

Ciudadanía desde el arte: diálogos para el liderazgo desde la educación formal y no formal

¡Aquí hacemos ciudadanía desde el arte!
(Archivo de registro fotográfico del Centro
Cultural Fe y Alegría Abriendo Puertas)

La ciudadanía desde el arte es un puente que conecta las fortalezas de la educación formal y no formal, permitiendo una transformación significativa en las personas y las comunidades. Desde la estructura y el rigor académico de la educación formal, hasta la flexibilidad y la creatividad que caracteriza a la educación no formal, ambas perspectivas se complementan al fomentar el liderazgo, el pensamiento crítico y la acción colaborativa. En este contexto, el arte no solo inspira, sino que moviliza, promoviendo una ciudadanía activa, comprometida y capaz de construir un futuro más justo y solidario.

Keli Tatiana
Cardona Álvarez

Federación internacional Fe y Alegría
tataacardona@gmail.com

Paola Andrea
Ortiz Ramírez

Fe y Alegría Colombia
Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali
paola.andrea0995@gmail.com

Introducción

En una sociedad caracterizada por la diversidad, las desigualdades y la interconexión, la ciudadanía desde el arte surge como una posibilidad pedagógica para generar diálogos y acciones concretas en los ámbitos sociales, culturales y educativos. Una expresión, discurso y práctica, que permite trascender barreras culturales y lingüísticas, abriendo espacios para el pensamiento crítico, el fortalecimiento de la identidad individual, colectiva y la promoción de la justicia social. Su papel en la construcción de comunidades más justas no solo radica en su capacidad de inspirar, sino también en su potencial para movilizar y transformar realidades desde lo cotidiano. En este artículo, exploramos cómo las artes pueden integrarse en los espacios educativos formales y no formales para desarrollar habilidades y capacidades de liderazgo, y así construir una ciudadanía activa, crítica y comprometida con el territorio. Asimismo, reflexionamos sobre cómo estas dos modalidades educativas se complementan destacando su poder transformador.

Educación formal y no formal: opuestos que convergen

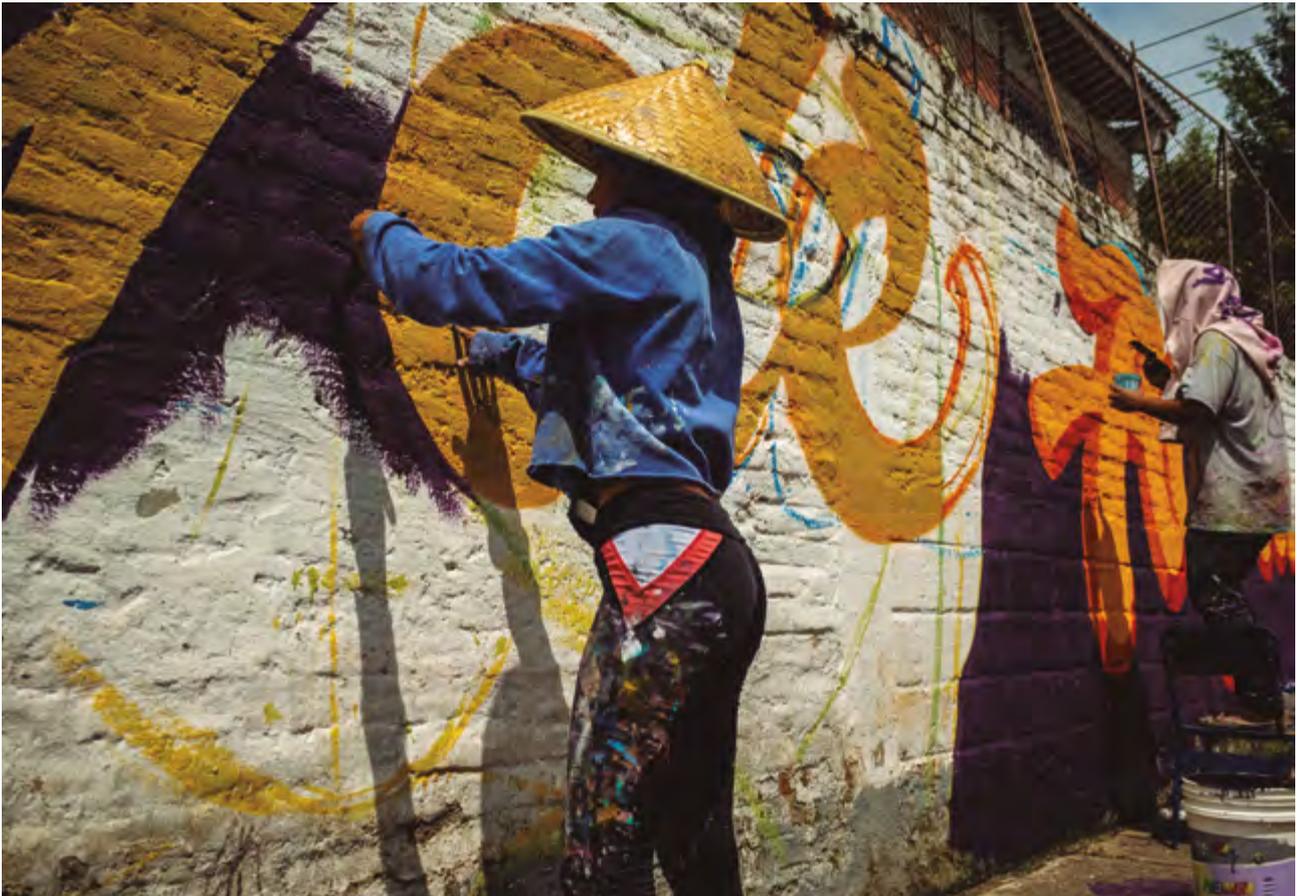
La educación formal se estructura en niveles estandarizados como la educación preescolar, básica, secundaria, media y superior. Este sistema responde

a paradigmas tradicionales centrados en competencias y modelos conductistas, en los que se prioriza la sistematización del aprendizaje y la evaluación cuantitativa. Aunque su organización garantiza la inclusión de contenidos generales y obligatorios, frecuentemente descuida aspectos como la creatividad, la sensibilidad y la reflexión crítica.

Por otro lado, la educación no formal se basa en las necesidades, intereses y problemáticas específicas de comunidades particulares. Influenciada por los principios de la educación popular, promueve un aprendizaje contextualizado, participativo y emancipador. Estos espacios permiten abordar acciones como la ciudadanía desde el arte de manera flexible, adaptándose a los contextos y desafíos de cada comunidad. Además, destaca por ofrecer un espacio donde la reflexión y la acción se entrelazan para transformar realidades sociales.

Lejos de estar en contravía, ambos enfoques se complementan desde el poder transformador de la educación. La educación formal puede aportar estructura curricular y académica que fortalezca los procesos creativos y críticos promovidos por la educación no formal. A su vez, la educación no formal ofrece un espacio para la creatividad y la adaptación cultural que puede enriquecer los modelos educativos convencionales. Este

▲
Educación formal y no formal: opuestos que convergen (Archivo de registro fotográfico del Centro Cultural Fe y Alegría Abriendo Puertas)

▲
El aula y el mundo: puentes para la ciudadanía desde el arte (Archivo de registro fotográfico del Centro Cultural Fe y Alegría Abriendo Puertas)

diálogo entre ambas permite la formación de ciudadanos integrales, capaces de enfrentar los desafíos contemporáneos con sensibilidad y liderazgo. En este equilibrio, la ciudadanía desde el arte se presenta como un puente que une las fortalezas de ambas perspectivas, abriendo caminos para nuevas formas de enseñanza y aprendizaje.

El aula y el mundo: puentes para la ciudadanía desde el arte

El arte no se limita a ser una experiencia estética o un medio de expresión personal. Desde una perspectiva ciudadana, trasciende su función decorativa, estética o para el entretenimiento, y se convierte en un lenguaje diverso e intercultural que facilita el diálogo, la empatía y la acción colectiva. Cada obra, cada canción, cada pincelada o movimiento corporal tienen el potencial de comunicar valores, cuestionar realidades e inspirar cambios.

En este contexto, la ciudadanía desde el arte se convierte en una herramienta para sensibilizar, empoderar y movilizar a través de los lenguajes estético-expresivos, se fomenta la capacidad de

comprender los retos, oportunidades y potencialidades de una comunidad, promoviendo la participación-acción de los sujetos en los territorios populares y marginados, esta perspectiva fortalece la identidad colectiva y abre espacios de participación ciudadana.

El liderazgo, como competencia de la ciudadanía desde el arte, cumple un papel esencial para la formación ciudadana. En la educación formal, las artes pueden integrarse como un eje transversal que permita desarrollar habilidades y capacidades como la comunicación, la resolución de conflictos y el trabajo en equipo, facilitando escenarios donde los estudiantes asuman roles de liderazgo y aprendan a gestionar proyectos artísticos y culturales de manera colectiva. Por otro lado, desde la educación no formal, el liderazgo se desarrolla de manera contextualizada y participativa. Estos, pueden ser espacios para que los participantes reconozcan su potencial transformador y lo apliquen en beneficio de su entorno.

En este sentido, al integrar las artes con las narrativas locales, una tarea que no solo corresponde a un enfoque educa-

ACTIVIDADES

Al integrar las artes en los procesos educativos se contribuye a la construcción de sociedades más justas, solidarias y conscientes de su diversidad y riqueza cultural

tivo sino que permea a las comunidades en general, se refuerzan a partir de iniciativas que responden a la formación integral de la ciudadanía desde el arte. Se fortalecen así experiencias que fomentan la identidad cultural, el sentido de pertenencia, el pensamiento crítico y la capacidad de trabajar de manera colaborativa; competencias esenciales en el mundo actual.

Ciudadanía desde el arte: un llamado a la reflexión

La ciudadanía desde el arte no solo sensibiliza; también moviliza. Permite que las personas asuman un rol activo en la transformación de sus realidades, especialmente en contextos donde las estructuras tradicionales de participación están descontextualizadas. A través de las artes, se construyen espacios seguros para expresar inquietudes, compartir ideas y cocrear soluciones. En este sentido, para las comunidades afectadas por conflictos sociales, la creación artística puede ser una forma de sanar heridas colectivas y reconstruir el tejido social. En el ámbito educativo, la incorporación de proyectos artísticos permite que los estudiantes desarrollen una visión crítica de su entorno y se involucren en iniciativas que beneficien a su comunidad.

Además, las artes permiten explorar diferentes perspectivas sobre los problemas sociales, fomentando una mayor empatía y comprensión entre las personas. Estas expresiones no solo promueven empatía entre sus actores, sino que también generan acciones colectivas dirigidas al cambio. Por ejemplo, las intervenciones artísticas en espacios públicos han

CIUDADANÍA DESDE EL ARTE: UN LLAMADO A LA ACCIÓN PARTICIPATIVA

Una actividad didáctica que puede desarrollarse en ambos espacios educativos es la creación de un *Mapa de sueños comunitarios*. Esta iniciativa invita a los participantes a reflexionar sobre su entorno y a plasmar, mediante ilustraciones, palabras o composiciones artísticas, sus aspiraciones y los principales desafíos de su comunidad. La actividad se desarrolla en varias fases:

1. Exploración y sensibilización. Se inicia con una sesión de diálogo en la que los participantes comparten sus percepciones sobre la comunidad y se introducen conceptos de ciudadanía y liderazgo.
2. Creación del mapa. Utilizando materiales accesibles, como cartulinas, pinturas o elementos reciclados, cada participante o grupo elabora una representación artística que combine sus sueños y las necesidades identificadas.
3. Exposición comunitaria. Los mapas se presentan en una exhibición abierta, que se convierte en un espacio de encuentro para que todos los miembros de la comunidad dialoguen sobre las ideas expuestas.
4. Acción colectiva. Como cierre, los participantes eligen un sueño colectivo que pueda convertirse en un proyecto concreto, impulsando su realización con el apoyo de los recursos locales.

Esta actividad fomenta el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo y el sentido de pertenencia. Además, crea un espacio para que el arte sirva como catalizador de transformaciones reales, conectando a las personas con su capacidad de liderar cambios significativos.

Por otra parte, los proyectos derivados de esta actividad pueden trascender el ámbito artístico para convertirse en propuestas concretas de desarrollo comunitario. Por ejemplo, si en el Mapa de sueños surge la necesidad de un espacio que fortalezca determinados aspectos sociales o ciudadanos para los jóvenes, la comunidad podría organizarse para gestionar recursos y llevar a cabo la construcción de dicho espacio. Este tipo de acciones refuerzan la idea de que la participación activa, combinada con la creatividad, tiene el poder de generar cambios significativos y sostenibles.

De igual manera, el Mapa de sueños comunitarios no solo resalta los desafíos locales, sino también las fortalezas y valores compartidos dentro de la comunidad. Al visualizar de forma tangible sus aspiraciones colectivas, los participantes fortalecen su identidad y su sentido de pertenencia al territorio. Este proceso, además de educativo, se convierte en un acto de resistencia cultural, reafirmando el poder de las comunidades para imaginar y construir un futuro más inclusivo y equitativo.

demostrado ser efectivas para visibilizar conflictos invisibilizados, inspirando a las comunidades a reflexionar sobre su rol en la construcción de un mejor entorno. Estas dinámicas transformadoras no se limitan a la creación individual, sino que se amplifican en procesos colaborativos, donde la ciudadanía se involucra en proyectos artísticos que reflejan sus luchas, sueños y logros.

▲
Ciudadanía desde el arte: un llamado a la reflexión (Archivo de registro fotográfico del Centro Cultural Fe y Alegría Abriendo Puerta)

Para las comunidades afectadas por conflictos sociales, la creación artística puede ser una forma de sanar heridas colectivas y reconstruir el tejido social

La educación formal y no formal, aunque diferentes en su estructura y metodología, se enriquecen mutuamente a través del arte, a partir de herramientas para la formación ciudadana y el liderazgo, lo que permite construir puentes entre individuos y comunidades, fomentando una participación activa y transformadora. En un mundo que necesita líderes comprometidos y ciudadanos empáticos, la ciudadanía desde el arte es una apuesta necesaria. Al integrar las artes en los procesos educativos formales y no formales, se contribuye no solo al desarrollo de habilidades y competencias, sino también a la construcción de sociedades más jus-

tas, solidarias y conscientes de su diversidad y riqueza cultural. Este camino, que entrelaza el arte y la ciudadanía, se erige como un camino hacia un futuro compartido más equitativo, justo y humano.

Consideraciones y nuevos horizontes para la ciudadanía desde el arte

La ciudadanía desde el arte nos recuerda que, más allá de las palabras, de lo estético, lo bello o lo recreativo, las artes pueden ser un motor poderoso para transformar realidades. Sin embargo, también plantea desafíos importantes. A nivel local, uno de los mayores retos es lograr que estas iniciativas lleguen a todos, especialmente a quienes no siempre tienen acceso al arte o no lo ven como una herramienta para cambiar sus vidas. Esto implica no solo contar con los recursos necesarios, sino también romper prejuicios y construir una cultura que valore el arte como un medio para la conexión, el diálogo y la acción colectiva.

En el escenario internacional, la diversidad de culturas y realidades exige que estas propuestas sean flexibles y sensi-

bles. No es lo mismo implementar un proyecto artístico en una comunidad rural que en una ciudad multicultural; cada lugar tiene su propio lenguaje, ritmo y necesidades. Además, el avance de la tecnología, aunque abre muchas puertas, también nos desafía a no perder el vínculo humano que hace que el arte realmente transforme. ¿Cómo logramos que las herramientas digitales complementen, y no reemplacen, los encuentros cara a cara?

El futuro de la ciudadanía desde el arte dependerá de nuestra capacidad para trabajar juntos. Es necesario construir redes que conecten comunidades, instituciones y artistas de diferentes rincones del mundo, compartiendo aprendizajes y enriqueciendo las prácticas. Pero, sobre todo, requerirá de personas comprom-

tidas con su entorno, dispuestas a soñar con un mundo más justo y a hacer de esos sueños una realidad compartida. El arte, en sus muchas formas, nos invita a imaginar lo imposible y a dar los primeros pasos para alcanzarlo •

Ciudadanía desde el arte: un llamado a la acción participativa (Archivo de registro fotográfico del Centro Cultural Fe y Alegría Abriendo Puertas)

PARA SABER MÁS

ORTIZ RAMÍREZ, P. A. (2019). *Sistematización de la experiencia: construcción de ciudadanía desde el arte en el Centro Cultural Fe y Alegría "Abriendo Puertas" (2009 – 2018)* (Trabajo de grado). UNICATÓLICA Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, Santiago de Cali. <http://hdl.handle.net/20.500.12237/1750>

ORTIZ RAMÍREZ, P. A. (2021, noviembre). *Caminos de vida, arte y ciudadanía*. [Archivo PDF]. Centro Cultural Abriendo Puertas, Fe y Alegría Colombia, Paza tu idea y Educa Paz. <https://pazatuidea.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/11/Caminos-de-vida-arte-y-ciudadania.-Ortiz-Paola-Andrea.pdf>

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, D., CARDONA ÁLVAREZ, K. T., GARCÍA AGUDELO, J. A. y OSORTO NÚÑEZ, L. C. (2019). Protagonistas de una ciudadanía global que cambia el mundo. *Padres y Maestros*, (380), 45-49. <https://doi.org/10.14422/pym.i380.y2019.007>

HEMOS HABLADO DE

Ciudadanía desde el arte; liderazgo; educación formal; educación no formal.

Este artículo fue solicitado por PADRES Y MAESTROS en octubre de 2024, revisado y aceptado en enero de 2025.