLAPT ya que se busca generar desde las vivencias de las mujeres y los hombres, se ha utilizado como una denuncia de problemáticas comunitarias a las que se han enfrentado, una de las mujeres entrevistadas manifestó:

“yo antes me sentía gorda, que no podía participar, pero empecé a actuar, al principio me dio miedo, porque siempre me hicieron bullying como dicen ahora, pero ya no, la obra en la que participé hablaba de mi como mujer en una comunidad denominada “zona roja” (entrevista 09-2015)

Es por eso que a través de ejercicios de introspección y análisis se generan guiones que las mujeres mismas analizan y construyen para llevarlo a otras comunidades con el propósito de que más mujeres puedan hacer público los abusos y problemáticas por las cuales se enfrentan. Conozcan sus derechos y aumenten las denuncias.

“Creo que esto ha sido mi terapia, porque estuve en una gran depresión y el compartir con comunidades el hecho de salir en las comparsas, hacer una obra de teatro me ayudó a no transmitírselo a mis hijos, me ha ayudado a manejar mis emociones”(entrevista 06-2015)

Muchas de las mujeres entrevistadas al preguntarles su antes y después manifestaron ser más calladas, desconocidas de que debe haber una equidad para una igualdad entre hombres y mujeres. El silencio predominante de las mujeres ha sido un legado histórico de la cultura patriarcal y lo que se busca es ir

rompiendo estas tradiciones y legados dañinos no solo para las mujeres sino también para las comunidades en donde las mujeres son las principales generadoras de ingresos para el hogar.

“Por medio de esta metodología me enseñaron mis derechos, responsabilidades y vi mis posibilidades.”(Entrevista 06-2015)

“En un sentido muy real, todos nosotros tenemos dos mentes, una mente que piensa y otra mente que siente, y estas dos formas fundamentales de conocimiento interactúan para construir nuestra vida mental. Una de ellas es la mente racional, la modalidad de comprensión de la que solemos ser conscientes, más despierta, más pensativa, más capaz de ponderar y de reflexionar. El otro tipo de conocimiento, más impulsivo y más poderoso —aunque a veces ilógico—, es la mente emocional”²³ Las metodologías artísticas y lúdicas tienen como propósito principal la conexión entre las dos áreas del cerebro para lograr la armonía y con esto contribuir con la salud mental de las participantes.

A través de la constancia en la participación de las mujeres dentro de los procesos artísticos y lúdicos de Caja Lúdica el 100% de las entrevistadas son referente de liderazgo, de seguridad y de conocimiento para otras mujeres. Una de ellas cuenta ya con un grupo artístico liderado por ella en donde predomina más la participación de adolescentes del sexo femenino.

“antes ninguna hablaba y ahora todas queremos hablar y expresar nuestro pensamiento crítico, nuestras propuestas y aportes” (entrevista 06-2015)

---

²³ Goleman, Daniel. Inteligencia Emocional, pp. 11. Editorial Kariós, 2012

El arte posibilita en el ser humano un sin fin de posibilidades de formación y crecimiento personal a nivel integral lo que quiere decir que mejora las condiciones de vida. (Entrevista 03-2015)

A raíz de su involucramiento en procesos de sensibilización artística y lúdica las mujeres no solamente han logrado iniciar la reconciliación con sí mismas “*he aprendido a ser generosa conmigo misma*” (entrevista 12-2015) sino también han mejorado sus relaciones familiares a pesar de haber sido criticadas por su interés en el arte y la lúdica, esa crítica se debe al poco conocimiento que las familias tienen sobre el trabajo y procesos que llevan a cabo las jóvenes, así como un erróneo concepto de arte .

LA TRANSFORMACIÓN DE LA FAMILIA

“El arte es lo que nos atrapa, nos sensibiliza, nos concientiza lo demás se va dando” (entrevista 06-2015)

Siendo la familia la institución básica y definida por Ignacio Martín Baró como el “grupo donde se da la socialización primaria, es un grupo pequeño, cuyos miembros mantienen relaciones personales, basadas en un conocimiento mutuo cercano y una fuente dosis de afectividad”²⁴. Es importante hacer notar el impacto que tiene el que una integrante de la familia se involucre en procesos artísticos y lúdicos ya que el 90% las mujeres entrevistadas provienen de familias víctimas, sobrevivientes o con relaciones conflictivas entre los miembros así que cada una manifestó cuales eran la problemáticas que les afectaban y de qué manera su incursión en el área artística ha ayudado a disminuir los roces y conflictos a través de un diálogo participativo en donde se incluyen los sentimientos y opiniones de cada uno de los integrantes, logrando disminuir las relaciones conflictivas.

Al principio no estaban tan convencidos, pero al pasar del tiempo han visto un cambio en mí, ahora creen en la importancia de tener una educación artística. (Entrevista 10-2015)

Este acercamiento al arte y la lúdica trasciende la dimensión personal y logra impactar el plano familiar, la mayoría de padres y madres de familia no estaban de acuerdo con que su hija se ausentara para recibir talleres y menos aún impartidos por hombres, nuevamente se vuelve a la crianza patriarcal en donde la mujer no puede y no debe relacionarse con hombres, ya que corre el riesgo de ser catalogada de maneras ofensivas o bien pueden ser abusadas por ellos y las

---

²⁴Baró Martín Ignacio, *Sistema, grupo y poder: Psicología social desde Centroamérica II*, San Salvador: UCA, 1989, 220.

consecuencias que estas creencias generan es más inseguridad en las mujeres y como lo menciona Ana P. de Quiroga *“cuando en un orden social se incrementan las condiciones objetivas para la carencia y se instala la amenaza de exclusión y el incentivo de la rivalidad, se deteriora la trama de relaciones. Si el sujeto es negado o devaluado en su función esencial de productor, tiende a darse un impacto en lo subjetivo que se expresa en la melancolización, la pérdida de autoestima, la desconfianza, la cosificación de sí y del otro. Aparece el aislamiento, el encierro en los propios pensamientos, las vivencias de vacío interno, soledad y pánico. Al mismo tiempo se incrementa la violencia en las relaciones interpersonales y el rechazo de las diferencias”*²⁵ es por eso que la MLAPT es una herramienta que fomenta el relacionamiento igualitario y equitativo entre hombres y mujeres promoviendo el respeto y cuidado mutuo brindando espacios en donde no se valora a la persona por cómo es sino por lo que internamente va descubriendo a través de cada taller.

“Antes de iniciar en estos procesos artísticos también era muy enferma, tímida y miedosa, casi no tenía amigas ni amigos, pero en cada taller fui descubriendo cosas de mí y ya no tenía miedo, ahora cuando actúo me gusta pensar que todas las personas lo disfrutan y por eso trato de transmitir mis vivencias como mujer y así les ayudo también” (entrevista 19-2015)

Y aunque en menor cantidad aún hay desconocimiento en el núcleo familiar sobre el trabajo y procesos que las jóvenes realizan y han realizado tanto personal como comunitario, es importante que dentro de su planificación el Colectivo Caja Lúdica pueda incorporar más actividades familiares para que los padres y madres tengan más claridad sobre lo que se está realizando. Se construyen nuevas relaciones familiares con más creatividad y convivencia.

---

²⁵ Quiroga, Ana. Las relaciones entre el proceso social y la subjetividad hoy, pp. 11, Universidad de Madrid. España. Año 1998

*“Si, considero que después de 12 años dedicado a este trabajo aún no comprenden el trabajo que hago, pero no lo limitan ni lo han cuestionado.”
(Entrevista 15-2015)*

La MLAPT utiliza ejercicios de carácter participativo y sin distinción de género para poder establecer relaciones de confianza basadas en la aceptación de la otra y otro. A pesar de contar con esta metodología se considera que debe intencionar aún más el trabajo con la familia, ya que en el porcentaje de jóvenes que utilizan los conocimientos adquiridos a través de los procesos en la resolución de conflictos familiares se recurre al diálogo y la escucha atenta propositiva para poder afrontar los conflictos de una manera más efectiva y menos conflictiva. Perciben un ambiente familiar sano y por ello se sienten más seguras y apoyadas en su trabajo comunitario.

“...Cuando un grupo familiar adquiere un determinado monto de salud mental, el sistema, la red de comunicaciones es multidireccional. Esta red perfecta, la que representada gráficamente nos permitiría visualizar múltiples líneas de comunicación partiendo de cada miembro e incluyendo a cada uno de los integrantes, es característica del grupo que ha logrado un grado óptimo de integración...”²⁶.

Así también las mujeres madres que forman parte de los procesos artísticos y lúdicos de Caja Lúdica también tratan de involucrar a sus hijas e hijos para que estos conozcan sus derechos y otra manera de ver la vida, una manera más humana, sensible y consciente para poder generar y desarrollar mejores relaciones durante las etapas de desarrollo que llevarán a cabo.

---

²⁶Riviére, Joaquín, Escuela de Post Grado Perú, Grupo familiares. Un enfoque operativo. Diccionario de Psicología Social, Buenos Aires, Argentina, 1995.

*“El crecimiento personal y emocional, la forma de darle un giro diferente a la manera de vivir y contribuir al cambio en mí, en mi familia y en las sociedades”.
(Entrevista 10-2015)*

Lo que se evidenció también es que las y los niños que son llevados a estos procesos son una población más libre, pueden entablar conversaciones donde cuestionan las situaciones que viven en la cotidianidad:

“un día mi hijo (de 6 años) me contó que en el colegio a ellos les dan un espacio más grande en el patio para el recreo y las niñas juegan en uno más pequeño, yo le pregunté a la maestra y me dijo es que ustedes juegan pelota las niñas no, pero no es así verdad mami...” (Entrevista 07-2015)

Es por eso que las mujeres se han interesado por formarse más en temas de género ya que Caja Lúdica a pesar de contar con una metodología sin distinción de género no generaba espacios de formación específicos para mujeres y hombres, si eran tratados pero no tenía un espacio dentro de los temas que se tratan en las comunidades. Actualmente, se realizan encuentros, talleres e intercambios entre mujeres y se desarrollan espacios temáticos en masculinidad para sus compañeros.

“hasta las mamás se convencen al ver lo que se está haciendo y se logran integrar, con el hecho de sentir tu cuerpo, hacer las dinámicas, hablar de tu país, de los derechos, hace el clic con los padres y madres” (entrevista 06-2015)

PEDAGOGÍA PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA

“el arte es lo que nos atrapa primero y después le entramos a lo demás y cuando sentimos ya estamos liderando otros movimientos nacionales e internacionales”
(entrevista 06-2015)

Otro de los propósitos para realizar esta investigación es poder dar a conocer en la Escuela de Psicología cómo las herramientas artísticas y lúdicas son eficaces para el trabajo en el ámbito individual y comunitario de la psicología, trascendiendo el idioma y utilizando los sentidos como un medios de comunicación e interacción para el trabajo en comunidades siendo eficaz sin importar el idioma, temática a tratar o población ya que se encuentran formas y maneras de expresarse y desaprender - aprehender. El aporte en la reparación digna, la reconciliación y la recuperación de la esperanza.

Caja Lúdica tiene como componente principal la Sensibilización artística para comenzar todos los talleres *“componente básico del programa de formación, donde se privilegia la apertura de espacios alternativos de encuentro e intercambio en pueblos, aldeas, barrios, asentamientos y colonias, donde la niñez y la juventud, grupos educativos, artísticos- culturales y comunidad en general, pueden tener un acercamiento a las diferentes expresiones artísticas de manera gratuita, libre y voluntaria. Se realizan talleres de respiración, yoga, expresión corporal, percusión, teatro, memoria histórica, sexualidad, recreación... elementos que posibilita a los participantes el reencuentro con su propio ser, con los otros y su entorno y la potenciación de sus capacidades creativas y artísticas”*²⁷

---

²⁷ López, Fernando. Instrumentario guía de gestión y planificación estratégica orientada a impactos de caja lúdica 2009-2013, pp 23. Guatemala, 2008.

Teniendo elementos que propician el conocimiento primario a través de las sensaciones y emociones, no es necesario utilizar un lenguaje verbal ya que a través del cuerpo se van transmitiendo las emociones, *“lo que promueve esta propuesta es empoderarse que consiste en libertad y expresarte desde tu trabajo”* (entrevista 07-2015)

Cabe mencionar que no solamente Caja Lúdica utiliza el arte y la lúdica como herramientas valiosas para generar nuevas formas de aprendizaje y generación de conocimientos, tal como las entrevistadas lo manifiestan:

“yo estudié en una institución en donde también el arte es un componente importante y eso me ayudó a ampliar mis conocimientos y conocer otras experiencias, conocer mi historia y la de mis abuelas y abuelos” (entrevista 08-2015)

El factor común con otras organizaciones es la utilización del arte en su ámbito popular, al que llamamos *“conjunto de las formas sensibles, las expresiones estéticas de esa cultura en cuanto sean capaces de revelar verdades tuyas, aunque estén profundamente conectadas con todas las otras formas y cargadas de diversas funciones, usos y valores sociales, y aunque carezcan de los requisitos de unicidad y genialidad que, característicos del arte moderno, han sido convertidos en paradigmas de valor universal (...) Lo que caracteriza al arte son determinadas situaciones históricas desde la óptica de una comunidad que se reconoce en sus signos y se sirve de ellos para comprender dichas situaciones y actuar sobre ellas²⁸”* Es por eso que se utilizan las diferentes manifestaciones artísticas como un medio de denuncia de las problemáticas que afectan a las comunidades.

---

²⁸ Escobar, 2004, p. 153.

“somos un grupo referente en la comunidad, con la obra fuimos a Europa y quedaban conmovidos por la realidad y eso solo fue a través del trabajo corporal que logramos transmitir la problemática” (Entrevista 08-2015)

“El arte, a nivel estructural, permite un desarrollo democrático de las prácticas, donde es posible apartar las diferencias de género, cultura y nivel socioeconómico. Estamos ante una forma alternativa de formación y educación, de creación de comunidad, de recuperación de memoria y de desarrollo de formas creativas de resolución de conflictos. Pero, ante todo, estamos ante una potente arma de transmisión de valores”.²⁹

Se utiliza el arte no con el objetivo de que las participantes se conviertan en artistas, sino que encuentren formas alternativas para expresar los temas sociales que les afectan y preocupan. Asumir compromiso social, participar y romper con egoísmos *“...El ser sujeto situado, el situarse, el situarnos, es entonces intento permanente de comunicación, de apropiación de sentidos, de conocimiento. El situarse es un posicionamiento de quien busca ser consciente de su pasado, interrogar y construir un presente, a la vez que diseñar un futuro”.*

“De hecho es una herramienta de relacionamiento familiar, ya las mujeres llevan propuestas de cambiar las normas patriarcales por lazos de unidad y equidad, en un caso en un trabajo en el sector salud el médico era visto como el superior y las enfermeras ahora, después de los procesos de arte ahora participan más, se expresan, yo veo muchas mujeres que empiezan muy tímidas y al ratito ya están empoderadas. (Grupo Focal)

---

²⁹<http://www.nci.tv/index.php/menuportalvoz/submenu-educarte/11802-el-arte-como-herramienta-de-transformacion-social>

“Como mujer fue un logro poder seguir estudiando por medio de este proyecto y de convertirme en una lideresa de mi comunidad, cosa que en mi comunidad es raro y que para que una mujer sea una líder es un reto.” (Entrevista 01-2015)

En una sociedad donde prevalece el individualismo y el aislamiento, el arte colectivo tiene la posibilidad de constituirse en un elemento fundamental de transformación de las relaciones sociales. El proceso de creación colectiva de una obra artística permite a cada participante dejar de pensarse como mujeres aisladas que sufren separadamente y deben resolver sus problemáticas y obstáculos solas, *“llegan a sentirse como participantes-pertenecientes a todo con el que se está fuertemente vinculado, cuyo lazo que se mantiene es de interdependencia y colaboración mutua”*³⁰ Es por eso que comienzan a ser más conscientes de su papel en la familia y comunidad y por lo tanto en la sociedad, percibiéndose como mujeres lideresas con capacidades iguales a las de los hombres.

“es muy importante la promoción de obras que tengan papeles fuertes para mujeres, y en particular los trabajos inéditos y originales de mujeres”. (Entrevista 12-2015)

“aquí aprendí a que soy líder, antes lo era pero no era consciente, acá aprendí la historia de mi país porque en la escuela no me enseñaron y por eso puedo hablar en las comunidades” (entrevista 06-2015)

Incluida en la metodología utilizada por Caja Lúdica se promueven intercambios entre organizaciones con metodologías y objetivos similares para provocar mayor interés de otros países en poder aportar y financiar iniciativas

---

³⁰ Revista Argentina De Psicología, RAP, Edición Número 48 – Abril 2010

como estas. Una de las limitaciones también ha sido que la mayoría de países no desean arriesgar su integridad física, debido a que el problema de la violencia en nuestro país genera desconfianza, es por eso que no financian iniciativas centroamericanas, o no de la mejor manera para realizar un trabajo con resultados significativos.

Pero en estos intercambios es donde se amplía el conocimiento del uso de expresiones artísticas y lúdicas en trabajos comunitarios en diferentes áreas del país, Y es que no solamente Caja Lúdica trabaja teniendo como base el arte y la lúdica en su metodología, existen otras organizaciones e instituciones que utilizan las expresiones artísticas como parte de su metodología, entre estas instituciones se encuentra el Instituto de Estudios y Proyectos de Esfuerzo Popular EPRODEP en Ciudad Quetzal, San Juan Sacatepéquez en donde se ha conformado un grupo de teatro de mujeres jóvenes con obras basadas en las problemáticas comunitarias, una de las obras “Los locos y los Niños” fue seleccionada para realizar una gira en Europa y el elenco estaba conformado por jóvenes entre 13 y 17 años. Dentro de la dinámica de la gira era también llevar a cabo talleres artísticos con comunidades inmigrantes en Europa para tratar temas sobre violencia, discriminación y pobreza.

“a pesar que no hablamos inglés o alemán y ellos español el cuerpo habla pudimos trabajar con la metodología” (entrevista 06-2015)

Peronia Adolescente en su más reciente evaluación ha podido evidenciar que *“Las temáticas abordadas con metodologías lúdicas y creativas han promovido la participación e implicación de las y los jóvenes en la transformación y mejora de su entorno, particularmente en la prevención de violencia. Así mismo, han compartido conocimientos e información sobre temas importantes para su desarrollo personal y autoestima, que les hace más capaces de nombrar*

problemáticas, realizar acciones de incidencia y generar referentes positivos para otros niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la colonia.”³¹

“El ver un grupo que trataban de enseñar a chavos como uno, tener este espacio donde podés cuestionar tu realidad, donde tomen en cuenta tus opiniones, te motiva en otros espacios y saber que soy capaz” (entrevista 06-2015)

Peronia Adolescente ha establecido un plan de acción más allá de la niñez, adolescencia y juventud a través del programa “Crianza con cariño”, con el que ha conseguido involucrar principalmente a las madres y algunos familiares en los procesos de reflexión y formación. De esta manera, se ha conseguido que los procesos iniciados por las adolescentes y los jóvenes cuenten con el apoyo de las familias.

Peronia Adolescente ha tratado temas específicamente para mujeres involucrando a madres de las participantes y de la comunidad utilizando el arte y la lúdica como herramienta principal y esto ha logrado que más mujeres deseen sumarse a multiplicar los conocimientos adquiridos con otras mujeres de la comunidad generando así relaciones comunitarias más sólidas que benefician el desarrollo comunitario y garantiza a niñas y niños espacios más armónicos tanto familiares como comunitarios.

Capacidad de decisión, capacidad creativa, liderazgo desde sus espacios, forma de vida, la incidencia en sus espacios, fortalecimiento de sus habilidades y capacidades. (Entrevista 18-2015)

---

³¹Luque, Andrea y Bojorge M, Karla. Evaluación Asociación Guatemalteca De Jóvenes Por La Adolescencia Y La Juventud-Aguja Peronia Adolescente Proyecto niñez y juventud: “Voces que gritan a través del arte 2013” Programa: Protección y seguridad infantil y juvenil. Guatemala Octubre 2014

Así mismo, las mujeres del grupo Peronia Adolescente mencionaron que la intervención lúdica y creativa que realizan en los centros escolares genera aprendizajes amenos y participativos. Además consideraron que ofrecen conocimientos que la escuela no incluye como: Salud sexual y salud reproductiva, derechos humanos, autocuidado, autoestima, liderazgo juvenil, no violencia y género que aportan nuevas miradas sobre sí mismas y sus entornos, así como herramientas para mejorar sus vidas.

“Si, estos procesos me han ayudado, creo que actualmente soy profesional, independiente y con mucho positivismo para la búsqueda de mis metas, también estoy empezando a reencontrarme con mi espiritualidad” (entrevista 02-2015)

“al ser constantes en su participación las mujeres son más conscientes de su importancia, con mayor autoestima y capacidad de liderazgo. (Entrevista 05-2015)

Por otro lado, también la Asociación Los Patojos, Sueños e Ideas en Acción; desde 2006 ha desarrollado una serie de herramientas pedagógicas, artísticas y lúdicas basadas en la metodología de la educación popular para abordar fenómenos sociales que se dan con niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Jocotenango, Sacatepéquez.

Esta exploración de la problemática social a través del arte y la pedagogía crítica ha permitido ya una generación completa de estudiantes artistas en diferentes áreas que aportan en su comunidad para los fines que ellos y ellas mismas han establecido, de esta manera no solo se ha reconocido la capacidad de compartir y generar conocimientos, sino también se ha reconocido la capacidad de emancipación de las y los estudiantes; situación que no ha sido poca cosa

contemplando los contextos de violencia, en casi todas sus expresiones, despojo y opresión económica y social en que se vive en sus contextos.

Es así que el arte y la expresión ha sido un componente permanente dentro de esta institución y eje transversal de su quehacer.

En sus inicios la metodología se basó principalmente en ensayos pedagógicos, en donde el saber era construido en todas las vías posibles, desde niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos; sin rigor alguno. De esta forma se fue construyendo la línea transversal de trabajo, donde toda persona con cualquier conocimiento de cualquier tipo podía aportar al conocimiento colectivo propiciando así una especie de, también, inteligencia colectiva.

La participación de voluntarios y voluntarias de todas partes del país y del mundo potenciaron exponencialmente la experiencia, aportando desde su historicidad y visión del mundo espacios para la reflexión y ampliación de criterios que les permitieron y les permiten a las y los participantes la elaboración de mapas narrativos mucho más complejos.

Las lecciones aprendidas en un lapso de nueve años de labor son abundantes, ya que la cotidianidad no se asienta cuando los procesos pedagógicos desde lo popular se mantienen vivos y en constante movimiento; cuando se pretende la utilización del arte como herramienta para la creación y no como un fin en sí mismo, se comienza a aprender a aprender o desaprender, a hacer para hacer o deshacer; entonces el arte y la lúdica se convierten en ejes que atraviesan el quehacer cotidiano.

Y cuando estos conocimientos se ven también interpelados por condiciones de género entre los participantes, se vuelve aún más crítico cuando se cuestiona

el papel de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condiciones de igualdad profesada pero con sus evidentes fallas en su aplicación cotidiana que se ve comprometida frente al sistema patriarcal internalizado.

Entonces el compromiso pedagógico consiste en un acto performativo, que implique no solo partir de la realidad, teorizar y regresar a la realidad, sino también que este proceso sea consciente de las limitaciones de género, clase y raza en los que este ejercicio se realiza para tener incidencia directa y de transformación real dentro de los procesos comunitarios que se dan en la comunidad desde los sujetos y espacio en el mundo en que se pueden hacer cambios aún: el futuro.

“Ahora las expresiones artísticas para mí han sido fundamentales porque yo crecí desde muy pequeño con el arte y creo que fue el proyecto de vida que mis padres involucraban mi desarrollo humano y el de mi familia era complementado a través del arte, yo por lo menos no veía mi forma de vida profesional sin el arte, sin las expresiones artísticas por la creación y la imaginación como elementos fundamentales previos a la teoría” (Grupo Focal)

CAPITULO IV

4.1 Conclusiones

4.1.1 El arte herramienta para re-conocer, transformar y multiplicar: El arte en sus diferentes manifestaciones es una herramienta de expresión de las emociones tanto para mujeres como para hombres, ya sea a través de una danza, una obra teatral o poesía las y los jóvenes logran canalizar sus sentimientos y emociones transformándolos y multiplicándolo con otras y otros.

4.1.2 Dominación de sistema patriarcal: A pesar de los evidentes beneficios que las jóvenes obtienen de los procesos lúdicos y artísticos, las jóvenes provenientes de áreas rurales manifiestan la poca comprensión que prevalece de parte de los padres para su participación en los procesos por considerarlas vulnerables a acosos de parte de compañeros.

4.1.3 Fortalecimiento Psicológico para aprehender nuevas formas de relacionamiento: A pesar los procesos artísticos y lúdicos no se ha logrado, a nivel organizacional, la igualdad en condiciones y espacios, las jóvenes aún manifiestan miedos e inseguridades al momento de expresar sus opiniones frente a compañeros.

4.1.4 Transformación familiar para un mejor relacionamiento: Las jóvenes manifestaron que los procesos artísticos y lúdicos les han brindado herramientas para el abordaje no confrontativo de problemas familiares logrando mejores soluciones en un ambiente de respeto.

4.1.5 Mujeres en espacios de incidencia comunitaria: Las jóvenes que se han beneficiado de los procesos artísticos y lúdicos de Caja Lúdica son tomadas en cuenta para toma de decisiones en sus comunidades y grupos juveniles, logrando hacer valer sus opiniones e ideas, siendo referentes para otras mujeres jóvenes.

4.1.6 El arte y la lúdica ayudan a romper barreras de idioma, raza y edades: Al iniciar cualquier actividad con un círculo en donde a través del contacto físico se descubre a la otra y otro se unen energías permitiendo un ambiente de confianza y seguridad que propician la comunicación a través del cuerpo facilitando las comunicaciones cuando hay diferencias étnicas, idiomáticas y etarias.

4.2 Recomendaciones

- **Desde la psicología se debe validar el uso del arte y la lúdica como herramientas transformadoras en el trabajo comunitario:** A pesar del trabajo que vienen realizando las organizaciones como Caja Lúdica aún falta más participación desde la psicología ya que a través del trabajo psicosocial se podrían fortalecer los resultados de las expresiones artísticas y la lúdica en la transformación de mujeres y hombres.
- **A través de procesos de sensibilización se pueden romper con paradigmas establecidos en cuanto a las relaciones entre hombres y mujeres:** A través de la difusión, promoción y sensibilización con familiares de las participantes se puede no solamente romper con prejuicios machistas sino también involucrarles logrando mayor apertura y participación de mujeres jóvenes en estos espacios de confianza y libre expresión.
- **Al Colectivo Caja Lúdica,** que dentro de los procesos formativos que llevan a cabo puedan intencionar más la participación de las mujeres creando espacios con temáticas que permitan y faciliten la participación de más jóvenes mujeres para poder reproducir la metodología lúdica con otras y otros. Así también incluir a familiares ya que aún prevalece el desconocimiento familiar sobre el trabajo que se lleva a cabo.
- **A la Escuela de Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala,** que incluya dentro del pensum de estudio áreas con énfasis en arte y lúdica para poder implementarlo en varios campos de trabajo.
- **A las y los profesionales de Psicología:** buscar métodos alternativos, incluyendo el arte y la lúdica, como una herramienta para el trabajo individual y comunitario con la sociedad guatemalteca.

BIBLIOGRAFÍA

- Montero, Maritza. Introducción a la psicología comunitaria. Desarrollo, conceptos y procesos. Editorial Paidós, Argentina, Año 2004, 320 pp.
- Real Academia Española, Diccionario de la lengua española (vigésima segunda edición), Editorial Espasa Libros, España, Año 2001, 2248 pp.
- Vygotsky, Lev. Psicología Del Arte, Editorial Paidós, Argentina, Año 2006, 320 pp.
- Nash, Mary. Mujeres en el mundo. Historia, retos y movimientos, Editorial Alianza Editorial, España, Año 2005, 336 pp.
- Escobar, Julia. Módulo Educación Lúdica Basada en el Arte, Editorial Ministerio de Educación, Guatemala, Año 2007.
- Bornay, Ericka, Mujeres de la Biblia en la pintura del barroco, Editorial Cátedra, Madrid, Año 1998, 200 pp.
- Dra. Veras, Eliane. Artículo Historias de Vida ¿un método para las ciencias sociales? Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, Año 2010, 12 pp.
- Tamayo y Tamayo, Mario. Metodología formal de la investigación científica. Editorial Limusa, México, Año 1985, 158 pp.

- Córdova Cañas, Víctor. Historias de vida: Una metodología alternativa para ciencias sociales, Editorial Fondo Editorial Tropykos, Estados Unidos, Año, 1990, 84 pp.
- Pardinas, Felipe. Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales. Editorial Siglo XXI, México, Año 1989, 242 pp.
- López, Fernando. Instrumentario guía de gestión y planificación estratégica orientada a impactos de Caja Lúdica, 2009-2013. Guatemala, Año 2008, 109 pp.
- Johnson, Corinne. El arte como herramienta para la transformación social. IS Barcelona La Casa Amarilla, España, Año 2006. 21 pp.
- Goleman, Daniel. Inteligencia Emocional. Editorial Kairós, 2012, España, Año 2004, 219 pp.
- Quiroga, Ana P. de. Las relaciones entre el proceso social y la subjetividad hoy. Capítulo de un texto de Psicología Social editado y utilizado por la Universidad de Madrid Programa de Educación a Distancia, España, Año 1998, 11 pp.
- Bang, Claudia y Wajnerman, Carolina. Arte y transformación social: la importancia de la creación colectiva en intervenciones comunitarias. Revista argentina de psicología, edición número 48, Argentina, Año 2010, 15 pp.

- Jiménez, Carlos Alberto. La inteligencia lúdica: juegos y neuropedagogía en tiempos de transformación. Coop. Editorial Magisterio. Año 2005. 266 pp.
- <http://www.nci.tv/index.php/menuportalvoz/submenu-educarte/11802-el-arte-como-herramienta-de-transformacion-social>

Anexos

Anexo 1

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario Metropolitano CUM
Escuela de Ciencias Psicológicas

Guatemala año 2015

Yo: _____

Fui informada sobre el propósito de la investigación ***“Las expresiones artísticas y la lúdica como herramientas para la transformación individual y social de las mujeres”*** y estoy de acuerdo en participar dentro del proceso de recopilación de la información.

Se me ha explicado que:

- ✓ Mi participación ayudará a resaltar la importancia que ha tenido el arte y la lúdica en mi vida, la de mi familia y mi comunidad.
- ✓ Darle mayor importancia al arte y la lúdica como herramientas importantes en el trabajo con comunidades
- ✓ Parte de los datos recogidos serán utilizados para realizar un documento base que sirva para presentar proyectos que puedan ayudar a que participen más mujeres dentro de la experiencia.

MI participación es voluntaria, por lo cual firmo este consentimiento informado junto a la profesional que me brindó la información.

A los _____ días del mes de _____ del año _____.

Firma de la participante: _____

Anexo 2

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario Metropolitano CUM
Escuela de Ciencias Psicológicas

Esta es una guía de entrevista para ser utilizada en el trabajo de investigación **“Las expresiones artísticas y la lúdica como herramientas para la transformación individual y social de las mujeres”**. Se encuentra dividida de acuerdo a los ejes que se desean abordar, en algunos casos se podrá cambiar el orden de la información.

Antes de comenzar la entrevista:

- Se informará sobre el tema de investigación y el objetivo de la misma.
- Se solicitará permiso para poder utilizar la grabadora durante la entrevista para poder recabar la información.
- Se indicará que toda la información recabada será manipulada con la mayor confidencialidad.
- Debido a que el tipo de entrevista puede ser que en algunos casos las preguntas varíen un poco.
- El tiempo de duración de la entrevista será de un mínimo de una hora y un máximo de dos, en caso la conversación se desvíe del tema se le informará a la entrevistada que debemos proseguir con el tema a tratar.

MOMENTO I /DIAGNÓSTICO:

Indicación: *Este apartado permitirá hacer una valoración inicial de la persona entrevistada, identificando su estado previo a su vinculación a los procesos de expresión artística y lúdica.*

1. ¿Puedes hablarme de tu familia, cómo se llevan entre ustedes?
2. ¿Cuéntame cómo eras hace 10 años física, intelectual y emocionalmente?
3. ¿Cuáles han sido los mayores problemas que tú como mujer has atravesado en su vida?
4. ¿Participas en algún proceso de expresión artística y lúdica y desde hace cuánto?

MOMENTO II/ MOTIVACIÓN

Indicación: *Se identificarán cuáles han sido las motivaciones que las mujeres poseen para vincularse a procesos lúdicos y artísticos.*

5. ¿Qué te motivó participar en procesos lúdicos y artísticos?
6. ¿Consideras que esta propuesta artística y lúdica promueve la participación de mujeres en otros espacios sociales?
7. ¿De las siguientes opciones cuál consideras que ha promovido tu permanencia en el proceso. Puedes escoger varias opciones y explicar por qué?
  - a. Apoyo económico
  - b. Salud integral
  - c. Fomento de liderazgo
  - d. Autonomía y seguridad
  - e. Posicionamiento político
  - f. Participación ciudadana

MOMENTO III/ CAMBIOS A NIVEL INDIVIDUAL Y SOCIAL

Indicación: *Este apartado es de suma importancia para identificar los cambios más visibles y profundizar en lo sutiles que las mujeres han experimentado a lo largo de su participación en procesos de expresión artística.*

8. ¿Cómo te sientes actualmente consigo misma?
9. ¿De un rango de 1 a 10 cómo calificarías tu nivel de seguridad al plantear tus ideas y propuestas frente a otros y otras?
10. ¿De un rango de 1 a 10 cuánto valor te darías cómo mujer?
11. ¿De un rango de 1 a 10 cuánto tolerarías formas de violencia por tu pareja, amigos, familia, escuela, comunidad?
12. ¿Tú consideres que ejerces algún tipo de violencia?
13. ¿Consideras que tu acercamiento a procesos de expresión artística ha contribuido a superar tus problemas y conflictos?

MOMENTO IV: FORTALECIMIENTO DE LA DINÁMICA FAMILIAR

Indicación: *Identificar cómo el proceso ha incidido en otros entornos inmediatos.*

14. ¿Tu familia apoya el interés y tiempo que le das a los procesos de expresión artística?
15. ¿Tu participación al interno del núcleo familiar es más activa y tus opiniones son tomadas en cuenta?
16. ¿Han disminuido los conflictos en el núcleo familiar a partir de tu participación en los procesos de expresión artística?.

MOMENTO V: FORTALECIMIENTO COMUNITARIO

Indicación: *Identificar el nivel de efecto que posee la participación de las mujeres en procesos de expresión artística y lúdica en entornos comunitarios.*

17. ¿Hay o hubo una mujer que participa o participó en procesos artísticos y lúdicos que te motivó o te motiva a desarrollarte integralmente?
18. ¿Te consideras como referente de liderazgo y superación para otras mujeres?
19. ¿Qué tipo de trabajos has llevado a cabo dentro de la Comunidad, teniendo como base la Metodología Lúdica Artística Cultural de Caja Lúdica?
20. ¿Ha cambiado la manera en que participan las mujeres conforme aumenta el número de talleres en los que has asistido?
21. ¿Podrías mencionar algunos de los cambios importantes que has notado en los grupos de mujeres que se han vinculado a los procesos lúdicos artísticos de Caja Lúdica?
22. ¿Consideras que la Metodología Lúdica podría trabajarse en más sectores sociales?

Anexo 3

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario Metropolitano CUM
Escuela de Ciencias Psicológicas
Guía de Grupo Focal

A través del grupo focal se busca validar los datos obtenidos en la entrevista a profundidad realizada a mujeres vinculadas con los procesos lúdicos y artísticos de Caja Lúdica, se harán preguntas generadoras para compartir ideas y conceptos sobre como la lúdica y las expresiones artísticas han contribuido a su transformación individual, familiar y comunitaria.

1. ¿De qué manera ha servido el acercamiento a la lúdica y las expresiones artísticas a nivel personal?
2. ¿Consideran que esta propuesta artística y lúdica promueve la participación de mujeres en otros espacios sociales?
3. ¿Qué importancia tienen la lúdica y las expresiones artísticas en el trabajo que realizan en las comunidades?
4. ¿Qué cambios de pensamiento han tenido a partir del acercamiento a procesos de expresión artística?
5. ¿Podrían mencionar algunos de los cambios importantes en la dinámica de los grupos de mujeres que se han vinculado a los procesos lúdicos artísticos de Caja Lúdica?