

**Transformación social a través del arte y cultura: Estudio de Caso del barrio Nacederos en
Pereira, Colombia.**

Laura Juliana Madrigal Pescador

Director

Juan Sebastián Ávila Santos

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Escuela de ciencias, artes y humanidades ESCAH

Diplomado de innovación social

2024

Resumen

En este artículo se presenta un análisis de la transformación social del barrio Nacederos, ubicado en la comuna Ferrocarril de Pereira, Colombia. A pesar de los distintos problemas que han tenido históricamente en su comunidad como la delincuencia, violencia y consumo de sustancias psicoactivas la comunidad ha experimentado una notable evolución desde el año 2020 gracias a la implementación de un proyecto innovador liderado por jóvenes y líderes comunitarios dentro de este barrio el cual se ha consolidado como “La ferro-transformadores”. Este proyecto ha promovido la cultura y el arte como agentes de cambio, logrando un empoderamiento comunitario y una inclusión cultural que han mejorado tanto la percepción de la comuna como la calidad de vida de sus habitantes. El objetivo del artículo es ilustrar, a través de un ejemplo real, cómo la cultura, el arte y el trabajo social pueden impactar positivamente en comunidades en condiciones complejas, demostrando su eficacia como herramientas de transformación social. La observación y exploración de la comunidad ha sido fundamental para comprender el funcionamiento de esta organización social, por lo que se llevó a cabo una metodología de estudio cualitativo y de participación comunitaria de forma experiencial. Este enfoque permitió tener como resultado la recopilación de información clave, que facilitó la identificación del nivel de maduración e impacto en la comunidad estudiada.

Palabras clave: creatividad, cultura, arte, transformación social, calidad de vida.

Abstract

This article presents an analysis of the social transformation in the Nacederos neighborhood, located in the Ferrocarril commune of Pereira, Colombia. Despite the various problems that have historically occurred in their community such as crime, violence and consumption of psychoactive substances, the community has experienced a remarkable evolution since 2020 thanks to the implementation of an innovative project led by young people and community leaders within this neighborhood, which has been consolidated as "La ferro-transformadores". This project has promoted culture and art as agents of change, achieving community empowerment and cultural inclusion that have improved both the perception of the commune and the quality of life of its inhabitants. The objective of the article is to illustrate, through a real example, how culture, art and social work can positively impact communities in complex conditions, demonstrating their effectiveness as tools for social transformation. Observation and exploration of the community has been fundamental to understanding the functioning of this social organization, so a qualitative study methodology and community participation were carried out in an experiential manner. This approach resulted in the collection of key information, which facilitated the identification of the level of maturity and impact on the community studied

Keywords: creativity, culture, art, transformation, quality of life.

Tabla de contenido

Introducción	7
Metodología	9
Resultados	14
Conclusión y recomendaciones	17
Referencias bibliográficas.....	19

Lista de tablas

Tabla 1. La ferro- transformadores	11
--	----

Lista de figuras

Figura 1. TRL (Technology Readiness Levels).....	13
--	----

Introducción

La innovación social se presenta como una herramienta clave para abordar diferentes desafíos sociales y culturales, según Manzini (2006) y Echevarría (2008) se busca generar nuevas ideas y acciones transformadoras que de forma colectiva ofrezcan soluciones a problemas sociales específicos y brinden oportunidades a la comunidad.

Es por esto que el presente artículo se centra en el estudio del caso y la experiencia vivida en la comuna Ferrocarril en Pereira, Colombia, alrededor del aeropuerto Matecaña, este lugar tuvo sus inicios siendo una pequeña vereda y con el paso de los años se convierte en el barrio Nacederos, esta comunidad ha enfrentado históricamente desafíos sociales significativos en cuanto a delincuencia y violencia, sin embargo, desde el año 2020, un grupo de jóvenes ha emprendido un camino hacia la transformación comunitaria utilizando el arte y la cultura como instrumentos de cambio, se ha identificado todo el proceso que han llevado desde sus inicios y cómo han evolucionado a nivel social, ya que por medio de diferentes mecanismos se ha mejorado considerablemente no solo sus estructuras, su economía si no también el cambio de la percepción a nivel local y nacional de esta comuna, lo que se ha reflejado en cohesión social y bienestar en sus habitantes.

La innovación observada se puede reconocer como social y transformadora, una organización social participativa y que a su vez se encuentra vigente y consolidada, pues se enfoca en poder analizar diferentes desafíos a nivel de su comunidad, con el fin de crear nuevas maneras o formas de hacer las cosas, incluyendo procesos de gestión y ejecución de acciones para mejorar las condiciones sociales de las personas del barrio Nacederos.

El bienestar generado por esta organización viene a partir de ideas creativas que transformen la forma en que se resuelven problemas y generan impacto positivo, y por medio de

la identificación del ecosistema de la innovación se ha observado la participación tanto de la comunidad así como la colaboración y cooperación de diferentes actores sociales, como el gobierno, empresas que quieran aportar a la causa, los mismos habitantes, instituciones universitarias y entidades sin ánimo de lucro que se unen a las iniciativas que los líderes comunitarios busquen para su entorno, cuando se fortalecen estos procesos la innovación social crea una serie de redes de apoyo, empoderamiento para su propia transformación, emprendimiento y de cohesión social es decir el apoyo, integración y solidaridad la cual reduce su conflicto y mejora su calidad de vida de una manera original e innovadora como sostenible en el tiempo.

Se muestra como ha sido la construcción de la “Ferro-transformadores” y sus mecanismos para expandirse a nivel social, por medio de la participación activa de los miembros del barrio así como de actores sociales anteriormente mencionados que han contribuido a la sostenibilidad y continuidad del proyecto que ha cambiado pensamientos y estilos de vida. El corredor turístico que se ha venido creando cuenta con 400 metros en los cuales se realizan los recorridos contando con más de 120 murales. Este artículo busca comprender los mecanismos a través de los cuales estas iniciativas han transformado no solo el entorno físico del barrio, sino también la percepción y la cohesión social de la comuna.

Metodología

La sistematización de la experiencia se llevó a cabo de la siguiente manera: A través de un enfoque participativo y cualitativo, se pretende documentar las dinámicas sociales y culturales de la comuna, así como resaltar el papel fundamental que el arte desempeña en la construcción de la identidad cultural y la transformación social.

La metodología adoptada para el desarrollo de este artículo se estructura en tres fases: la fase inicial, que consiste en la observación y reconocimiento de la comunidad; la fase intermedia, que incluye entrevistas la experiencia dentro de la comunidad en actividades culturales, aplicación del índice de maduración de la innovación (TLR) y la fase final, que se enfoca en la revisión y presentación de resultados.

Población intervenida

El número de habitantes de la Comuna Ferrocarril según la red de ciudades “*Pereira como vamos*” arroja un total de 11.859 habitantes hasta el año 2019, donde se observa el último censo a esta comunidad, se puede tener a consideración que en la actualidad se pudo haber obtenido un incremento de la población, la cual presenta bastante diversidad encontrándose, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, migrantes, población indígena y población Afro colombiana de todas las edades.

Este proyecto se ha orientado hacia una investigación de cómo ha surgido esta organización social y como la participación comunitaria juega un papel fundamental en ella, para ello se da una mirada desde un enfoque participativo y cualitativo, el cual permite documentar las intervenciones a nivel social, cultural y artístico de esta comuna.

Para poder explicar y mostrar los resultados en esta investigación se han dividido varias fases las cuales son las siguientes:

Fase Inicial: Observación y Reconocimiento

Se realizó una observación directa en la comunidad, identificando sus participantes los cuales son los miembros de la Comunidad: Niños, niñas, jóvenes y adultos (más de 300 personas). Sus líderes sociales: Aquellos que han surgido del barrio y han facilitado la gestión de recursos. Y las diferentes organizaciones los cuales son actores de entidades privadas y públicas que han dado respaldo y apoyo al proyecto.

Para analizar la innovación social en estudio, y según lo planteado por Jailler, É; González, S; Arias, C; y Suárez, L (2020), el tipo de innovación identificado en "La Ferro-Transformadores" se inscribe en el ámbito de la "organización social". Esta se centra en ofrecer diversas soluciones a nivel social mediante la participación activa de distintos actores, organizaciones sociales y la comunidad, abordando las necesidades específicas del barrio. Se llevan a cabo dinámicas grupales, se crea un recorrido turístico y se fomenta la interacción a través del arte y la cultura, contribuyendo así al crecimiento social de una comunidad que ha enfrentado estigmatización.

Así mismo se hace un reconocimiento general donde se recopilan datos importantes; como el año donde se inicio la ejecución del proyecto el cual fue liderado por jóvenes del barrio Nacaderos. A lo largo de varios años se han llevado a cabo diversas actividades culturales, lúdicas, artísticas, de pintura y ferias de emprendimiento, alcanzando su primer logro: la consolidación exitosa de la idea inicial de la organización social. Se estima que han intervenido aproximadamente 400 viviendas a través del muralismo y el graffiti, y lanzándose oficialmente al público como "La Ferro-Transformadores".

A partir de la recolección de información, se identificaron los problemas que esta organización busca abordar: la exclusión social, los estigmas y etiquetas sociales, así como la reducción de conflictos, así como los elementos importantes e innovadores de la organización.

Tabla 1.

La ferro- transformadores

“ La ferro- transformadores”	
Ubicación: Comuna Ferrocarril, Barrio Nacederos- Pereira	Año de inicio: 2020
Población que atiende: Niños, niñas, jóvenes y adultos de todas las edades, hombres y mujeres. Más de 300 personas han participado activamente en este proceso.	Elementos innovadores Arte y cultura Corredor turístico Empoderamiento juvenil y uso social de espacio público para generar transformación. Inclusión social Proyecto finalista en “titanes Caracol 2024” Emprendimientos

Nota. Elementos innovadores de la innovación social

Fase intermedia: Entrevistas y Participación Comunitaria

Mediante un proceso de entrevistas semi estructuradas con líderes comunitarios, jóvenes participantes y habitantes del barrio se logro la interacción con la comunidad con el fin de identificar el perfil territorial de la misma y su funcionamiento como corredor turístico el cual permitió documentar sus experiencias y dar a conocer sus diferentes sub programas con los que cuenta esta organización.

Por otro lado se realiza una acción participativa en las actividades que realizan en la comunidad como el recorrido, actos culturales y muestras culturales de los diferentes grupos musicales y de danza que allí se tienen con el fin de comprender su funcionamiento e interacción

de la comunidad, teniendo en cuenta que el arte también juega un papel crucial en la construcción de identidad cultural. A través de las expresiones artísticas, las comunidades pueden reafirmar sus tradiciones, valores y luchas, creando un sentido de pertenencia que es fundamental para la resistencia y la transformación social. Paúl (1970).

Fase Final: Revisión y presentación de Resultados

Se realiza revisión de información, documentos y registros de actividades en redes sociales y otros formatos, para obtener datos sobre avances importantes del proyecto, el cual sigue enfocado en crecer cada vez más, llegando a más habitantes tanto locales como nacionales. Ya que la experiencia y aprendizajes han sido compartidos en otros espacios comunitarios, culturales y educativos. A través de eventos, talleres y festivales enfocados al arte, los miembros de la comunidad han podido mostrar su trabajo y la historia de su transformación social, teniendo en cuenta que según Freire, Paulo. (1970) en su obra *Pedagogy of the Oppressed*, relata que el arte puede ser un medio de conciencia crítica y transformación social, para ello utiliza el arte como medio para generar conciencia, Freire sugiere que el arte puede servir como un espejo de las realidades sociales y políticas de los oprimidos. A través de la expresión artística, las personas pueden reflejar sus experiencias y sufrimientos, lo que a su vez puede ayudar a visibilizar injusticias que a menudo son ignoradas. Entendiendo esto se logra realizar el abordaje desde un contexto reflexivo, crítico y que las personas involucrada en la comunidad de la Ferro-transformadores, han podido generar estrategias para el mejoramiento de su entorno.

La creación artística realizada en las calles de la comunidad ha logrado formar un empoderamiento, para ello se logra evidenciar la constante invitación a diferentes eventos los cuales convocan a creadores de artes para permitirles expresar su lucha y aspiraciones,

esta expresión puede ser forma de resistencia y un paso a la auto determinación, Paulo Freire (1970).

Por último y teniendo en cuenta los TRL (Technology Readiness Levels) que son un método para estimar la madurez de las tecnologías durante su proceso de desarrollo Heder (2017) y se tuvo en cuenta la siguiente tabla:

Figura 1.

TRL (Technology Readiness Levels)

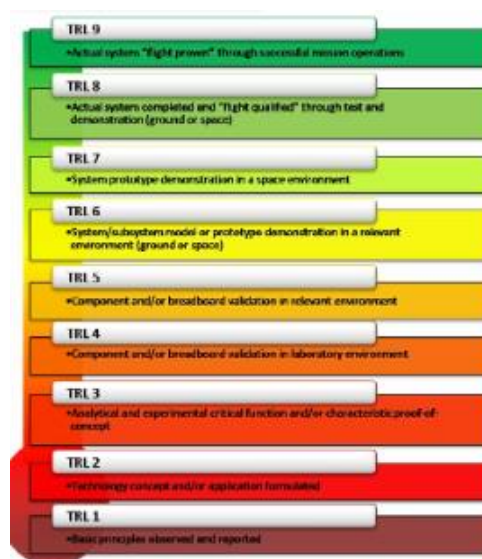

Gráfico 4. Tomado de: <https://www.nasa.gov/sites/default/files/trl.png>

Fuente. Tomado de: Jailler, É. I., et al. (2020). Guía para comprender la innovación social en Colombia.

La aplicación de los niveles de madurez tecnológica (TRL) permite identificar el recorrido y el estado actual de desarrollo de la innovación en "La ferro-transformadores". Esto facilita la comprensión de los logros alcanzados hasta el momento.

Resultados

Teniendo en cuenta lo realizado anteriormente se puede observar que los resultados se han obtenido por medio de la intervención artística y que ha sido clave en la comunidad ya que ha podido mitigar los problemas antes mencionados como lo son la exclusión social ya que ha permitido incluir a personas que socialmente han estado inactivas socialmente es decir sin participación alguna en actividades de emprendimientos, de arte y cultura, esto ha permitido a la comunidad generar un espacio y aprovechamiento del tiempo de una manera productiva. Así mismo se han podido resolver los estigmas sociales que durante muchos años han agobiado a esta comuna del ferrocarril en la ciudad de Pereira, ya que por medio de su corredor turístico y eventos a nivel local y nacional han mejorado su imagen y el ingreso de visitantes ha ido aumentando cada vez que realizan los tours dentro del barrio para mostrar su transformación, esto ha permitido generar una expansión y alcance a nivel de medios de comunicación locales y nacionales ya que participaron en un concurso de inclusión social en el cual quedaron finalistas siendo esto un punto clave para su etiqueta social.

Al estar con su proyecto los diferentes jóvenes han desarrollado más sentido de pertenencia en su comunidad y por ende se puede ver que reducir y prevenir conflictos sociales por medio del uso del espacio público y del entorno de la comunidad, llevan a generar y/o utilizar diversas estrategias que permiten mitigar diferencias entre jóvenes y como estos perciben su barrio para mejorarlo cada día.

La intervención artística realizada a través de murales, los colores y arte urbano han promovido una narrativa positiva de la comuna Ferrocarril, mostrando que a pesar de las dificultades, pocas oportunidades y espacios adecuados hay potencial para un cambio, la receptividad por parte de la comunidad en cuanto a educación se ha visto reflejada en el aspecto

musical, ya que se logro formar programas dirigidos por voluntarios que han enseñado la importancia de sus raíces culturales por medio de instrumentos y danza, esto se refleja en el sentido de pertenencia por su comunidad y el deseo de seguir preservando su legado cultural.

El surgimiento de emprendimientos locales, como el proyecto “La Ferro”, ha proporcionado a los habitantes oportunidades económicas sostenibles. Estas iniciativas están alineadas con la comunidad y sirven como alternativas viables a las actividades ilegales. Se ha documentado por medio de la interacción con la comunidad la creación de productos artesanales y de alimentación que generan ingresos y fortalecen la economía local.

Se permite identificar el grado de maduración que posee la innovación social estudiada el cual pertenece al nivel 8 según los TRL, Heder (2017) teniendo en cuenta la gestión de oportunidades, de cambio y apropiación social han tenido su validación a nivel social ya que ha sido aprobada y aplicada en un entorno real exitosamente, se han recopilado datos y difundido la información por medio de redes sociales demostrando resultados positivos y sostenibles. Diferentes actores sociales se han visto involucrados y han conseguido la financiación de sus estrategias aplicadas tanto de diferentes organizaciones como de la misma comunidad, así mismo el proyecto del corredor turístico que están aplicando se ha afianzado y han obtenido mejoras, esto incluye la visibilización de mejoras en la calidad de vida de las personas y el fortalecimiento de la comunidad a nivel local y nacional.

El rol del psicólogo en la Comuna Ferrocarril, en el contexto del proyecto "La Ferro-Transformadores", es fundamental para el fortalecimiento de la identidad comunitaria, la promoción de la salud mental, y la facilitación de procesos de transformación social pues por medio de la formación académica obtenida se comprenden las dinámicas sociales allí

empleadas permitiendo diseñar acciones que promuevan el bienestar de la comunidad teniendo en cuenta que es una comunidad que ha enfrentado diferentes estigmas y han sido excluidos a lo largo de su historia como comuna. La intervención artística ha tenido un impacto positivo en la salud mental de los participantes al desarrollar un espacio libre de expresión y liberación emocional teniendo en cuenta que según Barlow, D. H. (2002). "La liberación emocional es fundamental para el tratamiento de aspectos psicológicos, ya que permite a las personas deshacerse de las emociones negativas que pueden estar obstaculizando su bienestar", ayudando a esta comuna por medio del arte y cultura a desarrollar empoderamiento y sentido de pertenencia para participar activamente en la comunidad y en los beneficios que pueden obtener. El rol del psicólogo puede aportar a las personas que necesiten manejar su estrés y ansiedad brindando diferentes técnicas para un adecuado manejo de emociones que puedan surgir en un entorno de vulnerabilidad así como fortalecer diferentes habilidades de afrontamiento para los desafíos que enfrentan proporcionando herramientas prácticas a los participantes aportando a una cultura de aprendizaje y superación dentro de la comunidad por medio de dinámicas grupales disminuyendo conflictos.

Esta participación desde el área de psicología permite llegar a diseñar y ejecutar programas de formación que aborden temas de desarrollo personal, habilidades socioemocionales y emprendimiento. Esto no solo proporciona herramientas prácticas a los participantes, sino que también contribuye a la creación de una cultura de aprendizaje y superación dentro de la comunidad.

Conclusión y recomendaciones

Se puede concluir que la intervención comunitaria basada en el arte y la cultura ha sido efectiva en la transformación del barrio Nacederos. Pues se ha permitido dar una reparación al entorno de manera creativa y de crear tejido social tanto en la misma comunidad como con los agentes externos los cuales han contribuido al cambio tan esperado por la comunidad. La colaboración entre entidades privadas y públicas es fundamental para seguir en la sostenibilidad a futuro y expansión de su proyecto social.

La comunidad del Ferrocarril ha sido un ejemplo claro de cómo el arte y la cultura pueden ser herramientas de transformación social en comunidades históricamente marginadas, los jóvenes que han sido vulnerables han podido superar los obstáculos de consumo de sustancias psicoactivas y actividades ilegales debido a sus diferentes problemas sociales y que han influido en sus vidas personales, permitiendo la dignificación y una valorización tanto a nivel interno como externo. Muchas madres cabeza de hogar se han beneficiado de este proyecto ya que por medio de las diferentes ferias de emprendimientos y aumento de ingreso de visitantes al barrio Nacederos han fortalecido su actividad económica teniendo un sustento para sus familias,

“La ferro-Transformadores” es una innovación social que ha marcado historia en la ciudad de Pereira ya que es un testimonio de cómo la creatividad y el empoderamiento comunitario pueden generar cambios significativos, creando un futuro esperanzador.

El rol del psicólogo en la Comuna Ferrocarril es fundamental ya que al ser integral y multifacético, contribuye a la construcción de una comunidad más cohesionada, resiliente y empoderada. Su trabajo no solo se enfoca en la salud mental individual, sino que también abarca el desarrollo social y cultural de la comunidad en su conjunto, posicionándolo como un actor clave en el proceso de transformación que experimenta esta organización social.

Se invita a futuras investigaciones en esta comunidad a seguir explorando y aportando desde la disciplina a brindar una mirada objetiva y acciones que permitan ayudar a dar respuestas a estas problemáticas sociales que han sido complejas promoviendo el estudio de intervenciones artísticas y culturales como respuestas a problemáticas sociales complejas.

Referencias bibliográficas

- Alcaldía de Pereira (2023) “La Ferro” se consolida como un destino turístico en pleno corazón de Pereira: <https://www.pereira.gov.co/publicaciones/7289/la-ferro-se-consolida-como-un-destino-turistico-en-pleno-corazon-de-pereira/>
- Alonso, D; González, N; Nieto, M. (2018). Emprendimiento social vs innovación social. Cuadernos Aragoneses de Economía. https://doi.org/10.26754/ojs_cae/cae.20141-22640
- Álvarez, I., Natera, J. M., & Castillo, Y. (2019). Generación y transferencia de ciencia, tecnología e innovación como claves de desarrollo sostenible y cooperación internacional en América Latina. Documentos de trabajo (Fundación Carolina): Segunda época, (19), 1. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7113385>
- Cruz Lera, E. (2022). Innovación social y política de los colectivos mexicanos de estatus mixto en zonas metropolitanas de los Estados Unidos: buenas prácticas y nuevos retos durante la Covid-19. Clivajes. Revista de Ciencias Sociales, (15). <https://doi.org/10.25009/clivajesrcs.i15.2697>
- Diario del Otun (2023) La Ferro, Corredor Turístico’ es una realidad Recuperado de: <https://www.eldiario.com.co/noticias/risaralda/pereira/la-ferro-corredor-turistico-es-una-realidad/>
- Fernández, T. (2022). Innovación social y tecnología: el papel de las startups en la resolución de problemas sociales. *Estudios de Tecnología y Sociedad*, 7(4), 77-95. <https://doi.org/10.8765/ets.v7i4.654>

- Gatica, S; Soto, W; & Vela, D. (2015). Ecosistemas de innovación social: "El caso de las universidades de américa latina. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.30050.76483>
- Giraldo, F; Ortiz, L. (2020). Laboratorio de Innovación Social: escenario de participación, apropiación social e interdisciplinariedad. *Social Innovation Lab: escenario of social par. European Public & Social Innovation Review*. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31053180025>
- Gómez, J. A., & Pérez, M. S. (2021). Innovación social: nuevas estrategias para el desarrollo sostenible. *Revista de Innovación Social*, 15(3), 45-60. <https://doi.org/10.1234/ris.v15i3.456>
- González-Romero, G. (2020). La innovación social como estrategia de desarrollo. Políticas urbanas y acción colectiva. *Revista Latinoamericana de Investigación En Organizaciones, Ambiente y Sociedad*. <https://doi.org/10.33571/teuken.v11n16a2>
- Jailler, É; González, S; Arias, C; Suárez; L (2020). Construyendo la innovación social. Guía para comprender la innovación social en Colombia. Capítulos 1 y 2. DOI: <http://doi.org/10.18566/978-958-764-809-6>
- Martínez, R. (2020). La influencia de la innovación social en la mitigación de la pobreza: un análisis desde la práctica. *Journal of Social Innovation Studies*, 8(2), 112-130. <https://doi.org/10.2345/jsis.v8i2.789>
- Oscar, J. H. (2018). La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles. Abrir este documento utilizando ReadSpeaker docReader . Capítulo I. páginas (27- 42) y Capitulo 4. Páginas (135-165) <http://www.cinde.org.co/userfiles/files/Novedades.pdf>

Roa Mendoza, C., & Acero Robayo, Y. (2021). Sistematización de experiencias. *Germina*, 3(3), 31–38. <https://doi.org/10.52948/germina.v3i3.230>

Torres, L. M. (2019). Modelos de innovación social en comunidades vulnerables: un enfoque basado en la cooperación. *Revista de Estudios Sociales*, 12(1), 25-40. <https://doi.org/10.5678/res.v12i1.321>