

Inteligencia Artificial

+ Comunicación + Industrias Culturales

Encuentro Regional Afacom Eje Cafetero 2024

Inteligencia Artificial

+ Comunicación + Industrias Culturales

Encuentro Regional Afacom Eje Cafetero 2024

Inteligencia Artificial

+ Comunicación + Industrias Culturales

Encuentro Regional Afacom Eje Cafetero 2024

Mario Alejandro Rios Campiño
Autor

Julián David Rengifo López
Compilador

Fundación Universitaria del Área Andina

Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes

**Asociación Colombiana de Facultades y Programas
Universitarios en Comunicación e Información**

AFACOM

**UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO**

Res. MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

**Universidad
del Tolima**

**ACREDITADA
DE ALTA CALIDAD**

¡Construimos la universidad que soñamos!

**UNIVERSIDAD DE
MANIZALES**

**Acreditación Institucional
de Alta Calidad**
Resolución 4792 del 15 de mayo de 2019

**Universidad
CATÓLICA
de Pereira**
Facultad de Ciencias Humanas,
Sociales y de la Educación
Comunicación Social - Periodismo

AREANDINA

Fundación Universitaria del Área Andina

**Inteligencia Artificial
+ Comunicación + Industrial Culturales
Encuentro Regional Afacom Eje Cafetero 2024**

Primera Edición, 2026

© **Fundación Universitaria del Área Andina**

Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes

Programa de Comunicación Audiovisual y Digital

© **Asociación Colombiana de Facultades y Programas de
Comunicación**

ISBN: libro impreso 978-958-59760

ISBN: Publicación Electrónica 978-958-59760

Autor:

Mario Alejandro Ríos Campiño

Compilador:

Julián David Rengifo López,

Diseño y Diagramación:

Juliana Rentería Torres, Liza Catalina Trujillo Giraldo

Dirección: Calle 24 N° 8-55 - Pereira, Risaralda

(+57) 606 3401516

<https://www.areandina.edu.co/>

Impreso en Colombia

XPRESS Estudio Gráfico y Digital

Bogotá, Marzo 2026

Contenido

Introducción	11
Prólogo	15
Capítulo 1	
Narcocultura y música en Pereira	21
Capítulo 2	
Gigantes Invisibles. El semillero de Investigación como espacio de convergencia interdisciplinar y propiciación de la Investigación Creación (I+C)	45
Capítulo 3	
Cambios y Desafíos en las Rutinas Periodísticas de los Medios Regionales a Partir de la Implementación de la Inteligencia Artificial	63
Capítulo 4	
La propuesta didáctica como una herramienta para el mejoramiento y fortalecimiento de la competencia lectora de infantes en tres instituciones educativas públicas de Colombia —Bogotá, Pereira y Valledupar— a partir de la literatura infantil y el arte contemporáneo como estrategias pedagógicas ..	85

Capítulo 5

Entre Nosotras: Diseño y Producción de un Podcast Sobre la Violencia de Género	117
--	-----

Capítulo 6

Narrativas Gráficas Interactivas: Construcción de Identidades Positivas en Jóvenes Privados de la Libertad.....	127
---	-----

Capítulo 7

La Urgente Reinención: Reflexiones sobre la Formación en Comunicación Social y Periodismo en la Colombia Actual (artículo de opinión)	151
---	-----

Capítulo 8

Octavio Islas: “No podemos ser tan soberbios para suponer que nunca la inteligencia artificial sea capaz de sentir”	161
---	-----

Introducción

El fenómeno de la comunicación atraviesa hoy uno de los momentos de transformación más profundos de su historia reciente. La incorporación acelerada de la inteligencia artificial en los procesos de producción, circulación y consumo de contenidos, los cuales no sólo redefine las prácticas profesionales, sino que interpela de manera directa los marcos éticos, epistemológicos y pedagógicos desde los cuales se forman los actuales comunicadores en Colombia y América Latina. En este escenario, las industrias culturales se configuran como un espacio estratégico donde convergen tecnología, creatividad, economía simbólica y responsabilidad social.

El Encuentro Académico Regional AFACOM 2024 – Capítulo Eje Cafetero, denominado Inteligencia Artificial + Comunicación + Industrias Culturales, se consolida como un escenario de reflexión crítica, con una visión glocal y diálogo académico en torno a esos cambios estructurales. Las memorias que aquí compiladas son el resultado de un ejercicio colectivo que articula investigación, docencia y creación, poniendo en evidencia las oportunidades y desafíos que la inteligencia artificial plantea para los procesos comunicativos contemporáneos, especialmente en contextos regionales.

Desde el rol académico y formativo de los programas de Comunicación, este encuentro permitió reconocer que la inteligencia artificial no puede entenderse únicamente como una herramienta técnica o instrumental. Por el contrario, se manifiesta como un fenómeno cultural que transforma las rutinas productivas, las narrativas, los lenguajes y las formas de mediación simbólica. En

consecuencia, las industrias culturales —música, audiovisual, periodismo, narrativas digitales, podcast, diseño interactivo— se convierten en laboratorios vivos donde se disputan sentidos, identidades y modelos de desarrollo cultural.

Los textos que conforman estas memorias abordan problemáticas diversas y complementarias: desde el impacto de la inteligencia artificial en las rutinas periodísticas regionales, hasta las narrativas sonoras y gráficas como dispositivos de resistencia, inclusión y construcción de identidad; desde la investigación-creación como estrategia pedagógica, hasta la reflexión crítica sobre la formación de comunicadores en el contexto colombiano actual.

En su conjunto, los aportes evidencian una preocupación compartida por comprender la tecnología no como un fin en sí mismo, sino como un medio al servicio de la comunicación con sentido social.

Como director de programa de Comunicación Audiovisual y Digital de AREANDINA seccional Pereira, resulta especialmente significativo constatar cómo estas reflexiones dialogan con los retos formativos del presente: la necesidad de profesionales capaces de integrar pensamiento crítico, competencias técnicas, sensibilidad cultural y responsabilidad ética frente al uso de la inteligencia artificial. Este encuentro desarrollado gracias a la sinergia de los programas que pertenecen a la Asociación de Facultades y programas de Comunicación, capítulo Eje Cafetero, reafirma el papel de la academia como un espacio privilegiado para anticipar, problematizar y orientar los cambios que atraviesan el campo comunicacional.

Las memorias del Encuentro Regional AFACOM 2024 constituyen, así, un insumo académico de alto valor para docentes, investigadores, estudiantes y profesionales de la comunicación. Más que un registro de ponencias, este documento es una invitación a continuar el debate, a fortalecer las redes académicas regionales y a asumir, de manera consciente y crítica, el lugar que la inteligencia artificial ocupa y ocupará en la construcción de las industrias culturales y de la comunicación del futuro.

Alejandro Ríos Campiño

Director Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes

AREANDINA

Seccional Pereira.

Vocal Regional AFACOM - Eje Cafetero

Prólogo

Narcocultura y Música en Pereira

La narcocultura y la música en Pereira, escrito por el profesor Julián David Rengifo López, es un tema que refleja la complejidad de la realidad social y cultural de nuestra región. La música, en particular, ha sido un vehículo para expresar la identidad y la experiencia de las comunidades, pero también ha sido influenciada por la narcocultura y sus dinámicas. Es importante analizar cómo la música y la narcocultura se cruzan y se relacionan y qué impacto tienen en la sociedad.

Gigantes Invisibles: El Semillero de Investigación

El semillero de investigación, texto escrito a dos manos entre Mariana Cruz y Diego Alexander García Gaviria, es un espacio de convergencia interdisciplinar que propicia la investigación y la creación. En este entorno, los estudiantes y docentes pueden explorar nuevas ideas y perspectivas, y desarrollar proyectos innovadores que aborden problemas complejos. El semillero de investigación es un ejemplo de cómo la colaboración y la interdisciplinariedad pueden generar conocimiento y soluciones creativas.

Cambios y Desafíos en las Rutinas Periodísticas

El grupo de trabajo liderado por el profesor Julián Andrés Burgos Suárez y donde participan: Luisa Chazatar, Sofía Quintero, María Alejandra Sarache y Valeria Pineda, abordan el tema de la implementación de la inteligencia artificial en los medios regionales, que ha generado cambios y desafíos en las actuales rutinas periodísticas. Los periodistas deben adaptarse a nuevas herramientas y tecnologías, y encontrar formas de trabajar con

la inteligencia artificial para mejorar la calidad y la eficiencia de su trabajo. Sin embargo, también es importante considerar los riesgos y desafíos éticos que plantea la inteligencia artificial en el periodismo.

La Propuesta Didáctica

El artículo sobre la propuesta didáctica, elaborado de manera conjunta por los profesores Nathalia Arango Domínguez, Lorena Cardona Alarcón, Alba Liliana Tique Calderón y María Martha Daza Mejía, es una herramienta valiosa para mejorar y fortalecer la competencia lectora de infantes en instituciones educativas públicas. La literatura infantil y el arte contemporáneo pueden ser estrategias pedagógicas efectivas para fomentar la creatividad y la imaginación en los estudiantes. Es fundamental desarrollar propuestas didácticas innovadoras que se adapten a las necesidades e intereses de los estudiantes.

“Entre Nosotras”: Diseño y Producción de un Podcast sobre la violencia de Género

El podcast “Entre Nosotras”, elaborado Silvana López Hernández y Nicol Valeria Morales González, es un ejemplo de cómo la comunicación puede ser utilizada para abordar temas importantes como la violencia de género. El diseño y la producción de un podcast requieren una comprensión profunda de la audiencia y el tema, y pueden ser una herramienta efectiva para generar conciencia y promover el cambio social.

Narrativas Gráficas Interactivas

Las narrativas gráficas interactivas, texto elaborado por Danna Aguillón Prieto, Juliana Andrea Ávila Marulanda, Daniel Eduardo Córdoba Castañeda, Sarah Gabriela Riaño Morales, Juliana Serrano Ríos, Sergio Alejandro Sarmiento Umbarila, propone una forma innovadora de construir identidades positivas en

jóvenes privados de la libertad. Estas narrativas pueden ser utilizadas para promover la reflexión y la autoexpresión, y pueden ser una herramienta valiosa para la rehabilitación y la reintegración social.

La Urgente Reinención: Reflexiones sobre la Formación en Comunicación Social y Periodismo en la Colombia Actual

La profesional Melisa Puentes Díaz, escribe un artículo de opinión sobre la formación en comunicación social y periodismo en la Colombia actual, que requiere una reinención urgente. Es fundamental reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrentamos en la comunicación y la educación, y desarrollar programas y estrategias que se adapten a las necesidades del siglo XXI.

Octavio Islas: “No podemos ser tan soberbios”

Concluye la edición de estas memorias, una entrevista realizada a Octavio Islas, escrita por el profesor y periodista Franklyn Molano Gaona, donde se reflexiona sobre la inteligencia artificial y su capacidad para sentir, que resulta ser compleja y genera la incertidumbre que rodea a esta tecnología. Es fundamental abordar la inteligencia artificial con humildad y reconocer sus limitaciones y riesgos, al mismo tiempo que exploramos sus posibilidades y beneficios.

Los temas abordados en este libro académico reflejan la complejidad y la diversidad de la comunicación y la educación en la era digital. Es fundamental reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que enfrentamos, y desarrollar estrategias y programas que se adapten a las necesidades del siglo XXI.

Solo a través de la colaboración y la innovación podemos generar conocimiento y soluciones creativas que aborden los problemas complejos de nuestra sociedad.

Capítulo

Narcocultura y música en Pereira

Julián David Rengifo López¹

Resumen

Este artículo explora la influencia de los contenidos musicales relacionados con la narcocultura en la dinámica social de esta ciudad. A partir de una metodología cualitativa con enfoque etnográfico, se analizaron 20 entrevistas a jóvenes entre 18 y 34 años para comprender cómo géneros como el corrido tumbado, la música regional mexicana, el reguetón o la música popular colombiana contribuyen a la construcción de imaginarios asociados al lujo, el poder y el éxito económico. El estudio muestra que, aunque la música incluye referencias al narcotráfico, los oyentes no necesariamente lo ven como un modelo a seguir, sino como una expresión simbólica de aspiraciones personales ligadas al ascenso social. Así, la narcocultura se manifiesta como un estilo de vida basado en la ostentación, más que como apología directa del delito.

Palabras Claves

Pereira, Narcocultura, Música, Jóvenes

Abstract

This article explores the influence of musical content related to narcoculture on the social dynamics of this city. Using a qualitative methodology with an ethnographic approach, 20 interviews were conducted with young people between the ages of 18 and 34 in order to understand how genres such as corrido

¹ Doctor en Estudios Socioculturales, docente e investigador de la Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes de Areandina (Pereira).

tumbado, Mexican regional music, reggaeton, and Colombian popular music contribute to the construction of imaginaries associated with luxury, power, and economic success. The study shows that although the music includes references to drug trafficking, listeners do not necessarily perceive it as a model to follow, but rather as a symbolic expression of personal aspirations linked to social mobility. In this way, narcoculture manifests itself as a lifestyle grounded in ostentation, rather than as a direct apology for crime.

Keywords

Pereira, narcoculture, music, youth

Introducción

El presente artículo se desprende de la investigación *Entre Corridos y Cafetales: el Impacto de Contenidos Sobre Narcotráfico en la Dinámica Social de Pereira*, realizada por el Semillero Tambo, de la facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes de Areandina (Pereira). La meta central de dicho proyecto es *precisar la influencia que tienen los productos de la industria cultural en la formación o el fomento de la narcocultura como estilo de vida dentro de la ciudad de Pereira*. El proyecto tiene tres categorías de análisis definidas: *música, estética e imagen*, y en estas páginas se presenta un avance sobre los resultados obtenidos de la categoría *música*.

Diversos géneros musicales han incorporado en sus letras representaciones de estilos de vida marcados por la ostentación, el poder y la riqueza. Por ejemplo: la música norteña, la banda sinaloense, la ranchera, el vallenato, la música popular colombiana y el reguetón con frecuencia relatan historias vin-

culadas, de manera directa o simbólica, con la narcocultura. En ocasiones la relación con el narcotráfico es explícita; en otros casos, el vínculo se plasma a través de la exaltación del lujo y la riqueza.

Colombia y México destacan como los países donde más se produce música relacionada con esta temática. Ambos territorios han estado profundamente marcados por el narcotráfico y sus impactos a nivel social, económico y político. Esta actividad ilegal propició el surgimiento de nuevos actores sociales que, mediante la violencia y el dinero, desafiaron a las élites tradicionales.

En Colombia y México, muchas personas se sintieron atraídas por el estilo de vida que ofrecía el narcotráfico. Numerosos jóvenes se vincularon a esta actividad con la esperanza de obtener una fortuna que transformara su realidad. A la vez, el narcotráfico logró legitimarse en ciertos sectores sociales que lo percibieron como una vía para mejorar sus condiciones de vida.

A nivel musical, algunos de los grandes capos llegaron incluso a financiar a artistas reconocidos para que compusieran canciones en su honor. Asimismo, la vida de los *narcos* más reconocidos ha servido de inspiración para numerosos compositores. Así, incluso el público que no estaban directamente involucrado con el tráfico de drogas, llegó a valorar positivamente canciones que relataban la vida de los narcotraficantes

No se trata de un único estilo musical, sino de una variedad de géneros que, en sus letras, representan estilos de vida marcados por la ostentación, el lujo y la riqueza. Es importante reiterar que no todas estas canciones abordan directamente el tema del narcotráfico; sin embargo, comparten un rasgo común: la exaltación del poder económico y la vida lujosa. En este tipo de composiciones, la riqueza se presenta

como un valor social diferenciador entre individuos.

Cabe aclarar que el concepto de narcocultura es amplio y ambiguo. En el marco de este trabajo, se entiende como una forma de vida caracterizada por la ostentación. La música, en este sentido, no permanece ajena a dicha dinámica. La consolidación de un habitus (Bourdieu, 1998), entendido como un conjunto de disposiciones internalizadas que se expresan en prácticas y representaciones sociales, también se manifiesta a través del consumo de ciertos géneros musicales. Por un lado, existen artistas que crean canciones orientadas a un público que se identifica con este estilo de vida; por otro, hay compositores e intérpretes que han adoptado la narcocultura como parte de su identidad personal.

En consecuencia, este artículo tiene como objetivo principal describir cómo se manifiesta el consumo de géneros musicales que aluden a la narcocultura como estilo de vida en la ciudad de Pereira. Para ello, se propone una breve contextualización que explore la relación entre música y lujo. Asimismo, establece una conexión entre la teoría y los hallazgos obtenidos en el trabajo de campo.

Metodología

Los hallazgos que se presentan a continuación derivan de una investigación situada en el paradigma interpretativo, en la medida en que el material empírico se obtuvo a partir de la observación directa y la interacción con los sujetos participantes. El interés se centró en las prácticas, rutinas, comportamientos y esquemas de pensamiento de los individuos, por lo cual se recurrió a ellos como fuentes primarias de información, mediada por el lenguaje, los gestos, las formas de actuar y de relacionarse. Asimismo, se reconoció

la relevancia de la subjetividad como una vía fundamental para acceder a sus visiones del mundo, marcos morales, orientaciones políticas y demás dimensiones significativas de su experiencia.

El propósito central fue la comprensión de fenómenos socioculturales más que su explicación causal, lo que justificó la adopción de un enfoque cualitativo, en el que se privilegian la descripción y el sentido por encima del dato cuantificable. En este marco, las técnicas y herramientas metodológicas fueron seleccionadas con el fin de captar las formas en que los sujetos dotan de significado sus prácticas cotidianas, permitiendo así una lectura situada de su realidad social.

Se optó por el método etnográfico, considerado el más pertinente para alcanzar los objetivos planteados. Entre sus principales características destacan: 1) la centralidad otorgada a la voz de los actores sociales por sobre las interpretaciones del investigador; y 2) la construcción de un conocimiento situado, elaborado desde las perspectivas del grupo social investigado. Cabe señalar que la etnografía se asume aquí no sólo como técnica, sino como una posición epistemológica que orienta el proceso investigativo, en tanto permite el estudio de los colectivos sociales desde sus especificidades contextuales y culturales.

En este sentido, la metodología se estructuró en torno a la etnografía y a un conjunto de herramientas adaptadas a las particularidades del campo y de los sujetos implicados. Se propuso así una descripción densa de las acciones, discursos y representaciones de los participantes, contextualizadas en su entorno inmediato.

El diseño metodológico contempló técnicas que favorecieron el contacto directo con los sujetos de estudio.

Específicamente, se emplearon herramientas como la observación (acompañada de registro fotográfico y videográfico), entrevistas semiestructuradas y una encuesta, con el fin de triangular y profundizar en la información obtenida.

La población objeto de estudio estuvo compuesta por jóvenes y adultos jóvenes de la ciudad de Pereira, cuyas edades oscilan entre los 18 y los 34 años. Esta franja etaria fue seleccionada por su correspondencia con los perfiles generacionales y de consumo vinculados al fenómeno cultural en estudio. Según datos del DANE (2022), este grupo representa una población de 130.037 personas en la ciudad.

En consecuencia, los participantes fueron jóvenes y adultos jóvenes pereiranos dentro del rango de edades mencionado, que frecuentan establecimientos asociados al consumo de bienes o servicios relacionados con manifestaciones de la narcocultura.

El proyecto Entre Corridos y Cafetales aplicó un total de 60 entrevistas semiestructuradas y una encuesta complementaria con fines de contraste. La muestra estadística, calculada sobre la base de los 130.037 individuos de la población de referencia, se definió con un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 7%, lo que arrojó un total de 138 personas.

No obstante, el presente artículo analiza únicamente 20 entrevistas que abordaron de forma específica la categoría “música”, y no incorpora los resultados provenientes de la encuesta, razón por la cual los resultados aquí expuestos deben entenderse como parciales. Se trata, en suma, de una investigación de carácter exploratorio, orientada a aproximarse a una problemática actual en la ciudad: el consumo de

determinados productos y servicios de las industrias culturales y creativas vinculados con la narcocultura.

Música y narcocultura en Colombia

Al analizar el impacto del narcotráfico en la música, sin duda, se debe empezar por el corrido mexicano. Más que un género musical, el corrido representa una tradición que narra eventos verídicos, muchas veces relatando las vivencias de figuras significativas. Esta forma musical surge como expresión del sentir colectivo y, por lo tanto, aborda temas que resuenan profundamente con la experiencia del pueblo, como lo fueron en su momento los bandoleros revolucionarios, líderes sociales o historias del ámbito rural.

Según Alberto Lira-Hernández (2013), los orígenes del corrido pueden rastrearse desde principios del siglo XIX, aunque fue durante los primeros años del siglo XX que adquirió relevancia nacional en México. Durante la revolución mexicana (1910–1920), este tipo de música se estableció como una voz popular que narraba las gestas de los líderes revolucionarios y los sucesos del campo de batalla. Su estructura sencilla tanto a nivel musical como lírico permitía que la población comprendiera fácilmente sus letras, lo que contribuía a su propagación y modificación. Estas características también posicionaron al corrido como una herramienta informativa clave para transmitir noticias a lo largo del territorio.

La función informativa del corrido se combinó con su capacidad para moldear la opinión pública, lo que se manifestó especialmente en su uso como vehículo de propaganda política durante el periodo revolucionario. La multiplicidad de facciones y rivalidades impulsó la producción de corridos que enaltecían o desacreditaban a determinados líderes (Lira-Hernández, 2013).

Su carácter popular lo vincula estrechamente con los sectores marginados del poder. La relación entre el corrido y el narcotráfico se remonta a los años 70, cuando en la sierra de Sinaloa comenzó el cultivo intensivo de marihuana destinada al mercado estadounidense. Este fenómeno permitió que campesinos empobrecidos alcanzaran cierta prosperidad, marcando el inicio de lo que luego serían los carteles de la droga en México.

Estos primeros narcotraficantes se convirtieron en fuente de inspiración para músicos del norte mexicano. Un ejemplo temprano de esta tendencia es La Banda del Carro Rojo de Los Tigres del Norte, basada en una anécdota del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo (Baldenea, 2024).

A partir de los años 80, la asociación entre artistas y estilos de vida ligados al narcotráfico se volvió más evidente. Chalino Sánchez, ícono del corrido norteño, era conocido por portar armas, exhibir joyas y vehículos costosos. Su trágico y violento fallecimiento es reflejo de la estrecha relación entre esta estética y el mundo del narcotráfico (Infobae, 2021).

Los narcocorridos reflejan situaciones cotidianas dentro del contexto mexicano. Como manifestación de la cultura popular, representan una forma de entender el mundo desde la perspectiva de los sectores subordinados. En sus letras, el lujo y la riqueza se exaltan, y las hazañas de los narcotraficantes se narran de forma épica. Esto permite afirmar que existe una construcción simbólica y difusión de imaginarios sociales en torno a estos temas.

Como lo expresa Tanius Karam Cárdenas (2018) los narcocorridos constituyen algo más que simples relatos o composiciones musicales; representan manifestaciones culturales que reflejan una forma particular de interpretar

la realidad. En ellos se exaltan hazañas, se relatan acontecimientos significativos y se transmiten enseñanzas a partir de experiencias concretas. Su carácter épico y narrativo contribuye a la difusión de una visión específica sobre la vida y la muerte, la legalidad y la transgresión, así como sobre las nociones de amistad y enemistad. En este sentido, los narcocorridos operan como vehículos de significados y promotores de imaginarios sociales.

Con el tiempo, los narcocorridos trascendieron las fronteras mexicanas. En Colombia, país con una tradición de consumo de música mexicana, estos géneros encontraron terreno fértil. La ranchera y el bolero ya gozaban de gran aceptación, por lo que no fue extraño que el narcocorrido también fuera bien recibido. En la actualidad, los géneros del norte mexicano dominan las emisoras populares en Colombia, incluso desplazando a expresiones locales como la “música popular”. Artistas colombianos han adoptado estos ritmos y también la estética, lenguaje y vestimenta característica del norte de México.

Aunque el narcocorrido goza de amplia popularidad en Colombia, la relación entre la música y el narcotráfico en el país no se limita a este estilo. Géneros como el vallenato, la salsa, el rap, el reguetón y la música popular han incorporado, de forma más disimulada, elementos propios de la narcocultura. Las relaciones entre artistas colombianos y narcotraficantes han sido evidentes, al igual que el consumo de drogas y la ostentación de riqueza por parte de ídolos musicales nacionales.

Figuras como Diomedes Díaz (Vallenato) (Wallace, 2015), Joe Arroyo (Salsa) (Las2Orillas, 2024) y Darío Gómez (Popular) (Nomesqui, 2025) se vieron envueltos en escándalos que los vincularon con el narcotráfico. Han sido frecuentes las

noticias que relacionan a músicos famosos con ese mundo: desde presentaciones privadas para capos hasta referencias al consumo de drogas durante conciertos o incluso implicaciones en el transporte de estupefacientes. Un caso emblemático fue el de Jairo Varela, fundador del Grupo Niche, detenido por sus nexos con el Cartel de Cali y por haber compuesto una canción a pedido de José Santacruz Londoño, antiguo miembro de dicha organización criminal (Las2Orillas, 2020).

En regiones como Boyacá y Caquetá, la música mexicana tiene un fuerte arraigo. Esta conexión se debe, en parte, a las similitudes entre las narrativas de los corridos y las realidades sociales que se viven en estos lugares. Durante gran parte del siglo XX, México fue el principal proveedor de productos culturales en Colombia, y con ello se introdujo un modelo de masculinidad basado en el cine mexicano que fue ampliamente adoptado.

Estefanía González Vélez (2007) define que la fuerte presencia de elementos de la cultura mexicana en Colombia se explica, en gran medida, por la construcción de un imaginario colectivo que comenzó a gestarse a mediados del siglo XX, impulsado por la difusión del cine mexicano y la música ranchera. Estas expresiones culturales promovieron la figura de un hombre común que, con valentía y audacia, desafiaba el orden establecido y lograba acumular grandes riquezas, lo que lo convertía en una especie de “superhombre” (González Vélez, 2007).

Esta representación fue especialmente influyente en ciertos sectores sociales colombianos, como los capos emergentes, los mineros y campesinos involucrados en el contrabando de esmeraldas y en la producción de pasta de coca, quienes proyectaron en ese arquetipo mexicano — difundido por la gran pantalla y las rokokas— una aspiración de

identidad y poder. Con el tiempo, esta figura fue resignificada en diversas regiones del país, adaptándose a los relatos locales de esmeralderos y narcotraficantes, cuyas disputas giraban en torno a la cocaína y las esmeraldas (González Vélez, 2007).

Por otro lado, el modelo del “macho mexicano”, valiente pero también devoto y generoso, fue bien recibido en Colombia. Las canciones mexicanas, al centrarse en experiencias rurales y del campesinado, calaron profundamente en los sectores más pobres del país, que terminaron adaptando esa “mexicanidad” a sus propias condiciones.

En Boyacá, los esmeralderos tomaron ese modelo como referente. Desde los años 80, la música del norte de México gozó de gran popularidad en esa región. Grupos como Los Rayos de México, Ramón Ayala, Lupe y Polo fueron ampliamente escuchados. Con el tiempo, surgieron agrupaciones locales como Los Rangers del Norte, Las Águilas del Norte y el cantante Uriel Henao, quienes se convirtieron en exponentes del corrido colombiano.

Este género musical fue adaptado a las condiciones sociales de Colombia. Capos como Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela sirvieron como inspiración para nuevas composiciones. Gonzalo Rodríguez Gacha, fanático de la cultura mexicana, fue un gran impulsor del corrido y la música norteña en Boyacá. En regiones como Caquetá y Putumayo surgió el “corrido cocalero”, reflejo de territorios marcados por el conflicto armado y la disputa por cultivos ilícitos.

Sobre las temáticas abordadas por estos corridos, Julián Alveiro Almonacid Buitrago (2016) señala que el repertorio aborda problemáticas como las denuncias de los campesinos frente a las políticas de erradicación de cultivos de coca, al tiempo que encarna las aspiraciones de sectores populares,

particularmente de quienes habitan en barrios marginados, que ven en el narcotráfico una posible vía de escape a la pobreza.

Esta dimensión local del fenómeno se encuentra estrechamente vinculada con dinámicas de alcance internacional.

En la práctica, tanto los productores como los músicos —incluidos los compositores— asumen la función de cronistas de su tiempo. Inspirándose en fuentes periodísticas y en relatos biográficos de figuras con trayectorias marcadas por episodios decisivos, recopilan testimonios durante sus giras promocionales y elaboran letras empleando el léxico característico de la denominada “sociedad narca”, con términos como *la fina* (cocaína), *soplones* (informantes) o *traquetear* (traficar drogas) (Almonacid Buitrago, 2016).

A través de sus composiciones, visibilizan elementos como la estética extravagante, el modelo patriarcal, los códigos de honor y las formas de morir en ese entorno. Además, dramatizan el contexto político contemporáneo mediante narrativas que incluyen masacres, enfrentamientos armados entre grupos como las FARC, el ELN, la extinta cúpula paramilitar liderada por los hermanos Castaño, así como con distintas bandas criminales (Almonacid Buitrago, 2016).

El impacto de la música regional mexicana en Colombia es evidente. Un informe de *El Espectador* resalta que el país es el segundo con mayor consumo de este tipo de música en América Latina, después de Guatemala: “según Spotify. Esta misma plataforma registró un crecimiento del 124% en 2023 en el país, mientras que Amazon Music registra un aumento del 249% en este 2024” (González Martínez, 2024, párr. 6).

Actualmente, este género se escucha en todas las regiones del país, ganando terreno en emisoras y desplazando

géneros locales. Cantantes colombianos como Jessi Uribe, Luis Alfonso, Pipe Bueno o Jhon Alex Castaño han adoptado los ritmos y estética del norte de México. Lo que antes era una influencia de la ranchera, ahora se convierte en una imitación de la música regional mexicana.

El portal Monitor Latino indica que, aunque el género urbano es el más escuchado, el regional mexicano lo sigue de cerca (Ortega, 2023). Lo que antes era música asociada a zonas rurales y a personas vinculadas con el narcotráfico, hoy es parte del consumo masivo, sin distinción socioeconómica.

Pereira también ha sido receptiva a este fenómeno. Aunque históricamente ha predominado la música popular o de despecho, hoy en día la música regional mexicana tiene un lugar asegurado en emisoras, bares y discotecas, e incluso existen espacios dedicados exclusivamente a este género, con presentaciones en vivo.

Este capítulo busca describir cómo se manifiesta el consumo de géneros musicales que hacen alegorías a la narcocultura como estilo de vida en la ciudad de Pereira, mediante observación participante en lugares de entretenimiento y entrevistas semiestructuradas a jóvenes consumidores de este tipo de música.

Música e imaginarios de los jóvenes en Pereira

En la actualidad, la influencia de la narcocultura en la música es evidente, al igual que su notable aceptación en el público.

La ciudad de Pereira no escapa a este fenómeno, donde estos géneros musicales se perciben como parte de la música de masas. Entre los géneros que se destacan en la ciudad se incluyen varios que se podrían encuadrar dentro de la

narcocultura, todos con gran popularidad y un mercado consolidado que atrae a una amplia diversidad de personas.

Es importante recordar que Pereira es la ciudad natal de muchos artistas de la música popular, como Jhony Rivera, Andy Rivera y Jhon Alex Castaño, quienes son figuras representativas del imaginario colectivo de la ciudad.

Para este capítulo, se aplicaron 20 entrevistas semiestructuradas a jóvenes de Pereira entre 18 y 34 años, quienes tienen un gusto marcado por géneros musicales vinculados a la narcocultura.

Según el concepto de habitus (Bourdieu, 1998), el lugar que ocupamos dentro de la estructura social influye en nuestras formas de pensar y actuar, condicionando el proceso de socialización y enculturación. En el caso de la música, la mayoría de los entrevistados expresaron haber escuchado estos géneros desde pequeños, ya que eran los gustos musicales predominantes en sus hogares. Un testimonio refleja esta experiencia: «La escucho desde que era pequeño, la conocí gracias a mi familia y ha sido algo que he escuchado desde siempre» (E. Morales, comunicación personal, 2024).

Una premisa clave de este trabajo es que la relación entre narcocultura y narcotráfico ha perdido claridad en la actualidad (sin negar que aún existe). En Pereira, la mayoría de las personas que practican este estilo de vida no están involucradas en actividades ilegales. De hecho, muchos reinterpretan los mensajes de las canciones, adaptándolos a sus propias visiones del mundo, aunque siempre está presente el deseo de alcanzar el dinero como meta. Por ejemplo, J. Gómez, joven pereirano aficionado a estos géneros, señala:

Sí, los corridos tumbados me gustan mucho, tiene que ser algo, o sea, algo popular, pero un poco más como de más estilo mexicano y me gusta. Me gusta mucho porque también tiene que ver mucho con el tema de lo que llamamos los caballos, el dinero, etcétera, pero me gusta mucho la letra y el ritmo que le pone cada artista como tal. Los corridos tumbados es un género popular, pero de pronto no tan llegado como el despecho ni nada de eso, sino que es más llegado como que la gente se motiva a trabajar para hacer su dinero» (J. Gómez, comunicación personal, 2024).

Este subgénero de música, conocido como Corrido Tumbao, aunque está cargado de alusiones al narcotráfico, no es visto de esa manera por los oyentes. De hecho, para el entrevistado, se ajusta a su visión de vida, en la que el lujo y el dinero son deseables, pero solo si se logran a través del trabajo y el esfuerzo. Un testimonio adicional refuerza esta perspectiva:

Este tipo de música me gustó porque me inspira a trabajar por mis sueños, hacer dinero, no dejar que nadie haga las cosas por mí, sino que yo soy el que las tiene que hacer y hacerme independiente. Y adicional a eso, me motiva a conseguir dinero en el futuro... Saber que uno como hombre no depende ni de una mujer, ni de otro hombre, ni de la familia, sino que uno tiene que ser un hombre que factura por sí mismo (J. Gómez, comunicación personal, 2024).

M. Ramírez, otra joven pereirana de 23 años, complementa esta visión afirmando:

Lo que más me incita de este tipo de música es el deseo ardiente de salir adelante, de triunfar. Y, pues, obviamente, cualquiera quiere tener una mentalidad de dinero y un futuro bien estable, una libertad financiera

(comunicación personal, 2024).

Así, el narcotráfico no aparece como una alternativa para estos jóvenes, sino como un anhelo de una vida sin carencias, donde el dinero es una constante. Las letras de las canciones se ajustan a sus formas de entender el mundo, sirviendo como motivación para alcanzar sus metas.

La mayoría de los entrevistados coincide en que muchas de las canciones que escuchan abordan temas como la violencia, las drogas, el dinero y las mujeres, pero disfrutan más del ritmo y la alegría que transmiten que de los mensajes explícitos de las letras. Algunos mencionan que asocian este tipo de música con momentos de diversión, fiesta y compañía de amigos. Por ejemplo, L. Baracaldo no le da un significado especial a la música regional mexicana. Para él, es comparable con otros géneros musicales, como el rap o el reguetón:

No, la verdad no sé, normal. Ahora lo escucho como antes, como estar escuchando un tema de rap o de reguetón. No es como que la escuché para una ocasión especial, sino que la escucho cuando estoy de cualquier humor. Me sirve para desestresarme y hacer cualquier actividad (L. Baracaldo, comunicación personal, 2024).

En el mismo sentido, S. Ospina comenta:

Lo que son los corridos y la música popular, pues lo motiva a tomar cada que uno escucha una canción de ese tipo. Uno quiere hacer algo con los parceritos, pues hacer algo así. No es que no escuche una canción y diga «hay que matar», no, pero sí me alienta a hacer algo relacionado con los corridos y la música popular, a beber, pues no mucho (S. Ospina, comunicación personal, 2024).

Esto demuestra que, en ocasiones, el contenido violento de las letras no influye en los comportamientos o actitudes de los oyentes. La música es vista como una forma de diversión y disfrute, sin que necesariamente se vincule con comportamientos violentos o ilegales.

Además, algunos de los entrevistados prefieren canciones que no tengan relación directa con el narcotráfico, sino con temáticas como el desamor o las traiciones. Luis Baracaldo, por ejemplo, mencionó:

Lo que más se habla es como de las drogas, el narcotráfico y esas vueltas de tener dinero. Pero también hay temas como de desamor o de traiciones, que son los que más pegan a la hora de tomar o del despecho (L. Baracaldo, comunicación personal, 2024).

E. Morales también expresó:

Es muy chistoso porque generalmente en la letra se hablan de un desamor, como de esa traición por parte de la mujer... y es muy chistoso porque yo nunca he estado despechado, pero me siento identificado con la letra, la aprendo rápido y la canto como si lo estuviera (E. Morales, comunicación personal, 2024).

El desamor ha sido una temática prominente en la música popular, especialmente en la música de la región. Aunque la narcocultura ha transformado algunos de estos géneros, la conexión con el desamor sigue siendo relevante para muchos oyentes.

H. Jiménez, por su parte, vincula las letras que hablan de superar dificultades con una idea de masculinidad dominante:

La letra habla de personas que han superado retos o que tienen una tendencia a algo varonil... me gusta por

ese sentido, y sobre todo el ritmo que es lo que más me gusta» (H. Jiménez, comunicación personal, 2024).

De manera similar, otros entrevistados consideran que las canciones les inspiran a superarse. María Fernanda Ramírez, por ejemplo, subraya:

Lo que me motiva es ver que muchos de estos cantantes vienen de estratos muy bajos, y ver cómo, con la música, la disciplina y una mentalidad ganadora, pueden lograr algo significativo. Me inspira a lograrlo también» (M. Ramírez, comunicación personal, 2024).

Los testimonios evidencian que los jóvenes ven en los cantantes de música popular un modelo a seguir, identificándose con sus historias de superación y aspirando a una mejor calidad de vida. En resumen, la narcocultura no se limita al narcotráfico, sino que también abarca el deseo de movilidad social, reflejado en el consumo musical y las aspiraciones de lujo y éxito material.

La música regional mexicana es un claro ejemplo de la influencia cultural de la narcocultura. En Colombia, este género ha logrado gran aceptación, especialmente en Pereira, donde los géneros mexicanos como los corridos tumbados y la música popular han ganado gran popularidad.

Es importante diferenciar la narcocultura del narcotráfico: mientras el narcotráfico es una actividad ilegal, la narcocultura es un estilo de vida basado en la ostentación y la exhibición de lujo. En este contexto, la música se convierte en una herramienta de expresión de estos valores, aunque no necesariamente trate temas relacionados con el narcotráfico.

Finalmente, el gusto por este tipo de música está condicionado por el proceso de socialización y la identificación

con las letras que abordan temas de superación y riqueza. Sin embargo, el consumo de estos géneros no necesariamente implica una conexión con el narcotráfico, sino más bien con una aspiración a alcanzar una mejor calidad de vida que permita exhibir lujo y riqueza.

Consideraciones finales

La música como manifestación de la narcocultura no se limita a un solo género. Diversos estilos musicales, como salsa, vallenato, rap, música popular y regional mexicana, incorporan temas de ostentación, lujo y poder a través de sus letras o de la estética que rodea a los músicos y sus seguidores.

La música regional mexicana, especialmente los corridos, es uno de los géneros donde las alegorías al narcotráfico son más evidentes. En un principio, el corrido relataba historias reales del pueblo mexicano, pero con el tiempo las proezas de los narcotraficantes se convirtieron en el tema central. Este género llegó a Colombia, especialmente a Boyacá, donde fue acogido por mineros, esmeralderos y personas relacionadas con el narcotráfico.

A lo largo de los años, México se consolidó como el país más importante en exportar productos culturales a Colombia, como música, cine y programas de televisión. Esto permitió que muchos aspectos de la cultura mexicana, incluida la música regional, fueran adoptados por las clases populares colombianas, especialmente aquellas más humildes.

Hoy en día, géneros como el corrido tumbado, la banda sinaloense y la música norteña han ganado popularidad en Colombia, y especialmente en Pereira, donde este tipo de música tiene una amplia aceptación. La ciudad ha visto el surgimiento de espacios dedicados a la música regional

mexicana, los cuales adoptan toda la estética de este género. Es importante distinguir entre narcotráfico y narcocultura. El narcotráfico es una actividad ilegal vinculada al cultivo y distribución de drogas, mientras que la narcocultura es una forma de vida que promueve el lujo, la ostentación y la exhibición del poder, influenciada por el narcotráfico. Sin embargo, no todas las músicas que forman parte de la narcocultura tratan directamente sobre narcotráfico, aunque algunas lo hacen.

El gusto por estos géneros está influenciado por el proceso de socialización, ya que la posición social de las personas condiciona sus preferencias musicales. En muchos casos, los entrevistados manifestaron que crecieron escuchando este tipo de música, ya que sus familias la escuchaban.

En conclusión, muchos géneros que reflejan la narcocultura provienen de las clases populares, y sus seguidores se sienten identificados con el contenido de las letras o con las imágenes que proyectan. Este tipo de música tiene un componente aspiracional, donde el anhelo de superación y riqueza se refleja en las letras. Sin embargo, ninguno de los entrevistados considera el narcotráfico como una opción para alcanzar sus metas, y muchos se ven inspirados por la idea de trabajar duro y con disciplina para lograr el éxito.

Referencias Bibliográficas

Almonacid Buitrago, J. A. (2016). Balas, narcotráfico y “corridos prohibidos”: La banda sonora del conflicto colombiano. *Mitologías Hoy*, 14, 57-73.

Baldenea, J. (10 de Febrero de 2024). «La Banda del Carro

Rojo», el narcocorrido que recuerda la vez que Félix Gallardo quería cruzar un cargamento a EEUU. *Infobae*. Obtenido de <https://www.infobae.com/mexico/2024/02/01/la-banda-del-carro-rojo-el-narcocorrido-que-recuerda-la-vez-que-felix-gallardo-queria-cruzar-un-cargamento-a-eeuu/>

Bourdieu, P. (1998). *La distinción. Criterio y bases sociales del gusto*. Madrid: Taurus.

Cárdenas, T. K. (2018). Los sonidos de la “narcocultura”. Exploración a propósito de la expresión musical. *Anuario de Investigación CONEICC*, 1(26), 50-60.

DANE. (2022). Información para todos: departamento de Risaralda. DANE.

González Martínez, A. (21 de Noviembre de 2024). La música regional mexicana ya no quiere ser regional. *El Espectador*. Obtenido de <https://www.elespectador.com/entretenimiento/musica/la-musica-regional-mexicana-ya-no-quiere-ser-regional/>

González Vélez, E. (2007). *El narcotráfico y el narcocorrido en Colombia una historia desde la cultura popular (tesis pregrado)*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Las2Orillas. (15 de diciembre de 2020). La historia de cuando el Grupo Niche le cantaba a los mafiosos de Cali. *Las2Orillas*. Obtenido de <https://www.las2orillas.co/la-historia-de-cuando-el-grupo-niche-le-cantaba-a-los-mafiosos-de-cali/>

Las2Orillas. (15 de Marzo de 2024). El día que Joe Arroyo se enganchó con la droga para nunca despegarse de ella. *Las2Orillas*. Obtenido de <https://www.las2orillas.co/el-dia-que-joe-arroyo-se-engancho-con-la-droga-para-nunca-despegarse-de-ella/>

Lira-Hernández, A. (2013). El corrido mexicano: un fenómeno histórico-social y literario. *Contribuciones desde Coatepec, XII*(24), 29-43.

Nomesqui, J. (16 de Enero de 2025). El vínculo entre Darío Gómez y el cartel de Cali que recordó la serie sobre el cantante. *Infobae*. Obtenido de <https://www.infobae.com/colombia/2025/01/17/el-vinculo-entre-dario-gomez-y-el-cartel-de-cali-que-recordo-la-serie-sobre-el-cantante/>

Ortega, P. (18 de Mayo de 2023). ¿Qué géneros musicales son los más populares en Colombia? *Monitor Latino*. Obtenido de <https://monitorlatino.com/noticias/que-generos-musicales-son-los-mas-populares-en-colombia/>

Wallace, A. (14 de enero de 2015). Diomedes Díaz y el lado oscuro del vallenato. *BBC Mundo*. Obtenido de https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/01/150113_diomedes_diaz_cacique_junta_vallenato_novela_aw

Capítulo

2

Gigantes Invisibles. El semillero de Investigación como espacio de convergencia interdisciplinar y apropiación de la Investigación Creación (I+C)

Diego Alexander García Gaviria¹

Mariana Cruz²

Resumen

A través del semillero de investigación Realidades Mixtas de la Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes, Seccional Pereira, de la Fundación Universitaria del Área Andina, se generó el proyecto de investigación creación (I+C) Gigantes Invisibles, cuyo objetivo es comprender el por qué los monumentos del centro de la ciudad de Pereira se han convertido en paisaje y son invisibles para los habitantes y transeúntes del sector. Todo ello mediado por la convergencia interdisciplinar generada a través del trabajo colaborativo de docentes y estudiantes de los programas de Comunicación Audiovisual y Digital, Arquitectura y Tecnología en Animación y Postproducción Audiovisual.

Palabras Claves: Investigación Creación, Convergencia, Interdisciplinariedad, Semillero

1 Licenciado en Comunicación e Informática Educativas y Magister en Comunicación Audiovisual. Docente investigador del Programa Comunicación Audiovisual y Digital de la Fundación Universitaria del Área Andina. Grupo de Investigación DICART. dgarcia140@areandina.edu.co

2 Comunicadora Social – Periodista. Estudiante de la maestría en Estudios Culturales y Narrativas Contemporáneas. Coordinadora de Crecimiento Profesional de Areandina. Grupo de Investigación DICART. macruz64@areandina.edu.co

Abstract

Through the Mixed Realities research group of the faculty of Design, Communication and Fine Arts, Pereira section, of the Fundación Universitaria del Área Andina, the research project creation (I+C) Invisible Giants was generated, whose objective is to understand why the monuments in the center of the city of Pereira have become a landscape and are invisible to the inhabitants and passers-by of the sector. All this mediated by the interdisciplinary convergence generated through the collaborative work of teachers and students of the programs of Audiovisual and Digital Communication, Architecture and Technology in Animation and Audiovisual Postproduction.

Keywords: research and creation, Convergence, Interdisciplinarity, research seedbed

Introducción

La vida universitaria revela interacciones que fortalecen su entorno inmediato. Su identidad se define a partir de dinámicas sociales y culturales que no solo involucran a la comunidad universitaria, sino a todos los habitantes del sector donde se ubica. El estudio de estas dinámicas es fundamental para el diseño y proyección de futuras intervenciones, contribuyendo al desarrollo sostenible y armónico del entorno urbano.

Desde la academia, en este caso la Fundación Universitaria del Área Andina Seccional Pereira, una universidad ubicada en el centro de la ciudad, se realizan investigaciones sobre las dinámicas sociales del sector donde se ubica. Estas investigaciones buscan fortalecer el conocimiento del área y entender los intercambios sociales y culturales de toda su comunidad académica. Así, el semillero de investigación en Realidades Mixtas, adscrito al grupo de investigación DICART, pretende aportar herramien-

tas en el estudio del centro de la ciudad de Pereira, enfocándose específicamente en los elementos urbanos del paisaje.

La ubicación estratégica de la universidad y los tejidos sociales que se pueden fortalecer a partir de proyectos urbanos, generan una oportunidad única para la intervención y reflexión. Surge entonces el proyecto Gigantes Invisibles, que busca generar una reflexión acerca de los monumentos ubicados en el centro de la ciudad de Pereira, los cuales se han vuelto parte del paisaje urbano y han perdido su reconocimiento por parte de los habitantes y transeúntes. Este proyecto tiene como objetivo revitalizar la memoria y el valor cultural de estos monumentos, integrándolos nuevamente en la vida cotidiana de la ciudad.

Pereira, una ciudad ubicada en el corazón del Eje Cafetero colombiano, es conocida no solo por su riqueza cafetera y su dinamismo económico, sino también por su impresionante colección de monumentos y esculturas que habitan sus espacios públicos. Dichos monumentos, ubicados por toda la ciudad, embellecen el entorno urbano y cuentan historias profundas y significativas sobre la identidad cultural, la historia y los valores de la comunidad pereirana. Desde el icónico Bolívar Desnudo en la Plaza de Bolívar hasta el imponente monumento a los Fundadores en la avenida circunvalar, cada obra de arte público en Pereira ofrece una ventana única a las narrativas históricas y contemporáneas de la ciudad, subrayando la importancia de preservar y revitalizar estos símbolos culturales para las futuras generaciones.

Por mencionar algunos gigantes habitantes del centro de la de la ciudad:

- **El Bolívar Desnudo:** ubicado en la Plaza de Bolívar, es uno de los más representativos de la ciudad. Fue creado por el escultor Rodrigo Arenas Betancourt y muestra a

Simón Bolívar en una postura heroica y desnuda, lo que simboliza la libertad y la pureza de sus ideales.

- **Monumento a los Fundadores:** se encuentra en la avenida circunvalar y conmemora a los fundadores de la ciudad. Es una obra del mismo escultor Rodrigo Arenas Betancourt y representa la gesta colonizadora y el esfuerzo de los pioneros.
- **La vendedora de Mangos:** ubicado en la carrera séptima entre las calles veintiuno y veintidós.
- **El arriero:** ubicado en la esquina de la calle quince y carrera octava, un homenaje a los colonizadores antioqueños llegados a la ciudad.
- **Busto General Rafael Uribe Uribe:** ubicado en la calle veinticuatro sobre el parque El Lago, erigido en homenaje al general del mismo nombre.
- **Gracias a la Vida:** ubicado en la carrera quinta entre calles dieciocho y diecinueve, realizado en honor a los neonatos.
- **En busca de la Luz:** ubicado en la Calle veinte con carrera décima, al pie del edificio el Diario del Otún.

Entre otros quince monumentos más, puesto que en el perímetro del centro de la ciudad de Pereira se encuentran alrededor de veintidós monumentos sobre pedestal, sin contar aquellos que están dentro de los edificios, murales y/o bustos salientes de las edificaciones, los cuales fueron descartados por estar dentro de propiedad privada.

Para abordar el reto del proyecto Gigantes Invisibles, se han definido tres categorías conceptuales clave que guían su desarrollo y metodología. Estas categorías establecen una ruta clara y estructurada para el trabajo, con el fin de obtener una comprensión profunda y una intervención efectiva en el estudio y revitalización de los monumentos de Pereira:

- **Semillero de Investigación:** los semilleros son espacios académicos donde estudiantes y docentes colaboran en proyectos de investigación, fomentando el aprendizaje activo y el desarrollo de nuevas competencias.
- **Interdisciplinariedad:** la integración de diferentes disciplinas permite abordar los problemas de manera holística, combinando diversas perspectivas y metodologías para enriquecer el análisis y las soluciones propuestas.
- **Investigación Creación (I+C):** este enfoque combina la investigación académica con la práctica creativa, permitiendo que los resultados no solo se queden en el ámbito teórico, sino que se traduzcan en intervenciones prácticas que impacten directamente en la comunidad.

A través de estas categorías, el proyecto busca estudiar y documentar los monumentos del centro de Pereira, al tiempo que revitaliza su presencia en el espacio urbano y en la memoria colectiva de sus habitantes. Este enfoque interdisciplinario y colaborativo enriquece la formación estudiantil y aporta al fortalecimiento del tejido social y cultural de la ciudad, promoviendo un desarrollo urbano más inclusivo y participativo.

Gigantes Invisibles: Categorías

Semillero de investigación

La interacción entre docentes y estudiantes no solo se desarrolla en el aula; existen actividades misionales universitarias que van más allá de lo académico, como los proyectos de extensión y la investigación. Esta última se fortalece a partir de los semilleros de investigación asociados a los grupos de investigación, en este caso, el grupo Dicart perteneciente a la facultad de diseño, comunicación y bellas artes de la Fundación Universitaria del Área Andina.

Partiendo de la palabra semillero, que insinúa la idea de sembrar, plantar y cultivar un gran interés de los estudiantes por la investigación y que su brote se despliegue de la mejor manera durante su camino universitario, el semillero busca que los estudiantes puedan explorar, indagar, aprender, debatir, utilizar distintas herramientas y desarrollar métodos en la resolución de problemas tanto de su entorno inmediato como regionales, nacionales y hasta internacionales.

El vincular estudiantes a procesos de investigación permite en ellos ampliar su conocimiento en su campo de estudio, fortalecer el trabajo en equipo y desarrollar relaciones interdisciplinarias, un concepto importante en el desarrollo de esta actividad misional. Para esto, es necesario entender los microcurrículos de cada programa académico y estudiar minuciosamente las competencias tanto genéricas como profesionales para guiar al estudiante en la construcción de su carácter y perfil profesional. Además, se debe fomentar en los estudiantes, desde los primeros semestres, su participación en procesos investigativos, reiterando la importancia del trabajo fuera del aula en la generación y aplicación de conocimiento.

Los semilleros de investigación traen beneficios significativos para los estudiantes, entre ellos:

- **Desarrollo de Habilidades en Lectura, Análisis y Comprensión de Información:** los estudiantes aprenden a revisar literatura científica, analizar datos y extraer conclusiones relevantes. Además, mejoran sus habilidades de redacción y presentación de informes y resultados, lo que es esencial para su formación académica y profesional.
- **Trabajo en Equipo y Relacionamento Profesional:** participar en semilleros de investigación permite a los estudiantes colaborar con otros estudiantes y profesionales, fortaleciendo sus habilidades de trabajo en equipo

y desarrollando una red de contactos valiosa para su futura carrera.

- **Desarrollo de Conocimientos Cognitivos y Técnicos:** los semilleros promueven un pensamiento crítico y fomentan la creatividad al enfrentar a los estudiantes con problemas reales que requieren soluciones innovadoras y bien fundamentadas.
- **Aplicación Práctica del Conocimiento:** a través de proyectos específicos, los estudiantes pueden aplicar lo aprendido en el aula a situaciones del mundo real, lo que enriquece su comprensión y les proporciona experiencia práctica.
- **Innovación y Resolución de Problemas:** los semilleros permiten a los estudiantes utilizar distintas herramientas y metodologías de investigación para abordar problemas tanto locales como globales. Esto no solo contribuye a su formación personal y profesional, sino que también puede tener un impacto positivo en la comunidad y la sociedad en general.

Proyectos en Semilleros de Investigación

Un ejemplo clave es el proyecto de Arquitectura Sostenible desarrollado por estudiantes del semillero DICART, donde investigaron y diseñaron soluciones arquitectónicas ecológicas para comunidades rurales. Este proyecto no solo les permitió aplicar conocimientos técnicos de arquitectura y diseño, sino también entender las implicaciones sociales y medioambientales de sus propuestas. Este enfoque se alinea perfectamente con la investigación-creación, ya que combina el rigor investigativo con la práctica creativa para generar soluciones innovadoras que no solo aportan al conocimiento técnico, sino que también tienen un impacto tangible en la comunidad.

Otro proyecto es Narrativas Digitales para la Preservación del Patrimonio Cultural, donde estudiantes de Comunicación Audiovisual y Digital colaboraron con expertos en historia y antropología para crear documentales y plataformas interactivas que promuevan y preserven el patrimonio cultural de comunidades indígenas en Colombia. Este trabajo interdisciplinario enriqueció su comprensión del valor cultural y les permitió desarrollar habilidades técnicas avanzadas en producción audiovisual. Aquí, la investigación-creación se manifiesta claramente, ya que los estudiantes investigan, documentan y utilizan medios creativos para difundir y preservar conocimientos, transformando la comprensión y valorización del patrimonio cultural.

Impacto en la Formación Integral del Estudiante

Los semilleros de investigación, al integrar estos aspectos, no solo mejoran las competencias técnicas y académicas de los estudiantes, sino que también fomentan el desarrollo de una visión global y una actitud proactiva ante los desafíos profesionales y sociales. Este enfoque integral prepara a los estudiantes para enfrentar de manera efectiva y creativa los retos de sus futuras carreras y contribuye significativamente a su desarrollo personal y profesional. La metodología de investigación-creación es importante en este proceso, puesto que promueve la exploración y experimentación continua, permitiendo a los estudiantes aplicar sus conocimientos teóricos en proyectos prácticos que tienen relevancia real y tangible.

Finalmente, la interdisciplinariedad y la colaboración activa entre estudiantes y docentes en los semilleros de investigación invitan a dejar al margen sesgos académicos, valorando la solución de problemas de investigación confusos y complejos. Asimismo, crean diferentes perspectivas que involucran múltiples actores, facilitando el intercambio de conocimiento como un impacto visible y tangible en estudiantes, docentes, la

comunidad académica y el sector externo. Este enfoque no solo enriquece el proceso educativo, también genera resultados que pueden ser aplicados en contextos reales, demostrando el valor práctico y teórico de la investigación interdisciplinaria. La investigación-creación, al integrarse con la interdisciplinariedad, potencia estos beneficios, ya que fomenta la innovación y la creatividad, cruciales para abordar problemas complejos de manera efectiva.

Interdisciplinariedad

Un concepto clave en la estructuración de cualquier proyecto de investigación es la interdisciplinariedad, entendida como “una respuesta a problemas complejos que requieren más de una disciplina para su comprensión y solución” (Klein, 1990, p. 11). La cual dispone de diferentes miradas y enfoques que buscan proponer y desarrollar estrategias de investigación en el proyecto Gigantes Invisibles. La investigación cobra un valor significativo como eje articulador en la resolución de interrogantes. Desde múltiples miradas, no solo se obtiene un resultado, sino que además se logra el desarrollo de nuevas metodologías y métodos de investigación.

La interdisciplinariedad toma un papel protagónico como elemento que deriva en múltiples aspectos presentes en un planteamiento investigativo multifacético. Por tanto, es necesario destacar los siguientes aspectos:

- **Integralidad en la Asunción de Problemas e Inquietudes:** aborda los problemas desde una perspectiva holística, permitiendo una comprensión más completa y profunda.
- **Innovación a través del Trabajo Colaborativo:** fomenta la creatividad y la generación de soluciones novedosas mediante la colaboración entre disciplinas diversas.
- **Transferencia Integral del Conocimiento:** facilita la

difusión y aplicación del conocimiento entre diferentes áreas y contextos.

- **Consolidación de Diferentes Puntos de Vista:** enriquece el análisis y la interpretación de los datos, integrando múltiples perspectivas.
- **Estudio de Problemas Complejos:** permite abordar cuestiones que son demasiado complicadas para ser resueltas por una sola disciplina.
- **Trabajo en Equipo:** promueve la colaboración entre investigadores de distintos campos, articulando sus esfuerzos hacia un problema común.
- **Seguimiento Continuo a los Procesos de Investigación:** establece mecanismos para la evaluación y mejora continua de los proyectos.
- **Estrategias Innovadoras de Divulgación del Conocimiento:** desarrolla nuevas formas de comunicar los hallazgos de manera efectiva y accesible.
- **Fomento de la Co-creación:** involucra a diversos actores en el proceso de creación, desde el inicio hasta la implementación de soluciones.
- **Formulación de Estrategias de Seguimiento a Resultados:** diseña métodos para evaluar el impacto y la efectividad de las intervenciones realizadas.
- **Fortalecimiento e Intercambio Académico:** promueve la colaboración y el intercambio de conocimientos entre docentes y estudiantes.

Desde la aplicación y articulación de este concepto como eje principal de la investigación, se pretende aventurar a nuestros estudiantes en las inquietudes que, desde diferentes objetos de estudio, podemos profundizar gracias al trabajo colaborativo. Esto se convierte en la pauta fundamental para lograr responder a las múltiples preguntas que pueden plantearse durante la investigación.

Por ejemplo, en el proyecto Gigantes Invisibles, estudiantes de Comunicación Audiovisual y Digital, Arquitectura y Tecnología en Animación y Postproducción Audiovisual trabajan juntos para abordar temas como la representación de espacios urbanos invisibles para la mayoría de la población. Este enfoque no solo les permite aplicar sus conocimientos específicos, sino también desarrollar habilidades en investigación colaborativa y resolución de problemas complejos.

La interdisciplinariedad invita a dejar al margen sesgos académicos, valorando la solución de problemas de investigación confusos y complejos. Asimismo, crea diferentes perspectivas que involucran múltiples actores, facilitando el intercambio de conocimiento como un impacto visible y tangible en estudiantes, docentes, la comunidad académica y el sector externo. Este enfoque no solo enriquece el proceso educativo, sino que también genera resultados que pueden ser aplicados en contextos reales, demostrando el valor práctico y teórico de la investigación interdisciplinaria.

Ahora bien, ¿cómo relacionar la investigación creación (I+C) con la interdisciplinariedad?

La investigación-creación emerge como un enfoque innovador que trasciende las fronteras disciplinares tradicionales, abrazando la interdisciplinariedad como una fuerza impulsora del conocimiento. En este paradigma, la creación artística no se limita a ser un mero producto final, sino que se convierte en un proceso generativo de indagación y descubrimiento. Artistas, investigadores y académicos de diversas disciplinas convergen en diálogo, entrelazando sus perspectivas y metodologías para abordar cuestiones complejas desde ángulos múltiples.

La interdisciplinariedad permea cada etapa de la investigación-creación, fomentando una fecunda interacción entre campos aparentemente dispares. Las artes visuales, la literatura, la música, el diseño, las ciencias sociales, las humanidades y

otros dominios se entrelazan, generando nuevas formas de comprender y expresar la realidad. Este enfoque holístico desafía los paradigmas establecidos, alentando a los investigadores-creadores a explorar territorios inexplorados y a cuestionar los límites convencionales del conocimiento. Así, la investigación-creación se erige como un catalizador para la innovación transdisciplinaria, donde la creatividad y el rigor académico se funden en un abrazo fructífero.

Investigación Creación (I+C)

Tal como lo proponen Ballesteros, M., & Beltrán, E. M. (2018), la investigación busca generar nuevo conocimiento que contribuya significativamente al avance de un área del saber. Sin embargo, la creación artística también tiene un papel importante en el desarrollo humano, ofreciendo contribuciones valiosas al mundo estético y al disfrute de las personas. Desde el punto de vista de las autoras, la práctica creativa no solo implica la generación de nuevo conocimiento, sino que su producto incorpora en sí mismo una perspectiva transformadora del mundo que nos rodea.

Tanto en la investigación científica como en la práctica creativa, la experimentación es fundamental, ya que, a través de los sentidos y la interpretación de estímulos externos, el ser humano construye el mundo y propone nuevos conocimientos. Ambos procesos, investigación y creación, comparten raíces etimológicas y requieren imaginación, pasión y creatividad, así como procesos estructurados, rigurosos y altos niveles de conceptualización (Ballesteros, Beltrán, 2018, p. 5).

La Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes de la Fundación Universitaria del Areandina, desde la esencia de sus programas académicos impulsa el desarrollo de expresiones artísticas, culturales, sociales e innovadores que de manera sistemática requieren la aplicación del concepto elucidado previamente, sin

embargo, a través de la investigación creación, los productos obtenidos en la búsqueda de respuestas a problemas planteados extrapolan de la investigación tradicional a un complemento creativo.

Para el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación (2024), la Investigación Creación es:

Los procesos de creación artística, al igual que la investigación, manejan estructuras disciplinadas y planificadas en donde la experimentación constante juega un rol importante en la consecución del producto final, el cual se caracteriza por manejar un lenguaje plástico (como la música, la escultura, la danza, el audiovisual, entre otros) que, en innumerables casos, además de ser original e inédito (es decir de nuevo conocimiento), ha movido las fronteras del conocimiento de estas disciplinas. (Minciencias, 2024, párr. 2).

La versatilidad de la I+C (Investigación+Creación) comprende la implementación de diferentes metodologías que pueden adoptarse de acuerdo con el contexto a investigar. En efecto, esta adaptación contribuye directamente a una producción ambiciosa y significativa. Con lo anterior, podemos inferir en un proceso de creación iterativa, es decir, que no es lineal ni predeterminado; por el contrario, a partir de estas condiciones busca trascender y articular las disciplinas en procesos tangibles de co-creación.

El uso de diferentes técnicas y métodos de investigación está incluido en estos procesos creativos, los cuales no solo concluyen en publicaciones académicas de carácter científico, sino que, a partir de la creación, se obtienen resultados tangibles que se pueden medir y que aportan en la solución de problemas concretos. Por ejemplo, la implementación de metodologías como el diseño centrado en el usuario, la investigación-acción participativa y el prototipado rápido permite a los investigadores y creadores ajustar y mejorar sus proyectos de manera continua,

respondiendo a las necesidades y contextos específicos en los que se desarrollan.

Durante el desarrollo del proyecto Gigantes Invisibles, los procesos iterativos y debates entre docentes y estudiantes han sido fundamentales para la generación de pensamiento crítico en los estudiantes. Este pensamiento crítico se ha visto fortalecido por el trabajo interdisciplinar que integran todos los programas académicos de la facultad. Para este proyecto, el semillero Realidades Mixtas convocó a estudiantes de sus tres programas académicos: Comunicación Audiovisual y Digital, Arquitectura y la Técnica en Animación y Postproducción Audiovisual.

Los estudiantes, trabajando juntos, han logrado no solo desarrollar habilidades técnicas y conceptuales en sus respectivas áreas, sino también aprender a colaborar de manera efectiva en equipos multidisciplinarios. A través de talleres, sesiones de co-creación y evaluaciones periódicas, los participantes han explorado diversas perspectivas y enfoques, enriqueciendo el proceso creativo. Los resultados obtenidos hasta ahora incluyen prototipos de soluciones innovadoras, productos audiovisuales que reflejan la realidad investigada y propuestas arquitectónicas que abordan problemáticas urbanas identificadas durante el proyecto.

Conclusiones Preliminares

Aunque el proyecto de investigación se encuentra en desarrollo, se pueden tener en cuenta diversas apreciaciones parciales enfocadas en la interacción interdisciplinar tanto de los docentes como de los estudiantes.

En primera medida, se ha evidenciado un entusiasmo por el trabajo colaborativo entre los estudiantes, motivado por el asombro y el descubrimiento de procesos de ideación, proyección y materialización de diseños puntuales, así como por las

dinámicas de investigación propias de cada programa. Esta interacción se ve reflejada en las entregas de avances que han sido satisfactorias y han aportado de manera significativa al desarrollo general del proyecto de investigación.

El rol de orientadores y guías de los docentes en los procesos de investigación, enmarcados en los objetivos del semillero de investigación Realidades Mixtas, ha sido crucial. A través de reuniones colectivas, se han revisado minuciosamente las competencias genéricas y profesionales que los estudiantes deben desarrollar y fortalecer en cada programa académico. Esto ha permitido una dirección precisa y efectiva de los estudiantes en cada rol y actividad necesaria para el desarrollo del proyecto.

Finalmente, se evidencia una apropiación significativa por parte de los estudiantes participantes, fomentada por la metodología de Investigación + Creación. Esta metodología permite una mayor exploración y experimentación tanto dentro como fuera del aula. Aunque el proceso se apoya en clases teóricas y conceptos específicos de cada programa, el trabajo práctico colaborativo facilita un mejor entendimiento de estos conceptos. Además, este enfoque permite obtener resultados tangibles y fortalece el pensamiento crítico de los estudiantes. La combinación de teoría y práctica en un entorno colaborativo ha demostrado ser una estrategia efectiva para impulsar el desarrollo académico y profesional de los estudiantes, así como para lograr avances significativos en el proyecto de investigación.

Referencias Bibliográficas

- Ballesteros, M., & Beltrán, E. M. (2018). ¿Investigar creando? Una guía para la investigación-creación en la academia. Universidad El Bosque.
- Klein, J. T. (1990). Interdisciplinarity: History, theory, and practice. Wayne State University Press.
- Ministerio de Ciencia y Tecnología Colombia. (2023, 16 de mayo). ¿Qué es I+C? Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. <https://minciencias.gov.co/investigacion-creacion/que-es-ic>

Capítulo

3

Cambios y Desafíos en las Rutinas Periodísticas de los Medios Regionales a Partir de la Implementación de la Inteligencia Artificial

Julián Andrés Burgos Suárez
Luisa Chazatar
Sofía Quintero
María Alejandra Sarache
Valeria Pineda

Resumen

Los medios periodísticos se están transformando debido a la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos de producción de información. Esto conlleva una reorganización de las empresas informativas en sus rutinas periodísticas, distribución de roles y criterios editoriales. A partir de lo anterior, este artículo reflexiona sobre los desafíos que los medios periodísticos regionales enfrentan con el auge de la IA, en cuestiones como la ética periodística o el relacionamiento con los públicos. Esto es pertinente para el contexto regional, ya que los medios locales tienen la función de contribuir a la construcción de una opinión pública informada.

Palabras clave

Periodismo, rutinas periodísticas, IA, medios regionales, criterios editoriales.

Abstract

Journalistic media are being transformed by the incorporation of Artificial Intelligence (AI) into news production processes. This involves a reorganization of news companies in terms of journalistic routines, role distribution, and editorial criteria. Based on this, the article reflects on the challenges faced by regional news outlets in the wake of AI, particularly regarding journalistic ethics and audience engagement. This is especially relevant in the regional context, as local media play a crucial role in contributing to the construction of an informed public opinion.

Keywords

Journalism, Journalistic routines, IA, Regional media, Editorial criteria

Introducción

El presente artículo se propone orientar una reflexión sobre el impacto que está generando la inteligencia artificial (IA) en el oficio periodístico, el cual se manifiesta en diversas instancias como en la estructura misma de la empresa informativa, hasta en las implicaciones éticas que se pueden generar con la implementación de estas herramientas tecno-digitales. Consideramos que esta reflexión es pertinente para el contexto regional, ya que pretende hacerse cargo de una transformación sustantiva que atraviesa un actor regional importante como son los medios de comunicación.

La discusión sobre los desafíos que los medios periodísticos de la región asumen al incorporar la inteligencia artificial, permite entender si los medios locales están asumiendo las consecuencias que los desarrollos tecnológicos traen a las socieda-

des actuales en el marco de los procesos de globalización, y si la profesión misma del periodismo está preparada para responder a estos retos, tanto en la reconfiguración del oficio, como en el ámbito de funcionamiento de la organización periodística.

En ese mismo sentido, la reflexión propuesta permite conocer si la respuesta regional a estos desafíos se está dando para una mayor y mejor construcción de verdaderos procesos de ciudadanía, como son los que deben liderar los medios dedicados a la información, o si, por el contrario, los intereses individuales muchas veces asociados al lucro, son los únicos que sobreviven ante el reto de la incorporación de las tecnologías. Esto es más crítico aún, en el contexto de supervivencia económica en el que viven las empresas informativas de la región, que en muchas ocasiones se ven afectadas en su sostenibilidad y en su conformación organizacional (Millán, 2022).

Por otro lado, esta reflexión es también pertinente para el desarrollo del periodismo mismo, ya que se podrá estimar si las transformaciones del oficio que se evidencian en múltiples partes del globo y a diferentes niveles de organización de la profesión, también se están dando en los contextos regionales. Esto podrá servir de insumo para elaborar o resignificar los códigos de ética y los tratados deontológicos desde donde se puede afrontar en el presente o en el futuro próximo, los cambios que la IA trae al periodismo como profesión de una gran responsabilidad pública.

Así mismo, la reflexión aporta al campo de la Comunicación, pues se ocupa de una problemática de gran impacto en la disciplina, como es las transformaciones culturales que trae la incorporación de tecnologías, a escalas locales y desde la perspectiva de la mediación que estas implican. En este sentido, los estudios sobre la IA aplicados al periodismo, abordan dos subcampos de amplia tradición dentro de las investigaciones en co-

municación como son el periodismo mismo, y las innovaciones tecnológicas.

Reflexión. Pistas para una comprensión crítica de los retos en la incorporación de la IA.

Para iniciar la discusión se hace necesario explorar las aproximaciones que desde la investigación en comunicación se han hecho al problema de la incidencia de la inteligencia artificial en el periodismo, de acuerdo a un conjunto de estudios que se han empezado a desarrollar en este campo. Los estudios que se preguntan por la influencia de la IA en el periodismo se han concentrado en contextos donde la incorporación de tecnologías se ha dado de forma más rápida y estructurada. Así, los estudios se concentran en los siguientes aspectos.

Un primer grupo de investigaciones exploran el impacto de la inteligencia artificial en el periodismo, mediante el concepto de automatización, como una primera manera de entender el papel de la IA en la generación de información. Esto llama la atención en cómo la automatización podría estar cambiando el papel de los periodistas y las formas de generación de información al interior de los medios tradicionales y digitales (García y Martínez, 2019).

Las investigaciones entienden por automatización la incorporación de herramientas digitales que realizan algunos de los oficios o tareas que habitualmente hace el periodista, sin que implique el prescindir del profesional, sino que la herramienta digital realiza la misma operación, pero de un modo más rápido y de una forma más adaptable a los ámbitos o temáticas de las que se puede encargar el periodismo o que han constituido las temáticas clásicas o tradicionales del oficio.

La automatización condiciona la producción de información porque agiliza los procesos de búsqueda, organización y edición de los datos, de modo que ahorra tiempo en la producción de información. El riesgo está en que dicha automatización, al tener como soporte las mismas plataformas de IA, están obligadas a trabajar en torno a las bases de datos que los algoritmos organizan y usan para generar la información, y no necesariamente exploran la realidad percibida por el periodista o sus fuentes (Alsina, 1989).

Un segundo grupo de estudios se centran en la incorporación de la inteligencia artificial en las salas de redacción de los medios para el mejoramiento y la eficiencia en la recolección de información, así como en el análisis de los datos orientado a la construcción de contenido personalizado que satisface las demandas de los públicos, pero que no necesariamente se coordina con una agenda de temas o necesidades de índole público (Smith y Johnson, 2020).

El cuestionamiento sobre la producción de contenido orientado según los intereses del público que poderosos algoritmos logran rastrear, radica en que se pierde por completo el papel de los criterios editoriales que en el periodismo tradicional designaban la línea editorial de los medios periodísticos. Esto viene a ser reemplazado por el interés particular de los públicos respecto a la información que quieren consumir, y la focalización que esta debe tener.

Allí el debate está entre producir una información que la sociedad quiere ver o una que deba ver. Esto es álgido, debido a que, en el contexto de las sociedades democráticas, los medios periodísticos siempre condujeron la opinión pública hacia los asuntos de interés común con el propósito de construir un debate de control o de vigilancia del poder, supeditado a esta función y no a intereses individualizados o fragmentados, como los que

introduce el uso de algoritmos en la producción de información (McCombs, 1994).

Esto es posible debido a la prevalencia del interés comercial de la información por encima del interés público. Sin embargo, esto entra en contradicción ya que la estructura industrial o empresarial de los medios periodísticos los lleva a tener que ser sostenibles económicamente, sacrificando en algunos casos la orientación hacia el interés colectivo por la satisfacción de las necesidades informativas de las audiencias, las cuales no siempre coinciden con la agenda de problemas de relevancia colectiva para una sociedad.

Lo anterior equivale a la fragmentación de la esfera pública que se ha presentado debido a la aparición de los entornos digitales de intercambios sociales, en los cuales, y gracias al desarrollo de estos algoritmos de segmentación de intereses y expectativas informativas, ha favorecido el surgimiento de múltiples esferas de discusión que se oponen a la consolidación de una sola esfera de pública como sucedía durante el predominio de los medios masivos tradicionales (Papacharissi, 2002).

Otro grupo de investigaciones se pregunta por las consecuencias de los procesos de automatización en la industria periodística que se dan gracias al uso de la IA en la fabricación de noticias, sobre todo desde la pregunta por las implicaciones éticas en el uso de los algoritmos en los que se basa la inteligencia artificial. Este conjunto de investigaciones plantea una crisis en los valores éticos, al mismo tiempo que llama a pensar un nuevo código deontológico para un periodismo automatizado (Lee y Kim, 2021).

Esta crisis ética se expresa en la pregunta por la función social del periodismo, en un contexto donde la agenda mediática está dictada por el interés de los públicos y no por los criterios

editoriales de los medios. El cuestionamiento ético versa sobre dos aspectos fundamentales. El primero sobre la autoría de la información, y el segundo sobre el valor básico del periodismo que se debe a la verdad y no necesariamente, a lo que la gente quiere escuchar, es decir, su propia verdad.

Con respecto al primero, es importante reflexionar si la automatización de los procedimientos de búsqueda y edición de datos desplazan al periodista de su responsabilidad respecto a la autoría de la información. Y aunque algunos medios han adoptado la iniciativa de declarar cuando la información es producida por la IA o por el periodista mismo, no es una cuestión ineludible la pregunta por quién tiene la responsabilidad de la información y su contenido, si esta puede llegar a incurrir en cuestiones violatorias de los derechos o garantías sociales o individuales que puedan desatar procesos de imputabilidad respecto al quién es quién escribe.

Y con respecto al segundo aspecto, es mucho más complejo cuestionarse el valor periodístico de la veracidad, cuando el contenido realizado por la IA está orientado a satisfacer las necesidades informativas de un público que suele inclinarse por lo que le resulta familiar, más que por lo que lo cuestiona. Debido a ello, es que la producción de información hoy padece de credibilidad y de neutralidad, pues fenómenos como las cámaras de eco o los discursos de odio, indican que, en los entornos digitales, antes de ganar en pluralidad o en objetividad, se insiste en la tendenciosidad de los contenidos, pues solo así es posible ganar el tiempo de exposición y la replicabilidad de los contenidos (Atilano-Morales, 2019).

Por otra parte, aparecen los estudios de Chen y Wang (2018) que revisan los beneficios y desafíos que enfrenta el periodismo debido a la integración de la inteligencia artificial, incluyendo la automatización de la redacción, la verificación de

datos y la personalización de contenidos. Estos estudios tempranos, se centraron en la influencia de la IA en el oficio periodístico entendiendo como desafío la propuesta de una incorporación estructurada en la empresa informativa.

Al respecto lo que estos estudios señalan, es la reconversión organizacional que ha sufrido la empresa informativa que incorpora la IA, tanto en las rutinas y roles profesionales, como en la estructuración misma del negocio informativo, el cual, se desplaza de atender públicos masivos y audiencias expectantes, a la producción de contenidos por encargo y con una intencionalidad declarada que trasciende el solo principio de la imparcialidad, lo cual se evidencia en fenómenos como “las bodegas” que para el contexto regional y colombiano, implica un interrogante preocupante respecto al papel de la información y de los entornos digitales como esferas de lo público.

Y más recientemente, aparecen las investigaciones que han clasificado las formas de apropiación de la inteligencia artificial por parte de los periodistas y los medios, ahondando en la automatización ya no de la producción e información, sino de la toma de decisiones respecto a lo que es publicable o no desde las salas de redacción. Así mismo, en el papel que puede tener las IA en la detección de noticias falsas, al mismo tiempo que explora las implicaciones éticas de su uso en la producción de noticias (Brown y Jones, 2022).

De acuerdo a la revisión de antecedentes anteriores, es evidente que las empresas informativas y los medios periodísticos están incorporando la inteligencia artificial en sus procesos de producción de información. Esta incorporación se hace con el propósito de automatizar procesos, hacer más eficaz los procesos de producción de información, gestionar datos y contrastar fuentes. Esta aplicación a su vez, permite la verificación de información de forma más precisa, al mismo tiempo que permite per-

sonalizar los contenidos de acuerdo a las necesidades de cada usuario (Blank, Dutton y Newman, 2012).

Estas situaciones están provocando transformaciones en el oficio periodístico y en la información misma (Bruns 2008). Por una parte, la IA acelera los procesos de generación de contenido al poder configurar algoritmos para que se produzcan y circulen contenidos con determinadas características. Esto pone en evidencia que el oficio periodístico de recabar datos y ponerlos en orden, puede prescindir de un equipo humano como es en las salas de redacción tradicionales, al ser reemplazados por algoritmos que, desde la web, pueden rastrear y organizar los datos de forma más rápida. De acuerdo a esto, el periodista tendría que transformar su oficio de recopilador y organizador de información, a uno de mayor interpretación y análisis, lo cual implica la incorporación de nuevas rutinas en la construcción de las noticias (Blank, 2013).

A su vez, esto hace posible que se pueda ofertar información de un modo personalizado, lo cual podría poner en riesgo la función de gatekeeper (White, 1980) que suelen tener las salas de redacción tradicionales, pues la agenda de temas ya no estaría jerarquizada por los valores editoriales de los medios, sino por los intereses de los públicos. En ese sentido, también se ve afectada la influencia de los medios en la construcción de la opinión pública, pues esta se atomizaría al gusto de cada usuario. Al mismo tiempo, esto cambia también la estructura del negocio informativo, pues de nichos de mercado conformados por segmentos de audiencias grandes, se pasaría a una estructura de contenidos a la carta que transformaría la monetización de la oferta informativa (Canel y Sádaba, 1999)

Lo anterior es más crítico en el contexto de los medios regionales. Esto se debe a que, en lo local, los medios suelen depender de la pauta pública y privada para la supervivencia, lo

cual genera compromisos editoriales que muchas veces ponen en riesgo el derecho a la información y a la expresión (Millán, 2022). Así mismo, no suelen ser medios cuya estructura organizacional sea muy amplia y robusta, lo cual implica la implementación de rutinas que, en muchos casos, exigen del periodista una multiplicidad de roles más allá que el de simple informador.

Y, por otro lado, porque la relación que tienen los medios regionales con sus públicos implica la construcción de audiencias específicas que demandan de estos, información pertinente, cercana a su entorno y de primera mano, lo cual es posible porque los medios locales están llamados a prestar un servicio a la comunidad y a cumplir el rol de promotor de la identidad local con respecto al territorio y al tejido social de las comunidades (Bonilla, 2007).

Lo anterior, permite centrar el foco de la discusión en los cambios y los desafíos que enfrenta el oficio mismo del periodismo. Para entender esta situación, se parte de comprender teóricamente en qué consiste el periodismo como oficio de producción de información. Así, el referente teórico para discutir esta cuestión radica en la teoría de la sociología de la producción de mensajes la cual busca explicar cómo es el proceso de producción de las noticias desde la perspectiva de las organizaciones informativas (Reese y Balinger, 2001).

Esta teoría establece que los periodistas están bajo diferentes condicionamientos en la construcción de las noticias. Estos condicionamientos van desde las políticas editoriales del medio, hasta los contextos de formación del periodista. Estos niveles actúan como determinantes a la hora de establecer qué es noticia y cómo se construye.

Se deduce de allí, que la IA implica una serie de competencias que un periodista debe manejar, así como un protocolo o

un procedimiento para la generación de la información que una organización o un medio decide incorporar en su rutina de producción de noticias. En ese sentido, la IA se entiende como un nivel condicionante más que interviene en la producción de la información.

En ese mismo sentido, otro referente teórico que se incorporará será la teoría gatekeeper (White, 1980), la cual establece que el proceso de producción de noticias obedece a unos valores editoriales que cada medio define de acuerdo a su orientación o sus intereses. De acuerdo a esto, la IA es un factor que puede cambiar los valores editoriales al potenciar la relación con los usuarios, por encima de los criterios o saberes periodísticos que suelen darse en las tradicionales salas de redacción. Esto implica rediseñar el rol del periodista que también está definido por la teoría de la sociología de la producción de mensajes y por una concepción de la noticia como producto que pasa por un proceso de fabricación (Tuchman 1980).

Estos establecen que las noticias se hacen de acuerdo a unas pautas de conducta y de relación que tiene el periodista con sus jefes, con sus fuentes y con el acontecimiento mismo. Esto define modelos de redacción, modelos de cubrimiento periodístico de los sucesos que determinan el producto final que conocemos como noticia (Canel y Sádaba, 1999). Desde allí es posible ver cómo la IA altera estos procesos acelerándolos o incluso obviándolos, lo cual cambia por completo la concepción que estos estudios plantean sobre el rol del periodista.

Por otra parte, es importante atender a la teoría del periodismo que estima los valores noticiosos como los criterios que hacen que un hecho se convierta en noticia (Alsina, 1989; Anderson, 2013). En la teoría periodística estos valores están asociados a la relevancia, la cercanía o el impacto social. Pero ante lo que la IA puede hacer en términos de atomizar las au-

diencias, conectar acontecimientos más allá del contexto local y generar contenidos personalizados, algunos de estos valores noticiosos entran evidentemente en crisis, dando lugar a otros modelos de valoración de lo informativo.

Ahora bien, el análisis desde la sociología de la producción de noticias implica pensar el papel que juegan los medios periodísticos en los contextos democráticos (Bonilla, 2007). Estos han sido vistos como vigilantes del poder, constructores de la opinión pública y orientadores de los entornos sociales. Esto se definió a partir de la vocación social de los medios de comunicación, que pensaban sus audiencias como públicos amplios a los que podía influenciar de un modo positivo permitiéndole informarse de los aspectos más relevantes para bien común y el desarrollo de lo público, en términos de lo que Habermas llama la publicidad (Noelle-Newmann, 1993).

De acuerdo a esto, cobra especial relevancia la definición de las teorías de la opinión pública y el papel de los medios en su conformación (Noelle-Newmann, 1993). Estas siempre afirmaron que en el contexto de las sociedades democráticas los medios de comunicación construían la opinión pública cuando ésta implicaba la definición de esferas sociales de mutua influencia en la que los diferentes actores políticos interactuaban por el poder.

Lo crítico de esto es que cuando debido a la IA la información ya no se produce con el objetivo de impactar a la opinión pública en general, sino de satisfacer las demandas individuales de información, particularizando la información, la cohesión de la opinión pública se atomiza, restando gran parte de su capacidad política, y sumergiendo a los usuarios en pequeños círculos de influencia mediata, a modo de cámaras de eco que solo se hablan a sí mismas (Atilano-Morales, 2019).

En este punto, otra teoría que se suma a la comprensión de la influencia de la IA en las rutinas periodísticas, es la teoría de la Agenda Setting (McCombs, 1994). Esta teoría afirma que los medios construyen una agenda de temas que después se reflejan en la opinión pública, de modo que determinan la serie de asuntos y la relevancia de estos para la sociedad. Pero si la incorporación de la IA altera las agendas de los medios, al estar determinadas por los intereses de los públicos, y no por los criterios editoriales de los medios, la influencia de estos estaría invirtiendo la fórmula: los públicos son los que inciden en los medios. Esto traería como consecuencia, una transformación de la relación histórica de los medios con las audiencias.

De acuerdo a lo anterior, la IA se convierte en un desafío máximo para el papel del periodista y de los medios informativos, en tanto que desordena su papel y su función, y delinea una nueva relación con la esfera de influencia social que ya no se dan en una relación vertical, del medio al público, sino más horizontal, entre periodista y usuarios. Esto necesariamente cambia el rol del periodista, pues ya no le será necesario solamente producir y recopilar los datos que nutren la información, porque esta tarea la realiza mejor la IA. Su nueva función se traslada más hacia el papel de analista, de intérprete y de productor de sentido relevante para la sociedad, con lo cual redefine su rol en las sociedades democráticas altamente tecnologizadas.

Conclusiones

De acuerdo a las discusiones anteriores, se puede concluir que la incorporación de la IA en los medios periodísticos regionales presenta sus desafíos más apremiantes en lo que concierne a los cambios en las rutinas de trabajo periodístico y en la relación de la información con el interés público.

Es, y será, un reto constante para los medios periodísticos regionales acoplarse a los cambios en el trabajo periodístico que implica transformación en sus rutinas, sus roles y su estructura organizacional. En cuanto a sus rutinas, los desafíos están en evitar que, en los procesos de investigación, edición y escritura de información, el periodista tradicional sea desplazado por la IA, con el argumento de privilegiar la eficiencia en la producción de información, por encima de la pertinencia de la misma. Así mismo, la incorporación de la IA también puede afectar la dimensión laboral del periodismo regional, puesto que podría hacer prescindir de puesto de trabajo que llegarían a ser reemplazados por IA mucho más eficientes en la producción de contenidos.

Es también un reto importante para los medios regionales, llevar a cabo procesos de incorporación de la IA que se ocupen de gestionar la capacitación necesaria a los periodistas y comunicadores de modo que se pueda aprovechar al máximo estas herramientas. Conviene que los medios regionales lideren los procesos de capacitación y no dejar que sea la iniciativa misma de los periodistas la que dirija este proceso, dejando de lado la urgencia de que el uso de la IA este dado desde políticas de implementación organizacionales que estén coordinadas con las preocupaciones y demandas éticas que los gremios y asociaciones periodísticas locales puedan tener respecto a estas herramientas.

En ese sentido, el desafío está en que los medios regionales puedan asimilar la IA para facilitar el trabajo del periodista, y no para reemplazarlo, toda vez que el periodista regional vive en un contexto de incertidumbre laboral, pero fundamentalmente, porque el principal criterio que debe constituir las relaciones de los medios regionales con sus públicos, es la pertinencia de los primeros para construir una esfera pública democráticamente activa.

Esto se explica porque al depositar en la IA la producción de información, es posible que la necesidad de satisfacer las expectativas de información de los públicos, se impongan sobre la necesidad de construir una esfera pública informada, que como se ha visto, no es lo mismo. Es decir, que lo que se espera de un medio periodístico regional es que no replique las tendencias de las grandes empresas informativas cuya orientación es fundamentalmente la rentabilidad económica e informativa. Por el contrario, en el ámbito regional es fundamental defender y fortalecer unos medios locales independientes de los poderes territoriales, que puedan convertirse en verdaderos espacios de control y debate de las administraciones públicas, ya que por su apego al territorio está llamando a cumplir esta tarea democrática.

No obstante, lo que sucede en lo regional es lo contrario. La amenaza de la sostenibilidad financiera hace que los medios regionales sean más vulnerables a los poderes territoriales. Esto hace que algunos medios locales actúen como replicadores de los discursos dominantes, en vez de fiscalizadores de las actuaciones de dichos poderes. En este escenario, la IA puede agilizar las relaciones con los públicos por encima de la necesidad de mantener dichas agendas ciudadanas o de interés público. En otras palabras, los medios regionales podrán satisfacer con mayor celeridad las expectativas informativas de sus audiencias a costa de la construcción de una esfera pública social y críticamente informada.

Esto puede desdibujar el papel democrático del periodismo en el contexto regional lo cual, traería consecuencias negativas para el fortalecimiento de la discusión pública de los asuntos más apremiantes para la ciudadanía local, haciendo que las comunidades y los territorios pierdan un actor importante en la gestión de procesos ciudadanos, como bien lo demuestra la experiencia respecto al papel que han cumplido los medios locales

o regionales en la consolidación de procesos democráticos, educativos y de conformación de las identidades culturales.

No obstante, lo anterior, la incorporación de la IA también alberga posibilidades positivas que fortalecerían los procesos ciudadanos en los que los medios regionales son actores claves. Uno de ellos se da por esa posibilidad que la IA otorga de fragmentar las agendas. Si bien esto se ha concebido como una amenaza para la construcción de una esfera pública informada, es cierto que también puede ayudar a gestionar las demandas sociales de actores concretos en el escenario local.

Esto quiere decir que si se trata de que los medios regionales puedan participar de la solución a las necesidades y problemáticas más apremiantes de los territorios donde se instalan, la posibilidad de elaborar agendas propias, diversas y focalizadas puede hacer que se visibilicen mejor y más ampliamente las necesidades y problemáticas ciudadanas entre un conjunto de actores para quienes esas situaciones son importantes o apremiantes, así tenga que prescindir de su diseminación por la esfera pública.

Esa colonización de micro agendas ciudadanas permite que la movilización alrededor de las problemáticas pueda darse de forma más rápida y efectiva que la conquista de una única agenda pública por parte de los intereses particulares de algunas comunidades. Esto significa que en la fabricación de información a la medida de las expectativas del público que facilita la implementación de la IA en los procesos periodísticos, nada impide pensar que el interés de particular por más fragmentado que sea, esté exento de empatía social.

Esto significa, que el interés particular que se gestiona desde las micro esferas digitales, también puede ser un interés concreto sobre alguna problemática específica. El hecho de que

se pueda generar información a partir de un poderoso algoritmo que calcula el interés del usuario, no equivale a decir que este interés no se pueda movilizar en torno a causas socialmente justas o a reclamos políticamente válidos.

En el fondo de esta cuestión, lo que se debate en sí es la transformación que el oficio y la organización periodística están enfrentando como consecuencia de un cambio más profundo en las formas de ejercicio de la política misma. La IA como innovación tecnológica aparece asociada al surgimiento de una multitud de esferas virtuales de incidencia que activan procesos más eficaces de organización y gestión ciudadana de demandas, derechos y necesidades hiper focalizadas, lo cual ha significado al auge de los movimientos sociales y la confirmación de una profunda crisis de la democracia representativa.

El periodismo tradicional, más anclado a los procesos democráticos masivos y multitudinarios, está enfrentando una crisis de propiedad y gestión del discurso político, dinamizado por la implementación de nuevas estructuras de organización y producción de la información como las IA, que no solo hacen más rentable el negocio informativo, sino que le dan más protagonismo al público, frente al cual la preocupación por la representativa de la opinión, cede ante la explosión de múltiples voces y posiciones que se disputan la tranquilidad de su parcela social.

Referencias Bibliográficas

- Ministerio de Ciencia y Tecnología Colombia. (2023, 16 de mayo). ¿Qué es I+C? Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. <https://minciencias.gov.co/investigacion-creacion/que-es-ic>
- Alsina, M. (1989). *La Construcción de la Noticia*. Barcelona: Paidós.
- Anderson, C. (2013). *Rebuilding the News*. Filadelfia: Temple University Press.
- Atilano-Morales, J. (2019). Fisuras en la cámara de eco en tres procesos electorales. *Comunicación y sociedad*, 16, e7259. Epub 22 de mayo de 2019.
- Blank, G. (2013). Who creates content? *Information, Communication & Society*, 16 (4), 590-612.
- Blank, G., Dutton, W. y Newman, N. (2012). Social Media in the Changing Ecology of News: The Fourth and Fifth Estates in Britain. *International Journal of Internet Science*, 7 (1), 6-22.
- Bonilla, J. (2007). Lo público en los medios. Reflexiones sobre comunicación, democracia y ciudadanía. *Aportes*, 1(13).
- Brown, K., & Jones, M. (2022). AI Journalism: An Overview of Applications and Ethical Implications. *Media, Culture & Society*.
- Bruns, A. (2008). The Active Audience: Transforming Journalism from Gatekeeping to Gatewatching. En Paterson, C. & Domingo, D. (Eds.), *Making online news: the ethnography of new media production*. Nueva York: Peter Lang.
- Canel, M.J. y Sádaba, T. (1999). La investigación académica sobre las actitudes profesionales. Una descripción del estado de la cuestión. *Comunicación y Sociedad*, XII (2).
- Chen, L., & Wang, Y. (2018). The Impact of Artificial Intelligence on Journalism: Exploring the Potentialities and Limitations. *Journalism & Mass Communication Quarterly*.
- García, M., & Martínez, L. (2019). Automated Journalism and the Computational Turn in Journalism Studies. *Digital Journalism*.
- Lee, S., & Kim, H. (2021). AI Journalism: The Fourth Industrial Revolution and Journalism. *Journalism Practice*.
- Millán, R. (2022). Publicidad oficial y autocensura, amenazas a la libertad de expresión en medios de comunicación colombianos. *Escribanía*, 19(1).
- McCombs, M. (1994). "The future agenda for agenda-setting research", *Journal of Mass Communication Studies*, n° 45, p. 171-181.
- Noelle-Newmann, E. (1993). *Teoría del espiral del silencio*. University of Chicago press.
- Papacharissi, Z. (2002). The virtual sphere: The internet as a public sphere. *New media and society*, 4(1), 9-27
- Reese, S. & Balinger, J. (2001). The Roots of a Sociology of News: Remembering Mr. Gates and Social Control in the Newsroom. *Journalism and Mass Communication Quarterly* (winter) 641-658.
- Smith, J., & Johnson, R. (2020). The Rise of AI in Journalism: How Reporters and Newsrooms are Using Artificial Intelligence. *Journal of Journalism Studies*.
- Tuchman, G. (1980). *La construcción de la noticia. Estudio sobre la construcción social de la realidad*. Barcelona: Gilli.
- White, D. (1980). The 'Gatekeeper': A Case Study in the Selection of News. *Journalism Quarterly* 27, 383-396.

Capítulo

4

La propuesta didáctica como una herramienta para el mejoramiento y fortalecimiento de la competencia lectora de infantes en tres instituciones educativas públicas de Colombia —Bogotá, Pereira y Valledupar— a partir de la literatura infantil y el arte contemporáneo como estrategias pedagógicas¹

Nathalia Arango Domínguez²

Lorena Cardona Alarcón³

Alba Liliana Tique Calderón⁴

María Martha Daza Mejía⁵

Resumen

Este artículo se deriva del proyecto La literatura infantil y el Arte como Estrategias para el Fortalecimiento de la Competencia Lectora en Infantes de Colombia: casos Bogotá Pereira y Valledupar, que se desarrolla entre las Facultades de, Educación y Diseño Comunicación y Bellas Artes —Seccional Pereira— de

¹ Este artículo de investigación se deriva del Proyecto de Investigación *La literatura infantil y el arte como estrategias para el fortalecimiento de la competencia lectora en infantes de Colombia: casos Bogotá, Pereira y Valledupar código CV2022-M3-12569* que se desarrolló entre 2022-2023, entre las Facultades de Educación y Diseño, Comunicación y Bellas Artes de la Fundación Universitaria del Área Andina, en el cual también participan semilleros y asistentes de investigación de los programas de Licenciatura en Educación Infantil, Diseño Gráfico y Comunicación Audiovisual de la misma IES.

² Docente e Investigadora de la Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes en la Fundación Universitaria del Área Andina, seccional Pereira. Integrante del Grupo de Investigación DICART de la misma facultad. narango@areandina.edu.co

³ Docente e Investigadora de la Facultad de Educación en la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Bogotá. Integrante del Grupo de Investigación KOMPETENZ de la misma facultad. lcardona46@areandina.edu.co

⁴ Docente e Investigadora de la Facultad de Educación en la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Bogotá. Integrante del Grupo de Investigación KOMPETENZ de la misma facultad. atique3@areandina.edu.co

⁵ Docente e Investigadora de la Facultad de Educación en la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Valledupar. Integrante del Grupo de Investigación KOMPETENZ de la misma facultad. mdaza49@areandina.edu.co

la Fundación Universitaria del Área Andina, lo que se busca es aportar en la construcción de otras miradas, escenarios y rumbos didácticos que permitan movilizar la comprensión lectora en los procesos formativos de básica primaria, en especial, en el grado cuarto (2022) y grado quinto (2023); convirtiéndose en una oportunidad para configurar desde lo teórico, lo investigativo y lo didáctico nuevas formas de acercarse a la lectura desde el arte de la palabra y el arte contemporáneo como herramientas didácticas que movilizan el pensamiento y el lenguaje. El propósito de este artículo es socializar los resultados de la investigación que se proyectó en dos fases, desarrollando una propuesta didáctica que permita el mejoramiento y fortalecimiento de la competencia lectora de infantes en tres instituciones educativas públicas de Colombia —Bogotá, Pereira y Valledupar— a partir de la literatura infantil y el arte contemporáneo como estrategias pedagógicas. Al mismo tiempo, es una circunstancia para promover una educación de calidad que piensa la literatura y el arte como alternativas significativas y fundamentales en el proceso formativo de los niños y las niñas colombianas desde sus gustos, intereses y experiencias. En suma, es una oportunidad que pone a los niños y las niñas como interlocutores fundamentales que ven, piensan, sienten e imaginan su experiencia de lectura más allá de lo instrumental.

Palabras clave:

Literatura infantil, didáctica, arte contemporáneo, propuesta didáctica.

Abstract

This article is derived from the project “Children’s literature and art as strategies for strengthening reading skills in children in Colombia: cases Bogotá Pereira and Valledupar” which is developed between the Faculties of Education and Design Com-

munication and Fine Arts - Pereira Section - of the University Foundation of the Andean Area, what is sought is to contribute to the construction of other perspectives, scenarios and didactic directions that allow mobilizing reading comprehension in the formative processes of primary school, especially in the fourth grade (2022) and fifth grade (2023); becoming an opportunity to configure from the theoretical, investigative and didactic new ways of approaching reading from the art of the word and contemporary art as didactic tools that mobilize thought and language. The purpose of this article is to share the results of a two-phased research project, developing a teaching proposal that will improve and strengthen children’s reading skills in three public educational institutions in Colombia—Bogotá, Pereira, and Valledupar—using children’s literature and contemporary art as pedagogical strategies. At the same time, it is an opportunity to promote quality education that considers literature and art as meaningful and fundamental alternatives in the educational process of Colombian children, based on their tastes, interests, and experiences. In short, it is an opportunity that places children as key stakeholders who see, think, feel, and imagine their reading experience beyond the instrumental.

Keywords:

Children’s literature, didactics, contemporary art, didactic proposal

Introducción

Integrar la literatura infantil y el arte contemporáneo representa un gran reto. Por ello, se diseñaron nuevas herramientas para trabajar con estudiantes de quinto grado. Como parte del proceso, se implementó un ejercicio diagnóstico con el fin de desarrollar una propuesta didáctica, la cual derivó en un Obje-

to Virtual de Aprendizaje (OVA). En este, los estudiantes de las ciudades participantes (Bogotá, Pereira y Valledupar) debían recorrer un mapa con tres estaciones, cada una de ellas integró un contexto importante para los infantes, la inspiración en un movimiento artístico, una actividad de comprensión comunicativa y su posterior evaluación, transversalizados por actividades que activaban varios de sus sentidos.

Figura 1. Portada del OVA y mapa de ruta para el desarrollo de los ejercicios. Nota. Elaboración propia.

El primer escenario correspondió al hogar, allí se privilegió el estilo de aprendizaje visual; del Cubismo, se extrajo la técnica del collage como la estrategia para deconstruir y reconstruir la realidad vinculada con la identificación de la estructura de una historia y una evaluación de la comprensión lectora inferencial. El producto realizado por los niños fue la construcción de un collage y su socialización con los compañeros. Durante el ejercicio,

exteriorizaron aspectos de su entorno familiar, compartiendo situaciones o momentos significativos. Además, se evidenció la relevancia de las mascotas en la mayoría de los hogares.

Figura 2. Personaje del OVA, llamado IVI, inspirado en la especie mono ardilla, en el primer espacio de trabajo - hogar-. Nota. Elaboración propia.

En la segunda sesión, se implementó el Tangram como estrategia inspirada en el Dadaísmo, por su proceso de creación desde lo arbitrario y absurdo, privilegiando el aprendizaje kinestésico, evaluando la capacidad para seguir instrucciones y relacionar las figuras por su tamaño y posición desde una comprensión literal en un contexto escolar. Esta actividad estaba enfocada en recortar las figuras geométricas del Tangram y realizar algo nuevo, siguiendo las indicaciones, para algunos fue muy fácil hacerlo, sin embargo, otros debían observar el paso a paso de sus compañeros para luego replicar, una vez comprendieron todas las posibilidades de construcción que tenían, lo finalizaron presentando, en algunos casos, propuestas diferentes y creativas.

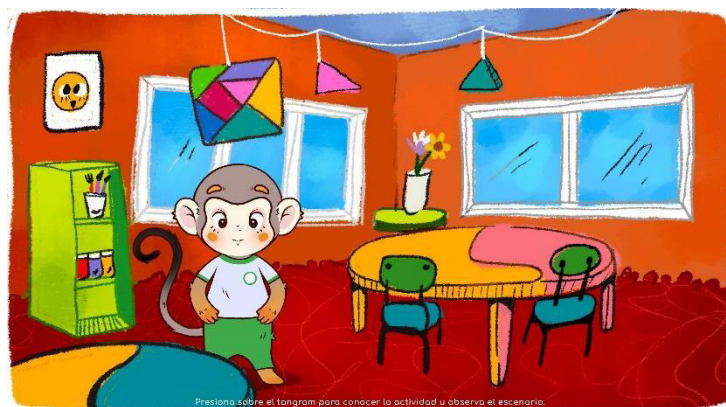

Figura 3. Diseño del espacio escolar dónde se planteó el ejercicio del Tangram. Nota. Elaboración propia.

En el último ejercicio se trabajaron las onomatopeyas para estimular el aprendizaje a través del sentido auditivo, en un espacio rural, inspirados en el Surrealismo para favorecer la producción libre y onírica, cuyo criterio de evaluación fue la capacidad para seguir instrucciones, crear e interpretar historias desde un nivel de competencia crítico. Esta actividad representó para ellos un ejercicio divertido y alegre, donde pudieron dar rienda suelta a la imaginación y la construcción de historias, los invitó a evocar recuerdos de sonidos e imágenes ya conocidas, a la vez, esta actividad causó muchas risas y diversión en los niños, y fluyó el ejercicio escritural, es más, algunos de ellos realizaron su proceso escritural tipo caricatura o texto discontinuo, logrando otro tipo de narración.

Figura 4. Imagen dónde se escuchaban las onomatopeyas al señalar el animal. Nota. Elaboración propia.

Estos ejercicios permitieron identificar cómo aprendían los estudiantes de las instituciones participantes, determinar las herramientas más efectivas para dicho proceso y seleccionar las actividades más adecuadas para una propuesta didáctica que favoreciera un aprendizaje significativo. Considerando los beneficios de trabajar literatura infantil en edades tempranas y el potencial creativo del arte contemporáneo en el ámbito escolar, se diseñó la fase final de la propuesta didáctica. Esta consistió en adaptar al contexto colombiano cuatro cuentos del escritor guatemalteco Augusto Monterroso, con el fin de aplicar un instrumento de evaluación de la competencia lectora para quinto grado, basado en el modelo de las Pruebas SABER del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES).

Figura 5. Aplicación del instrumento de evaluación de la competencia lectora con los estudiantes de quinto grado en la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe en la ciudad de Pereira. Nota. Fuente propia.

Marco Teórico

La investigación educativa requiere generar procesos significativos para los estudiantes. Como señala Jolibert (1999), el docente debe convertirse en investigador -actor y observador a la vez- orientando sus acciones hacia la transformación de sus prácticas. Esta perspectiva hace que la mejora del aprendizaje sea una tarea inherente a la docencia, donde el educador busca constantemente estrategias efectivas mediante actividades, proyectos y evaluaciones innovadoras. En este contexto, trabajar la competencia lectora integrando literatura infantil y arte contemporáneo constituye un reto pedagógico significativo.

Literatura infantil, un pretexto para trabajar otros procesos.

Desde el presente trabajo investigativo, se concibe la literatura infantil como un campo que permite a los estudiantes recrear, imaginar y explorar mundos de fantasía. Su importancia en los primeros años escolares es evidente, ya que no solo fortalece el desarrollo de competencias básicas acordes a su edad, sino que fomenta una relación afectiva con la lectura desde la creación y la imaginación.

En este sentido, la literatura infantil funciona como un vehículo que brinda a los niños y niñas procesos literarios valiosos, caracterizados por la creatividad y la exploración de mundos alternativos a través de las palabras. Como señala Cervera (1989): “La literatura infantil ha de ser, sobre todo, respuesta a las necesidades íntimas del niño. Su acción se ejerce preferentemente por contacto, aprovechando su potencial lúdico, sin explicación, ni instrumentalización” (p. 161). Por ello, se considera que la literatura constituye una fuente inagotable de experiencias, capaz de transmitir costumbres, tradiciones, creencias y valores que facilitan la integración del niño en su contexto social, ambiental e histórico.

Según Macías (2010), la actividad lúdica infantil, incluyendo la fantasía y la invención, reafirma su identidad tanto colectiva como individual. De este modo, la literatura infantil se erige como una forma poética de interpretar la realidad desde múltiples perspectivas, permitiéndoles aproximarse a su entorno cultural de manera más segura y reflexiva.

Por lo tanto, se sostiene que trabajar con literatura infantil no solo en los primeros años, sino también en etapas posteriores, resulta fundamental para el éxito en el acceso a la comunicación escrita. Asimismo, se configura como un instrumento privilegiado en la construcción de la identidad personal y social

(Macías, 2010). En consecuencia, las aulas de clase deberían ser espacios idóneos para descubrir, desarrollar y disfrutar del contacto con los libros y, por extensión, con la literatura.

Arte contemporáneo desde y para la escuela

El arte, desde el inicio de la vida, permite entrar en contacto con el legado cultural de una sociedad y con el ambiente que rodea a la familia (Cárdenas & Gómez, 2014). En este sentido, la educación juega un rol fundamental en el favorecimiento del desarrollo integral a través del arte, pues las experiencias artísticas “se convierten en formas orgánicas y vitales de habitar el mundo y contribuyen a evidenciar por medio de diversas formas de comunicación y expresión la necesidad simbólica que hace disfrutar la vida, contemplarla, transformarla y llenarla de sentido” (Cárdenas, Gómez, 2014, p. 13). Así, los infantes podrán llevar sus aprendizajes a sus contextos familiares, sociales y culturales, lo que les proporcionará herramientas para explorar el mundo, construir su identidad, y despertar su sensibilidad y creatividad para resolver los problemas cotidianos.

En la actualidad, pensar en la educación exige abordarla desde perspectivas no tradicionales, ya que la transmisión de conocimiento o el aprendizaje sin sentido no permite formar seres humanos capaces de afrontar los retos profesionales, personales, culturales y sociales a los que se enfrentarán. En consecuencia, posibilitar el desarrollo de diversos talentos basados en la creatividad e imaginación de forma transversal logrará una educación a lo largo de la vida, fundamentada en los pilares del aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Como señala Delors (1994):

Por ello habrá que ofrecer a niños y jóvenes todas las oportunidades posibles de descubrimiento y experimentación -estética, artística, deportiva, científica, cultural y

social- que completarán la presentación atractiva de lo que en esos ámbitos hayan creado las generaciones anteriores o sus contemporáneos. En la escuela, el arte y la poesía deberían recuperar un lugar más importante que el que les concede en muchos países una enseñanza interesada en lo utilitario más que en lo cultural (p. 109).

Elementos de una propuesta didáctica, una alternativa para mejorar procesos de enseñanza

Una propuesta didáctica constituye una alternativa eficaz para ofrecer diversas opciones de aprendizaje a los estudiantes. En el presente proyecto, se concibe como una articulación de elementos que permiten a los niños y niñas aprender a través de medios innovadores, sin descuidar los contenidos básicos esenciales para su desarrollo. Como señala Serna (1985), “la didáctica procura analizar, integrar y dirigir los efectos prácticos logrados por la combinación armónica de los elementos concurrentes en el proceso enseñanza-aprendizaje, representados por el educando, el profesor, los objetivos, las asignaturas y el método” (p. 45).

De acuerdo con Rincón (2003), este tipo de propuestas debe trabajarse mediante una unidad apropiada para el análisis de la configuración didáctica, específicamente a través de la secuencia didáctica, la cual está determinada por la concepción de aprendizaje y enseñanza que la orienta, además de estrategias pedagógicas específicas y roles particulares del maestro y estudiante.

Al hablar de la secuencia didáctica, esta comprende varios ámbitos fundamentales. El primero es un tema general que proporciona una visión holística del contenido a trabajar. Los objetivos didácticos representan otro elemento clave; estos deben ser explícitos y no ambiguos, flexibles para adaptarse al progre-

so de las sesiones, medibles y alcanzables, además de precisos en la definición de los aprendizajes esperados (Rincón, 2003). Los contenidos deben relacionarse directamente con los objetivos y corresponder a la temática central, presentándose en secuencia lógica para optimizar el aprendizaje. Los materiales didácticos, por su parte, deben funcionar como herramientas fundamentales para las actividades y contribuir al cumplimiento de los objetivos. La evaluación constituye el ámbito crucial que permite monitorear el avance estudiantil, identificar dificultades y logros, e implementar mejoras continuas. Como destacan Anijovich y Cappelletti (2017), citando a Camilloni (2004), “la evaluación formativa se posiciona de manera general, como la operación que permite recoger información en tanto los procesos se encuentran en curso de desarrollo” (p. 78).

Esta perspectiva evaluativa facilita la creación de herramientas para procesos de mejora continua. Siguiendo a De Zubiría (1994), evaluar implica “formular juicios de valor acerca de un fenómeno conocido, el cual vamos a comparar en base a criterios establecidos de acuerdo a fines trazados” (p. 112). Complementariamente, Muñoz (2004) señala que consiste en “valorar en base a parámetros de referencia o información para la toma de decisiones” (p. 56). Según Vázquez (2008), toda propuesta didáctica debe contener tres elementos fundamentales: diagnóstico, desarrollo y evaluación. El diagnóstico corresponde a la fase inicial donde se identifican las necesidades educativas específicas; el desarrollo implica la implementación de las actividades planificadas; y la evaluación representa la valoración sistemática de los procesos y resultados.

Metodología

El presente artículo se plantea desde un enfoque cualitativo, ya que, como señala Pérez (1994), este enfoque “se considera como un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida,

en el cual se toman decisiones sobre lo investigable en tanto se está en el campo de estudio” (p. 46). Esta perspectiva permitió comprender el fenómeno de las competencias lectoras en tres contextos colombianos, mediante prácticas que interpretan las particularidades y construyen representaciones para fortalecer las estrategias pedagógicas en infantes de básica primaria.

Es fundamental considerar la pertinencia del estudio de casos, que analiza sujetos en interacción con su entorno y realidad, abarcando dimensiones culturales, sociales, educativas y artísticas. Como destacan Piñera y Rivera (2013), este método valora las “descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables, incorporando la voz de los participantes, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son expresadas por ellos mismos” (p. 36).

Las actividades se desarrollaron en concordancia con el tipo de estudio (método) definido (Yin, 1989, citado por Martínez, 2006, p. 168), con población de tres colegios públicos en Bogotá, Pereira y Valledupar. La recolección de información se basó en la triangulación metodológica, técnica que garantizó la validez de resultados al contrastar datos desde diversas fuentes (Yin, 1989, citado por Martínez, 2006, p. 185). Este proceso combinó observación participante con la aplicación de estrategias pedagógicas de la propuesta didáctica.

Resultados: prueba piloto (2023)

Para el desarrollo de la segunda fase del proyecto se tuvieron en cuenta los datos poblacionales y los resultados obtenidos por los niños y las niñas participantes en el ejercicio de diagnóstico e implementación del OVA entre el segundo semestre del 2022 y el primero del 2023. De acuerdo con lo anterior, la participación total fue de 153 estudiantes distribuidos por ciudades como lo

muestra el gráfico:

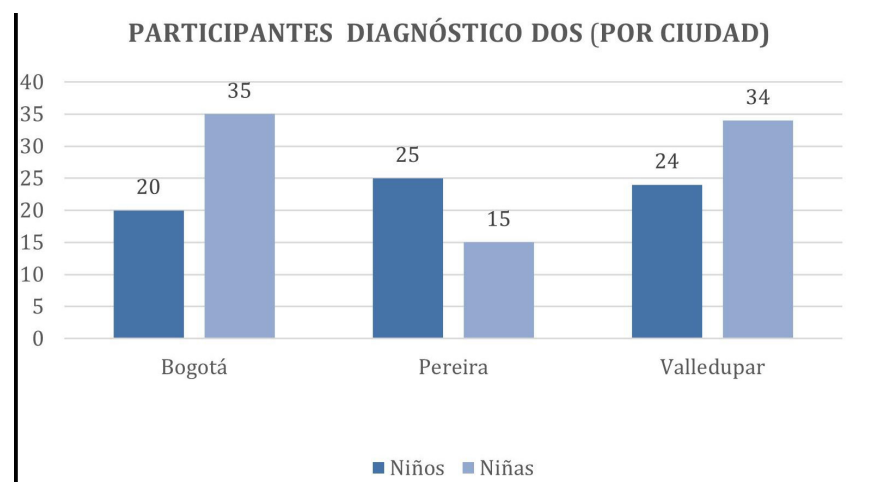

Figura 6. Participantes del diagnóstico dos [Gráfico de barras].
Nota. Elaboración propia

Según la información registrada, la participación de niñas fue mayor en las instituciones educativas de Bogotá y Valledupar; mientras que en la IE de Pereira fue menor. En total, participaron 84 niñas, lo que corresponde al 55% y 69 niños equivalente al 45%.

Para la etapa final del proyecto, se inició con la aplicación de una prueba piloto basada en la adaptación de un cuento del autor Augusto Maonterroso Bonilla, llamado El Burro y La Flauta y renombrado en la nueva versión como El Capibara y La Flauta. Por las dinámicas educativas colombianas, en Bogotá, la población aumentó un 10%, mientras que, en la institución educativa de Pereira, disminuyó en un 8%, quedando la participación final con 160 niños y niñas distribuidos como se muestra en la figura número 7:

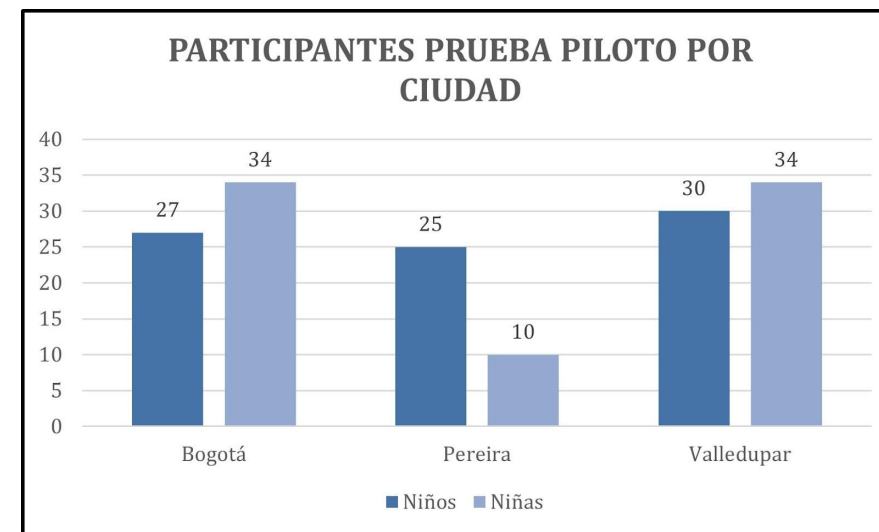

Figura 7. Participantes de la prueba piloto por ciudades [Gráfico de barras]. Nota. Elaboración propia

Para la construcción de la prueba piloto y la definitiva se contó con la participación de un experto en construcción de preguntas tipo Saber Pro y se tomó como referencia los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje de grado cuarto y quinto: comprensión e interpretación textual y literatura, al igual que la competencia lectora y los niveles evaluados en la Prueba SABER Grado Quinto. El ejercicio se construyó con diez preguntas distribuidas según el estándar asociado así:

1. Recupera información explícita de partes del contenido del texto. (2 preguntas)
2. Comprende el sentido local y global del texto mediante inferencias de información implícita. (2 preguntas)
3. Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos constitutivos de un texto literario, y entre éste y el contexto. (2 preguntas)

4. Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. (2 preguntas)
5. Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la información. (2 preguntas)

De acuerdo con la sistematización de los resultados, los promedios generales obtenidos en la prueba piloto fueron, en primer lugar, 79 % para la IE de Pereira, correspondiente a un nivel de acierto de 7.9 preguntas; en segundo lugar, 65.16% para la IED de Bogotá, con un nivel de acierto de 6.5 preguntas y en el tercer lugar, la IE de Valledupar correspondiente al 59.33%, lo que equivale a un nivel de acierto de 6 preguntas.

En cuanto a los resultados obtenidos en el diagnóstico base para identificar los niveles de competencia en Comprensión Lectora, la IE de Pereira había obtenido un 42%, en comparación de un 79% de la prueba piloto, lo que representa un aumento significativo del 95% en el nivel de efectividad. En el caso de la IE de Bogotá, había obtenido un 40%, en comparación de un 65.16% en esta prueba piloto, lo que representa un aumento del 61% en el nivel de acierto de los estudiantes. En cuanto a la IE de Valledupar, había obtenido un 43.19% en comparación de un 59.33% en la prueba piloto, lo que corresponde a un aumento en el nivel de efectividad de los estudiantes del 38 %. A continuación, en las figuras siguientes se presenta la distribución de participación de los estudiantes por ciudad respectivamente:

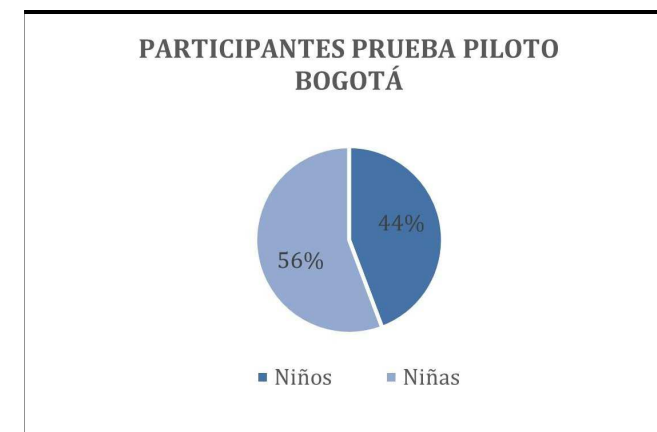

Figura 8. Participantes de la prueba piloto en Bogotá [Gráfico circular]. Nota. Elaboración propia

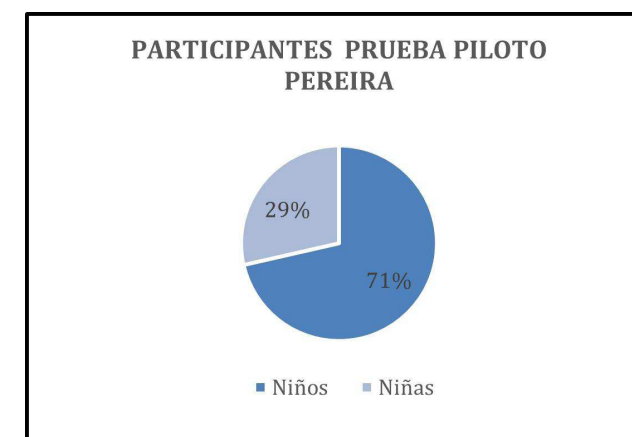

Figura 9. Participantes de la prueba piloto en Pereira [Gráfico circular]. Nota. Elaboración propia

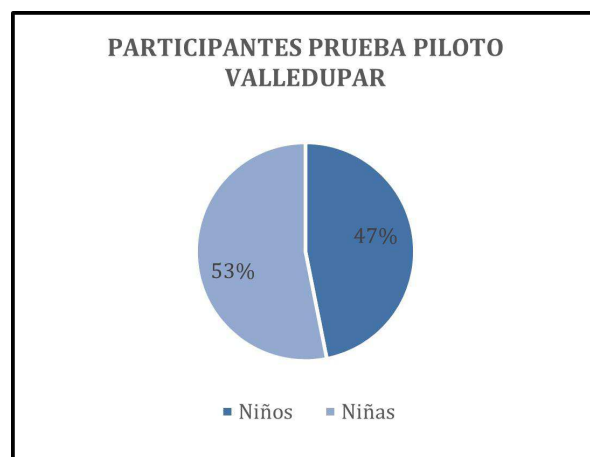

Figura 10. Participantes de la prueba piloto en Valledupar [Gráfico circular]. Nota. Elaboración propia

Según la información registrada en los gráficos anteriores, la participación de niñas fue mayor en las instituciones educativas de Bogotá y Valledupar, mientras que en la IE de Pereira fue menor. En total, participaron 84 niñas, lo que corresponde al 55% y 69 niños equivalente al 45%. En relación con los resultados, en la IE de Bogotá, las niñas obtuvieron un 66% en el nivel de acierto, en la IE de Pereira, un 82%, ubicándose como en nivel de efectividad más alto, tanto para las niñas como para los niños, mientras que, en la IE de Valledupar, las niñas tuvieron un 58.8% de efectividad. En cuanto a los niños, el primer lugar lo ocupan los niños de la IE de Pereira con un 78.4%, en segundo lugar, Bogotá (64%) y finalmente, Valledupar con un 55%. Estos promedios indican que los mejores resultados son obtenidos por las niñas de las tres ciudades participantes.

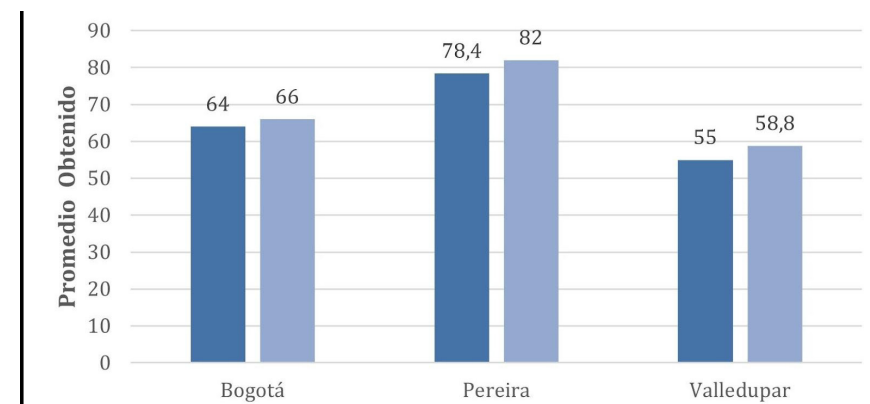

Figura 11. Promedios de prueba piloto por género [Gráfico de barras]. Nota. Elaboración propia

A continuación, se analizan los resultados por las categorías de los estándares asociados y su tipología de preguntas basadas en el Modelo Basado en Evidencias (MBE), en términos porcentuales para identificar tendencias y contrastes entre las ciudades evaluadas.

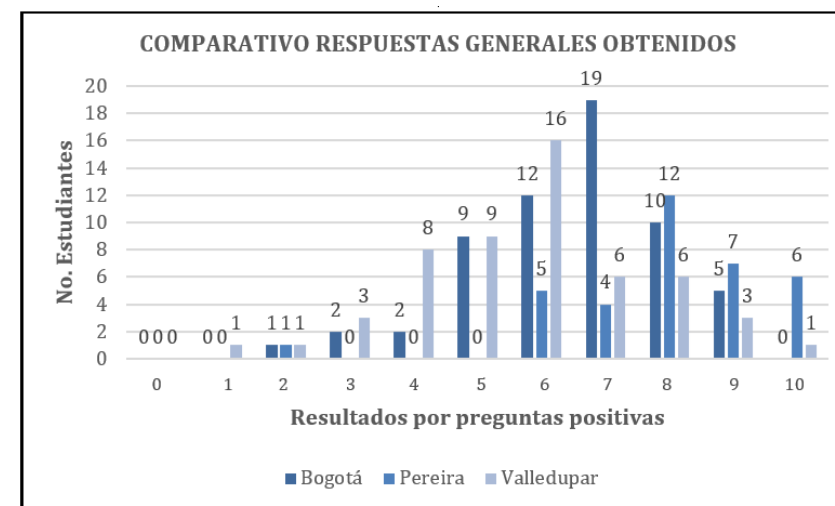

Figura 12. Resultados de preguntas positivas por ciudad de la prueba piloto [Gráfico de barras]. Nota. Elaboración propia

Recuperación de información explícita (Preguntas 1 y 3): La capacidad de localizar información explícita en los textos presentó dificultades, por ejemplo, en Bogotá, ningún estudiante (0%) respondió correctamente la pregunta uno, y solo el 10.5% acertó en la pregunta tres. En Pereira, ninguno (0%) logró responder adecuadamente ninguna de las dos preguntas, mientras que, en Valledupar, sólo el 5.3% acertó en la pregunta uno y el 15.8% en la pregunta tres. Estos resultados sugieren que los estudiantes tienen limitaciones en la identificación de datos directamente mencionados en los textos, lo que podría relacionarse con una lectura superficial o la falta de estrategias de búsqueda eficientes.

Comprensión de diversos tipos de texto (Preguntas 2 y 5): El desempeño en esta competencia fue desigual. En Bogotá, solo el 5.3% de los estudiantes respondió correctamente la pregunta dos, mientras que en la pregunta cinco, el 47.4% lo hizo. En Pereira, el 8.3% acertó en la pregunta dos, pero ninguno (0%) en la cinco. Por su parte, Valledupar mostró un comportamiento similar al de Bogotá, con un 5.3% de aciertos en la pregunta dos y un 47.4% en la cinco. Esto indica que, aunque algunos estudiantes logran organizar y almacenar información (pregunta cinco), tienen dificultades para comprender la estructura de diferentes tipos de textos (pregunta dos).

Identificación de la intención comunicativa (Preguntas 4 y 9): Los resultados en esta dimensión proyectaron que, en Bogotá, el 10.5% de los estudiantes acertó en la pregunta cuatro y el 26.3% en la nueve. En Pereira, ninguno (0%) respondió correctamente la pregunta cuatro, pero el 58.3% lo hizo en la nueve. En Valledupar, el 42.1% acertó en la pregunta cuatro, mientras que solo el 15.8% lo hizo en la nueve. Estas diferencias podrían reflejar variaciones en los enfoques pedagógicos entre las ciudades, donde algunos estudiantes desarrollan mejor la capacidad de reconocer propósitos comunicativos en ciertos contextos, pero no de manera consistente.

Comprensión inferencial (Preguntas 6 y 7): La habilidad para realizar inferencias mostró contrastes significativos. En Bogotá, el 63.2% de los estudiantes respondió correctamente la pregunta seis (inferencias locales), y el 100% acertó en la pregunta siete (inferencias globales). En Pereira, el 41.7% tuvo éxito en la pregunta seis, pero solo el 33.3% en la siete. Valledupar presentó el mejor desempeño en inferencias locales (84.2% en la pregunta seis), pero sólo el 31.6% en inferencias globales (pregunta siete). Estos hallazgos sugieren que, aunque algunos estudiantes logran deducir información implícita a nivel local, enfrentan mayores retos en la interpretación global de los textos.

Elaboración de hipótesis de lectura (Preguntas 8 y 10): La capacidad de establecer relaciones entre elementos textuales y contextuales mostró variaciones notables. En Bogotá, el 52.6% de los estudiantes respondió correctamente la pregunta ocho, pero ninguno (0%) lo hizo en la diez. En Pereira, el 100% acertó en la pregunta ocho, y el 50% en la diez. En Valledupar, el 31.6% tuvo éxito en la pregunta ocho, y solo el 5.3% en la diez. Esto indica que, aunque algunos estudiantes pueden analizar relaciones internas dentro del texto (pregunta ocho), tienen dificultades para vincularlo con su contexto sociocultural (pregunta diez).

Los resultados evidencian que los estudiantes presentan mayores dificultades en la recuperación de información explícita y en la elaboración de hipótesis contextuales, mientras que muestran un desempeño más sólido en inferencias locales y en la identificación parcial de la intención comunicativa. Las diferencias entre ciudades sugieren que factores pedagógicos o contextuales pueden influir en el desarrollo de estas competencias.

Prueba final (2023)

Para el desarrollo de la Prueba Final del Proyecto se tuvieron en cuenta los cambios en la población estudiantil de las instituciones educativas públicas (determinándose en 175 infantes) y los

resultados obtenidos por los niños y las niñas participantes en la Prueba Piloto implementada en septiembre de 2023. Los cambios en la distribución se especifican en la figura 13:

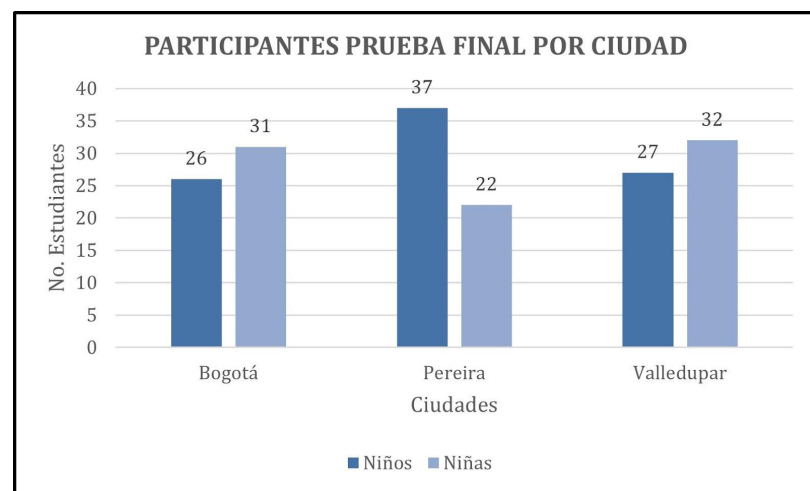

Figura 13. Distribución de la población estudiantil para la prueba final. [Gráfico de barras]. Nota. Elaboración propia

La Prueba final se diseñó a partir de la conceptualización, adaptación e ilustración de los cuentos El Dinosaurio, El Maestro Grillo y Nube del escritor guatemalteco Augusto Monterroso. Como estrategia didáctica, se recrearon los textos en viñetas tipo cómic y se ambientaron con las características de cada ciudad, El Dinosaurio se vinculó con una finca cafetera, El Maestro Grillo con especies y flora típica de Valledupar, por último, el cuento Nube con los gustos y preferencias de actividades que los infantes expresaron en los diagnósticos de reconocimiento.

Figura 14. Ejemplo de viñetas empleadas en los cuentos, la superior corresponde al cuento llamando Dinosaurio y el paisaje inferior al cuento El Maestro Grillo. Nota. Elaboración propia

La prueba se estructuró con 15 preguntas distribuidas según el estándar asociado así:

1. Recupera información explícita de partes del contenido del texto. (3 preguntas)
2. Comprende el sentido local y global del texto mediante inferencias de información implícita (3 preguntas)

3. Elaboro hipótesis de lectura acerca de las relaciones entre los elementos constitutivos de un texto literario, y entre éste y el contexto. (3 preguntas)
4. Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. (3preguntas)
5. Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y almacenamiento de la información (3 preguntas).

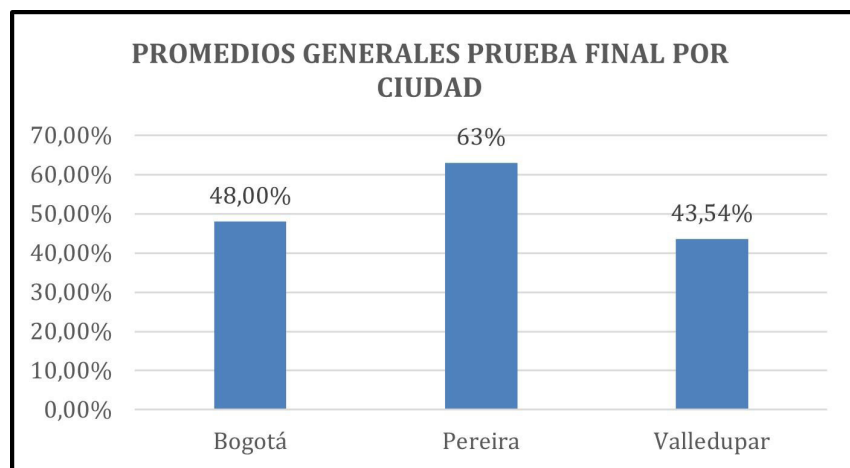

Figura 15. Promedios Generales de la prueba final por ciudad. [Gráfico de barras]. Nota. Elaboración propia

Los resultados de la Prueba Final revelaron un descenso significativo en el rendimiento académico en las tres instituciones evaluadas. En la IE de Pereira, el porcentaje de aciertos disminuyó del 79% al 63%, lo que equivale a una reducción del 20% en su efectividad. Por su parte, la IE de Bogotá registró una caída más pronunciada, pasando del 65.16% al 48%, lo que representa un descenso del 25% en el desempeño estudiantil. De manera similar, en la IE de Valledupar se observó una disminución del 59.33% al 43.54%, con una pérdida del 25% en el nivel de logro.

Estos resultados evidencian una tendencia generalizada al decrecimiento en los índices de efectividad entre la prueba piloto y la final en todas las instituciones analizadas.

En relación con los resultados, en la IE de Bogotá, los niños obtuvieron un 54% en el nivel de acierto, en la IE de Pereira, un 69%, ubicándose como en nivel de efectividad más alto, tanto para las niñas como para los niños, mientras que, en la IE de Valledupar, los niños tuvieron un 40.51%, el más bajo de las instituciones participantes. En cuanto a las niñas, el primer lugar lo ocupan las estudiantes de la IE de Pereira con un 63%, en segundo lugar, Bogotá con un 54% y finalmente, Valledupar con un 46.09%. Estos promedios indican que los mejores resultados son obtenidos por los niños de dos de las ciudades participantes.

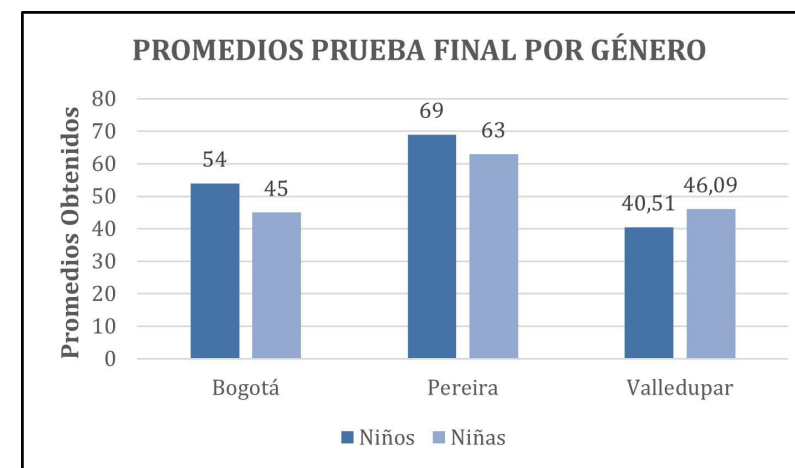

Figura 16. Promedios por género de la prueba final por ciudad. [Gráfico de barras]. Nota. Elaboración propia

Los resultados evidencian diferencias significativas en el desempeño de los estudiantes según su institución educativa (IE). La IE de Pereira obtuvo los mejores resultados, con un 72% de sus niños y niñas ubicados por encima de la media. En contraste, la

IE de Bogotá registró un 39% de estudiantes en este nivel, mientras que la IE de Valledupar presentó el porcentaje más bajo, con solo un 12%.

Estos datos reflejan que el instrumento aplicado en la Prueba Piloto—un cuento conceptualizado, adaptado e ilustrado—funcionó de manera efectiva. La estrategia de permitir que los estudiantes accedieran libremente al material fijado en el tablero facilitó un aprendizaje autónomo, ajustado a sus ritmos e intereses. Sin embargo, en la Prueba Final, al presentarse como una evaluación formal, se observó un cambio notable en su disposición, actitud e interacción con los textos, lo que pudo afectar su desempeño.

A pesar de las diferencias en los resultados cuantitativos, el proceso demostró avances significativos en la motivación y disposición hacia la lectura. Los recursos empleados—literatura y arte—generaron espacios innovadores que fomentaron la participación activa. Tanto la Caja de Herramientas “CREATIVI” como el OVA “Aventuras con IVI” seguirán siendo herramientas clave en la formación de lectores críticos, apasionados y competentes, contribuyendo así a su desarrollo integral.

Conclusiones

El análisis de los resultados obtenidos en las tres instituciones educativas participantes revela varios hallazgos relevantes. En primer lugar, se constata una variación significativa en los niveles de desempeño según el tipo de evaluación aplicada. Los datos muestran mejoras considerables entre la prueba diagnóstica inicial y la prueba piloto, con incrementos del 95% en Pereira, 61% en Bogotá y 38% en Valledupar. Sin embargo, estos avances no se mantuvieron en la prueba final, donde se registraron disminuciones del 20% al 25% en todas las instituciones, lo que sugiere una notable influencia del formato evaluativo en los resultados.

Al examinar las competencias lectoras específicas, se identificaron marcadas diferencias en los niveles de dominio. Los estudiantes presentaron mayores dificultades en la recuperación de información explícita, con porcentajes de acierto que no superaron el 15.8% en ninguna institución. Por el contrario, demostraron mayor habilidad en la comprensión inferencial local, alcanzando hasta un 84.2% de efectividad en Valledupar. Esta disparidad en el desempeño según el tipo de competencia evaluada indica la necesidad de implementar estrategias pedagógicas diferenciadas.

La metodología basada en la integración de literatura infantil y arte contemporáneo mostró resultados positivos, particularmente en contextos no evaluativos. Los registros cualitativos evidenciaron que las actividades con componentes lúdicos y creativos generaron mayor participación y motivación entre los estudiantes. Este hallazgo refuerza la importancia de diseñar propuestas didácticas que trasciendan los formatos tradicionales de evaluación.

En cuanto a las diferencias por género, los datos revelaron un mejor desempeño general de las niñas en las pruebas piloto, destacando el 82% de efectividad en Pereira. Sin embargo, este patrón se revirtió parcialmente en la prueba final, donde los niños obtuvieron mejores resultados en dos de las tres ciudades. Estas variaciones merecen mayor exploración para comprender los factores que inciden en el rendimiento diferencial.

El estudio aporta evidencia empírica sobre la relación entre estrategias didácticas innovadoras basadas en el arte y el desarrollo de competencias lectoras. Los resultados obtenidos proporcionan bases sólidas para el diseño de futuras intervenciones educativas que articulen componentes artísticos con procesos de lectoescritura, considerando tanto las variables contextuales como las necesidades específicas de cada población estudiantil.

Referencias Bibliográficas

- Anijovich, R., & Cappelletti, G. (2017). La evaluación como oportunidad. Paidós.
- Camilloni, A. (2004). La evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo. Paidós.
- Cárdenas, A. B., & Gómez, C. M. (2014). El arte en la educación inicial (Documento No. 21). Ministerio de Educación Nacional. <http://www.deceroasiempre.gov.co/Prensa/CDocumentacionDocs/Documento-N21-Arte-educacion-inicial.pdf>
- Cervera, J. (1989). En torno a la literatura infantil. Cauce.
- Delors, J. (1994). Los cuatro pilares de la educación. En La educación encierra un tesoro. El Correo de la UNESCO.
- De Zubiría, J. (1994). Tratado de pedagogía conceptual. Fundación Alberto Merani.
- De Zubiría, J., & González, M. (1995). Estrategias metodológicas y criterios de evaluación. Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani.
- Fernández, S. (2017). Evaluación y aprendizaje. MarcoELE. Revista de Didáctica Español Lengua Extranjera, *24*. [ISSN 1885-2211]
- Jolibert, J. (1999). Formar niños productores de textos (5ª ed.). Dolmen Ediciones.
- Macías, M. C. M. (2010). Los beneficios de la literatura infantil. Revista digital para profesionales de la enseñanza, *6*. https://sga.unemi.edu.ec/media/archivotareasilabo/2021/06/16/archivotareasilabo_2021616213540.pdf
- Martínez, M. (2006). La investigación cualitativa. Editorial Síntesis.
- Muñoz, J. R. (2004). El aprendizaje significativo y la evaluación de los aprendizajes. Investigación educativa, *8*(14), 47-52.
- Pérez, G. (1994). Investigación cualitativa. La Muralla.
- Piñera, L., & Rivera, M. (2013). Métodos cualitativos en educación. UNED.
- Rincón, G. (2003). Didáctica general. Cooperativa Editorial Magisterio.
- Serna, M. (1985). Fundamentos de didáctica. Editorial Limusa.
- Vázquez, F. M. (2008). Una propuesta didáctica para el aprendizaje centrado en el estudiante. Apertura, *8*.
- Yin, R. K. (1989). Case study research. Sage.

Capítulo

5

Entre Nosotras: Diseño y Producción de un Podcast Sobre la Violencia de Género

Silvana López Hernández

Nicol Valeria Morales González

Resumen

El proyecto de investigación tiene como objetivo identificar, mediante un análisis de contenido, cómo se presenta la violencia de género en los podcasts de Spotify. A partir de los hallazgos, se diseña un formato narrativo y educativo titulado Entre nosotras, que promueve una reflexión profunda sobre el tema, incluyendo entrevistas con expertos y testimonios reales de víctimas. Al insertarse en las industrias culturales, se busca utilizar los medios digitales como herramienta para visibilizar la violencia de género y generar conciencia en un público masivo.

Palabras claves

Podcast, Violencia, Género, Colombia

Abstract

The research project aims to identify, through content analysis, how gender-based violence is portrayed in Spotify podcasts. Based on the findings, a narrative and educational format titled Entre Nosotras is designed to promote in-depth reflection on the topic, including interviews with experts and real testimonies from victims. By integrating into the cultural industries, the pro-

ject seeks to use digital media as a tool to raise awareness and give visibility to gender-based violence among a broad audience.

Keywords

Podcast, Violence, Gender, Colombia

Introducción

La violencia de género es una problemática persistente que afecta principalmente a las mujeres, y se manifiesta en diversas formas, desde el maltrato psicológico hasta el físico y sexual. A pesar de los esfuerzos por visibilizar y erradicar esta violencia, en ocasiones el tratamiento de este tema en los medios de comunicación no es el más adecuado, lo que puede contribuir a la perpetuación de estereotipos y prejuicios. En este contexto, las plataformas de streaming como Spotify tienen un gran potencial para generar contenidos que sensibilicen y eduquen al público sobre este tipo de violencia, aprovechando el alcance masivo de estos medios digitales.

Esta investigación aborda cómo se presenta la violencia de género en algunos podcasts de Spotify, en particular los que abordan temáticas relacionadas con el papel de la mujer en la sociedad, determinando en el mes de la mujer como un indicador de análisis. Se enfoca en tres categorías principales: el tratamiento mediático, la violencia de género y el podcast como producción sonora. Para llevar a cabo este análisis, se consideran variables como el lenguaje utilizado, la relevancia del mensaje, el tono de voz, la interpretación ofrecida, entre otros, así como el uso de música, efectos sonoros y silencios.

Los hallazgos obtenidos en este análisis han sido fundamentales para diseñar el formato y la estructura del piloto del podcast titulado Entre el Miedo y la Resiliencia, el cual busca ofrecer una visión crítica y reflexiva sobre esta temática, utili-

zando recursos sonoros de manera estratégica para generar un espacio de diálogo inclusivo y consciente sobre la violencia de género. Además, el podcast se difunde a través de plataformas digitales como Spotify, Soundcloud y Apple podcast, así como emisoras comunitarias y educativas, con el objetivo de llegar a una audiencia diversa y fomentar una mayor conciencia sobre la equidad de género.

A través de la investigación-creación y la producción de Entre Nosotras, se contribuye al enriquecimiento de la discusión pública sobre este tema, al tiempo que se ofrece una herramienta accesible para sensibilizar a una audiencia masiva. Los hallazgos obtenidos en la prueba piloto sugieren que este tipo de formatos pueden ser efectivos para fomentar el cambio social, aunque requieren ajustes continuos para ampliar su impacto y alcance.

Incertidumbre (Problema)

La violencia de género es una problemática social que ha estado inmersa durante años en la humanidad. Según, Jaramillo y Canaval (2020), “constituye una violación a los derechos humanos, afecta la dignidad, la integridad física y moral, la libertad y la autonomía” (p. 178). Existe preocupación entre las comunidades, dado que cada día las cifras de mujeres violentadas siguen creciendo exponencialmente. Por ello, se parte de la incertidumbre: ¿Cómo se puede estructurar y producir un podcast que aborde de manera integral la problemática de violencia de género, con el propósito de generar conciencia, fomentar la prevención y proporcionar apoyo a las víctimas?

Metodología

La presente investigación es mixta, en primera instancia se aplica la metodología de análisis de contenido, la cual busca exami-

nar los datos cualitativos de manera sistemática, para identificar elementos específicos. Abela (2002) define el análisis de contenido como:

Una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados..., u otra forma diferente donde puedan existir toda clase de registro de datos, transcripción de entrevistas, discursos, protocolos de observación, documentos, videos. El denominador común de todos estos materiales es su capacidad para albergar un contenido que leído e interpretado adecuadamente nos abre las puertas al conocimiento de diversos aspectos y fenómenos de la vida social. (p.2).

De este modo se hará análisis de contenido de los podcast de la plataforma Spotify que desarrollan temas de violencia de género que abarcan los meses de marzo 2023 y marzo de 2024, y se eligió dado que en este mes se reconoce una de las fechas más importantes en la lucha contra esta problemática, el 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, de modo que permite dar un diagnóstico lo cual es un primer acercamiento de la investigación, que se aplicará dentro de la metodología de investigación creación, que permitirá la detección y producción de un formato podcast. También, se desarrollará a partir de un libro de códigos y una matriz de operacionalización a partir de la categorización que permitirán sistematizar la información requerida dentro de la investigación cualitativa.

La Investigación + Creación es un enfoque en el que se integra la práctica artística mediante la generación de nuevo conocimiento, o el replanteamiento de una temática. Este tipo de investigación no se enfoca netamente en la creación de un producto, y la creación artística no se entiende con la finalidad de realizar el producto final, es el proceso de investigación y descubrimiento que contribuye a la evolución del conocimiento. En pocas palabras, la Investigación + Creación pretende establecer

la relación entre la práctica artística con la reflexión teórica y la investigación académica; esto le permite al artista estudiar, examinar, y reflexionar por medio del proceso creativo para contribuir al desarrollo artístico y académico (Massarani, Dos Anjos Seixas, De Carvalho, 2013).

La Investigación + Creación fomenta la innovación y la creatividad, lo cual permite explorar nuevas formas de comunicación y expresión. En el contexto de los podcasts, esto puede incluir el uso de diferentes narrativas, con el acompañamiento de música, efectos de sonido y otros recursos creativos que hagan el contenido más llamativo; a su vez, este formato permite la participación activa de la comunidad lo cual ayuda a generar una conexión emocional con los oyentes, teniendo en cuenta la capacidad de poder contar historias de manera personal a partir de entrevistas y testimonios que ayudan a humanizar las experiencias de las personas, generando de esta manera un impacto emocional que fomenta una mayor comprensión y solidaridad.

La idea de generar esta visibilidad por medio de este formato y modalidad de investigación se debe a querer transmitir un mensaje, alzar voces y generar una comunidad informada de la manera correcta, de una forma innovadora y creativa. Para llevar a cabo esta metodología se consideran tres fases en los procesos creativos, la contextualización, la detección y la conformación plástica.

Resultados

Desde el análisis de contenido se evalúa el tratamiento mediático de los podcasts que abordan la violencia de género, enfocándose en las características, estructuras y estrategias utilizadas para transmitir el mensaje. Se identificaron diversas categorías, destacándose historias y salud mental como las más relevantes, donde predominan relatos personales de mujeres sobre experiencias de violencia, buscando sensibilizar y visibilizar el pro-

blema. En la categoría de Salud Mental, se abordaron las repercusiones psicológicas de la violencia de género, con un enfoque informativo y reflexivo.

Los resultados también revelan un uso mayoritario de un tono de voz neutral, lo que ayuda a mantener la seriedad del tema. Sin embargo, algunos podcasts recurren a un lenguaje coloquial que trivializa el tema, restando seriedad y precisión en el mensaje. Además, se identificaron casos de micromachismo y lenguaje sexista en algunos episodios, aunque en general se evitó el uso de comentarios despectivos, especialmente en aquellos podcasts que celebran logros femeninos, como Las Mujeres en la Música.

El análisis también destacó la importancia de la musicalización y efectos de sonido, aunque muchos podcasts carecen de estos recursos, lo que afecta la atmósfera auditiva y el impacto emocional. Cuando se utilizan adecuadamente, los efectos de sonido pueden mejorar la comprensión del mensaje y reforzar su poder emocional. La falta de musicalización en varios episodios hace que estos se perciban como conversaciones grabadas, sin una identidad sonora clara.

Los podcasts analizados muestran esfuerzos significativos por tratar la violencia de género de manera reflexiva, promoviendo conciencia y empatía. Sin embargo, se observan deficiencias en el uso de recursos sonoros y la narrativa, lo que limita su capacidad para generar una experiencia envolvente y reflexiva. A pesar de estas limitaciones, el análisis resalta la importancia de estos medios en la lucha contra la violencia de género, subrayando la necesidad de mejorar su estructura y recursos para lograr un impacto más profundo y efectivo.

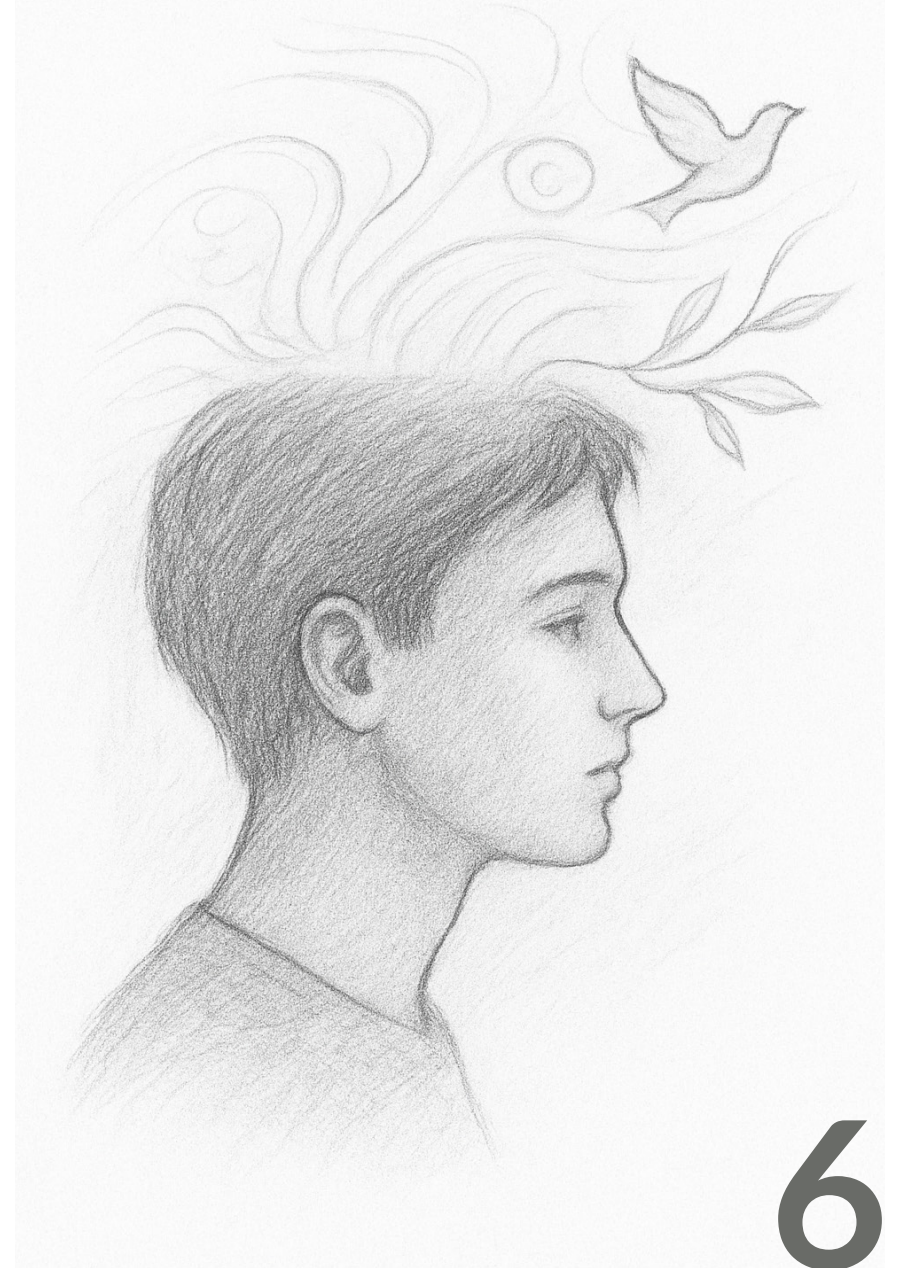
Referencias Bibliográficas

Abela, J. A. (2002). Las técnicas de análisis de contenido: Una revisión actualizada (Centro de Estudios Andaluces, Universidad de Granada, 10(2), pp. 1-34. <https://abacoenred.org/wp-content/uploads/2019/02/Las-técnicas-de-análisis-de-contenido-una-revisión-actualizada.pdf>

Jaramillo Bolívar, C. D., & Canaval Erazo, G. E. (2020). Violencia de género: Un análisis evolutivo del concepto. REUS, 22(2), pp. 178-185. <https://www.scielo.org.co/pdf/reus/v22n2/2389-7066-reus-22-02-178.pdf>

Massarani, L., dos Anjos Seixas, N. S., & de Carvalho, V. B. (2013). La ciencia en O Liberal: estudio de uno de los principales diarios de la Amazonía brasileña. Chasqui: Revista Latinoamericana de Comunicación, (122), 82-88.

Capítulo

Narrativas Gráficas Interactivas: Construcción de Identidades Positivas en Jóvenes Privados de la Libertad

Danna Aguillón Prieto Juliana Andrea Ávila Marulanda
Daniel Eduardo Córdoba Castañeda
Sarah Gabriela Riaño Morales Juliana Serrano Ríos
Sergio Alejandro Sarmiento Umbarila

Resumen

Este proyecto, desarrollado en el marco del semillero de investigación-creación SIGLA de la Universidad de La Sabana, se centró en el encuentro con jóvenes privados de la libertad a través de procesos creativos que facilitaron el diálogo, la escucha activa y la construcción conjunta de relatos. Desde una metodología de investigación-creación, los integrantes del semillero exploraron la narrativa gráfica interactiva como herramienta para la expresión y el desarrollo de identidades; obteniendo como resultado la construcción de relatos significativos con enfoque social, elaborados a partir de la comprensión y resonancia con las experiencias de los jóvenes. Este proyecto no sólo fortaleció el aprendizaje colectivo, sino que reafirmó el potencial transformador del arte como herramienta pedagógica y social.

Palabras Clave

Identidades, Jóvenes, Cajicá

Abstract

This project, developed within the framework of the SIGLA research-creation collective at Universidad de La Sabana, focused on engaging with young people deprived of liberty through creative processes that facilitated dialogue, active listening, and the joint construction of narratives. Drawing from a research-creation methodology, the collective explored interactive graphic storytelling as a tool for expression and identity development, resulting in the creation of meaningful, socially oriented narratives shaped by a deep understanding and resonance with the experiences of the youth. This project not only strengthened collective learning but also reaffirmed the transformative potential of art as a pedagogical and social tool.

Keywords

Identities, Youth, Cajicá

Introducción

En 2023 la Dirección de Protección del ICBF reportó que, en Colombia, el porcentaje de reincidencia en el delito por parte de jóvenes vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) aún superaba el 20%. Esto se traduce en que uno de cada cinco jóvenes, tras haber sido egresado del sistema, vuelve a estar involucrado en conductas delictivas (Quevedo Delgado, 2024). El fenómeno descrito es muestra de la influencia que ejerce el entorno social, con sus complicadas condiciones externas, sobre la forma en la que la juventud vinculada al sistema penal enfrenta sus procesos personales y toma decisiones una vez se encuentra de regreso en su contexto habitual.

Ante esta realidad, surge la necesidad de crear estrategias que le permitan a esta población fortalecer su identidad de forma positiva y construir proyectos de vida que propicien una toma de decisiones responsable, que alejen a las personas del delito y generen nuevas oportunidades de desarrollo personal.

En este contexto, desde el semillero de investigación creación SIGLA 2025 (semillero de investigación de Guión y Laboratorio Audiovisual) de la facultad de comunicación de la Universidad de la Sabana, se desarrolló una investigación centrada en la construcción de identidades positivas en jóvenes privados de la libertad a través de la narración gráfica interactiva, tomando como punto de partida las diferentes experiencias, relatos, e imaginarios de proyecto de vida de este grupo poblacional.

Así pues, mediante la presente investigación de campo y a través del proceso creativo de construcción de narrativas, se propuso utilizar la expresión gráfica y la interactividad como herramientas para la exploración autobiográfica, el intercambio comprensivo con jóvenes privados de la libertad, y la construcción de relatos con impacto social transformador. Por ello, el proyecto parte de la pregunta: ¿De qué manera crear narrativas gráficas interactivas a partir de imaginarios de proyecto de vida puede fortalecer identidades positivas en jóvenes privados de la libertad?

El objetivo general de la investigación es crear narrativas gráficas interactivas a partir de imaginarios de proyecto de vida de jóvenes privados de la libertad para fortalecer identidades positivas. Para ello es necesario: a) Entender el lenguaje del cómic para la creación de narrativas gráficas autobiográficas, generando apropiación de cómic autobiográfico. b) Desarrollar un taller de creación gráfica y cómic interactivo para jóvenes privados de la libertad a partir

de la experimentación técnica. c) Diseñar la reinterpretación de historias para la creación de narrativas gráficas.

Justificación

En Colombia, el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) enfrenta importantes desafíos en la atención y resocialización de los jóvenes que han sido privados de la libertad por infringir la ley. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en colaboración con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en 2022 cerca de 8.400 adolescentes estaban vinculados al SRPA, de los cuales más de 2.400 permanecían privados de la libertad (United Nations Office on Drugs and Crime, n.d.). En este contexto, la tasa de reincidencia (superior al 20%) hace evidente la urgencia de implementar estrategias innovadoras que vayan más allá del enfoque punitivo, y que busquen transformar los imaginarios sociales y personales de los adolescentes infractores.

Dentro de este planteamiento, el uso de narrativas gráficas interactivas, como el cómic autobiográfico, representa una alternativa pedagógica y comunicativa potente para fomentar identidades positivas y resignificar las experiencias de vida de adolescentes en situación de privación de libertad. Según Scott McCloud (1993), el cómic es un medio amplio y flexible que permite a los individuos proyectarse en los personajes y dar sentido a sus propias vivencias. Este carácter simbólico y accesible del lenguaje gráfico hace posible que los jóvenes se reconozcan, se expresen y reinterpreten su pasado desde una mirada constructiva.

Adicionalmente, bajo el enfoque de la construcción de paz, los relatos ilustrados permiten generar nuevos imaginarios y fomentar el diálogo, la empatía y la reconciliación (Guzmán & Aristizábal, 2021).

Por todo lo anterior, este proyecto apuesta por las narrativas gráficas interactivas como una herramienta de impacto. En un contexto donde los discursos sociales suelen estigmatizar a la población del sistema penitenciario, esta nueva forma de representación permite fortalecer identidades positivas e impulsar su proceso de reintegración desde una perspectiva edificante.

Estado del Arte

El diseño de narrativas gráficas interactivas en el contexto planteado comprende un amplio ámbito de conocimiento que entrelaza campos tan diversos como el arte, la comunicación, la animación y las humanidades. Así pues, este estado del arte pretende revisar antecedentes teóricos y conocimiento especializado en torno al cómic como narración gráfica, la animación documental y la construcción de narrativas de identidad.

Narrativas Gráficas

Scott McCloud, en su libro *Understanding Comics* (1993), sostiene que el cómic es un medio poderoso para construir significados y representar la identidad (ver figura 1). Según el autor, el lenguaje del cómic es lo suficientemente amplio y flexible para que tanto los creadores como los lectores puedan proyectarse en los personajes y dar sentido a sus propias experiencias. En el contexto del presente estudio, esta característica resulta fundamental, ya que impulsa a los jóvenes privados de la libertad a explorar su historia personal y reflexionar en torno a su identidad.

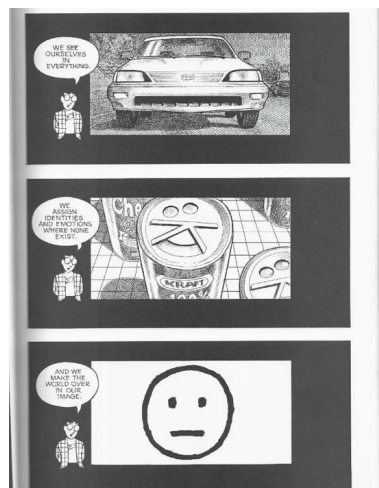

Figura 1. El cómic y la construcción de identidad. Fuente: McCloud, S. (1993).

Understanding comics: The invisible art. William Morrow

El cómic autobiográfico como herramienta de expresión identitaria

El cómic ha evolucionado para convertirse en un espacio de exploración personal y social. En su texto *Autobiographical Comics: Life Writing in Pictures*, Elisabeth El Refaie (2012) analiza cómo los cómics autobiográficos han desafiado las fronteras entre la ficción y la realidad, convirtiéndose en una herramienta para la representación de experiencias individuales y colectivas.

Así mismo, autores como Lynda Barry en *One! Hundred! Demons!* (2021) cuestionan los límites entre autobiografía y ficción, reflejando los debates académicos sobre la definición del género. En este contexto, la autobiografía en cómic permite a los autores reconstruir su identidad a partir de recuerdos fragmentados y reinterpretaciones personales que no necesariamente son del todo fieles a la realidad, lo que resulta fundamental en el proceso de autoexploración y resignificación en poblaciones vulnerables.

Animación Documental en Colombia

En su texto *La Animación Documental, Estado del Arte de una Apuesta Audiovisual Colombiana*, Guzmán Ramírez y Aristizábal Gómez (2022) exponen cómo la animación documental se ha convertido en un medio efectivo para abordar problemáticas sociales en Colombia, especialmente aquellas relacionadas con el conflicto armado y sus consecuencias sobre las poblaciones vulnerables.

A su vez, diversos estudios como el de Albao-Delgadillo y Forero-Serna (2024) en *Building peace narratives between young conflict victims and university students: an analysis of participatory animation strategies in My story: The children who fought war in Colombia*, resaltan cómo la animación puede funcionar como un vehículo para visibilizar testimonios e impulsar la restauración de identidades a través de narrativas visuales que facilitan la comprensión de realidades complejas. En este contexto, la producción de animaciones y documentales ofrece herramientas para procesar y comunicar experiencias personales y colectivas, evidenciando la capacidad del medio para potenciar la memoria colectiva y la resiliencia.

Marco Teórico

En los múltiples y complejos contextos que enfrentan los jóvenes privados de la libertad, la construcción de identidades positivas precisa de la implementación de estrategias que les permitan resignificar su pasado y proyectar un futuro distinto. En este contexto, las narrativas gráficas interactivas surgen como una herramienta poderosa para la expresión y la reconstrucción de la identidad a través del arte y la representación. Para comprender cómo opera este planteamiento, es necesario enmarcar el estudio en tres conceptos fundamentales: Storylistening, Narrativas Gráficas Interactivas (como Narrativas de Paz) e Identidades Positivas.

Storylistening

Este término se adoptó para el presente proyecto a partir del enfoque propuesto por Matthew H. Charles y Karen Fowler-Watt (2023) en su artículo *Storylistening as a methodology for peacebuilding among young survivors of conflict and their communities in Colombia*. En el texto, los autores enfatizan la necesidad de dotar a los jóvenes de herramientas que les permitan ejercer liderazgo en sus comunidades, transformándose en lo que ellos denominan “hacedores de paz” (peace-builders) (Martuscelli & Villa, 2018, cit. en Charles & Fowler-Watt, 2022, p. 16). Esto se traduce, en el marco de esta investigación, en el fortalecimiento de identidades positivas.

Para alcanzar tal objetivo, la herramienta de la que se vale el presente proyecto son las narrativas gráficas interactivas (bajo el enfoque de lo que se abordará más adelante como narrativas de paz) creadas a partir de los imaginarios de proyecto de vida de los jóvenes privados de la libertad. Sin embargo, dichas narrativas deben emerger desde un conocimiento auténtico

de la realidad de estos jóvenes, ya que, de lo contrario, la identificación con las historias -y por ende su efectividad-, se verían comprometidas.

De modo que, en un proyecto como este, que involucra la investigación social cualitativa, se hace necesario conectar con la población objetivo con el fin de comprender su cotidianidad, sus historias de vida y sus representaciones. En este proceso, el storylistening surge como una estrategia de comunicación efectiva que le permite al investigador interiorizar las historias de su interlocutor (Charles & Fowler-Watt, 2022, p. 17).

A diferencia del storytelling, que se limita al proceso individual de la historia siendo contada (sin garantía de ser escuchada), el storylistening asocia firmemente el acto de contar con el de la escucha. Como lo indican Charles y Fowler-Watt (2022): “no es que no sea importante que la historia sea contada, sino que es necesario amplificarla para llegar a la comprensión mutua” (p. 16). En este sentido, mientras las historias cobran voz, también requieren ser escuchadas y reconocidas.

Ahora bien, en un entorno de restricciones como lo es el sistema penitenciario, donde existen limitaciones tanto de vestimenta como de comportamiento y lenguaje, conocer el contexto del que provienen los jóvenes representa un desafío. Frente a esto, el storylistening se presenta como una alternativa metodológica viable, pues les permite ser libres del lenguaje dominante y las identidades arregladas para explorar nuevas formas de contar historias. Al darle a los jóvenes la posibilidad de crear sus propias narrativas, anécdotas y representaciones a través de la animación e ilustración en el taller llevado a cabo, ellos encontraron un espacio de apertura que les permitió dar a conocer sus contextos y realidades previas (ver figura 2).

Asimismo, en este entorno de expresión, los investigadores pudieron escuchar y conocer, tanto las anécdotas del cotidiano de los jóvenes, como sus imaginarios de proyecto de vida. Esto hizo evidente la importancia de que, como en la investigación de Charles, M y Fowler-Watt, no existiera una guía preestablecida, permitiendo a los participantes crear una narrativa (gráfica) “desde su situación real, en sus propios términos y sin imposiciones externas” (Charles & Fowler-Watt, 2022, p. 18).

Así pues, en este proyecto, el storylistening se presenta como una herramienta que permite alcanzar una comprensión más profunda y matizada de las realidades que atraviesan los jóvenes, con el propósito de construir narrativas gráficas que sean cercanas a ellos y generen un impacto significativo en la formación de su identidad.

Narrativas Gráficas Interactivas y Narrativas de Paz

El nombre del subtítulo hace referencia a la “Disposición de los dibujos, o las imágenes y palabras para contar una historia o escenificar una idea” (Eisner, 2002, p. 7): Esta es la forma en la que Will Eisner, precursor del cómic, define esta y otras narrativas gráficas secuenciales. Para este proyecto, la expresión gráfica toma protagonismo como medio de representación, pues, como sostiene Pramod K. Nayar (2020) en *The Human Rights Graphic Novel: Drawing it Just Right*, la narrativa gráfica es un medio privilegiado para abordar temas de derechos humanos, esto debido a su capacidad de combinar texto e imagen, fomentar una lectura crítica, visibilizar testimonios y representar el trauma y la violencia de una forma que genera conexiones empáticas y afectivas (Nayar, 2020, p. 4).

Así, la composición de palabras e imágenes se convierte en un medio ideal para el testimonio y la expresión. Esto, sumado al factor de la interactividad, transforma dichas formas

de comunicación en una herramienta poderosa, ya que, al combinar texto, imágenes y sonidos, las narrativas gráficas interactivas activan diversas áreas del cerebro, facilitando la retención (Tarigan et al., 2013).

De este modo, los recursos visuales interactivos formaron parte de este proyecto tanto en la creación de los mismos por parte de los jóvenes -como medio de expresión que facilitó el storylistening- como en el trabajo posterior de los investigadores, quienes construyeron relatos que plasman las realidades sociales manifestadas en el taller. Todo este proceso se llevó a cabo con un sentido transformador, cuyo enfoque es el fortalecimiento de identidades positivas. En este marco, dicho mecanismo de expresión gráfica se ubica dentro de un concepto clave para la presente investigación: las Narrativas de Paz.

Frente a la necesidad de construir narrativas que reflejen las realidades de la juventud que ha atravesado entornos de violencia, las narrativas de paz se presentan como un medio para abordar las diferentes dimensiones del conflicto, como las causas subyacentes, las consecuencias humanas y sociales, y las experiencias de las víctimas (Fajardo Mayo et al., 2018, cit. en Albao-Delgadillo & Forero-Serna, 2024, p. 7). Todo esto con el fin de resaltar valores como la tolerancia, la empatía y el respeto mutuo.

En este sentido, las narrativas de paz son un puente para el fortalecimiento de identidades positivas en la medida en que permiten la construcción de nuevos imaginarios y abren la puerta a nuevas formas de ver el futuro, tanto para los adolescentes del Sistema de Responsabilidad Penal como para la población de su entorno (Ospina-Alvarado et al., 2018, cit. en Albao-Delgadillo & Forero-Serna, 2024, p. 8).

Al representarse gráficamente en el ejercicio de investigación y verse representados en las narrativas resultantes, los jóvenes no solo tienen la oportunidad de ver potenciada su identidad personal, sino que también pueden verse identificados con relatos que desafían estereotipos y divisiones.

Identidades Positivas

En todo este proceso de investigación-creación, la construcción de identidades positivas es el objetivo principal. Entendidas como aquellas formas de autodefinición que permiten a los jóvenes reconocerse como personas valiosas, capaces y con potencial de desarrollo -incluso en contextos de vulnerabilidad-, las identidades positivas se construyen a partir de elementos clave como la autoestima, el autoconcepto, la autoconfianza y el autoconocimiento. Adicionalmente, se relacionan de forma directa con la resiliencia, es decir, la capacidad para sobreponerse a la adversidad (Ichpas & Nieto, 2024).

Desde una perspectiva más amplia, las identidades positivas no son entidades estáticas ni universales, sino multifacéticas, moldeadas por las interacciones sociales, familiares y culturales que viven los individuos. Según Woodhead y Brooker (2008), estas identidades permiten experimentar simultáneamente la sensación de ser una individualidad y de pertenecer a un grupo, proporcionando así un equilibrio entre la unicidad y la pertenencia. Esto es fundamental para el bienestar emocional y el sentido del propósito.

A través de las narrativas gráficas interactivas, los jóvenes no solo se ven reflejados en los protagonistas de las historias, experimentando el sentido de pertenencia, sino que también pueden ver plasmados sus imaginarios de proyecto de vida en formas tangibles dentro de la narrativa. Esto fortalece su autoestima, autoconocimiento y motivación para proyectarse de manera positiva y alentadora.

En conjunto, el storylistening, las narrativas de paz y la construcción de identidades positivas convergen en la narrativa gráfica interactiva como un medio de resignificación. Al ver integradas sus experiencias y proyecciones en historias visuales, los jóvenes encuentran una vía para potenciar su identidad, proyectar un futuro distinto y contribuir a la generación de discursos que promueven la reconciliación y el cambio.

Metodología

El estudio, que tuvo como muestra a los jóvenes privados de la libertad en el municipio de Cajicá se enmarca en el enfoque de investigación cualitativo al no centrarse en la medición de variables numéricas, sino en la comprensión e interpretación de las identidades construidas por los adolescentes en la institución. En este trabajo, se analizaron las aspiraciones plasmadas por los participantes en un ejercicio de proyección a futuro, así como el contraste entre estas y sus historias de vida, testimonios y formas de autorrepresentación. El enfoque fue de tipo participativo, ya que se priorizó la colaboración y el diálogo entre ambas partes (población investigada e investigadores), asegurando la participación de los jóvenes en el proceso de creación.

Los investigadores aportaron conocimientos y experiencias relacionadas con el proceso de creación de cómic autobiográfico, mientras que los participantes, al poner en práctica estas competencias, ofrecieron el insumo necesario para la elaboración de narrativas gráficas fundamentadas en el marco teórico trabajado a lo largo del semillero. De este modo, se consolidó un proceso colaborativo que integró teoría, práctica y experiencia compartida.

El proyecto se estructuró en varias etapas, cada una diseñada para garantizar una comprensión progresiva de

la narrativa gráfica en la representación de experiencias personales y sociales.

La primera etapa consistió en la exploración del tema, la problemática y la población objetivo. En esta fase, se llevó a cabo un estudio para comprender el cómic como herramienta de expresión accesible y eficaz para abordar problemas sociales. Sin exigir conocimientos o habilidades avanzadas en ilustración o narración gráfica por parte de la población objetivo.

Para dicho estudio, los integrantes del proyecto llevaron a cabo un acercamiento práctico al cómic con base en los siguientes textos: Entender el cómic (S. McCloud, 1993), Reinventar el cómic (S. McCloud, 2016) Y Syllabus (L. Barry, 2014).

Posteriormente, cada investigador desarrolló dos historias basadas en experiencias personales que podían ser compartidas en este formato, tras ello, las ilustraciones (elaboradas inicialmente en papel) fueron digitalizadas y convertidas en animaciones interactivas. Esta etapa inicial permitió que los integrantes se familiarizaran con las herramientas y el proceso creativo que se implementaría posteriormente en el centro penitenciario.

La segunda etapa implicó la interacción directa con la población objetivo: jóvenes privados de la libertad en Cajicá. La muestra fue seleccionada a partir del proyecto liderado por la Fundación Mi Historia, una organización cuyo objetivo se basa en desarrollar habilidades para jóvenes privados de la libertad a partir de narrativas autobiográficas periodísticas como podcast, fotografía y cómic.

Antes de visitar el centro, los integrantes del proyecto recibieron capacitaciones específicas sobre el contexto y las mejores prácticas para la intervención. Durante la visita al centro, que se extendió por dos días, se llevaron a cabo diversas

actividades con los jóvenes: en la primera jornada, cada participante compartió parte de sus experiencias personales con los investigadores, con base en esto, realizó una ilustración en papel y creó un breve cómic a partir de su autopercepción. En la segunda jornada, estas ilustraciones fueron digitalizadas y transformadas en animaciones interactivas mediante aplicaciones móviles que permitieron a los participantes experimentar con técnicas básicas de animación y stop-motion. Esta metodología favoreció un aprendizaje dinámico y participativo, promoviendo la expresión creativa de los jóvenes.

En la tercera etapa se realizó una revisión y análisis de los resultados obtenidos tras la experiencia en el centro. Se discutieron las observaciones y percepciones sobre el impacto de la actividad en los jóvenes y, con base en la información recopilada, se llevaron a cabo sesiones de lluvia de ideas. Estas sesiones permitieron generar propuestas narrativas que reflejaran las emociones, pensamientos y vivencias de los jóvenes privados de la libertad.

Finalmente, en la cuarta etapa, los integrantes del proyecto desarrollaron historias basadas en los relatos y sentimientos expresados por los jóvenes durante las actividades previas. Estas historias fueron plasmadas en cómics que exploran temáticas como la identidad, la representación, la construcción de narrativas autobiográficas y las realidades marcadas por la violencia, la superación y la búsqueda de segundas oportunidades. Cada cómic se concibió no sólo como un producto artístico, sino también como una herramienta de sensibilización y reflexión que evoca la esperanza y sugiere la posibilidad de nuevos comienzos.

Resultados

Como fue descrito, en este proceso, los integrantes del semillero SIGLA, tras haberse capacitado en los instrumentos (mecanismos

conceptuales) para la narración gráfica y haber comprendido el uso de las herramientas de creación (ilustración y digitalización) mediante la experimentación técnica realizada en la primera fase, se plantearon una serie de talleres para la población objetivo con el propósito de que los jóvenes de la institución pudieran interiorizar los conocimientos en un periodo de dos días.

Para esto, fue necesario desarrollar estrategias que contrarrestaran las limitaciones del entorno: se utilizaron aplicaciones que no requirieran conexión a internet y fuesen compatibles con los dispositivos móviles personales de los investigadores (únicos equipos disponibles).

Para el primer día del taller, se planificó que los jóvenes relataran su proyecto de vida y realizarán un autorretrato. Durante este proceso, varios expresaron sentirse inseguros respecto a sus habilidades para el dibujo. Ante esta situación, los integrantes del semillero y los profesores se involucraron activamente en el proceso, brindando a los adolescentes ejemplos prácticos y acompañándolos para fortalecer su autoconfianza.

Durante la segunda jornada, con las ilustraciones realizadas, se implementaron las funciones interactivas ofrecidas por las aplicaciones en los dispositivos móviles: los jóvenes crearon tanto animaciones en formato stop motion, como dibujos digitales que, al ser escaneados, se reproducían como animaciones sencillas mediante herramientas de realidad aumentada. En este proceso, los adolescentes ilustraron y narraron algunos temas específicos como violencia y robos de forma recurrente.

La reflexión posterior realizada por los investigadores en torno a la experiencia compartida en el centro llevó a múltiples observaciones:

En primer lugar, muchos de los proyectos de vida expresados mostraban aspiraciones hacia el éxito, los viajes y una vida mejor en el exterior. Mas no había objetivos a corto o mediano plazo.

En segundo lugar, se observó una marcada diferencia entre la apariencia de los jóvenes y la forma en la que se dibujan. Varios se representaron con atuendos distintos; ropas rasgadas, gorras, piercings y tatuajes. Añadiendo, sin embargo, elementos como armas, autolaceraciones, sustancias psicoactivas y cuestionamientos ante el valor de la vida (ver figura 2).

Figura 2. Representaciones gráficas de los jóvenes en privación de libertad. Nota: La expresión gráfica como medio de representación no condicionada.

Frente a estas observaciones, los miembros del semillero concluyeron que, si bien hay optimismo en torno a las aspiraciones de vida por parte de los adolescentes, existe una falta de orientación en torno a la construcción de proyectos de vida realistas y alcanzables. Asimismo, se señala la necesidad de fortalecer procesos educativos que permitan a estos jóvenes proyectarse de manera más visionaria, crítica y estructurada hacia el futuro que desean.

Como respuesta creativa a estos hallazgos, los integrantes del semillero desarrollaron una serie de narrativas gráficas interactivas que recogen las voces y emociones de los jóvenes participantes (ver figura 3).

Figura 3. Narrativas Gráficas desarrolladas por los investigadores con base en la revisión de los resultados de la experiencia con los jóvenes en privación de libertad.

Bajo la piel, creado por Danna Aguillón, Juliana Ríos y Gabriela Riaño es una historia que explora el tránsito de un joven marcado por la violencia y la desesperanza, quien, en el arte del tatuaje, encuentra una vía de transformación personal, arriesgándolo todo para salvar a su hermano y construir una nueva vida.

El relato creado por Daniel Córdoba se sitúa en Sumapaz y narra la historia de un joven que abandona su entorno rural para estudiar en la ciudad. Sin embargo, una emergencia familiar lo empuja a cometer un delito que pone en riesgo su proyecto de vida, de modo que deberá tomar decisiones y luchar por convertirse en un mejor ejemplo para su hermano.

Finalmente, Navaja, de Sergio Sarmiento y Juliana Ávila, aborda la vida de un joven que escapa de la violencia intrafamiliar y termina integrándose a una pandilla, cometiendo un crimen para ganar aceptación. El relato pone en juego el peso de la culpa, el poder restaurador de una figura paternal compasiva –la de un barbero–, y la posibilidad de redención mientras su protagonista atraviesa la toma de decisiones que definirán su futuro.

Estas piezas, concebidas como recursos artísticos y pedagógicos, abordan experiencias vinculadas con la identidad, la representación y la superación, y buscan abrir espacios de reflexión. Cada historia propone una mirada sensible y crítica sobre las realidades vividas, así como nuevas formas de habitar el presente y proyectar el futuro.

Conclusiones

El proceso desarrollado a través del semillero SIGLA permitió consolidar una experiencia formativa y creativa con un impacto positivo y significativo. La creación autobiográfica permitió establecer una relación genuina con los jóvenes del centro educativo, generando un espacio de confianza propicio para la expresión personal y el desarrollo de la creatividad. Este entorno favoreció una interacción abierta y comprensiva durante los talleres.

Las actividades interactivas ofrecieron la oportunidad de conocer con mayor profundidad a los participantes y el contexto en el que se desenvuelven, revelando sus aspiraciones, inquietudes y formas de representarse a sí mismos. Estos encuentros posibilitaron un proceso de creación centrado en la comprensión del otro, donde las narrativas gráficas interactivas se consolidaron como una herramienta eficaz para explorar identidades y construir relatos con sentido.

Así pues, la experiencia reafirmó el valor del arte gráfico y de las tecnologías interactivas como medios pedagógicos y de comunicación efectiva con el potencial de fortalecer identidades positivas y promover proyectos de vida más conscientes y realistas.

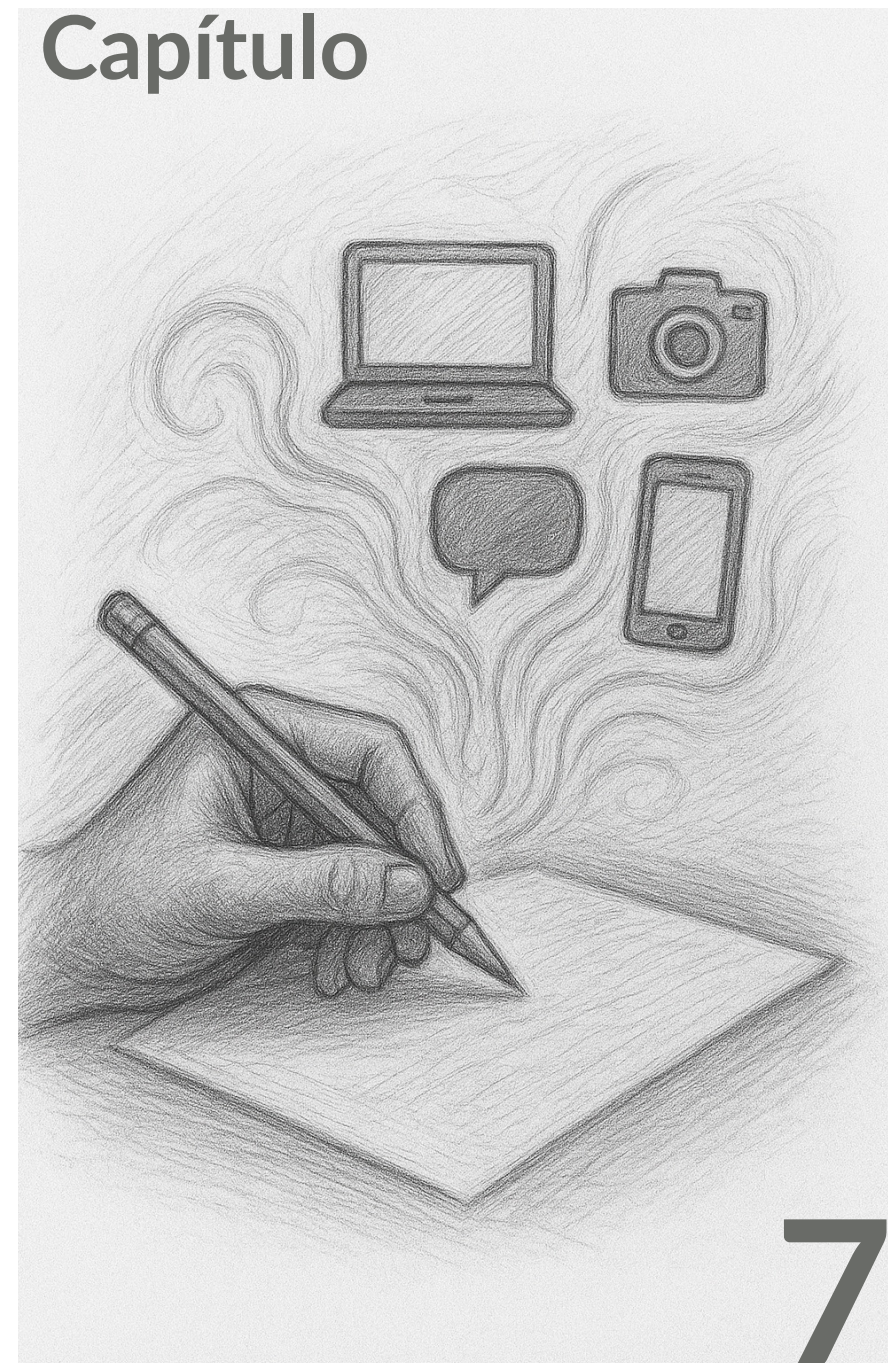
Referencias Bibliográficas

- Albao-Delgadillo, P. A., & Forero-Serna, A. (2024). Building peace narratives between young conflict victims and university students: An analysis of participatory animation strategies in My story: The children who fought war in Colombia. *Media Practice and Education*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/25741136.2024.2378393>
- Barry, L. (2014). *Syllabus* (1st paperback ed.). Drawn & Quarterly.
- Barry, L. (2021). *One! Hundred! Demons!*. Drawn & Quarterly.
- Charles, M. H., & Fowler-Watt, K. (2022). 'Storylistening' as a methodology for peacebuilding among young survivors of conflict and their communities in Colombia. *Methodological Innovations*, 16(1), 15–26. <https://doi.org/10.1177/20597991221137814>
- Eisner, W. (2002). *El cómic y el arte secuencial* (E. S. Abulí, Trad.). Norma.
- El Refaie, E. (2012). *Autobiographical Comics: Life Writing in Pictures*. University Press of Mississippi.
- Fajardo Mayo, M. A., Ramírez Lozano, M. P., Valencia Suescún, M. I., & Ospina Alvarado, M. C. (2018). Más allá de la victimización de niñas y niños en contextos de conflicto armado: Potenciales para la construcción de paz. *Universitas Psychologica*, 17(1), 1–14. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy17-1.mavn>
- Guzmán Ramírez, J. A., & Aristizábal Gómez, J. D. (2022). La animación documental, estado del arte de una apuesta audiovisual colombiana. *Revista Kepes*, 19(26), 409–436. <https://doi.org/10.17151/kepes.2022.19.26.13>
- Ichpas Márquez, D. M., & Nieto Ahuanari, E. L. (2024). *Las identidades positivas y su contribución en los aprendizajes*.
- Martuscelli, P. N., & Villa, R. D. (2018). Child soldiers as peace-builders in Colombian peace talks between the government and the FARC-EP. *Conflict, Security & Development*, 18(5), 387–408. <https://doi.org/10.1080/14678802.2018.1511744>
- McCloud, S., & Martin, M. (1993). *Understanding comics: The invisible art* (Vol. 106). Kitchen Sink Press.
- Nayar, P. K. (2020). *The Human Rights Graphic Novel: Drawing it Just Right*. Routledge India.
- Ospina-Alvarado, M. C., Alvarado-Salgado, S. V., & Fajardo-Mayo, M. A. (2018). Subjetividades políticas de la primera infancia en contextos de conflicto armado: Narrativas colectivas de agencia. *Psicoperspectivas*, 17(2), 115–127. <https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-vol17-issue2-fulltext-1244>
- Quevedo Delgado, S. V. (2024, marzo 3). *¿Se debe o no privar de la libertad a los menores de edad que cometen delitos?* *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/menores-de-edad-en-el-delito-debate-sobre-si-deben-privarlos-de-la-libertad-860499>
- Tarigan, W., Sipahutar, H., & Harahap, F. (2013, septiembre 9).

[The impact of an interactive digital learning module on students' academic performance and memory retention. Computers and Children. https://www.computersandchildren.com/article/the-impact-of-an-interactive-digital-learning-module-on-students-academic-performance-and-memory-13654](https://www.computersandchildren.com/article/the-impact-of-an-interactive-digital-learning-module-on-students-academic-performance-and-memory-retention)

[United Nations Office on Drugs and Crime. \(n.d.\). Colombia promueve una apuesta transformadora en la atención de adolescentes y jóvenes del Sistema de Responsabilidad Penal. https://www.unodc.org/colombia/es/colombia-promueve-una-apuesta-transformadora-en-la-atencion-de-adolescentes-y-jovenes-del-sistema-de-responsabilidad-penal.html](https://www.unodc.org/colombia/es/colombia-promueve-una-apuesta-transformadora-en-la-atencion-de-adolescentes-y-jovenes-del-sistema-de-responsabilidad-penal.html)

[Woodhead, M., & Brooker, L. \(2008\). El desarrollo de identidades positivas: La diversidad y la primera infancia.](#)

La Urgente Reinención: Reflexiones sobre la Formación en Comunicación Social y Periodismo en la Colombia Actual (artículo de opinión)

Melisa Puentes Díaz¹

Resumen

Este artículo corto pretende revisar en rasgos generales, algunas de las circunstancias que han llevado a las facultades y programas de comunicación social y periodismo pensar la posibilidad de adaptación de los currículos y planes de estudios a las tendencias del medio y campo actual de la profesión. También brinda algunas posibilidades a estos retos y escenarios.

Abstract

This article brings some of the circumstances that have led the faculties and programs of communication sciences and journalism to consider the possibility of adapting their curricula and study plans to the trends of the current media and professional field are aimed to be reviewed by this short article. Also, some possibilities for these challenges and scenarios are offered.

Argumentación

La formación en Comunicación Social y Periodismo en Colombia se encuentra en una encrucijada clave para entender el panorama del futuro próximo y distante de la profesión en el país. Al respecto, hay que iniciar a hablar del panorama mediático, social y tecnológico del campo de la Comunicación, el cual ha ex-

¹ Directora de programa de Comunicación Social-Periodismo de la Universidad del Tolima. Docente universitaria.

perimentado transformaciones profundas en los últimos años, obligando a repensar los cimientos sobre los que se construyen los programas académicos y las competencias que se esperan de los futuros profesionales. La otrora sólida estructura de los medios tradicionales se tambalea ante la irrupción de nuevos formatos y plataformas digitales, mientras que fenómenos como la inteligencia artificial (IA), la proliferación de noticias falsas (fake news) y las secuelas de la pandemia han reconfigurado radicalmente el ejercicio de la profesión y la manera en que la sociedad se informa y se relaciona con la información.

A este complejo escenario se suma una crisis latente en el sistema universitario colombiano, marcada por desafíos financieros, debates sobre la pertinencia de los currículos y la necesidad de adaptarse a las demandas de un mercado laboral en constante evolución. En este contexto, reflexionar sobre la actualidad de la formación en comunicación y periodismo no es solo un ejercicio académico, sino una necesidad imperante para garantizar la relevancia y el futuro de una profesión esencial para la democracia y el tejido social.

En ese sentido, la crisis de los medios de comunicación tradicionales es quizás uno de los elementos más visibles de esta transformación, más aún en regiones como el Eje Cafetero y el Tolima, en los cuales ya quedan muy pocos medios de este tipo en el ecosistema mediático, y los cuales terminan dependiendo casi que exclusivamente de la pauta política y gubernamental, cerrando las oportunidades de sostenimiento de los mismos, evidenciado por ejemplo en el declive de los medios escritos e impresos como el periódico y las revistas.

De igual forma, vale la pena indicar la reconfiguración de los modelos de negocio de la radio y la televisión, y la emergencia de medios nativos digitales han generado incertidumbre y la pérdida de empleos en el sector. Añadido a lo anterior, tenemos

que los y las estudiantes de comunicación y periodismo se enfrentan a un mercado laboral más competitivo y fragmentado, donde las habilidades tradicionales deben complementarse con conocimientos en marketing digital, analítica de datos, producción multimedia y gestión de comunidades online. Esto ha terminado por “presionar”, si se permite la expresión a las academias de periodismo para repensar qué y cómo enseñar la profesión en las facultades y programas de periodismo y comunicación.

También sigue la discusión y la preocupación por la irrupción de la inteligencia artificial añade una capa adicional de complejidad, en tanto las facultades se preguntan si adaptar rápidamente sus currículos o no. Dado a que, si bien la IA ofrece herramientas poderosas para el análisis de datos, la automatización de tareas y la creación de contenidos, también plantea interrogantes éticos y profesionales sobre el futuro del trabajo periodístico. ¿Cómo formar profesionales que puedan trabajar colaborativamente con la IA sin ser reemplazados por ella? ¿Cómo garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la producción de noticias generadas o asistidas por algoritmos? Estas son preguntas fundamentales que deben abordarse en los programas de formación.

Otro desafío apremiante es la proliferación de noticias falsas y la desinformación. En un ecosistema informativo saturado y polarizado, la capacidad de discernir fuentes confiables, verificar información y combatir la manipulación se ha convertido en una competencia crucial para los periodistas y comunicadores. La formación debe enfocarse en el desarrollo del pensamiento crítico, la ética periodística y las herramientas de verificación y fact-checking, preparando a los estudiantes para ser guardianes de la verdad en un entorno digital complejo.

Sin contar que la pandemia de COVID-19 aceleró muchas de estas tendencias y evidenció la importancia vital de la comunicación en la gestión de crisis y la información pública. También puso de manifiesto la necesidad de formar profesionales capaces de adaptarse a entornos de trabajo remotos, utilizar herramientas digitales para la producción y difusión de contenidos, y abordar temas de salud pública con rigor y sensibilidad. La experiencia de la pandemia exige una reflexión sobre el papel de la comunicación en la reconstrucción social y económica, y la necesidad de formar profesionales comprometidos con la promoción de la salud, la educación y el bienestar ciudadano.

En paralelo a estos desafíos externos, las universidades colombianas enfrentan sus propias crisis. La falta de financiación adecuada, las tensiones políticas, las dificultades para la innovación pedagógica y la desconexión entre los currículos académicos y las demandas del mercado laboral son algunos de los problemas que afectan la calidad y la pertinencia de la educación superior. Los programas de comunicación y periodismo no son ajenos a esta realidad, y a menudo se enfrentan a la obsolescencia de sus planes de estudio, la falta de recursos tecnológicos y la dificultad para atraer y retener profesores con experiencia.

La crítica a la excesiva teorización y la falta de énfasis en las habilidades prácticas es una constante en las evaluaciones de los programas de comunicación y periodismo. En ese sentido, tanto estudiantes como los empleadores demandan profesionales con experiencia en producción multimedia, gestión de redes sociales, análisis de datos y narrativas transmedia, competencias que a menudo no se desarrollan de manera suficiente en el aula. Es por ello, que es fundamental que las universidades establezcan vínculos más estrechos con el sector productivo, promuevan pasantías y prácticas profesionales significativas, y actualicen sus currículos para incorporar las últimas tendencias y herramientas del campo de la comunicación.

Ante este complejo panorama, ¿cuáles deben ser las apuestas de los programas de Comunicación Social y Periodismo en Colombia para formar a los estudiantes universitarios de hoy? La respuesta exige una profunda revisión de los modelos pedagógicos, los contenidos curriculares y las estrategias de vinculación con el entorno profesional. A continuación, se proponen algunas líneas de acción que consideramos fundamentales:

1. Énfasis en las habilidades digitales y la alfabetización mediática:

Los programas deben integrar de manera transversal el manejo de herramientas digitales, la producción de contenidos multimedia (video, audio, interactivos), la gestión de redes sociales, el análisis de datos y la comprensión de los algoritmos. Asimismo, es crucial fortalecer la alfabetización mediática de los futuros profesionales, dotándolos de las herramientas para analizar críticamente los mensajes, identificar la desinformación y promover un consumo responsable de información.

2. Desarrollo del pensamiento crítico y la ética periodística:

En un contexto de polarización y proliferación de noticias falsas, es fundamental fortalecer la capacidad de los estudiantes para analizar la información con rigor, cuestionar las narrativas dominantes, verificar los hechos y tomar decisiones éticas en el ejercicio de la profesión. La reflexión sobre los dilemas éticos del periodismo en la era digital debe ser un componente central de la formación.

3. Fomento de la innovación y el emprendimiento:

Ante la crisis de los medios tradicionales, los programas deben estimular la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor de los estudiantes. Esto implica fomentar el desarrollo de proyectos periodísticos independientes, la exploración de nuevos modelos de negocio para la información y la experimentación con formatos narrativos innovadores.

4. Integración de la inteligencia artificial como herramienta y objeto de estudio: Los programas deben incorporar la IA en sus currículos, tanto como una herramienta para la investigación, el análisis y la producción de contenidos, como un objeto de estudio para comprender sus implicaciones éticas, sociales y profesionales. Es necesario formar profesionales capaces de trabajar con la IA de manera responsable y crítica.

5. Fortalecimiento de la conexión con el entorno profesional: Las universidades deben establecer alianzas estratégicas con medios de comunicación, agencias de publicidad, organizaciones de la sociedad civil y empresas del sector digital para ofrecer a los estudiantes oportunidades de prácticas profesionales significativas, proyectos colaborativos y mentorías con profesionales experimentados.

6. Enfoque en las narrativas transmedia y la participación ciudadana: Los programas deben preparar a los estudiantes para contar historias que trasciendan los formatos tradicionales y se desarrollen en múltiples plataformas, involucrando a las audiencias de manera activa. Es fundamental fomentar la comprensión de la comunicación como un proceso participativo y el desarrollo de habilidades para la creación de contenidos generados por los usuarios y la gestión de comunidades online.

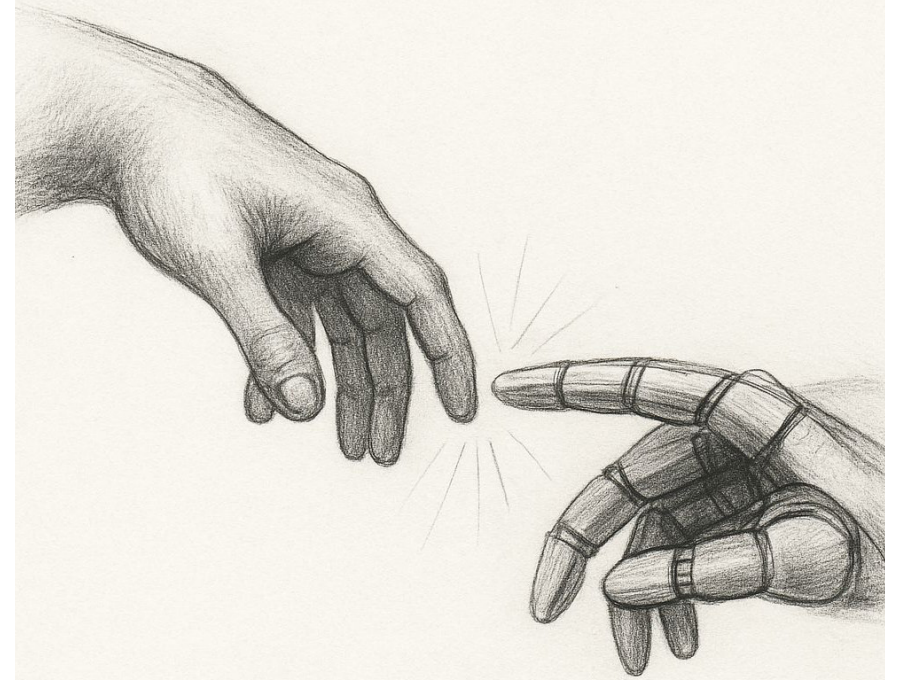
7. Actualización permanente de los currículos y la formación docente: Las universidades deben implementar mecanismos ágiles para la revisión y actualización de los planes de estudio, incorporando las últimas tendencias y herramientas del campo de la comunicación. Asimismo, es fundamental invertir en la formación continua de los docentes, brindándoles la oportunidad de actualizar sus conocimientos y desarrollar nuevas habilidades pedagógicas.

8. Promoción de la investigación y la reflexión sobre la profesión: Los programas deben fomentar la investigación académica sobre los desafíos y las oportunidades de la comunicación y el periodismo en Colombia, así como la reflexión crítica sobre el papel de los profesionales en la sociedad. Esto contribuirá a la producción de conocimiento relevante y a la formación de líderes capaces de impulsar la transformación del sector.

Conclusiones

En definitiva, la formación en Comunicación Social y Periodismo en Colombia se enfrenta a un presente desafiante pero también lleno de oportunidades. La clave para superar la crisis y garantizar la relevancia de la profesión radica en la capacidad de las universidades para adaptarse a los cambios, innovar en sus modelos pedagógicos y formar profesionales con las habilidades, los conocimientos y los valores necesarios para navegar por un ecosistema mediático en constante evolución. La reinención de la formación no es solo una necesidad académica, sino una responsabilidad social para fortalecer la democracia, promover la información de calidad y construir un futuro donde la comunicación siga siendo un pilar fundamental de la sociedad colombiana.

Capítulo

Octavio Islas: “No podemos ser tan soberbios para suponer que nunca la inteligencia artificial sea capaz de sentir”

Franklyn Molano Gaona¹

El V Congreso de Comunicación de Afacom contó con la presencia internacional de Octavio Islas² (1960), uno de los más destacados comunicólogos de Hispanoamérica, quien compartió sus conocimientos y experiencias con los asistentes al evento, que en esta versión tuvo como sedes anfitrionas a las universidades del Tolima e Ibagué. A los estudiantes que ese día estaban en el auditorio les dijo: “Ellos deben tener una mirada esperanzadora. Que sean mejores, más sensibles y menos egoístas a los de mi generación y otras generaciones”. Aquí la conversación.

¿Para usted qué es la comunicación?

Lo que ha ocurrido, es que yo entendí que la comunicación, supone la transmisión del conocimiento, que es más trascendente que el estudio de los medios. Allí uno se plantea, ¿cuál es la materia prima de la comunicación?, pues es la información, entonces, la siguiente pregunta es ¿por qué hemos despreciado tanto la información? -los periodistas, no-, por supuesto, pero si la imaginación comunicológica en general, si desprecia la información como un asunto menor, pero los físicos, los químicos, no.

Entonces ¿cómo reubicar la importancia de la información en el

¹ Comunicador Social, Magíster en Literatura. Docente e investigador de la Facultad de Diseño y Bellas Artes, de la Fundación Universitaria del Área Andina.

² Nació en México. Profesor-Investigador. Fundador de la revista web, Razón y Palabra, publicación digital dedicada a los temas de la comunicología. Vive en Valladolid, España.

imaginario comunicológico? Eso me hizo redescubrir las matemáticas, a pesar de todo lo que dice Armand Materlard³ (1936) sobre el número, y entender finalmente que detrás de la teoría del Campo Unificado, que plantea Albert Einstein, está la intención de tratar de aglutinar todo el conocimiento necesario desde donde proceda, y finalmente, formularlo en expresiones matemáticas para poder comprender el Big Bing y el Big Crunch. Entonces el universo son matemáticas. Luego llegué a Claude Elwood Shannon⁴ (1916 - 2001) y me pregunté por qué los comunicólogos ignoran y denostan, la teoría matemática de la información de Shannon y Weaver, porque hay gente de otros campos que reivindican a Shannon como uno de los cerebros más importantes, no del siglo XX sino de la historia de la humanidad, y allí se puede pensar en una nueva comunicología, la cual puede ser posible.

¿Cuál es su interés por estudiar la comunicación?

Quizá cierto desencanto con los medios de comunicación. Entender que la comunicación va más allá de los mismos medios de comunicación, y luego la comunicación va más allá de la cultura. Uno se plantea, qué pasó con el alfabeto fonético, que es una tecnología pero antes de ese alfabeto fonético y antes de la cultura, había una paleontología de la información. Entonces allí me metí con Manuel Martín Serrano y reinterpreté algunas de las más agudas intuiciones y aportes de Darwin que hemos pasado por alto en la comunicología.

En la comunicología no hemos leído a los mejores, hemos leído una serie de ideólogos que se han presentado como los filósofos de nuestra ciencia, y no lo son.

³ Docente-Investigador. Nació en Bélgica. Estudió Leyes y Sociología en la Universidad de Lovaina y París y en 1962, enseñó en la Universidad de Chile. Libros: La Cultura como Empresa Multinacional, Multinationales y Sistemas de Comunicación, La Comunicación Masiva en el proceso de liberación y es co-autor del libro: Para Leer al Pato Donald.

⁴ Matemático e ingeniero eléctrico. Nació en Michigan en los Estados Unidos y en 1948, publicó: Una teoría matemática de la comunicación.

Usted habla del metaverso ¿Para usted qué es el metaverso?

Es un ambiente virtual. Es una realidad extendida donde a través de ciertas tecnologías muy muy sofisticadas, tú puedes generar un mundo abierto de posibilidades para el comercio, el transporte, actividades lúdicas, entretenimiento... Mark Zuckerberg lo define muy bien, es como un internet en el cual tú vives.

¿Cómo se inserta el metaverso en el aula de clase?

Es lo que hace Rafael Repiso⁵, que es tener un grupo en una clase que va por el método tradicional, y otros a través del metaverso, los cuales utilizan los dispositivos y los lentes, y esos alumnos toman la clase donde visitan casas, museos... y al hacer la comparación sobre quién aprovechó más y mejor el semestre, fueron los muchachos que utilizaron el metaverso.

¿Hoy cómo riñe o cómo compite la inteligencia artificial y la condición humana?

Lo que plantean los transhumanistas es muy inteligente: si nosotros no comenzamos a procesar tanta información y tan rápido como una computadora cuántica, estaremos en desventaja frente a todos los ambientes de inteligencia artificial. Es decir, tenemos que evolucionar por necesidad de ¡supervivencia!

Según usted, el Homo sapiens aún no termina de evolucionar, ¿entonces hacia dónde va el sapiens?

No lo sé, pero no puede rezagarse frente a la inteligencia artificial. Lo seguro, es que finalmente el nuevo tipo de evoluciones posibles no serán determinadas por la biología sino por la tecnología. Tus ojos, tu oído... determinado tipo de destrezas.

⁵ Profesor y creador de modelos científicos para la investigación en Publicidad, Periodismo y Comunicación. Técnico en Investigación de la Universidad de Granada en España.

Y en ese orden, las emociones, las contradicciones y los sentimientos...

Hay campos de la computación que te afirman los sentimientos. Los sentimientos son algoritmos y son susceptibles de ser expresados como algoritmos. No podemos ser tan soberbios para suponer que nunca una computadora o una inteligencia artificial sea capaz de sentir. Yo lo dudo... pueden sentir, si es que los algoritmos, efectivamente regulan a través de bits el universo y un sentimiento como el odio o el amor, somos capaces de expresarlos como un algoritmo, este algoritmo lo puede compartir la computadora. Esta es la metáfora de HAL 9000, que es la computadora, que conspira contra la tripulación en 2001: Odisea del Espacio, película de Stanley Kubrick⁶ (1928 - 1999), donde básicamente plantea ese escenario.

En términos de tiempo, ¿cuándo sucederá eso?

No lo sé. Esto va muy acelerado. Yo no hubiera esperado que el chat gpt y otras formas de inteligencia artificial se presentarán ahora y ya.

Qué tan rápido podemos llegar a ello. No lo sé, pero es uno de los escenarios posibles.

La pandemia aceleró ciertos procesos. ¿Cuáles fueron las consecuencias?

La gente se vio en la necesidad, más allá de lo absurdo de las agendas digitales impulsadas por los países, que ante una situación de emergencia, y de manera autodidáctica, tuvo que desarrollar esas habilidades y competencias para no permanecer marginados de los demás. Eso fue maravilloso.

⁶ Director y guionista de cine. Ganador de dos premios Globos de Oro, siete premios BAFTA y un Óscar. Director de las películas: Lolita (1962), La Naranja Mecánica (1971), Barry Lyndon (1975) y El Resplandor (1980).

Al final mencionó: “Esta es una década muy complicada donde no vamos a alcanzar los objetivos de cero hambre y cero pobreza, dispuestos por las Naciones Unidas, en materia de desarrollo sostenible para el 2030, con lo que tenemos ahora, es inviable. Hay que entender eso”, concluyó.

Foto: Octavio Islas, en el auditorio Mayor de la Música de la Universidad del Tolima en la ciudad de Ibagué, durante el V Congreso de Afacom.

Inteligencia artificial

+ Comunicación + Industrias Culturales

Encuentro Regional Afacom Eje Cafetero 2024

UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO®

Res.MEN 014915 - 02 AGO 2022
RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

UNIVERSIDAD DE
MANIZALES®

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
DE ALTA CALIDAD
Resolución 4792 del 15 de mayo de 2019

Universidad
del Tolima

ACREDITADA
DE ALTA CALIDAD

¡Construimos la universidad que soñamos!