

Impacto social desde el Arte y la Innovacion

Autora

Maria Jose Reales Collantes

Tutor

Juan Sebastián Avila Santos

Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD

Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades ECSAH

Psicologia

2024

Resumen

Este artículo pretende evaluar la innovación llevada a cabo por la Fundación Casa Barco en Valledupar y realizar una evaluación del nivel de madurez de su modelo utilizando el marco de Niveles de Preparación Tecnológica (TRL). Cómo el arte combinado con estrategias pedagógicas puede abordar los males sociales proporciona un análisis de la violencia y la exclusión y cómo este modelo ayuda a resolver estos problemas. El artículo también analiza la sostenibilidad, la replicabilidad y el impacto positivo en la comunidad. La metodología de la fundación es tal que integra el arte con los procesos educativos y comunitarios. Esto repercute en gran medida en la vida de las personas involucradas como participantes. Además, la formación de alianzas estratégicas con instituciones locales y nacionales ha asegurado la sostenibilidad del proyecto y ampliado su difusión. Los hallazgos de esta investigación demuestran que la inversión artística es una estrategia eficaz en la lucha contra la violencia y para promover la inclusión con el fin de construir comunidades más justas y equitativas, a todos los niveles.

Palabras clave: Arte, transformación, Innovación social, TRL, educación, inclusión.

Abstract

This article attempts to evaluate the innovation produced by the Casa Barco Foundation in Valledupar and analyze the maturity level of its model through the Technological Readiness Levels (TRL) framework. How art combined with pedagogical strategies can address social ills offers an analysis of violence and exclusion and how this model helps to solve these problems. The article also analyzes sustainability, replicability, and positive impact on the community. The foundation's methodology is such that it integrates art with educational and community processes. This greatly impacts the lives of the people involved as participants. Furthermore, the formation of strategic alliances with local and national institutions has ensured the sustainability of the project and expanded its dissemination. The findings of this research demonstrate that artistic investment is an effective strategy in the fight against violence and to promote inclusion in order to build more just and equitable communities, at all levels.

Keywords: Art, transformation, Social innovation, TRL, education, inclusion.

Tabla de Contenido

Resumen.....	2
Abstract.....	3
Introduccion	5
Metodologia	7
Resultados	9
Conclusiones y Recomendaciones	13
Referencias bibliográficas.....	15

Introducción

La Fundación Casa Barco fue fundada en 2010 y formalmente constituida en 2015 en la ciudad de Valledupar, Cesar. Su misión principal es transformar vidas a través del arte y la cultura, con un enfoque particular en los jóvenes en situación de vulnerabilidad. En respuesta a las necesidades de esta población, la Fundación ha creado espacios seguros y estimulantes que fomentan la expresión artística y el desarrollo personal. A través de programas en diversas disciplinas como música, danza, teatro y artes visuales, Casa Barco no solo promueve el talento creativo de los jóvenes, sino que también les ofrece herramientas esenciales para su crecimiento integral. En este sentido, fortalece habilidades como la comunicación, el liderazgo, la resiliencia y el trabajo en equipo, las cuales son fundamentales para su vida cotidiana. Así, la Fundación actúa como un puente para alejar a los jóvenes de situaciones de riesgo y, al mismo tiempo, les permite construir un futuro más justo, equitativo y lleno de oportunidades.

Esta experiencia es un claro ejemplo de innovación social educativa, pues su modelo combina el arte con enfoques pedagógicos, buscando generar un impacto positivo tanto a nivel individual como colectivo. Este enfoque está alineado con la teoría de Bronfenbrenner (1979), que resalta cómo el entorno social influye en el desarrollo personal. A través de sus programas, la Fundación proporciona un espacio seguro donde los jóvenes no solo desarrollan habilidades artísticas, sino también competencias sociales al interactuar y colaborar en la comunidad. De acuerdo con Dewey (1934), el arte trasciende la expresión personal para convertirse en una herramienta de reflexión y transformación, lo cual es reflejado en las prácticas pedagógicas de Casa Barco. Asimismo, Bandura (1977) enfatiza la importancia del aprendizaje social, lo cual

explica cómo los participantes no solo desarrollan habilidades artísticas, sino también competencias sociales al interactuar y colaborar dentro de la comunidad.

La Fundación Casa Barco ha logrado forjar alianzas estratégicas con diversas entidades clave en su ecosistema de apoyo, como el SENA, que ha sido un aliado importante en la capacitación y formación de los jóvenes beneficiarios, brindando herramientas técnicas que fortalecen el emprendimiento. También está la Corporación Mundial de la Mujer, que aporta en el fortalecimiento del liderazgo femenino, apoyando a las mujeres emprendedoras del programa. La Fundación Universitaria del Área Andina ofrece formación académica y desarrollo de habilidades en sus jóvenes participantes. Por su parte, la Alcaldía de Valledupar apoya la iniciativa con recursos y políticas públicas que impulsan la cultura y el arte en la región. También, la alianza con Pintuco facilita el acceso a recursos materiales que permiten llevar a cabo proyectos artísticos y de restauración que benefician a las comunidades vulnerables. Estas alianzas son esenciales para el éxito de la iniciativa, ya que, como señala Vásquez (2020), las colaboraciones con instituciones fortalecen la sostenibilidad de los proyectos sociales. Por su parte, González (2019) enfatiza que las alianzas permiten acceder a recursos que amplían el alcance de los programas culturales. El objetivo de este artículo es analizar el grado de madurez de la innovación social implementada por la Fundación Casa Barco, evaluando su impacto, sostenibilidad y replicabilidad a través del marco de referencia TRL (Technology Readiness Levels). Con ello, se busca aportar al conocimiento de las buenas prácticas en la aplicación de modelos artísticos-educativos que promuevan la inclusión social y el desarrollo comunitario.

Metodología

El presente estudio se fundamenta en el marco de referencia TRL (Technology Readiness Levels), adaptado para evaluar el grado de madurez de las innovaciones sociales. Este esquema metodológico permite analizar el progreso de proyectos sociales desde su conceptualización hasta su consolidación y escalabilidad. La aplicación de esta metodología involucró estrategias de recolección de información como la observación directa, entrevistas semiestructuradas y análisis de fuentes secundarias.

En primer lugar, se realizó una observación directa en la sede de la Fundación Casa Barco en Valledupar, lo que permitió recopilar información sobre el entorno y las dinámicas de trabajo. Esta técnica permitió apreciar el impacto del entorno seguro y colaborativo proporcionado por la Fundación, tal como sugiere Bronfenbrenner (1979). Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con beneficiarios, colaboradores y directivos, las cuales aportaron perspectivas clave sobre los logros y desafíos de la organización. Estas entrevistas, respaldadas por Bandura (1977), resaltaron la importancia del aprendizaje social en la comunidad. Se observó cómo los niños participaban en clases de arte, música y teatro, destacando una comunicación fluida entre los jóvenes y los docentes, además de un ambiente colaborativo. Para complementar estas observaciones, se realizaron entrevistas semiestructuradas con beneficiarios y personal de la fundación. Las entrevistas con los beneficiarios también reflejaron cómo el arte les permite desarrollar resiliencia y habilidades sociales, algo respaldado por Bandura (1977), quien resalta que el aprendizaje en comunidad potencia el desarrollo personal.

En segundo lugar, se recopiló información a través de fuentes secundarias, incluyendo las redes sociales de la fundación, su sitio web oficial y noticias publicadas en medios locales como

El tiempo, Alcaldía de Valledupar y sitios web. También se revisaron videos que documentan las actividades y logros de la organización. Estas fuentes permitieron obtener datos complementarios sobre la historia, las alianzas estratégicas y los programas implementados por Casa Barco (Fundación Casa Barco, 2024).

La metodología TRL se utilizó para clasificar el nivel de madurez de los programas implementados por la Fundación, desde su etapa inicial hasta su validación social. Este marco metodológico, desarrollado originalmente por Mankins (1995), se adaptó al contexto de innovación social para evaluar la sostenibilidad, impacto y replicabilidad de los proyectos. De esta manera, se logró establecer un panorama claro sobre las fortalezas de la Fundación y los retos a superar para su crecimiento y consolidación. Según Mankins (1995), la TRL es útil para evaluar la capacidad de una innovación de alcanzar su máximo potencial en términos de impacto y sostenibilidad.

A partir de los datos recolectados y su posterior análisis, se logró una comprensión integral de las dinámicas internas y externas que hacen posible la operación y el impacto de la Fundación Casa Barco en su comunidad. Este enfoque permitió establecer un panorama claro sobre las fortalezas de la organización y los retos que enfrenta en su proceso de crecimiento y consolidación.

Resultados

Los resultados de la evaluación de la innovación social implementada por la Fundación Casa Barco reflejan un nivel avanzado de madurez en su modelo de intervención. Según el análisis realizado mediante el marco TRL, la Fundación se encuentra en un nivel TRL 8, lo que indica que el sistema está completamente desarrollado, validado socialmente y ha sido evaluado positivamente por la comunidad beneficiaria.

Esta clasificación se fundamenta en varios aspectos clave. En primer lugar, la Fundación ha logrado consolidar un modelo de intervención sostenible que combina arte, educación y cultura, integrando estas disciplinas en un enfoque holístico para abordar problemáticas sociales como la exclusión y la violencia. La validación social de este modelo es evidente a través del reconocimiento y apoyo constante de la comunidad, así como de los resultados positivos en el desarrollo emocional y social de los beneficiarios, especialmente niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. El nivel TRL 8 se justifica además por la capacidad de la Fundación para adaptar y replicar su modelo en distintos contextos locales, aunque su expansión a otras regiones aún representa un desafío. Los programas implementados, como "360" y "Plan Padrino", han demostrado ser innovadores por su enfoque en el desarrollo integral de los participantes y la promoción de la autosostenibilidad. No obstante, para alcanzar un nivel TRL 9, que representaría una implementación completamente escalable y replicable a nivel nacional o internacional, es necesario fortalecer las alianzas estratégicas y adaptar las metodologías a diferentes contextos culturales.

Estos resultados también destacan cómo los elementos innovadores de la experiencia, como la integración de disciplinas artísticas con estrategias pedagógicas, contribuyen al impacto positivo en la comunidad. Gracias a estas prácticas, se ha logrado fomentar la creatividad,

mejorar la autoestima y fortalecer habilidades sociales en los beneficiarios, proporcionando herramientas esenciales para su desarrollo integral. En conclusión, la evaluación posiciona a la Fundación Casa Barco como un referente en innovación social educativa, resaltando la importancia de continuar fortaleciendo su modelo y trabajando en los aspectos necesarios para escalar su impacto a un nivel superior.

Conclusiones y recomendaciones

Los programas de Fundación Casa Barco demuestran cómo el arte puede ser una poderosa herramienta de educación e inclusión social que transforma la vida de niños, jóvenes y familias. A través de espacios seguros y creativos, los destinatarios adquieren habilidades sociales y emocionales esenciales que aumentan su autoestima y sentido de pertenencia. Estos hallazgos son consistentes con el enfoque de Gardner (1983) sobre el desarrollo holístico a través de la interacción con diversas expresiones artísticas, y con el énfasis de Vásquez (2020) en la capacidad del arte para promover el crecimiento personal.

Asimismo, el enfoque inclusivo de la fundación permite la integración de personas de sectores con limitadas oportunidades, promoviendo el desarrollo personal y social con programas para fortalecer la identidad cultural y mejorar el bienestar emocional. Estos logros respaldaron los principios de Freire (1970), quien enfatizó la importancia de la educación masiva en el empoderamiento y la transformación social.

Desde una perspectiva psicológica, el programa también incorpora los beneficios de la actividad creativa descrita por Vygotsky (1978), permitiendo a los participantes desarrollar su potencial cognitivo y emocional mientras interactúan con herramientas artísticas. Sin embargo, a pesar de los avances significativos, se necesitan estrategias más concretas para fortalecer el enfoque artístico de la fundación y garantizar un impacto duradero.

Se recomienda fortalecer la mediación en la comunidad local capacitando a líderes locales en resolución de conflictos. Este enfoque permitirá a los miembros de la comunidad convertirse en participantes activos en la mejora de su entorno y la promoción de la paz y la cooperación. La capacitación de líderes locales en técnicas de mediación y gestión de conflictos proporcionará herramientas efectivas para resolver tensiones en las comunidades locales y crear

un entorno para el diálogo. Estos líderes podrán intervenir proactivamente en situaciones difíciles y promover la cohesión comunitaria y la armonía grupal, aumentando así la efectividad del trabajo social de la fundación. Otra recomendación importante es implementar un programa de asesoramiento psicológico que brinde apoyo individual para el desarrollo emocional de los participantes. Este tipo de intervención es esencial para quienes enfrentan desafíos emocionales o sociales específicos. A través del coaching, los destinatarios podrán recibir apoyo personalizado para abordar sus inquietudes, mejorar la confianza en sí mismos y mejorar su bienestar emocional. Este acompañamiento también brindará un espacio seguro para explorar sentimientos y pensamientos, fomentando un vínculo de confianza que fomente el crecimiento y desarrollo personal. Finalmente, se deben integrar medidas de bienestar subjetivo para evaluar y optimizar la calidad de vida de los participantes. Estos indicadores medirán con precisión el progreso emocional, social y psicológico, proporcionando una visión clara del impacto del desempeño de la fundación. Mediante encuestas, entrevistas y herramientas de medición específicas, se puede ajustar el enfoque de los proyectos para garantizar que respondan eficazmente a las necesidades de la comunidad. La implementación de estos indicadores contribuirá a la mejora continua de las intervenciones y asegurará que las acciones de la fundación tengan un impacto positivo y sostenible en el bienestar de los beneficiarios.

Referencias Bibliográficas

Bandura, A. (1977). *Teoría del aprendizaje social*. Prentice-Hall.

https://www.asecib.ase.ro/mps/Bandura_SocialLearningTheory.pdf

Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press.

https://www.google.com.co/books/edition/The_Ecology_of_Human_Development/8cf0FYm0jW0C?hl=es&gbpv=1

Bourdieu, P. (1993). *La distinción: Criterio y bases sociales del juicio*. Siglo XXI

Editores. https://pics.unison.mx/maestria/wp-content/uploads/2020/05/La_Distincion-Bourdieu_Pierre.pdf

Cortés, M. (2021). *La importancia de la consolidación organizativa en los proyectos sociales*. Editorial Universitaria.

http://unacar.mx/contenido/gaceta/ediciones/metodologia_investigacion.pdf

Dewey, J. (1934). *Art as experience*. Perigee Books.

<https://muse.jhu.edu/article/200549/pdf>

Díaz, R. (2020). *Metodologías interactivas en proyectos educativos y sociales*. Ediciones Educativas. [http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S2011-](http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S2011-45322020000200031&script=sci_arttext)

[45322020000200031&script=sci_arttext](http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S2011-45322020000200031&script=sci_arttext)

Fundación Casa Barco. (2024). *Informe anual de actividades*. Fundación Casa Barco.

<https://www.fundacioncasabarco.org/>

Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.

<https://revistarepe.org/index.php/repe/article/view/657>

García, F. (2021). *Gestión flexible de proyectos comunitarios: Claves para la sostenibilidad*. Editorial Universitaria

<https://aunarcali.edu.co/revistas/index.php/RDCES/article/download/195/124/>

González, M. (2019). *La importancia de las alianzas estratégicas en proyectos culturales*. *Revista de Cultura y Sociedad*, 12(2), 45-59

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S2215-910X2024000100008&script=sci_arttext

Hernández, J. (2021). *Flexibilidad y escalabilidad en proyectos sociales: Adaptación y expansión de metodologías*. Recuperado de

<https://ojs.uniquindio.edu.co/ojs/index.php/riuq/article/view/895/1746>

Mankins, J. C. (1995). *Technology Readiness Levels: A White Paper*.

http://www.artemisinnovation.com/images/TRL_White_Paper_2004-Edited.pdf

Torres, A., & Sánchez, M. (2019). *Proyectos sociales: Notas sobre su diseño y gestión en territorios rurales*. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10546932003>

Vásquez, C. (2020). *El arte como herramienta de transformación social*. Editorial Social y Cultural. <https://www.redalyc.org/pdf/3761/376140384008.pdf>

Vygotsky, L. S. (1978). *La mente en la sociedad: el desarrollo de procesos psicológicos superiores*. *Harvard University Press*. [https://saberepsi.wordpress.com/wp-](https://saberepsi.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/09/vygostki-el-desarrollo-de-los-procesos-psicolc3b3gicos-superiores.pdf)

[content/uploads/2016/09/vygostki-el-desarrollo-de-los-procesos-psicolc3b3gicos-superiores.pdf](https://saberepsi.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/09/vygostki-el-desarrollo-de-los-procesos-psicolc3b3gicos-superiores.pdf)