

Aproximación a los Aportes de las Artes Visuales a través del Desarrollo de Proyectos de Servicio Social Universitario

Approach To The Contributions Of The Visual Arts Through The Development Of University Social Service Projects.

Félix A. González-Sanjur

Universidad de Panamá. Facultad de Bellas Artes. Panamá

felix.gonzalezs@up.ac.pa / ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4188-8873>

Recibido: 18/03/2024 Aceptado: 25/06/2024

DOI <https://doi.org/10.48204/3072-9629.5624>

Resumen

Esta es una aproximación a los aportes de las artes visuales a través del servicio social universitario, destacando cómo a través de las artes se establece un puente entre la universidad y la comunidad; entre el público o beneficiarios y su crecimiento personal como ciudadanos; y entre los estudiantes y su crecimiento artístico y profesional. En este sentido se visualiza que la aplicación de los conocimientos artísticos como parte del servicio social, observado desde las relaciones arte-sociedad, tiene diversas repercusiones que serán presentadas de manera exploratoria en este artículo; será de este modo porque detenerse en cada una de ellas conlleva la realización de estudios variados que requieren mayor profundidad según sea el caso. La participación de los estudiantes de la Escuela de Artes Visuales, desde los inicios de la implementación del servicio social, ha sido destacada por las huellas que han dejado en las comunidades donde se han desarrollado estos proyectos, a través de los que se ha llegado, por ejemplo, a escuelas, a los espacios universitarios, a poblaciones de riesgo social y a grupos con necesidades especiales entre otras. En todos estos casos, las artes visuales como parte de las experiencias de los beneficiarios han sido fundamentales para acercar a la universidad a la comunidad, por ser un componente lleno de humanidad, capaz de aglutinar las acciones y las emociones de los individuos a través de las manifestaciones artísticas.

Palabras clave: *servicio social, taller de arte, pintura mural, integración social, crecimiento profesional.*

Abstract

This is an approach to the contributions of the visual arts through university social service, highlighting how through the arts a bridge is established between the university and the community; between the public or beneficiaries and their personal growth as citizens; and between students and their artistic and professional growth. In this sense, it is seen that the application of artistic knowledge as part of social service, observed from art-society relations, has various repercussions that will be presented in an exploratory manner in this article; It will be this way because stopping at each one of them entails carrying out varied studies that require greater depth. The participation of the students at the School of Visual Arts, since the beginning of the implementation of the social service, has been highlighted by the traces they have left in the communities where these projects have been developed, through which they have reached, for example, to schools, university spaces, populations at social risk and groups with special needs, among others. In all these cases, the visual arts as part of the beneficiaries' experiences have been fundamental in bringing the university closer to the community, as it is a component full of humanity, capable of bringing together the actions and emotions of individuals through artistic manifestations.

Keywords: *Social service, art workshops, mural painting, social integration, professional growth.*

Introducción

Ahora, atendiendo la importancia del servicio social universitario y su desarrollo, para Cano (2004) "es necesario planearlo, supervisararlo y evaluarlo a partir de una metodología que permita concebirlo como un proceso continuo, dinámico y de cambio social" (p. 105). Reflexionando sobre dicho cambio se puede atribuir al arte la capacidad de contribuir a generar nuevas dinámicas en beneficio de la sociedad. En este sentido, es una herramienta eficaz para expresar y comunicar ideas, como también para fomentar la reflexión sobre aspectos sociales propios de una

comunidad. Además, a largo plazo es mucho lo que se puede rescatar sobre los aportes de las artes visuales sobre todo si se da el debido seguimiento y se tiene presente que un proyecto de servicio social es una semilla que bien plantada puede llegar a dar frutos en cantidades inimaginadas.

Estas ideas dan espacio para destacar que al hablar sobre los aportes de las artes visuales como servicio social, se debe partir señalando una de las principales virtudes de las artes visuales como experiencia, es decir, a la capacidad de fomentar la reflexión, tanto en el observador, como en el que lo participa de su construcción artística, de este modo, permite expresar e interactuar en una dimensión distinta a la que ofrecen los canales del lenguaje oral; esta es una fortaleza importante, útil para llegar a aquellos que no han encontrado en las palabras un vehículo efectivo para la comunicación. Las artes visuales también promueven la integración de la comunidad y la introspección de los individuos, sobre todo en las prácticas de taller; esta última es un fenómeno muy estudiado desde la psicología y según Díaz (2022) “es la habilidad de las personas para observar y reconocer sus estados o procesos mentales y albergar pensamientos sobre sí mismas” (p. 3). De forma simple, contribuye al autoconocimiento del individuo.

Ahora, observando las relaciones entre el arte y la comunicación como medio para el cambio social, Mejía (2014) hace referencia a la comunicación alternativa en la que incluye, el arte y la cultura, destacando que para su logro es necesario el uso de metodologías participativas, lo que es común en estas actividades y sitúa estas disciplinas como ejemplos de trabajos transdisciplinarios con la capacidad de hacer aportes representativos al cambio social de las comunidades (p. 63). Estas ideas dan a las artes visuales un significado que va más allá de lo que contempla una actividad académica, es decir, son actividades netamente humanas que, más que ser una parte del camino, pueden llegar a ser el camino mismo, capaces de determinar cambios al incidir en el estilo de vida de los beneficiarios.

Carnacea (2012) visualiza el arte como una herramienta de transformación social y establece una serie de objetivos, entre estos se rescata el de estimular la visión crítica de la sociedad y, por ende, el compromiso de transformarla (p. 4). De esto es importante señalar que para lograr las transformaciones de la realidad es necesario estar frente a ella y entender la necesidad de transformarla, en este sentido, el arte,

por ser en esencia humano, proporciona el escenario y describe el entorno y las acciones de los actores sociales frente a este; observa de manera integral al individuo y su entorno para representarlo. En esta posibilidad de representar lo que se piensa y se observa tienen protagonismo las artes visuales y pueden señalar o dejar a la vista problemas de carácter social que sin su participación no sería posible constatar o asimilar de manera positiva, por lo tanto, se puede decir que las artes visuales son útiles como puente entre los actores sociales y su realidad.

Por su parte, Guzmán y Valdez (2018) señalan que “es necesario recordar que el espíritu del servicio tiene que ver con una formación en la reciprocidad, la contribución y el compromiso con el desarrollo de los sectores sociales más débiles” (p. 48). En este sentido, al hacer referencia a los sectores marginados, sea cual sea la causa o naturaleza de dicha condición, es importante destacar la importancia, para todos, de tener acceso a la cultura y las manifestaciones artísticas y claro, participar de ella. Esto apuntala la importancia del servicio social basado en proyectos propios de las artes visuales como una manera de contribuir en beneficio del desarrollo cultural a través del arte, en otras palabras, con el desarrollo de proyectos artísticos ya se está haciendo un importante aporte a la población beneficiada al darle participación en actividades que promueven el arte y la cultura.

En un sentido similar, Sánchez (2017) establece una serie de funciones propias del arte en beneficio a la sociedad de estas se rescata la función educativa o formativa y según este autor “mediante el arte se forman capacidades específicas y se expresan sentimientos y valores que pueden modificar la conducta del hombre, por lo que orienta nuestra actitud valorativa ante el mundo” (p. 20). Este señalamiento propone un aporte que no es transitorio o circunstancial; establece que las acciones desarrolladas por los estudiantes como parte del servicio social tiene el potencial de transformar las vidas de los beneficiarios y considerando al arte como parte de la fórmula se pueden esperar resultados más allá de lo material.

A este diálogo Patiño (2019) agrega que “a través del arte encontraremos un camino para alcanzar un equilibrio emocional, y así formar seres auténticos y libres, que puedan relacionarse y aportar a la sociedad a través del respeto y empatía” (p. 20). Esta idea identifica como factor relevante el desarrollo personal y social de los

beneficiarios de los distintos proyectos artísticos, quienes pueden explorar a través del arte sus sensibilidades y el entorno donde se desenvuelven.

Además, se debe destacar el aporte de las artes visuales en cualquiera de sus manifestaciones al desarrollo de la creatividad, que es un componente importante para el crecimiento personal y social del individuo. De este modo se constata, en el caso de la implementación de los diferentes talleres, que quienes participan de estos tienen la oportunidad de desarrollar sus capacidades creativas mediante la práctica del arte, capacidades que le serán útiles al afrontar la resolución de problemas. Treviño-Ronzón et al (2023) entienden el servicio social como un compromiso de las Instituciones de Educación Superior y sobre esta idea señalan lo siguiente:

Es como una contribución que beneficia a la sociedad por medio de la formación contextualizada de los estudiantes: instituciones y estudiantes realizan acciones o iniciativas concretas mientras ponen en práctica los conocimientos y las habilidades desarrolladas durante su educación, al tiempo que desarrollan nuevos conocimientos y acumulan experiencia laboral (p. 2).

Desde esta perspectiva, es fácil visualizar que el servicio social no solo es de beneficio para la sociedad en general, sino que también es de beneficio para los estudiantes porque en estos proyectos ponen en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación y claro, con el desarrollo de los proyectos la universidad participa como la formadora de dichos estudiantes haciéndose presente en la comunidad, por lo tanto, en la práctica, el servicio social es un vehículo de múltiples beneficios en el que todos los participantes tienen la oportunidad de crecer en alguna medida, siempre y cuando estén comprometidos con la responsabilidad que le corresponde.

Con base en todo lo expuesto, es importante reflexionar sobre todas las posibilidades que puede involucrar la participación de otras disciplinas en estos proyectos (de artes visuales), como sería el caso de la psicología, la sociología o el trabajo social entre otras, debido a que a través del arte se exteriorizan ideas y comportamientos que en otras condiciones no se podrían apreciar con igual naturalidad.

En general, son muchos los estudios que apuntan hacia la necesidad e importancia de las artes visuales tanto a nivel individual como a nivel social, pero al tratar sobre el desarrollo de proyectos artísticos de servicio social se debe apuntar hacia múltiples beneficios que en su mayoría no son contemplados y algunos de estos se manifiestan a largo plazo quedando fuera de los registros como fruto de los esfuerzos de quienes desarrollan dichos proyectos.

Metodología

Este artículo es resultado de una investigación exploratoria que buscaba identificar los aportes de las artes visuales mediante el desarrollo de los proyectos de servicio social universitario en la comunidad y en los estudiantes participantes en la modalidad talleres de arte, que contempla la práctica del dibujo, la pintura y la escultura de los beneficiarios; y en la modalidad producción de murales pictóricos en espacios públicos, escuelas e iglesias, y contempla el desarrollo de un mural alusivo a temas históricos, sociales y ecológicos.

Las técnicas utilizadas para este estudio fueron la observación participativa y la entrevista no estructurada. En el caso de la observación participativa, me apoye en las notas recogidas en el cuaderno de campo que como mencionan Roa y Vargas (2009), este “se convierte en una herramienta fundamental para la labor investigativa del docente ya sea en el campo disciplinar como en el educativo” (p 81). En ese sentido mi experiencia como tutor de proyectos contribuyó a llevar notas importantes sobre estos, atendiendo la incidencia de dichos proyectos en la comunidad y en los estudiantes; de estas notas se desprenden los ejes o dimensiones sobre los que se apoyan las entrevistas no estructuradas desarrolladas para recabar datos. En definitiva, cabe destacar la importancia de llevar apuntes y buscar cómo contrastar las ideas capturadas en el campo y obtener datos importantes para desarrollar un estudio significativo.

Para desarrollar las entrevistas no estructuradas, se abordaron a los estudiantes y a otros docentes, que también participaron como tutores para obtener sus impresiones sobre la organización y el apoyo de las instituciones; la preparación académica de los estudiantes para hacer frente al servicio social en las modalidades señaladas; el impacto en la comunidad de esos proyectos; y el aporte de estas experiencias al crecimiento artístico y profesional de los estudiantes. Como se

mencionó, estos elementos se extrajeron de las observaciones en el campo y se contemplaron en las entrevistas para su posterior análisis de acuerdo con las experiencias de los actores del servicio social universitario abordados (estudiantes y profesores tutores).

Tabla 1
Elementos de la metodología de trabajo

Técnicas	Instrumentos de recolección de datos	Dimensiones
Observación participativa	Cuaderno de campo	<ul style="list-style-type: none"> Organización y apoyo de las instituciones. Preparación académica de los estudiantes para hacer frente al proyecto. Impacto en la comunidad.
Entrevista no estructurada	Cuestionario (preguntas abiertas)	<ul style="list-style-type: none"> Aportes del proyecto al crecimiento artístico y profesional de los estudiantes.

Nota. Estas dimensiones se extrajeron de las experiencias del servicio social.

Para este estudio se trabajó con una muestra no probabilística de elección razonada. Los sujetos abordados como se ha señalado participaron de los proyectos ya sea como ejecutores (estudiantes de la Escuela de Artes Visuales) o como tutores (docentes del Departamento de Artes Visuales). En todo caso, participaron significativamente en el desarrollo de los proyectos de servicio social. Para el muestreo no probabilístico los sujetos seleccionados tenían como principal característica el haber participado como ejecutantes o como profesores tutores en proyectos de servicio social, por lo que sus experiencias fueron de mucho valor para el estudio.

Tabla 2
Sujetos de la investigación

Sujetos	Sexo		modalidad		Total
	M	F	Taller	Mural	
Estudiantes	7	13	10	10	20
Profesores	3	4	7	7	7

Nota. Los docentes entrevistados han sido tutores de las dos modalidades.

Este estudio se limitó al análisis y relación de las opiniones de los estudiantes y los profesores tutores. Estas opiniones se contrastaron con la información recabada en el cuaderno de campo como observador participativo; esto implicó las apreciaciones y experiencias de los sujetos y la propia como investigador sobre el desarrollo de los procesos contemplando y la observación de las reacciones de los beneficios. En este estudio no se abordaron directamente las opiniones de los beneficiarios, pero esta se recogió con las experiencias de los sujetos entrevistados.

Es relevante señalar que los estudiantes son los ejecutores de los proyectos que en la mayoría de los casos trabajan como un colectivo y que son mediadores entre el arte y los beneficiarios; sobre esta mediación artística García-Huidobro y Freire-Smith (2023) expresan lo siguiente:

(...) la mediación artística en un campo más expandido, en el que artistas y/o colectivos de artes no trabajen en torno a las artes como producción artística, sino como agentes creativos/as que ponen su experiencia artística a disposición de un grupo o comunidad para el abordaje de un tema que permita nuevas comprensiones sociales (p. 999).

Con la visión de estas ideas, se pretende ubicar que el análisis de los resultados extraídos de los métodos aplicados estuvo dirigido principalmente a evidenciar los aportes de las artes visuales en dos sentidos, primero, hacia la comunidad; y segundo, hacia los estudiantes. Esto se hizo sin dejar fuera de la ecuación el entorno administrativo, es decir, las instituciones involucradas en su desarrollo. Además, no se debe perder de vista que una cosa es hasta dónde llega el alcance de esta investigación y otra la mediación artística desarrollada por los estudiantes, que solo se observó durante el servicio social.

Resultados

Como en toda investigación, siempre hay más de lo que se presenta como resultados, sin embargo, se debe ser puntual con los hallazgos que evidenciaron los aportes de las artes visuales al servicio social universitario.

El cuaderno de campo

En los distintos proyectos de servicio social donde fui asignado, tomé apuntes y registros de las principales observaciones y para su estudio organicé los procesos

en cuatro etapas para extraer evidencias sobre el aporte de las artes visuales en el servicio social universitario, las que expongo a continuación.

Primera etapa: Organización y apoyo de las instituciones

Esta etapa comprende los procesos administrativos que deben asumir las instituciones involucradas en el proyecto. El buen desarrollo de estos procesos contribuye al desarrollo fluido de la labor social universitaria e involucran el apoyo logístico y según acuerdo, quién debe ser el encargado de proveer los materiales. En esta etapa se puede dar la principal dificultad para iniciar y desarrollar procesos, ya sea por demora o desconocimiento de los trámites administrativos por parte de los estudiantes o porque no se identifica claramente a un responsable cuando provee a los estudiantes de los materiales artísticos; sobre todo en los talleres artísticos donde es más común esta dificultad.

Segunda etapa: Preparación académica de los estudiantes para hacer frente al proyecto

En esta etapa se ubica el momento en que el tutor se reúne con los estudiantes, primero, para atender las particularidades del proyecto antes de iniciar, y segundo, para ejecutar los trabajos. En este momento el tutor tiene un primer acercamiento a las capacidades de los estudiantes y hace los ajustes necesarios para que estos puedan resolver los problemas planteados en el proyecto, lo que implica reforzar o ampliar los conocimientos de los estudiantes en el área requerida. En esta etapa la participación del profesor tutor es muy importante, por la falta de experiencia los estudiantes en las actividades a desarrollar; en este sentido se hace necesario que el tutor ayude a reestructurar lo planeado, sobre todo cuando no se cuenta con los materiales y espacios apropiados y se evidencie la necesidad de hacer ajustes.

Tercera etapa: Impacto en la comunidad

Esta etapa inicia cuando la comunidad se involucra en el desarrollo del proyecto y es observable hasta su culminación. Durante esta etapa se llega a los beneficiarios del servicio social y se puede observar el entusiasmo y aceptación del proyecto lo que se manifiesta desde el inicio o conforme este avanza. Principalmente en el caso de los talleres dirigidos a comunidades en riesgo social, es importante que el tutor esté con los estudiantes y que sean respaldados por los estamentos de seguridad.

Este caso supone complejidades de carácter social para los estudiantes que no estén acostumbrados a tratar, por ejemplo, con comportamientos antisociales.

Cuarta etapa: Aportes del proyecto al crecimiento artístico y profesional de los estudiantes

Una vez se ha terminado el proyecto se pasa a la elaboración de los informes, en este momento los estudiantes reflexionan sobre los logros alcanzados y solo entonces puede dimensionar sus aprendizajes con claridad. Dentro de las observaciones se distingue como los estudiantes mejoran sus capacidades para afrontar los retos que representa el desarrollo de los proyectos; esto se traduce en un crecimiento tanto artístico como profesional para ellos.

Entrevistas no estructuradas

Tras la revisión y análisis de los datos recabados a través de los cuadernos de campo de distintos proyectos, se procedió a contrastar las posibles conclusiones con otros actores del servicio social y de esa manera tener más de una visión sobre los hechos observados en dichas experiencias.

Tabla 3
Organización y apoyo de las instituciones

Fuente de los datos	Modalidad		
	Generalidades	Taller de arte	Pintura mural
Entrevista a estudiantes	Se identifica mayor dificultad en los trámites administrativos para poder iniciar la labor social. Una vez inician los proyectos, siempre	En el lugar destinado para el desarrollo del taller, por lo general, falta material para trabajar. Algunos estudiantes señalan haber trabajado con materiales propio.	Las instituciones que solicitan el servicio social corren con los gastos en su totalidad y tienen a disposición los materiales e incluso coordinan transporte y alimentación de los estudiantes.
Entrevista a profesores tutores	hay personal de apoyo para el manejo de la logística.	Falta patrocinio para la adquisición de materiales y equipos.	El apoyo es muy bueno, los materiales siempre están a disposición.

Sobre la organización y el apoyo de las instituciones es evidente que, tanto para los estudiantes como para los profesores tutores, la parte administrativa juega un papel importante en cuanto que, iniciar un proyecto con incertidumbre y sin definir

aspectos importantes como la procedencia de los materiales dificulta un buen inicio, principalmente en el caso de los talleres de arte, en cuyo caso, quizás sea como sugieren los sujetos, falta patrocinio.

Tabla 4

Preparación académica para hacer frente al proyecto

Fuente de los datos	Modalidad		
	Generalidades	Taller de arte	Pintura mural
Entrevista a estudiantes	Se deben reforzar algunos aprendizajes, pero en general los estudiantes cuentan con los conocimientos básicos para hacer frente a las dos modalidades de mayor frecuencia como servicio social. En los inicios lo complicado es organizar los trabajos.	Los estudiantes consideran que se les debe facilitar un plan de trabajo para desarrollar los talleres. El apoyo de los profesores tutores para organizar los contenidos es de mucha utilidad.	Aunque señalan que no es lo mismo pintar un cuadro que un mural, consideran que los conocimientos adquiridos en los talleres de pintura y de dibujo les ayuda a iniciar los trabajos. El apoyo de los profesores tutores para organizar el trabajo es importante para lograr los objetivos.
Entrevista a profesores tutores		Tienen los conocimientos necesarios, solo hay que ayudarlos a organizar el trabajo y guiarlos.	

Al indagar sobre la preparación académica para hacer frente al proyecto, el factor que destaca en esta dimensión es la falta de experiencia de los estudiantes en el trabajo a ejecutar. Pese a lo observado, se logra el balance en cuanto el profesor tutor se involucra y con su dirección fortalece las debilidades de los estudiantes. En términos generales, el desarrollo práctico de los estudiantes es positivo para poner en ejecución sus conocimientos y ampliarlos a través de la experiencia.

Tabla 5

Impacto en la comunidad

Modalidad

Fuente de los datos	Generalidades	Taller de arte	Pintura mural
Entrevista a estudiantes	La comunidad siempre se muestra interesada por el desarrollo del servicio social, siempre está atenta a las actividades realizadas. Cuando es posible ayudan con la movilización de materiales o brindando información o en la logística.	Los participantes mejoran su comportamiento a media que avanzan los talleres. Los participantes tienen acceso al arte y a una enseñanza especializada. El apoyo de los padres es importante.	Siempre hay curiosidad sobre las técnicas utilizadas para producir la obra. La comunidad valora el trabajo de los estudiantes.
Entrevista a profesores tutores		Contribuye a la integración social y a formar canales de comunicación entre los participantes.	La comunidad se familiariza con el contenido de los murales y se fomenta el aprendizaje.

Al indagar sobre el impacto en la comunidad, fluye la parte bonita de cualquier proyecto de servicio social universitario según los estudiantes y los profesores tutores este es el fruto del trabajo realizado. Es interesante como los estudiantes y profesores tutores coinciden, indistintamente del tipo de proyecto ejecutado, en que se ha hecho un aporte importante en la comunidad difícil de dimensionar.

Sin temor a equivocarme, considero que una vez superadas las dificultades administrativas que puedan surgir durante el inicio y tras completar en los estudiantes las competencias necesarias para desarrollar el proyecto, esta es la mejor parte del proceso por ser tan humana como se es posible y permitir la oportunidad de dar utilidad a los conocimientos en beneficio de otros.

Tabla 6

Aportes del proyecto al crecimiento artístico y profesional de los estudiantes

Fuente de los datos	Modalidad		
	Generalidades	Taller de arte	Pintura mural
Entrevista a estudiantes	Siempre hay un crecimiento al enfrentar los proyectos de servicio social.	El aprendizaje es muy importante si en algún momento se inclinan por la docencia.	Aprendieron a trabajar en grandes formatos y eso les ayuda en caso de que tengan que hacer un trabajo de esa naturaleza en el futuro.
Entrevista a profesores tutores	Lo que al principio se pensaba sobre el proyecto no es igual al final por la experiencia adquirida.	Aprendieron a trabajar en equipo y a organizar el trabajo. Aplican los conocimientos adquiridos durante la carrera.	

Sobre el crecimiento artístico y profesional de los estudiantes, sin duda, concluidos los proyectos, estos cuentan con aprendizajes que no hubieran adquirido igual en las aulas o en los talleres de la escuela, porque enfrentar la realidad con compañeros y al profesor tutor como aliados genera una seguridad que en otras circunstancias no sería igual.

Discusión

Al indagar sobre los aportes de las artes visuales a través del desarrollo de proyectos de servicio social universitario, los resultados señalan que, a pesar de las dificultades administrativas o académicas que puedan suceder antes o durante el desarrollo de los proyectos, estos aportes se enfocan en dos direcciones importantes que son: hacia la comunidad y hacia los estudiantes. Esto sin mencionar que el profesor tutor también forma parte de dicho crecimiento y claro, la Universidad.

Aportes en la comunidad

Para abordar los aportes a la comunidad, es importante establecer las relaciones que hay entre las modalidades abordadas (taller de arte y pintura mural) y su permanencia en el tiempo, si se puede decir de esa manera, con respecto a los beneficiarios, en cuanto a las experiencias que pueden producir en los beneficiarios. Según Dewey (como se citó en Campeotto y Viale, 2021) hay diferencia entre la experiencia estética y la experiencia artística, siendo la primera de carácter

contemplativo y la segunda de carácter productivo (p 127). Según estas ideas, la primera, de carácter contemplativo se genera en los beneficiarios de las obras muralistas; en los talleres de arte, los beneficiarios están en contacto con la experiencia artística como autores de las obras producidas.

Tabla 7

Relación proyectos, beneficiarios y alcances no cuantificables

Tipo de proyecto	Beneficiario	Tipo de experiencia	Permanencia en el tiempo
Taller de arte	Grupos de niños y jóvenes de distintas edades y de distintas capacidades y condiciones sociales.	Experiencia artística	Es una experiencia de vida para los participantes.
Pintura mural	La comunidad subyacente al espacio público donde se construye la obra.	Experiencia estética	Mientras la obra permanezca en la comunidad se sigue expandiendo.

Desde las experiencias de los beneficiarios con el proceso o el objeto artístico es necesario distinguir que en la comunidad, la construcción artística es solo una herramienta para la integración social y el desarrollo cultural de esta, dicho de otro modo, no es la obra artística el centro del servicio social en la comunidad, sino, todo lo que ocurre en torno a ella como catalizador de las emociones y las interacciones sociales, por las ideas que se expresan en torno a ella y las nuevas construcciones que fomenta en los beneficiarios.

En ese sentido, Moreno (2013) aborda la cultura como agente de cambio, y se refiere a la comunidad como el lugar donde estos ocurren y sobre esta dice que “no viene dada ni existe de la misma manera para siempre, sino que se está construyendo y reconstruyendo constantemente” (p. 96). En esta construcción y reconstrucción, las artes visuales tienen protagonismo como agentes para facilitar el cambio de manera positiva; en este contexto el arte va más allá de la obra y se extiende como el eco del impacto de los proyectos en la comunidad porque con estos llega a su sensibilidad humana, provocando el desarrollo de nuevas experiencias y aportando a la construcción cultural y a la identidad de la comunidad.

Aubán-Borrell y Campos-Medina (2023) sobre los murales en las ciudades señalan que “desde su condición primera como inscripciones sobre un objeto arquitectónico (el muro), activan su propia serie de comportamientos, acciones y prácticas que, en teoría, deberían instaurar un nuevo patrón de formas de relación y apropiación del espacio” (p. 1039). Estos autores hacen mención sobre la capacidad que tiene el arte de modificar comportamientos como parte del entorno, y dicha capacidad bien direccionada puede aportar grandemente y de manera positiva a la transformación de la comunidad donde se introducen.

Sobre esta realidad es importante reflexionar sobre el impacto que puede tener en el pensamiento de los miembros de una comunidad si los muros son el recipiente donde se deposita la decidía y los mensajes raciales o de odio. Transformar esta realidad es darle nuevos y mejores pensamientos a quienes transitan en estos lugares.

Aportes al desarrollo artístico y profesional de los estudiantes

Una vez terminado el proyecto los estudiantes palpan que, aunque según el papel, el proyecto estaba dirigido a otros, a ellos también les toco beneficiarse de su propia labor y crecer como profesionales del arte y como personas. Este crecimiento artístico y profesional se logra gracias a los aprendizajes y experiencias obtenidos en cada etapa del proyecto donde los conocimientos del estudiante se ponen a prueba.

De estos aportes se debe destacar la contribución de la mediación pedagógica, que en palabras de Alzate-Ortiz y Castañeda-Patiño (2020) es “no solo una intención de pensamiento pedagógico innovador y propositivo, sino un verdadero accionar didáctico que coloque en el centro de las reflexiones docente-aprendizaje-estudiantes el acto comunicativo como principal propósito en el ejercicio de la formación” (p.413).

La comunicación entre profesor tutor y estudiante se refleja en el acompañamiento de las etapas del proyecto de servicio social para aprovechar mejor las capacidades y experiencias de los estudiantes en beneficio de la comunidad y espontáneamente, en beneficio de su propio crecimiento.

Figura 1

Planificación de murales en el taller con el apoyo de los profesores tutores

La capacidad del docente para orientar a los estudiantes enfrentando por primera vez un problema de esta dimensión es muy importante por su repercusión en la comunidad, en los estudiantes y en la proyección de la institución universitaria; de esto no se debe dejar de lado que el docente crece como tutor al ser intermediario entre los estudiantes y los procesos administrativos, entre los estudiantes y la comunidad, y entre los estudiantes y su desarrollo artístico y profesional.

Conclusiones

Pese a las dificultades administrativas o académicas, los proyectos de servicio social son espacios abiertos para la integración y el trabajo colaborativo, donde lo común es el apoyo de las instituciones por quienes las representan que buscan cómo facilitar los materiales que puedan tener a mano. En estos casos, más que falta de disposición considero que la limitante es el desconocimiento sobre el desarrollo de las artes por quienes solicitan el servicio social, lo que puede mejorar utilizando de manera adecuada los canales de comunicación entre los actores involucrados.

Las artes visuales como servicio social tienen la cualidad de abrir nuevos canales de comunicación para los jóvenes y grupos marginados, así como también, a través de los murales se puede acercar a una comunidad a sus riquezas ecológicas o a su

historia, además, son una manera de sembrar pensamientos positivos, de progreso y reflexión en quienes participan de ellos.

La terminación de los proyectos de servicio social no supone el fin de los aportes de las artes visuales, todo lo contrario, después de ese momento se sigue el camino trazado, aportando al crecimiento cultural y a la transformación social que el arte supone como agente de cambio. Evidenciar este camino requiere de otros estudios basados en diseños destinados a dicho fin.

Es necesario entender las diferencias y similitudes entre las modalidades de proyectos de servicio social abordados en este estudio, para minimizar las dificultades de acuerdo con su respectiva naturaleza. Por ejemplo, los talleres de arte suelen surgir de la iniciativa de unos cuantos para beneficiar a un grupo social que no contempla la posibilidad de participar en las actividades propuestas por el proyecto; mientras que, en los murales, es común que haya más miembros de la comunidad involucrados para su logro, así que es natural que exista mayor compromiso, lo que disminuye las dificultades para esta modalidad a diferencia de la anterior.

Además de los aportes señalados, surge un elemento que no se puede pasar por alto, y es la falta de retroalimentación posterior a los proyectos, para participar a tutores y estudiantes, y así aportar experiencias para mejorar en proyectos futuros. Por lo general, todas esas experiencias se las llevan los estudiantes y no se busca la manera de compartirlas con sus compañeros y generar otro tipo de aporte al desarrollo académico.

Referencias bibliográficas

- Alzate-Ortiz, F. y Castañeda-Patiño, J. (2020) Mediación pedagógica: Clave de una educación humanizante y transformadora. Una mirada desde la estética y la comunicación. *Revista Electrónica Educare*, 24 (1), 411-424.
<http://dx.doi.org/10.15359/ree.24-1.21>.
- Aubán-Borrell, M. y Campos-Medina, L. (2023) El mural como objeto feliz. Una lectura en clave afectiva del Museo a Cielo Abierto en San Miguel (Santiago

- de Chile) *Arte, Individuo y Sociedad*, 35 (3), 1035-1053.
<https://doi.org/10.5209/aris.85983>
- Campeotto, F. y Viale, C. (2021) Arte como experiencia: pasado y presente. *Ideas y Valores*, 70 (175), 117-138.
<https://doi.org/10.15446/ideasyvalores.v70n175.66898>
- Cano, C. (2004). Reflexiones sobre el futuro del servicio social universitario. *Reencuentro. Análisis de Problemas Universitarios*, (40), 101-107.
<https://reencuentro.xoc.uam.mx/index.php/reencuentro/issue/view/40>
- Carnacea, M. (2012) Arte para la transformación social: desde y hacia la comunidad. *Congreso Internacional de Intervención Psicosocial, Arte Social y Arteterapia*, 1-19. <https://www.studocu.com/ca-es/document/universitat-de-barcelona/sociologia-del-trabajo/arte-para-la-transformacion-social-desde-y-hacia-la-comunidad/61701497>
- Díaz, J. (2022) Introspección sobre la mirada interior, la atención plena, la epojé, la metacognición, la anamnesis y la autorreflexión. *Mente y Cultura*. 3 (1), 1-12. <https://doi.org/10.17711/MyC.2683-3018.2022.001>
- García-Huidobro, R. y Freire-Smith, M. (2023) Hacia prácticas artísticas de mediación en contextos sociales. *Arte, Individuo y Sociedad*, 35 (3), 993-1018. <https://doi.org/10.5209/aris.85576>
- Guzmán, A. y Valdez, M. (2018) El servicio social como recurso didáctico para intervenir la realidad social. *Revista de comunicación y diseño*, 2 (4), 44-61.
<https://www.scielo.org.mx/pdf/zcr/v2n4/2448-8437-zinco-2-04-44.pdf>
- Mejía, L. (2014) El arte como herramienta de comunicación para el cambio social: El caso de Medellín. *Folios*, 31, 59-74.
<https://revistas.udea.edu.co/index.php/folios/article/view/326291/20783575>
- Moreno, A. (2013) La Cultura como agente de cambio social en el desarrollo comunitario. *Arte, Individuo y Sociedad*, 25 (1), 95-110.
https://doi.org/10.5209/rev_ARIS.2013.v25.n1.41166
- Patiño, M. (2019) El arte en el desarrollo emocional. *Revista Para el Aula*, (29), 18-20. https://www.usfq.edu.ec/sites/default/files/2020-07/pea_029_0007.pdf
- Roa, P. y Vargas, C. (2009) El cuaderno de campo como estrategia de enseñanza en el Departamento De Biología de la UPN. *Bio-grafía: Escritos sobre la Biología y su Enseñanza*, 2 (3), 80-91.
<https://core.ac.uk/download/pdf/234802536.pdf>

- Sánchez, H. (2017) Arte, creatividad y desarrollo humano. *TRADICIÓN, Segunda época*, (17) 18-24. <https://doi.org/10.31381/tradicion.v0i17>
- Treviño-Ronzón, E. Ocampo-Gómez, E. y Rodríguez-Orozco, N. (2023) El servicio social universitario y el currículum flexible: Retos para la formación integral. *Educación y Sociedad*, 44, 1-19. <https://doi.org/10.1590/ES.261558>