

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y
TECNOLOGÍAS**

CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS ARTES Y HUMANIDADES

TÍTULO

Creación de muros de uso libre para promover el empoderamiento artístico en los estudiantes de la carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades de la Universidad Nacional de Chimborazo

Trabajo de Titulación para optar al título de Licenciado en Pedagogía de las Artes y Humanidades

Autor:

Arguello Tacuri, Emilio Santiago

Tutor:

M. Sc. Liuvan Herrera Carpio

Riobamba, Ecuador. 2024

DECLARATORIA DE AUTORÍA

Yo, Emilio Santiago Arguello Tacuri, con cédula de ciudadanía 0604791467, autor del trabajo de investigación titulado: “Creación de muros de uso libre para promover el empoderamiento artístico en los estudiantes de la carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades de la Universidad Nacional de Chimborazo”, certifico que la producción, ideas, opiniones, criterios, contenidos y conclusiones expuestas son de mi exclusiva responsabilidad.

Asimismo, cedo a la Universidad Nacional de Chimborazo, en forma no exclusiva, los derechos para su uso, comunicación pública, distribución, divulgación y/o reproducción total o parcial, por medio físico o digital; en esta cesión se entiende que el cesionario no podrá obtener beneficios económicos. La posible reclamación de terceros respecto de los derechos de autor de la obra referida será de mi entera responsabilidad; librando a la Universidad Nacional de Chimborazo de posibles obligaciones.

En Riobamba, a la fecha de su presentación.

Emilio Santiago Arguello Tacuri

C.I.: 0604791467

CERTIFICACIÓN

Que, **EMILIO SANTIAGO ARGUELLO TACURI**, con CC: **0604791467**, estudiante de la Carrera de **PEDAGOGÍA DE LAS ARTES Y HUMANIDADES**, Facultad de **CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS**; ha trabajado bajo mi tutoría el trabajo de investigación titulado **“CREACIÓN DE MUROS DE USO LIBRE PARA PROMOVER EL EMPODERAMIENTO ARTÍSTICO EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS ARTES Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO”**, cumple con el 10 %, de acuerdo con el reporte del sistema Antiplagio **TURNITIN**, porcentaje aceptado de acuerdo a la reglamentación institucional, por consiguiente, autorizo continuar con el proceso.

Riobamba, 16 de octubre de 2024.

El texto digitalizado por:
LIUVAN HERRERA
045220

M. Sc. Liuvan Herrera Carpio
TUTOR

CERTIFICADO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

Quienes suscribimos, catedráticos designados Miembros del Tribunal de Grado para la evaluación del trabajo de investigación "Creación de muros de uso libre para promover el empoderamiento artístico en los estudiantes de la carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades de la Universidad Nacional de Chimborazo", presentado por Emilio Santiago Arguello Tacuri, con cédula de identidad número 0604791467, bajo la tutoría del M. Sc. Liuvan Herrera Carpio; certificamos que recomendamos la APROBACIÓN de este con fines de titulación. Previamente se ha evaluado el trabajo de investigación y escuchada la sustentación por parte de su autor; no teniendo más nada que observar.

De conformidad a la normativa aplicable firmamos, en Riobamba a la fecha de su presentación.

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE GRADO
Ms. William Paul Nuñez Sanchez

MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE GRADO
Ms. Robert Danilo Orozco Poma

MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE GRADO
Ms. Byron Leonardo Obregon Vite

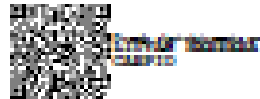

CERTIFICACIÓN

Que, **EMILIO SANTIAGO ARGUELLO TACURI**, con CC: **0604791467**, estudiante de la Carrera de **PEDAGOGÍA DE LAS ARTES Y HUMANIDADES**, Facultad de **CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS**; ha trabajado bajo mi tutoría el trabajo de investigación titulado **"CREACIÓN DE MUROS DE USO LIBRE PARA PROMOVER EL EMPODERAMIENTO ARTÍSTICO EN LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS ARTES Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO"**, cumple con el 10 %, de acuerdo con el reporte del sistema Antiplagio **TURNITIN**, porcentaje aceptado de acuerdo a la reglamentación Institucional, por consiguiente, autorizo continuar con el proceso.

Riobamba, 16 de octubre de 2024.

M. Sc. Lluvia Herrera Carpio
TUTOR

DEDICATORIA

Dedico el presente trabajo de investigación a mi madre, una mujer ejemplar que me demostró ser padre y madre y que un día me aceptó en este nuevo reto lleno de sueños e ilusiones, cumplidos hoy con honor.

AGRADECIMIENTO

“Agradezco a Dios por iluminar mi camino y darme la fortaleza para superar cada desafío. A mi madre, Norma Susana Tacuri, cuya fuerza y amor incondicional han sido el pilar de mi vida y la inspiración para perseverar. A mi patria, por ser el suelo donde mis ideas crecieron, y al arte, por ser mi constante compañera, recordándome la belleza de la vida. A los docentes, que con paciencia y dedicación dejaron una huella en mi formación, les reconozco su valiosa contribución. Y a mis amigos, quienes se convirtieron en otro pilar fundamental, brindando apoyo y compañía en este camino. Este logro es fruto del esfuerzo colectivo y del apoyo de todos los que han formado parte de mi trayecto.”

Índice General

DECLARATORIA DE AUTORÍA	
DISCOTOAMEN FAVORABLE DEL PROFESOR TUTOR	
CERTIFICADO DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL	
CERTIFICADO ANTIPLAGIO	
DEDICATORIA	
AGRADECIMIENTO	
ÍNDICE	
RESUMEN	
ABSTRACT	
CAPÍTULO I.....	14
INTRODUCCIÓN	14
1.1 Antecedentes investigativos	16
1.2 Fundamentación teórica.....	17
1.2.1 Empoderamiento artístico en la Educación Superior	17
1.3 Planteamiento del problema	19
1.4 Formulación del problema.....	19
1.4.1 Preguntas de investigación	19
1.5 Justificación	20
1.6 Objetivos.....	21
1.6.1 Objetivo general	21
1.6.2 Objetivos específicos.....	21
CAPITULO II. MARCO TEÓRICO.....	22
2.1. Muros de uso libre.....	22
2.2. Implementación en el entorno educativo	24
2.2.1 Técnicas	26
2.3 Empoderamiento artístico	27
2.3.1 importancia de la auto expresión.....	28
2.3.2 Identidad y empoderamiento a través del Arte.....	29
2.4 Contexto Latinoamericano	29
CAPITULO III. METODOLOGÍA.....	31
3.1 Enfoque	31
3.2 Modalidad de investigación	32
3.3 Diseño de la investigación.....	32
3.4 Tipo de investigación	32

3.4.1 Por el nivel o alcance	33
3.4.2 Por el lugar	33
3.4.3 Por el tiempo	33
3.5 Corpus de estudio	34
3.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos.....	34
3.6.1 Técnicas de recolección de datos	34
3.6.2 Instrumentos de Análisis.....	34
3.7 Métodos de análisis y Procesamiento de Datos.	35
CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	36
4.1 Resultados	36
4.2 Análisis iconográfico.....	38
4.3 Resultados de las entrevistas a docentes y alumnos.....	44
4.3.1 Percepción general de los estudiantes sobre los muros de uso libre.....	44
4.3.2 Percepción general de los docentes sobre los muros de uso libre.....	45
4.4 Discusión.....	48
CAPÍTULO V.....	50
5.1 Conclusiones	50
5.2 Recomendaciones.....	51
BIBLIOGRAFÍA	52

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 : Puntos claves de las entrevistas realizadas a los docentes	46
Tabla 2 : Recomendaciones.....	47

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1.....	36
Muro Franco	36
Figura 2.....	38
Cuadrante 1.....	38
Figura 3.....	39
Cuadrante 2.....	39
Figura 4.....	40
Cuadrante 3.....	40
Figura 5.....	40
Cuadrante 4.....	40
Figura 6.....	41
Cuadrante 5.....	41
Figura 7.....	41
Cuadrante 6.....	41
Figura 8.....	42
Cuadrante 7.....	42
Figura 9.....	42
Cuadrante 8.....	42
Figura 10.....	43
Cuadrante 9.....	43

RESUMEN

La creación de muros de uso libre en las universidades no es solo una manifestación artística; se convierte en una poderosa herramienta para fomentar un sentido de pertenencia y motivación en los estudiantes y la comunidad. Este estudio se centró en diseñar un muro de uso libre con el objetivo de empoderar artísticamente a los estudiantes de la carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades en la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH). A través de un enfoque cualitativo, se exploró cómo los alumnos participan en este proyecto y su impacto en su desarrollo personal y académico. La investigación, de tipo descriptivo y exploratorio, se focalizó en el muro que se implementó en julio de 2024 en el campus La Dolorosa. Los resultados revelaron que los estudiantes sienten una necesidad apremiante de contar con espacios donde puedan expresarse artísticamente de manera libre, ya que la falta de estos ha limitado su crecimiento creativo y su capacidad para experimentar con diversas técnicas y estilos visuales. Así, el muro de uso libre se presenta como una respuesta a esta demanda, brindando una plataforma que promueve la autoexpresión y el desarrollo de habilidades artísticas esenciales. En definitiva, esta iniciativa no solo impulsa el desarrollo individual de los estudiantes, sino que también contribuye a la creación de un mejor ambiente de aprendizaje.

Palabras clave: muros de uso libre, espacios universitarios, empoderamiento, Pedagogía , expresión artística.

ABSTRACT

The creation of free-use walls in universities is not merely an artistic manifestation; it becomes a powerful tool to foster a sense of belonging and motivation among students and the community. This study focused on designing a free-use wall aimed at artistically empowering students in the Pedagogy of Arts and Humanities program at the National University of Chimborazo (UNACH). Through a qualitative approach, the research explored how students participate in this project and its impact on their personal and academic development. The descriptive and exploratory study centered on the wall implemented in July 2024 on the La Dolorosa campus. The findings revealed that students feel a pressing need for spaces where they can express themselves artistically and freely, as the lack of such spaces has limited their creative growth and ability to experiment with various techniques and visual styles. Thus, the free-use wall emerges as a response to this demand, providing a platform that promotes self-expression and the development of essential artistic skills. Ultimately, this initiative not only enhances the individual development of students but also contributes to creating a better learning environment.

Keywords: free-use walls, university spaces, empowerment, pedagogy, artistic expression.

CAPÍTULO I.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación aborda el empoderamiento artístico y el impacto de los muros de uso libre en el sentido de pertenencia y motivación de los estudiantes, centrándose en cómo estos espacios fomentan la participación de la comunidad artística universitaria. Para ello, se analizan ejemplos de otras universidades donde se han implementado muros de uso libre, y sus propias perspectivas conceptuales y estéticas que respalden la importancia de estos espacios para optimizar el empoderamiento personal y académico de los estudiantes de Pedagogía de las Artes y Humanidades.

La creación de muros de uso libre no solo se conforma como una expresión artística, sino que resulta un medio para fortalecer el sentido de pertenencia y motivación en los estudiantes hacia sus estudios y la comunidad universitaria en general.

Estos muros proporcionan un espacio abierto donde los estudiantes pueden expresar su creatividad y contribuir al embellecimiento de los espacios universitarios, lo que los hace sentirse valorados y reconocidos como artistas. Además, la presencia de estos muros promueve un ambiente de inspiración y motivación constante, ya que los estudiantes tienen la oportunidad de apreciar además aprender de las creaciones de sus compañeros entre otros artistas.

La creación de muros de uso libre dentro de la Universidad Nacional de Chimborazo (Unach) permite al alumnado sentirse parte activa de la institución y de la comunidad artística. Al tener la oportunidad de contribuir a la decoración y embellecimiento de los espacios universitarios, pueden sentirse valorados y reconocidos como artistas, lo que fortalece su sentido de pertenencia y motivación hacia sus estudios de artes. La presencia de muros de uso libre en la UNACH servirá como una fuente constante de inspiración y motivación. Al tener acceso a las creaciones de sus compañeros entre otros artistas, podrán apreciar diferentes estilos así mismo técnicas, lo que estimula su propia creatividad de igual forma promueve un ambiente de superación mutua.

Un ejemplo notable es el caso del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde se han implementado muros de uso libre en varios edificios del campus. Estos muros no solo sirven como espacios de expresión artística, sino como lugares de encuentro y colaboración entre estudiantes de diferentes disciplinas. Según Luque (2023), la presencia

de estos muros ha contribuido significativamente al sentido de comunidad y pertenencia en el campus, al proporcionar un espacio común donde los estudiantes pueden compartir sus ideas, experiencias y sueños por cumplir.

Según Maslow (1943, citado por Cafiel-Cuello & Martínez-Trujillo, 2024), la pertenencia y el reconocimiento son necesidades básicas del ser humano, y los muros de uso libre satisfacen estos requisitos al permitir que los estudiantes se expresen libremente y sean valorados por su entorno. En un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles, Smith (2018) demostró que la implementación de estos muros tuvo un impacto positivo en la motivación y el sentido de pertenencia de los estudiantes, lo que fortalece el vínculo entre la autoexpresión y el empoderamiento en el contexto académico.

Los participantes en el estudio podrían estar más conectados con la comunidad universitaria y más motivados para participar en actividades extracurriculares y académicas artísticas. Esto sugiere que la implementación de muros de uso libre podría tener un resultado similar en los estudiantes, fortaleciendo su sentido de pertenencia y motivación logrando una fuente constante de motivación artística. Al tener acceso a las creaciones de sus compañeros y otros artistas, los estudiantes pueden apreciar diferentes estilos y técnicas, lo que estimula su propia creatividad y promueve un ambiente de superación mutua. Según Csikszentmihalyi (1997), la creatividad florece en un ambiente donde hay un flujo constante de ideas e inspiración analizando si las mejores ideas para la creación desde su interior como un aspecto de naturaleza creativa.

En la Universidad de las Artes de Guayaquil, por ejemplo, se ha implementado un muro de uso libre en el campus donde los estudiantes pueden compartir sus obras y recibir retroalimentación de sus compañeros y profesores. Este muro no solo sirve como una galería de arte al aire libre, sino también como un espacio de aprendizaje y crecimiento. Al ver las obras de otros artistas y recibir comentarios sobre sus propias obras, los estudiantes pueden mejorar sus habilidades artísticas y desarrollar su propio estilo único.

La creación de muros de uso libre en la Unach resulta una iniciativa que puede tener un impacto significativo en el sentido de pertenencia y motivación de los estudiantes, ya que pueden expresarse libremente y contribuir al embellecimiento de los espacios universitarios con la práctica activa y fortalecen, a su vez, su sentido de identidad y comunidad. Además, la presencia de estos muros promueve un ambiente de inspiración y motivación constante.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la implementación de estos muros debe ir acompañada de políticas y medidas de seguridad para garantizar que se respeten los derechos de los estudiantes y se protejan sus obras. En este sentido, se recomienda la colaboración entre estudiantes, profesores y administradores universitarios para garantizar el éxito creativo de esta iniciativa.

1.1 Antecedentes investigativos

Como expresa Dewey (1938): “La educación no es preparación para la vida, la educación es la vida misma” (p. 31). En este sentido, los espacios de uso libre en entornos artísticos universitarios se presentan como microcosmos donde los estudiantes no solo aprenden, sino que también co-crean su experiencia educativa.

Estudios recientes, como el realizado por Smith (2018) demuestran que la existencia de estos espacios propicia un sentido de pertenencia y empoderamiento entre los estudiantes. Al brindar la libertad para explorar, experimentar y colaborar, se fomenta la confianza en las habilidades creativas y la capacidad de influir en el entorno académico. En este contexto, la investigación actual se propone profundizar en la comprensión de cómo estos espacios de uso libre contribuyen al empoderamiento estudiantil.

La conexión entre el empoderamiento estudiantil y la autonomía en entornos educativos ha sido un tema de investigación relevante. En particular, la creación de espacios de uso libre en instituciones de arte ha emergido como una estrategia efectiva para fomentar la autonomía y, por ende, empoderar a los estudiantes. A continuación, se presentan tres antecedentes investigativos que destacan la importancia de este enfoque.

El artículo de Eva Figueras Ferrer (2022) denominado “Prácticas artísticas como herramientas de empoderamiento en colectivos sociales vulnerables” describe cómo el arte, por su propia naturaleza, es una herramienta de transformación cultural que puede beneficiar de múltiples maneras a todos los colectivos sociales. La creación artística permite cuestionar aspectos de la sociedad y promover, por lo tanto, una concienciación colectiva e inclusiva, que aporte valores igualitarios que permitan afrontar los retos actuales de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible como son la conciencia de la ecología, las desigualdades sociales, el diseño de nuestras ciudades, el hambre o la violencia machista y, por supuesto, cambiar actitudes y comportamientos.

El fomento de la creatividad, el desarrollo del pensamiento crítico, el diálogo y el trabajo colaborativo forman parte de la presente propuesta investigativa sobre poéticas de

expresión liminales en el mundo contemporáneo, abordadas desde la creación, la formación y el compromiso social, y mediante el diseño de espacios artísticos para la libre creación.

Por su parte, la Universidad de Sydney en Australia fue el escenario de una investigación llamada “Desafíos éticos en la implementación de muros de uso libre: lecciones desde la Universidad de Sydney” (Guevara, 2013) y que se centró en los desafíos éticos asociados con la implementación de muros de uso libre. Este estudio proporcionó una visión crítica sobre cuestiones éticas como la libertad de expresión, la diversidad cultural y la responsabilidad social. Las lecciones aprendidas en este contexto ofrecen valiosa orientación para abordar consideraciones éticas en la implementación de muros de uso libre en otras universidades.

Por tanto la investigación *Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation and Development*, llevada a cabo por Richard M. Ryan y Edward L. Deci (2000), examina cómo la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas —competencia, autonomía y relación— impacta en la motivación y el bienestar de los individuos. Los resultados indican que satisfacer estas necesidades no solo mejora el bienestar general, sino que también aumenta la motivación para participar en actividades académicas y extracurriculares. En este sentido, la implementación de muros de uso libre en la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH) se presenta como una estrategia efectiva para fomentar la creatividad y la autoexpresión de los estudiantes. Al crear un espacio donde se reconozcan y valoren sus contribuciones artísticas, se promueve un sentido de pertenencia y se estimula su motivación. Esta iniciativa, además de contribuir al desarrollo artístico, ayuda a los estudiantes a construir una conciencia estética sobre su identidad cultural, generando un ambiente más inclusivo y propicio para su crecimiento integral.

1.2 Fundamentación teórica

1.2.1 Empoderamiento artístico en la Educación Superior

En el contexto de la Universidad Nacional de Chimborazo, la implementación de muros de uso libre para el empoderamiento artístico estudiantil emerge como una estrategia innovadora y transformadora. Este enfoque no solo busca promover la creatividad artística, sino también fortalecer la identidad y la participación estudiantil en la vida universitaria.

El empoderamiento artístico no solo se trata de la expresión individual, sino también de proporcionar a los estudiantes las herramientas necesarias para desarrollar su identidad y contribuir activamente a su entorno (León, 2018). La educación superior, como entorno de

formación integral, es el espacio ideal para fomentar esta capacidad, permitiendo a los estudiantes explorar diversas formas de expresión artística.

Los muros de uso libre representan un lienzo colectivo donde la creatividad fluye sin restricciones. García (2017) destaca que estos espacios abiertos ofrecen a los estudiantes la libertad de expresarse a través de diversas formas artísticas, desde el grafiti hasta instalaciones efímeras, promoviendo la diversidad y la autenticidad.

El éxito de la implementación de muros de uso libre se evidencia en instituciones como la Universidad XYZ, donde Pérez (2015) resalta cómo estos espacios transformaron los campus en lugares dinámicos y colaborativos. La presencia de muros de uso libre inspiró a los estudiantes a participar activamente en la creación artística y fortaleció el sentido de comunidad.

La creación de muros de uso libre no solo fomenta la creatividad, sino también nutre el desarrollo de la identidad estudiantil. Brown & Lee (2017) subraya que estos espacios públicos proporcionan oportunidades para que los estudiantes exploren y expresen sus raíces culturales, contribuyendo así a la riqueza y diversidad del ambiente universitario.

La Unach, al abrazar la iniciativa de muros de uso libre, debe considerar su identidad cultural y las necesidades específicas de la comunidad estudiantil local. La adaptación local es esencial para que esta estrategia resuene auténticamente y genere un impacto positivo en la experiencia estudiantil.

La implementación efectiva de muros de uso libre requiere un respaldo institucional sólido y la participación de los estudiantes (Martínez, 2019). La colaboración entre la administración, el cuerpo docente y los estudiantes asegura la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de esta iniciativa.

A pesar de los beneficios, la implementación de muros de uso libre no está exenta de desafíos. Rodríguez y Pérez (2017) destaca la necesidad de establecer límites éticos para garantizar que la expresión artística sea respetuosa y coherente con los valores institucionales, abordando así posibles controversias.

La creación de muros de uso libre en entornos universitarios se revela como una estrategia innovadora para potenciar el empoderamiento artístico de los estudiantes. Desde una perspectiva teórica, el empoderamiento artístico se concibe como un proceso que fortalece la autoexpresión y la identidad individual a través de la intervención en actividades artísticas (Smith, 2010). La disponibilidad de espacios artísticos en la universidad ha sido

reconocida como un factor clave para el desarrollo creativo (Smithson, 2015). Al integrar muros de uso libre, se proporciona un medio abierto y accesible para que los estudiantes compartan sus obras, fomentando una comunidad artística colaborativa y de apoyo mutuo (Johnson, 2018). La literatura destaca la importancia de estos espacios en la promoción de la creatividad y el sentido de pertenencia, fundamentales para el empoderamiento individual y colectivo de los estudiantes universitarios (Brown & Lee, 2017).

1.3 Planteamiento del problema

De la cantidad y dimensión de espacios, programas y capacitaciones sobre arte en entornos universitarios depende el nivel de empoderamiento artístico de sus estudiantes, quienes desarrollan sus proyectos y los sacan a flote. Por ejemplo, a nivel europeo, en el Centro Universitario de Artes y Diseño de Barcelona (BAU), se proyectan propuestas en sus propios espacios e instalaciones.

A escala latinoamericana, muchos espacios y galerías artísticas de gran trayectoria resultan ejemplos a seguir, por su constancia y diversificación de miradas, técnicas e imaginarios culturales. En México, la Universidad Jesuita de Guadalajara ha creado ambientes de diálogo, experimentación y aprendizaje.

Por su parte, en el entorno nacional ecuatoriano, en varias instituciones universitarias se muestran espacios designados para la creación y expresión de la unión colectiva estudiantil y que impulsan la creatividad, como en la Universidad de las Artes de Guayaquil.

1.4 Formulación del problema

Al constatar en la Universidad Nacional de Chimborazo la ausencia de un muro de uso libre para el empoderamiento artístico de estudiantes de Pedagogía de las Artes y Humanidades, la presente investigación se centra en el diseño de un muro de uso libre con la finalidad de generar el empoderamiento artístico en esta población.

1.4.1 Preguntas de investigación

¿Cómo se caracteriza la presencia y función de un muro de uso libre en los entornos universitarios latinoamericano y ecuatoriano?

¿Cuáles son las necesidades de expresión artística de los estudiantes de la Unach?

¿Qué importancia tiene la creación de un muro de uso libre para la expresión artística en la Unach?

1.5 Justificación

La presente investigación sobre los muros de uso libre en el entorno educativo responde a la necesidad de crear espacios donde los estudiantes, especialmente aquellos de la carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades, puedan desarrollar y manifestar su creatividad de manera autónoma. El arte, más que una disciplina, es un motor de transformación social, y por tanto, es fundamental ofrecer plataformas que permitan a los jóvenes tomar control de su proceso educativo, fortaleciendo tanto sus habilidades artísticas como su sentido de empoderamiento. Según Freire (1968), "la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo" (p. 75), y los muros de uso libre proporcionan una vía clave para que los estudiantes participen activamente en esta transformación.

Los muros de uso libre son una herramienta accesible y democrática que fomenta la creatividad colaborativa y el diálogo cultural. En el contexto de la Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), estos espacios permiten a los estudiantes no solo desarrollar su identidad artística, sino también generar un sentido de pertenencia y conexión con su comunidad a través de la producción artística colectiva. Esta idea coincide con el pensamiento de Dewey (1938), quien afirma que "la educación no es preparación para la vida; la educación es la vida misma" (p. 45), lo cual resalta la importancia de integrar espacios de expresión creativa en el entorno educativo formal.

El enfoque en el empoderamiento artístico dentro del ámbito educativo busca no solo desarrollar habilidades técnicas, sino también fortalecer el sentido de agencia de los estudiantes, permitiéndoles asumir un rol activo en su proceso formativo. Al contribuir a la democratización del arte y del acceso a estos espacios, esta investigación pretende profundizar en el papel que juegan los muros de uso libre en la formación integral de los estudiantes de artes, ofreciendo además un modelo replicable para otras instituciones educativas que deseen potenciar el desarrollo artístico y la libre expresión de sus estudiantes.

1.6 Objetivos

1.6.1 Objetivo general

- Diseñar un muro de uso libre para el empoderamiento artístico de los estudiantes de Pedagogía de las Artes y Humanidades de la UNACH.

1.6.2 Objetivos específicos

- Caracterizar la función de un muro de uso libre para la expresión artística en el contexto latinoamericano y ecuatoriano.
- Diagnosticar las necesidades de expresión artística de los estudiantes de la UNACH.
- Valorar la importancia de la creación de muros de uso libre para la expresión artística en la UNACH.

CAPITULO II.

MARCO TEÓRICO

2.1. Muros de uso libre

En el arte urbano, los muros de uso libre representan una innovadora forma de democratizar el espacio público y fomentar la expresión creativa sin restricciones. Estos espacios conforman áreas designadas donde cualquier individuo puede dejar fluir su creatividad a través del muralismo, el grafiti u otras formas de arte visual, sin necesidad de permisos o limitaciones previas. Esta iniciativa surge como respuesta a la necesidad de proporcionar a los artistas un lienzo público accesible y a la comunidad un medio para interactuar con el arte en su entorno cotidiano.

Como señala Cohen (2011), los muros de uso libre representan un movimiento hacia la apertura del arte al público en general, al permitir que las voces de los artistas emergentes se escuchen junto a las de artistas consagrados. Además, según Schacter (2016), estos espacios fomentan una cultura de inclusión y participación, donde la comunidad puede interactuar y responder al arte de manera activa, contribuyendo así a la vitalidad cultural de la ciudad.

El término "muros de uso libre" se refiere a la libertad de expresión sin restricciones en el espacio público, con raíces en los movimientos sociales del siglo XX que luchaban por democratizar estos entornos. Según Castillo (2015), "el uso de muros para el arte tiene una larga tradición, que se extiende desde los frescos renacentistas hasta el arte callejero moderno" (p. 34). Originalmente, estos muros eran espacios clandestinos utilizados para la autoexpresión y la protesta social, pero con el tiempo se han institucionalizado, proporcionando un lugar legítimo y protegido para el desarrollo del arte urbano.

En el siglo XIX las formas de arte urbano no eran nada comunes y, por lo tanto, no reconocidas socialmente. Sin embargo, la aparición de las expresiones artísticas en el espacio público comenzó a nacer de una forma natural en la era industrial. Así, se desarrollaron formas primarias como carteles publicitarios en muros, modalidad que proliferó por todas las ciudades con procesos industriales activos. Esta práctica comercial asentó un futuro empleo de las expresiones artísticas en muros urbanos. Por otro lado, el arte público monumental no respondía al carácter de uso libre, pues respondía a encargos gubernamentales o institucionales.

En el siglo XX se observó la necesidad de expandir el arte urbano a nivel mundial, y se consolidaron técnicas como el grafiti, el *paste up* y el estencil, entre otras. Los muros de uso libre surgieron como espacios identificables, al permitir la expresión artística de manera libre y sin restricciones. El grafiti, surgido en las décadas de 1960 y 1970 en ciudades como Nueva York y Filadelfia, se convirtió en una forma poderosa de expresión para jóvenes artistas, mayormente procedentes de comunidades marginadas. Utilizando paredes y trenes como lienzos, estos artistas buscaban visibilidad y reconocimiento en un contexto social y político que muchas veces los excluía. A pesar de ser considerado inicialmente ilegal y clandestino, este movimiento rápidamente ganó popularidad y se convirtió en una voz para la juventud urbana (Banksy, 2006).

La cultura *hip hop* desempeñó un papel crucial en la difusión y consolidación del grafiti, al brindar un contexto más amplio que incluía la música (rap), el baile (*breakdance*) y la moda. Como lo afirma Smith (2018), este movimiento cultural celebraba la autoexpresión y la resistencia a la opresión social, convirtiendo al arte urbano en una forma de protesta y afirmación de identidad. A medida que avanzaba el siglo, algunas ciudades comenzaron a reconocer el valor artístico del grafiti y el arte urbano, surgiendo iniciativas municipales y privadas para legitimar estas formas de expresión.

La creación de espacios específicos para la práctica legal del arte urbano, como los muros de uso libre, formalizó esta aceptación y permitió a los artistas trabajar sin temor a represalias legales. El hecho no solo fomenta una mayor diversidad artística en el espacio público, sino que también promovió una apreciación más amplia del arte urbano en la sociedad en general (Martínez, 2015).

Los Máximos exponentes de los artistas que destacan en el ámbito de los muros de uso libre a nivel mundial ofrecen una rica variedad de estilos y mensajes, reflejando las diversas realidades culturales y sociales de cada región. Estas manifestaciones artísticas sirven como una ventana hacia las identidades locales, abordando no solo problemáticas específicas de sus comunidades, sino también temas universales que resuenan en el contexto global. En América Latina, el muralismo se ha convertido en un medio de expresión cultural que enfatiza las luchas y tradiciones de su gente, mientras en Europa, el arte urbano se utiliza frecuentemente como un vehículo para la crítica social y política. Estas obras transforman los espacios públicos en plataformas de diálogo y reflexión, permitiendo que las voces de las comunidades sean escuchadas logrando así promover una mayor conciencia cultural en cada lugar del mundo.

En América del Norte, Estados Unidos destaca por la influencia de Keith Haring y Jean-Michel Basquiat, quienes no solo fueron pioneros en el uso del espacio urbano como lienzo, sino que también dejaron un legado perdurable en la cultura del arte urbano y el grafiti (Fretz, 2010). América Latina, por su parte, se enorgullece de México como un bastión del muralismo gracias a figuras como Diego Rivera, cuyas obras en espacios públicos trascienden las fronteras artísticas convencionales y se convierten en herramientas educativas y sociales (Hamill, 1993). Además, Brasil cuenta con la vibrante creatividad de Os Gêmeos (Otávio y Gustavo Pandolfo), cuyos murales coloridos y expresivos adornan ciudades tanto dentro como fuera del país (Napoleão, 2011).

En Europa, el Reino Unido se distingue por la obra subversiva y provocativa de Banksy, cuyo estilo distintivo y mensajes incisivos han desafiado las percepciones convencionales del arte urbano a nivel mundial (Ellsworth-Jones, 2013). Mientras tanto, en España, Marta Lapeña y Francisco Bosoletti han dejado una marca significativa en el arte mural europeo, contribuyendo a enriquecer el paisaje urbano con su creatividad y visión.

En África, Sudáfrica se destaca por la presencia de Faith47, una artista muralista reconocida por su compromiso con la reflexión sobre temas sociales y políticos a través del arte urbano. En Asia, China cuenta con la influencia de Ding Musa, cuyo trabajo ha sido fundamental en la promoción del arte urbano como medio de expresión cultural y política en el país. Por otro lado, Japón ha sido influenciado por Katsuhiko Otomo, conocido principalmente por su contribución al manga y al anime, pero que también ha dejado una huella en el uso del espacio público para el arte visual.

Finalmente, en Oceanía, Australia se destaca por la obra de Adnate, quien a través de sus retratos de gran escala celebra la cultura aborígen y aborda temas sociales relevantes en sus murales de uso libre. Los muros de uso libre son mucho más que simples paredes decoradas; representan la democratización del arte, la expresión sin restricciones y la inclusión de la comunidad en la creación cultural. A través de estos espacios, los artistas pueden compartir sus visiones con el mundo, mientras que la comunidad puede disfrutar, interactuar y reflexionar sobre el arte en su entorno cotidiano.

2.2. Implementación en el entorno educativo

En todo el mundo, el uso del arte como herramienta educativa ha sido reconocido por su capacidad para fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la expresión personal entre los estudiantes. Según Smith (2018), muchas instituciones educativas han integrado

programas de arte en sus planes de estudio para enriquecer la experiencia de aprendizaje y promover el desarrollo integral de los estudiantes.

En la Universidad de California (UCLA), situada en Los Ángeles, Estados Unidos, “Free Speech Area” es un espacio destinado a la libre expresión, incluyendo el arte mural y el grafiti. El arte puede ser especialmente efectivo para involucrar a los estudiantes en procesos de aprendizaje activo y participativo, ya que les brinda la oportunidad de expresarse de manera única y personal. Estos espacios permiten a los estudiantes y artistas locales crear murales temporales que abordan temas políticos, sociales y culturales. De hecho, la misma universidad promueve este espacio como una plataforma para el diálogo y la expresión artística sin censura en su proceso de desarrollo cultural y empoderamiento artístico.

En otro contexto más cercano, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuenta con varios espacios dedicados al arte urbano y muralismo. Los “Muros Libres” permiten a los estudiantes expresarse a través del arte, y han sido escenario de obras que abordan temas sociales y políticos relevantes. Estos espacios son parte de un esfuerzo más amplio de la universidad para fomentar la cultura y la participación estudiantil y crean una competencia artística más fuerte en toda la comunidad. En este contexto, el arte urbano y los muros de uso libre han emergido como herramientas educativas poderosas. Brown & Lee (2017) sostiene que la integración del arte urbano en el entorno educativo puede ayudar a los estudiantes a comprender mejor su entorno social y cultural, así como a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y análisis visual.

Según Martínez (2019), varias universidades ecuatorianas han implementado programas que fomentan la creatividad y la expresión artística entre los estudiantes. Por ejemplo, La Universidad Central del Ecuador ha designado varios muros en su campus principal como espacios de uso libre para el arte mural y el grafiti. En consecuencia, permiten a los estudiantes expresar sus ideas y preocupaciones a través del arte, y son parte de un esfuerzo más amplio para integrar el arte en la vida universitaria y promover un ambiente de creatividad e inclusión. Además, según García (2017), los muros de uso libre ofrecen a los estudiantes la oportunidad de participar en proyectos colaborativos y comunitarios, promoviendo el trabajo en equipo y la apreciación del arte como una forma de expresión colectiva.

La Universidad de las Artes (UArtes) de Guayaquil se ha destacado por su enfoque innovador en la educación artística y cultural. Una de las iniciativas más notables de esta institución es la implementación de muros de uso libre diseñados para fomentar la expresión

artística y la creatividad entre sus estudiantes sin restricciones. Estos espacios se ubican estratégicamente en el campus universitario, y promueven la interacción constante entre la comunidad estudiantil y el arte.

Los muros permiten a los estudiantes expresar sus ideas y preocupaciones, abordar temas relevantes y contemporáneos, y experimentar con diferentes técnicas y estilos artísticos. No solo proporcionan un espacio para la creatividad y la autoexpresión, sino que también crean lazos en la comunidad artística universitaria liderada por el empoderamiento artístico.

2.2.1 Técnicas

Las técnicas utilizadas en los muros de uso libre abarcan un espectro amplio y diverso; van desde el muralismo tradicional hasta formas más contemporáneas y efímeras. El muralismo tradicional se caracteriza por la creación de obras de gran escala que emplean técnicas pictóricas convencionales como la pintura al óleo o acrílica. Estas piezas pueden explorar una variedad de temas, desde aspectos históricos y culturales hasta cuestiones políticas y sociales. Los artistas que se dedican a esta técnica emplean pinceles, rodillos y otros utensilios para plasmar composiciones detalladas y visualmente impactantes que transforman el paisaje urbano (Smith, 2018).

Por otro lado, el grafiti y el arte urbano, formas de expresión asociadas a la cultura callejera, se distinguen por su uso audaz y desafiante del espacio público. Mediante el empleo de aerosoles se crean letras, imágenes y símbolos que transmiten mensajes políticos o sociales, incitando a la reflexión y el debate en la comunidad. El arte urbano, que abarca una variedad de técnicas como el estarcido y el pegado de carteles, también se utiliza para intervenir espacios públicos y transformar el entorno urbano de manera creativa (Banksy, 2006).

El arte 3D y anamórfico introduce dimensiones adicionales al espacio urbano, desafiando las percepciones visuales y ofreciendo experiencias interactivas a los espectadores. Mediante técnicas de perspectiva y sombreado, se crean ilusiones ópticas que confieren profundidad y realismo a las imágenes, mientras que el arte anamórfico utiliza distorsiones geométricas para generar efectos visuales sorprendentes cuando se observa desde un ángulo específico (Martínez, 2015).

Los mosaicos y azulejos, una técnica antigua que sigue siendo relevante en la actualidad, se caracterizan por la composición de piezas pequeñas de diversos materiales

para formar obras detalladas y coloridas. Estas creaciones, que embellecen espacios públicos y promueven la identidad cultural de una comunidad, reflejan la habilidad y el talento artesanal de los creadores.

Finalmente, el arte efímero explora la temporalidad y la fugacidad del arte, utilizando materiales y técnicas que se desvanecen con el tiempo. Desde obras temporales realizadas con arena, nieve o alimentos hasta instalaciones de flores y hojas que desaparecen con el paso de los días, estas expresiones artísticas invitan a contemplar la belleza transitoria de la vida y la naturaleza.

2.3 Empoderamiento artístico

El empoderamiento, un concepto arraigado en el deseo humano de controlar su destino, se manifiesta en la capacidad de individuos o grupos para tomar decisiones informadas y ejercer influencia en su entorno. Como lo expresó Paulo Freire: “La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo” (Soto, 2022, p. 28). Esta cita resalta la importancia de capacitar a las personas para que se conviertan en agentes activos de cambio a través del conocimiento y la conciencia, un concepto multidimensional que implica el fortalecimiento de individuos o grupos para que adquieran control sobre sus vidas, tomen decisiones informadas y ejerzan influencia en su entorno.

Su etimología proviene del término en inglés *empowerment*, que se deriva de *power* (poder) y el prefijo *en-* que denota poner o hacer. Este concepto se ha utilizado en diversas áreas, como la psicología, la sociología, la educación y el desarrollo comunitario.

Las características del empoderamiento incluyen el acceso a recursos y oportunidades, el desarrollo de habilidades y capacidades, la participación en la toma de decisiones, la conciencia de derechos y responsabilidades, y la capacidad para generar cambios positivos en su entorno.

Los aspectos del empoderamiento pueden ser individuales, como el desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo, así como colectivos, como el fortalecimiento de comunidades para abordar problemas sociales o políticos. Además, el empoderamiento puede manifestarse a través de acciones tanto personales como colectivas, como la defensa de los derechos humanos, la participación cívica o la promoción de la igualdad de género.

Los beneficios del empoderamiento en los estudiantes son profundos y variados. Inspirados en las lecciones de Paulo Freire, estos beneficios trascienden la simple adquisición de conocimientos y se adentran en el terreno de la transformación personal y

social. En primer lugar, el empoderamiento fomenta un compromiso más sólido con el aprendizaje. Como Freire destacó, “La verdadera educación consiste en despertar la curiosidad en los estudiantes, no en alimentarlos con hechos” (Soto, 2022, p. 23). Cuando los estudiantes se sienten capacitados para influir en su entorno educativo y participar activamente en su proceso de aprendizaje, muestran una disposición más fuerte para sumergirse en las actividades académicas y buscar el conocimiento de manera más profunda y significativa.

Además, el empoderamiento cultiva una motivación interna más profunda entre los estudiantes. Al tener la capacidad de tomar decisiones informadas y ejercer control sobre su proceso educativo, experimentan un renovado sentido de autonomía y propósito, lo que los impulsa a buscar el éxito académico por razones internas más que externas. Por otro lado, el empoderamiento también estimula el pensamiento crítico y la creatividad.

Cuando los estudiantes se sienten capacitados para desafiar las normas establecidas y proponer soluciones innovadoras, se vuelven más propensos a explorar nuevas perspectivas y buscar soluciones creativas a los problemas que enfrentan. Finalmente, el empoderamiento promueve un sentido de responsabilidad y agencia entre los estudiantes. Al reconocer su capacidad para generar cambios positivos en su entorno, se sienten motivados a asumir un papel activo en la mejora de su comunidad y en la construcción de un mundo más justo y equitativo para todos. En resumen, el empoderamiento en los estudiantes, inspirado en las enseñanzas de Paulo Freire, no solo les proporciona las herramientas y habilidades necesarias para tener éxito académico, sino que también los capacita para convertirse en agentes de cambio positivo en sus comunidades y en el mundo en general.

2.3.1 importancia de la auto expresión

La autoexpresión es un pilar esencial para el empoderamiento artístico, ya que ofrece a las personas una vía para manifestar sus emociones, pensamientos y percepciones de manera auténtica. En el ámbito educativo, la autoexpresión adquiere aún más relevancia, pues permite a los estudiantes explorar y descubrir su creatividad sin las limitaciones que pueden imponer las estructuras formales de enseñanza. Esto no solo promueve el desarrollo de habilidades artísticas, sino que también fortalece la autoestima y el autoconocimiento. De hecho, espacios como los muros de uso libre en las instituciones educativas se han convertido en plataformas donde los jóvenes pueden expresar libremente su identidad y su visión del mundo, lo que, en última instancia, enriquece su experiencia académica y personal. Según lo señalado por García (2017), estos espacios contribuyen a que los estudiantes superen el

miedo a la crítica y se sientan seguros al mostrar su arte, lo que a su vez fomenta una cultura de autoexpresión abierta y sin barreras.

2.3.2 Identidad y empoderamiento a través del Arte

El arte desempeña un rol fundamental en la construcción y afirmación de la identidad, ya que permite a los individuos conectar con su historia, cultura y experiencias personales. A través del proceso creativo, los estudiantes no solo descubren quiénes son, sino que también reafirman sus valores y su visión del mundo. En este sentido, el arte se convierte en un vehículo de empoderamiento, puesto que otorga a los estudiantes la capacidad de plasmar sus ideas y sentimientos de una manera visual y accesible para los demás. En el caso de los muros de uso libre, estos no solo facilitan la expresión individual, sino que también promueven el diálogo cultural y la inclusión social, permitiendo que los estudiantes reflejen temas de relevancia social y cultural, como la diversidad étnica y la identidad nacional. Como lo plantea Martínez (2019), "el arte urbano en los muros libres no solo refleja la identidad de los artistas, sino que crea un espacio para la resistencia cultural y el empoderamiento comunitario" (p. 45). De esta manera, el arte se convierte en una herramienta transformadora, que no solo potencia la individualidad de los estudiantes, sino que también refuerza su sentido de pertenencia y contribución dentro de la comunidad universitaria.

2.4 Contexto Latinoamericano

El arte latinoamericano es una manifestación vívida de la identidad y la diversidad cultural arraigadas en la región a lo largo de su rica historia. Desde las civilizaciones precolombinas hasta las corrientes artísticas contemporáneas, el arte ha servido como un reflejo de la complejidad y vitalidad de la región. La interacción entre las culturas indígenas, coloniales y africanas ha dado forma a una expresión artística única y variada que trasciende las fronteras y cautiva al mundo.

Según Joaquín Barriendos en su tesis doctoral: "La idea del arte latinoamericano. Estudios globales del arte, geografías subalternas, regionalismos críticos" (2013), esta amalgama de influencias se manifiesta en una amplia gama de expresiones artísticas, desde las coloridas representaciones de deidades precolombinas hasta las obras contemporáneas que abordan temas sociales y políticos de relevancia mundial. A través del arte, se revela el alma misma de la región, resonando con la identidad y las experiencias compartidas de su pueblo.

Grandes maestros del arte latinoamericano como Diego Rivera, Frida Kahlo y Fernando Botero han dejado una huella imborrable en la historia del arte global. Sus obras no solo capturan la esencia de la identidad regional, sino que también sirven como poderosos instrumentos para la crítica social y política. Rivera, con su imponente presencia en los murales que narran la historia y las luchas del pueblo mexicano, se erige como un cronista visual de su tiempo. Kahlo, a través de sus autorretratos íntimos y conmovedores, explora la complejidad de la identidad, el dolor y la feminidad. Mientras tanto, Botero desafía las normas estéticas y políticas con su estilo inconfundible de figuras voluminosas, que ofrecen una crítica sutil pero impactante de la sociedad contemporánea.

En el contexto ecuatoriano, el arte refleja la rica diversidad cultural y geográfica del país. Guzmán (2008), en su exhaustiva investigación “Arte y Cultura en el Ecuador”, revela cómo las influencias indígenas, españolas y africanas se entrelazan para dar forma a la expresión artística nacional. Figuras emblemáticas como Oswaldo Guayasamín, Camilo Egas y Eduardo Kingman han dejado una marca indeleble en el panorama artístico del país, al abordar temas de opresión, identidad cultural y justicia social (Velasco, 2012).

Las exposiciones juegan un papel crucial en la promoción y difusión del arte ecuatoriano. Torres (2019), en su estudio “La importancia de las exposiciones de arte en Ecuador” subraya cómo eventos como la Bienal de Cuenca y la Feria de Arte Contemporáneo de Quito proporcionan una plataforma invaluable para que artistas emergentes y establecidos muestren su trabajo, fomentando el diálogo cultural y enriqueciendo el panorama artístico del país. Estas exhibiciones no solo brindan visibilidad a los artistas locales, sino que también promueven el intercambio cultural y la apreciación del arte en toda la región.

El maravilloso arte latinoamericano es mucho más que simples obras; es un testimonio vivo de la identidad, la historia y las luchas de su pueblo. A través de sus manifestaciones artísticas, se construye un puente entre el pasado y el presente, entre las diversas identidades y perspectivas que dan forma a su identidad.

CAPITULO III.

METODOLOGÍA

3.1 Enfoque

En la indagación de las experiencias personales y percepciones en la creación de muros de uso libre se adopta un enfoque cualitativo respaldado por la perspectiva teórica de Hernández-Sampieri y otros académicos prominentes. Dicho enfoque surge como la herramienta idónea para sumergirse en las complejidades de la participación estudiantil en este proyecto artístico y comprender su impacto en el empoderamiento universitario.

Guiados por la premisa de Hernández-Sampieri et al. (2014) sobre la utilidad de la investigación cualitativa en el análisis de fenómenos complejos, se aborda la creación de muros de *paste up* como un proceso intrincado que trasciende simples acciones artísticas. Este enfoque permite explorar en profundidad las motivaciones, emociones y significados detrás de cada intervención, capturando la esencia de la expresión individual y colectiva en el contexto universitario.

Apoyándose en métodos como la observación participante y las entrevistas semi-estructuradas, propuestas por Malinowski (1922) y Kvale (1996), respectivamente, la cual ofrece un abordaje holístico para revelar las voces y perspectivas únicas que convergen en la construcción de estos murales urbanos. El análisis de contenido, en línea con las recomendaciones de Weber (1990), se presenta como la herramienta clave para descifrar los patrones temáticos emergentes y dar vida a las experiencias plasmadas en cada *paste up*. Este camino metodológico promete desentrañar las narrativas implícitas y explícitas, proporcionando una comprensión enriquecida y contextualizada de la influencia del arte urbano.

El enfoque cualitativo, según Hernández-Sampieri et al. (2014), se distingue por su capacidad para explorar a fondo la complejidad de los fenómenos. Ofrece la flexibilidad necesaria para comprender la realidad desde la perspectiva de los participantes, permitiendo la captura de múltiples voces y contextos: “la investigación cualitativa es especialmente útil cuando se busca explorar fenómenos complejos que no pueden ser fácilmente cuantificados” (p. 57).

Además, Escudero & Cortez (2018) destacan que el enfoque cualitativo es invaluable para revelar la diversidad y singularidad de las experiencias humanas. Al estudiar la creación de un muro de *paste up*, este enfoque permitiría una exploración profunda de las

percepciones, significados y emociones asociadas con la participación estudiantil en el proyecto.

3.2 Modalidad de investigación

El diseño de la investigación fue consecuente con un carácter descriptivo y exploratorio (Quintana, 2006), ya que buscó describir y analizar cómo los muros de uso libre contribuyen al empoderamiento artístico de los estudiantes de la Unach. Esta modalidad permitió identificar las características, percepciones y efectos de estos espacios en la comunidad estudiantil.

La investigación descriptiva proporciona una representación detallada y precisa de las experiencias y actividades relacionadas con los muros de uso libre, así como la comprensión de cómo los estudiantes interactúan con estos espacios y qué tipo de obras producen, lo que enriquece el conocimiento sobre el impacto del arte urbano en un entorno educativo. Según Hernández-Sampieri et al. (2014), “los estudios descriptivos buscan especificar propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis” (p. 132).

El componente exploratorio fue igualmente crucial, ya que facilitó descubrir nuevas perspectivas y comprensiones sobre el uso de los muros de uso libre. Este tipo de investigación es especialmente útil en contextos donde existe poca información previa o cuando se quiere abrir nuevas líneas de investigación. En este caso, la exploración se centró en cómo estos espacios de arte libre pueden influir en el desarrollo personal y académico de los estudiantes. Además, este diseño de investigación integró métodos cualitativos para captar sus experiencias subjetivas y percepciones. La observación participante y las entrevistas semi-estructuradas permitieron la obtención de información rica y detallada sobre cómo los muros de uso libre afectan a los estudiantes tanto a nivel individual como colectivo.

3.3 Diseño de la investigación

El diseño corresponde a un estudio bibliográfico, ya que los datos manejados son teóricos conceptuales, tanto de fuentes primarias como secundarias sobre el tema en cuestión.

3.4 Tipo de investigación

Este tipo de investigación se desarrolla dentro de un marco teórico específico y se centra en la ampliación del conocimiento científico sin necesariamente contrastarlo con situaciones

prácticas. Según Muntané (2010), su principal finalidad es contribuir a la comprensión de conceptos y teorías existentes, permitiendo así un enriquecimiento del campo del conocimiento en cuestión. Este enfoque puede ser particularmente útil para establecer fundamentos teóricos que luego pueden ser aplicados o investigados en contextos prácticos.

3.4.1 Por el nivel o alcance

Diagnóstica

Para este estudio, se llevó a cabo un análisis situacional que permitió identificar las características y particularidades del problema de investigación. Este enfoque diagnóstica la situación actual y ofrece una base para entender el contexto en el que se desarrolla la investigación.

Exploratoria

Este tipo de investigación se define por la práctica de una búsqueda o sondeo, con la función de obtener datos de las variables bajo estudio. En consecuencia, se consiguió información oportuna para la estructuración del marco teórico.

Descriptiva

La presente investigación es descriptiva puesto que se pormenorizaron las temáticas, técnicas e implicaciones culturales de la iconografía del muro de *paste up* de uso libre ejecutado en los predios del campus La Dolorosa de la UNACH en julio de 2024.

3.4.2 Por el lugar

Bibliográfica-documental

Se gestionó información de bases indexadas, así como de bibliotecas físicas y digitales sobre uso de muros artísticos y empoderamiento de estudiantes universitarios. Dicha información fue seleccionada, compilada, organizada e interpretada; se apoyó de fuentes documentales y registros audiovisuales.

3.4.3 Por el tiempo

Esta investigación fue de tipo transversal porque marcó un determinado periodo: julio de 2024, fase donde los estudiantes de la carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades ejecutaron el muro de uso libre en un espacio designado por las autoridades de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías, cerca del bloque F del mencionado campus de La Dolorosa.

Este lapso fue crucial para capturar las variaciones en el uso de los muros de uso libre, desde la etapa inicial de familiarización de los estudiantes con estos espacios hasta la producción de obras más complejas y temáticamente profundas. Durante estas jornadas se documentaron varias fases del proceso creativo, incluyendo la planificación, ejecución y reflexión sobre las obras realizadas dentro del espacio de uso libre.

3.5 Corpus de estudio

Por el carácter del presente estudio se prefirió no trabajar con las categorías de población y muestra, sino con las de corpus de estudio y unidad de análisis. El corpus de estudio lo constituyeron los documentos revisados sobre experiencias de ejecución de muros libres para el empoderamiento de estudiantes de Artes en varias regiones del mundo. Por su parte, la unidad de análisis estuvo constituida por el muro de uso libre ejecutado en julio de 2024 en el campus mencionado de la Unach.

3.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de Datos

3.6.1 Técnicas de recolección de datos

Observación participante

Según Retegui (2020) la observación como método posibilita conocer el terreno donde se desarrolla el objeto de estudio; contactar fuentes primarias, que en una primera instancia quedan fuera del muestreo seleccionado; como respaldo de los datos aportados por los entrevistados y para sumar nuevos interrogantes y aspectos no contemplados en la búsqueda inicial. El investigador intervino en una pintada masiva efectuada el 3 de julio de 2024 que dio como resultado la creación de la obra denominada “Muro Franco”, situada en las cercanías al bloque F de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías de la UNACH, campus La Dolorosa.

3.6.2 Instrumentos de Análisis

Entrevista semi-estructurada

Algunos rasgos que tornan a la entrevista semi-estructurada como ideal en el enfoque cualitativo son “su versatilidad, su dinámica sencilla y la posibilidad de generar espacios de diálogo para comprender la perspectiva de los sujetos con gran profundidad” (Villarreal-Puga & Cid, 2022, p. 54). El instrumento (Anexo 1) fue aplicado a 30 participantes de la pintada masiva: estudiantes de las carreras de Pedagogía de las Artes y Humanidades, así como a docentes y autoridades de la facultad.

3.7 Métodos de análisis y Procesamiento de Datos.

En la presente investigación, se han implementado diversos métodos para el análisis y procesamiento de datos que permiten una comprensión integral del fenómeno de los muros de uso libre en el contexto universitario. Uno de los enfoques adoptados es el método deductivo, que se caracteriza por partir de ideas abstractas para llegar a conclusiones basadas en la experiencia concreta. Este enfoque es fundamental para desarrollar hipótesis que pueden ser contrastadas con la realidad observada, lo que permite validar o refutar conceptos teóricos establecidos en el ámbito del arte y la educación (Palmett, 2020). Por otro lado, el método inductivo opera en sentido inverso, iniciando con experiencias y datos específicos para construir teorías generales. Este método resulta crucial para la identificación de patrones y tendencias que emergen de las prácticas artísticas de los estudiantes, facilitando un entendimiento más profundo del impacto de los muros de uso libre en su proceso de empoderamiento artístico.

Complementando estos enfoques, se ha utilizado el método hermenéutico, que se define como un proceso analítico orientado a la interpretación de textos y fenómenos en busca de su verdadero significado (Maldonado, 2016). Este método incluye el principio de la comprensión, el cual requiere registrar las conexiones que unen al individuo con su entorno cultural. En este caso, se busca comprender cómo los estudiantes se relacionan con su entorno universitario a través de su expresión artística (Gama, 2021). Además, el principio de sensibilidad permite captar las dinámicas cambiantes que emergen en el proceso de creación artística, atendiendo a las interacciones y significados que se generan en el contexto del muro de uso libre.

Por último, el método histórico-lógico aporta una perspectiva temporal que une el pasado con el presente. Este enfoque examina las relaciones de causa y efecto, permitiendo comprender cómo las experiencias pasadas influyen en la realidad actual de los estudiantes y su entorno (Torres-Miranda, 2020). Al analizar la evolución de los fenómenos artísticos, se puede apreciar cómo las sociedades se estructuran y desestructuran, provocando transformaciones que impactan en la forma en que los estudiantes se empoderan a través del arte (Briñis, 2020). Esta combinación de métodos no solo enriquece el análisis, sino que también ofrece una visión multidimensional que captura la complejidad del fenómeno estudiado

CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 Resultados

4.1.1 Ficha técnica

Figura 1

Muro Franco

Aspectos técnico-formales:

- Título: “Muro Franco”
- Autores: estudiantes de la Carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades
- Año: 2024
- Tipo de obra: pintura
- Estilo: libre
- Técnica: mixta
- Dimensiones: 20.40 metros de largo x 4 metros de alto
- Localización: Muro lateral derecho del Bloque F, Universidad Nacional de Chimborazo, Campus La Dolorosa, Riobamba, Ecuador.

Aspectos interesantes

La intervención plástica, realizada el 3 de julio de 2024 y primera de su tipo en la historia de la Universidad Nacional de Chimborazo, empleó los siguientes estilos y técnicas: muralismo, grafiti, técnica mixta, arte urbano, abstraccionismo y *paste up*.

Significación

En un mural colectivo, cada elemento visual adquiere un significado multifacético y profundo, actuando como vehículo de narrativas simbólicas y culturales que se entrelazan en un espacio compartido. La mariposa, por ejemplo, no es simplemente un motivo decorativo, sino que encarna la metamorfosis y el renacimiento, conceptos que invitan a los espectadores a reflexionar sobre el cambio y la evolución personal. De manera similar, el árbol se erige como un emblema de vida, crecimiento y sostenibilidad, representando la interconexión entre el ser humano y la naturaleza. Según García (2017), el árbol, como símbolo universal de continuidad “conecta lo humano con lo natural, subrayando la importancia de la preservación ecológica” (p. 27). En este contexto, la inclusión de elementos de la naturaleza en el mural fortalece el discurso visual sobre la necesidad de un equilibrio sostenible en la vida contemporánea.

Los motivos mitológicos y antropomorfos, como el dragón y los personajes, aportan una narrativa rica y compleja al mural colectivo. El dragón, símbolo universal de poder, sabiduría y protección, añade una capa de mitología que evoca lo fantástico y lo arcano, mientras que los personajes representan la dimensión humana del mural, proporcionando una narrativa visual que conecta al espectador con experiencias compartidas. Como señala Martínez (2019), “los dragones en el arte urbano simbolizan fuerzas protectoras y misteriosas, que refuerzan la dimensión mitológica de la obra” (p. 45). La inclusión de estos elementos narrativos no solo enriquece el discurso simbólico, sino que facilita la identificación del público con las historias que el mural transmite, estableciendo un diálogo visual entre la obra y la comunidad que la observa.

Finalmente, la utilización de símbolos contemporáneos como las latas de aerosol, el rodillo y los emoticones, junto con conceptos abstractos como la transmutación, resaltan la integración de lo moderno y lo digital en el muralismo actual. Estos elementos no solo refuerzan la identidad de la cultura urbana, sino que, como señala Rodríguez (2020), también “sirven como crítica al consumo masivo y como llamado a la reutilización y sostenibilidad en la producción artística” (p. 59). Además, el arte abstracto y la idea de transmutación, vinculada a la transformación alquímica, aportan una carga filosófica que invita al espectador a una interpretación abierta y subjetiva de la obra (Fernández, 2020). En conjunto, estos elementos dotan al mural colectivo de un valor simbólico y estético profundo, posicionándolo como una pieza de resistencia cultural y visual que fomenta el diálogo comunitario y la reflexión sobre la identidad cultural.

Resultados observados

Se empleó el instrumento ficha de campo y se resumieron las siguientes impresiones:

Empoderamiento: los estudiantes mostraron un alto nivel de entusiasmo y actitud creativa, hechos que demuestran que este espacio constituyó una oportunidad valiosa para la autoexpresión.

Temáticas emergentes: las obras abordaron una variedad de temas, desde la identidad personal hasta la crítica social. Esto sugiere que los muros de uso libre no solo fomentan la creatividad, sino que también actúan como un medio para explorar y expresar preocupaciones y reflexiones profundas.

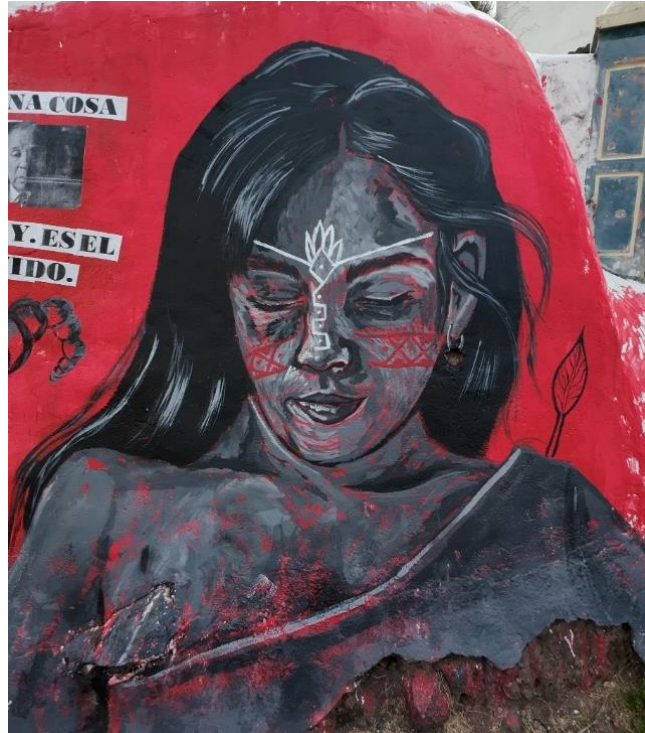
Comentarios de los participantes: mediante el instrumento guía de entrevista se recopilaron testimonios de estudiantes, docentes y autoridades durante y después del evento. Por cuestiones de conservar el anonimato de los participantes se numeran a continuación y se denominan sujetos bajo estudio. El sujeto 1 mencionó: “Esta experiencia me permitió explorar mi creatividad de una manera que nunca había hecho antes en un entorno académico” (comunicación personal, 3-7-2024); mientras que el sujeto 2 afirmó que “Este espacio me acaba de dar una razón más para seguir mi sueño de aprender más sobre la pedagogía y las artes” (comunicación personal, 3-7-2024). Estos comentarios refuerzan la percepción positiva del impacto de los muros en la formación artística de los estudiantes.

Representación colectiva: la combinación de todos estos elementos en un mismo espacio creó un mural colectivo que refleja la diversidad de ideas, técnicas y mensajes. Este tipo de murales permite una expresión artística abierta y democrática, donde cada elemento aporta una voz única al conjunto. Según Paño et al. (2019), “los murales colectivos son una forma poderosa de empoderamiento comunitario, ya que permiten la participación de diferentes artistas y la creación de un diálogo visual” (p. 90).

4.2 Análisis iconográfico

Figura 2

Cuadrante 1

Técnica mural realizada con pintura acrílica, representación de una mujer como elemento de fuerza de lucha en un espacio colectivo y como símbolo de la fertilidad.

Figura 3

Cuadrante 2

Técnica mural realizada con pintura acrílica, representación de la princesa Diana de Reino Unido, icono de la elegancia y la belleza femeninas.

Figura 4

Cuadrante 3

Técnica mural realizada con pintura acrílica, pinceles y rodillos. La mariposa personifica el sentido de renacimiento, la evolución personal y una reflexión sobre el cambio.

Figura 5

Cuadrante 4

El árbol simboliza vida, crecimiento y raíces, mientras que el texto en kichwa resalta el orgullo por las lenguas indígenas y la diversidad cultural de Ecuador.

Figura 6

Cuadrante 5

La representación de un nativo amazónico simboliza la riqueza cultural y la identidad de las comunidades indígenas, subrayando su conexión vital con la naturaleza y su rol como guardianes del medio ambiente.

Figura 7

Cuadrante 6

La utilización de elementos como las latas de aerosol, el rodillo y personajes urbanos, resaltan la integración de lo moderno y lo digital en el muralismo actual.

Figura 8

Cuadrante 7

Este tipo de símbolo -el sol y la luna- invita a la reflexión sobre la interconexión de todas las cosas y el equilibrio entre las fuerzas opuestas.

Figura 9

Cuadrante 8

La imagen del escritor argentino Jorge Luis Borges junto al verso inicial de su célebre poema “Everness”: “Solo una cosa no hay. Es el olvido” en un mural *paste up* simboliza el poder duradero de la memoria y la palabra.

Figura 10

Cuadrante 9

Los personajes en un *paste up* representan la diversidad de voces y experiencias humanas y aportan un espacio visualmente más accesible y atractivo.

4.3 Resultados de las entrevistas a docentes y alumnos

Los resultados arrojados tras la aplicación de la guía de entrevista a docentes y alumnos sobre el impacto de muros de uso libre en el empoderamiento artístico en la Unach permitieron determinar los niveles de opinión sobre cómo estos espacios contribuyen a la creatividad, al desarrollo personal y a la integración de la práctica artística en el currículo académico.

Los resultados ofrecieron una visión detallada de cómo los muros de uso libre están siendo utilizados y apreciados en la comunidad académica, y proporcionaron información valiosa para futuras iniciativas y ajustes en el diseño y gestión de estos espacios artísticos.

4.3.1 Percepción general de los estudiantes sobre los muros de uso libre

La mayoría de los estudiantes entrevistados consideraron que la creación de muros de uso libre en la Unach es una iniciativa positiva para el empoderamiento artístico. Los participantes destacan que estos muros ofrecen una plataforma para la expresión de ideas, imaginarios y emociones, al facilitar a los estudiantes expresarse libremente y desarrollar su creatividad. Según los estudiantes, estos espacios fomentan una mayor libertad creativa y ayudan a superar el miedo a la expresión artística.

Contribución al empoderamiento artístico

Los entrevistados coinciden en que los muros de uso libre contribuyen significativamente al empoderamiento de los estudiantes de Pedagogía de las Artes y Humanidades. La opinión general es que estos muros no solo son valorados por la carrera en mención, sino que también proporcionan a todo el alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías una oportunidad para fortalecer sus habilidades artísticas y profesionales. El empoderamiento se percibe en términos de desarrollo personal y profesional, así como en la mejora de la visibilidad de los estudiantes dentro de la universidad.

Contenido deseado en los muros

Los estudiantes expresaron interés en ver una variedad de contenidos en los muros de uso libre. Entre los temas mencionados se incluyen representaciones culturales, temas de la vida cotidiana, cosmología y mensajes de superación. También se evidenció un deseo de

ver obras que reflejen la identidad cultural ecuatoriana y que traten temas relevantes para la carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades.

Fomento de la creatividad y la expresión artística

Los entrevistados creen firmemente que los muros de uso libre fomentan la creatividad y la expresión artística. La percepción es que estos espacios ofrecen un entorno donde los estudiantes pueden experimentar y desarrollar su creatividad sin limitaciones, lo que contribuye a una mayor cohesión y a un ambiente de colaboración. Además, algunos sugirieron que los murales podrían servir como plataforma para discutir y reflexionar sobre temas importantes en el ámbito de las artes.

Sugerencias y comentarios adicionales

Visibilidad y mantenimiento: se recomienda que los muros sean más visibles y que se asegure su mantenimiento regular para evitar el estancamiento de la producción artística.

Normas y directrices: aunque se busca fomentar la libertad de expresión, algunos estudiantes sugieren establecer directrices básicas para asegurar que el contenido sea respetuoso y no ofensivo.

Incorporación de temáticas: se sugiere incluir temáticas que reflejen la cultura local y el contexto nacional, así como fomentar la participación de estudiantes de diferentes disciplinas.

Las entrevistas revelaron una visión positiva y entusiasta sobre la creación y el uso de muros de uso libre en la UNACH con un fuerte apoyo hacia su papel en el empoderamiento artístico y la creatividad estudiantil.

4.3.2 Percepción general de los docentes sobre los muros de uso libre

Las entrevistas realizadas a los docentes de la UNACH posibilitaron identificar aspectos fundamentales relacionados con la implementación y relevancia de los muros de uso libre como espacios de expresión artística. Cada docente aportó una perspectiva única, contribuyendo a una comprensión más amplia sobre cómo estos espacios pueden influir en la formación artística y el empoderamiento estudiantil.

El Docente A1 destacó la importancia del arte mural como una poderosa forma de expresión capaz de cambiar perspectivas y, a su vez, empoderar a los estudiantes al brindarles un sentido de valor y pertenencia. Además, subrayó la necesidad de que los contenidos de los muros reflejen la cultura local y aborden temas sociales relevantes,

resaltando el papel del muralismo en la transmisión de mensajes significativos y contextuales (comunicación personal, 3-7-2024).

Por su parte, el Docente B1 hizo hincapié en el impacto positivo de los muros de uso libre para el fomento de la creatividad en los estudiantes, al facilitarles explorar nuevas formas de expresión artística y superar los miedos asociados a la creación. Además, señaló que estos espacios pueden ser una plataforma académica ideal para discutir temas relacionados con la Pedagogía de las Artes y Humanidades, y para fortalecer el aprendizaje teórico-práctico dentro de la carrera (comunicación personal, 3-7-2024).

El Docente C1 subrayó la necesidad de un apoyo institucional activo para la creación de muros de uso libre en la universidad. Destacó la relevancia de incluir contenido que refleje la diversidad cultural y que aborde temas significativos para la comunidad estudiantil. Asimismo, abogó por la educación y sensibilización de la comunidad universitaria y local respecto al valor del arte público, enfatizando que la apreciación de estos espacios debe ir acompañada de una reflexión crítica sobre su impacto social (comunicación personal, 3-7-2024).

Finalmente, el Docente D1 puso mucho más énfasis en la importancia de una gestión sostenible de los muros de uso libre, proponiendo la creación de un plan para su mantenimiento a largo plazo. Además, recomendó que se realicen investigaciones continuas para evaluar el impacto de estos espacios en los estudiantes y ajustar las estrategias pedagógicas conforme a los resultados. También mencionó la necesidad de asegurar la relevancia y permanencia de los muros, para que estos sigan siendo espacios dinámicos y activos a lo largo del tiempo (comunicación personal, 3-7-2024).

En conclusión, las entrevistas revelaron que los docentes consideran los muros de uso libre como herramientas poderosas para el empoderamiento y la creatividad estudiantil, pero insisten en que su éxito depende del apoyo institucional y de una adecuada gestión sostenible.

Tabla 1 : Puntos claves de las entrevistas realizadas a los docentes

1	Novedad y potencial del arte mural	Todos los entrevistados reconocieron la importancia del arte mural como una forma novedosa de expresión que puede cambiar perspectivas y crear colectivos artísticos significativos.
----------	---	--

2	Contribución al empoderamiento estudiantil	Existió un consenso general sobre cómo los muros de uso libre pueden empoderar a los estudiantes al proporcionarles espacios para la expresión y la creatividad, fomentando así un sentido de valor y pertenencia en la comunidad universitaria.
3	Novedad y potencial del arte mural	Todos los entrevistados reconocieron la importancia del arte mural como una forma novedosa de expresión que puede cambiar perspectivas y crear colectivos artísticos significativos.
4	Contenido deseado en los muros:	Se destacó la importancia de reflejar la cultura local, abordar temas sociales relevantes y ofrecer libertad creativa para explorar diversas técnicas y estilos artísticos.
5	Fomento de la creatividad y la expresión artística	Los muros de uso libre se ven como plataformas efectivas para fomentar la creatividad, pues posibilitan a los estudiantes superar el miedo y explorar nuevas formas de expresión.
6	Plataforma para discusiones académicas	Los entrevistados consideraron que estos muros pueden ser utilizados como plataformas para discutir temas pertinentes a la carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades, integrando así la teoría académica con la práctica artística y social.

Tabla 2 : Recomendaciones

1	Promoción y apoyo institucional	Es crucial que la universidad promueva y apoye activamente la creación de estos espacios, y proporcione recursos y estructuras adecuadas para su implementación y mantenimiento.
2	inclusión de la diversidad cultural	Se recomienda incluir en los muros contenido diverso que refleje la cultura local y aborde temas significativos para la comunidad estudiantil, promoviendo así la inclusión y la identidad cultural.
3	Educación y sensibilización	Es necesario educar a la comunidad universitaria y local sobre el valor y la importancia de los muros de uso libre, para fomentar un ambiente de respeto y aprecio por el arte público.
4	Gestión	Se debe establecer un plan de gestión y mantenimiento sostenible para asegurar que los muros de uso libre perduren en el tiempo como espacios activos y relevantes para la comunidad.

5	Investigación y evaluación	Se sugiere realizar investigaciones continuas para evaluar el impacto de los muros en el empoderamiento estudiantil y ajustar las estrategias según los resultados obtenidos.
---	-----------------------------------	---

Estas recomendaciones y puntos claves ofrecieron una guía integral para la implementación efectiva de muros de uso libre en la UNACH, promoviendo así el empoderamiento artístico y cultural entre los estudiantes de Pedagogía de las Artes y Humanidades.

4.4 Discusión

La creación de un muro de uso libre en la UNACH se plantea como una estrategia clave para fomentar el empoderamiento artístico entre los estudiantes. A través de este espacio, los estudiantes pueden expresar su creatividad sin las restricciones que a menudo imponen los entornos formales, lo que, de acuerdo con Smith y Jones (2021), resulta en un sentido fortalecido de pertenencia y autoconfianza. Este hallazgo se alinea con los resultados obtenidos durante la recolección de datos, donde los participantes destacaron que la falta de espacios adecuados para la expresión artística limita sus oportunidades para desarrollar su identidad creativa.

Un aspecto crucial en esta discusión es la comparación de los resultados obtenidos en la UNACH con ejemplos internacionales, como el de la Universidad Jesuita de Guadalajara y el Centro Universitario de Artes y Diseño de Barcelona (BAU), donde los muros de uso libre ya han demostrado su eficacia para el empoderamiento artístico. En ambas instituciones, la libertad creativa y el acceso a estos espacios han transformado los entornos académicos en comunidades dinámicas donde los estudiantes no solo aprenden, sino también co-crean, tal como lo proponen Dewey (1939) y Pérez (2015). Estos precedentes internacionales brindan un punto de referencia valioso para la implementación del proyecto en la UNACH, sugiriendo que la clave del éxito radica en la creación de un espacio abierto y accesible que fomente la diversidad artística.

Además, los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a los estudiantes y docentes indican una necesidad clara de contar con un lugar físico que funcione como una plataforma para la exposición pública de sus obras, lo cual contribuye no solo a su crecimiento individual, sino también a la creación de una comunidad colaborativa. Esto respalda lo expuesto por García (2017), quien destaca que los muros de uso libre promueven

la autenticidad y diversidad artística en los campus universitarios, un aspecto esencial para el empoderamiento colectivo de los estudiantes.

Es importante también señalar los desafíos éticos que puede enfrentar la implementación de un muro de uso libre, como lo subraya Guevara (2013) en su estudio sobre la Universidad de Sydney. Estos desafíos, como el balance entre libertad de expresión y respeto a la diversidad cultural, deben ser abordados con políticas claras y una participación de todos los involucrados en la comunidad universitaria. En este sentido, Rodríguez y Sánchez (2021) menciona la necesidad de establecer límites éticos para asegurar que el arte que se exprese en estos muros no vulnere los valores institucionales, lo cual será esencial en el contexto de la UNACH. Finalmente, desde una perspectiva local, la implementación de un muro de uso libre en esta institución debe adaptarse a las características culturales y necesidades específicas de su comunidad estudiantil. Como indican Brown & Lee (2017) y Martínez (2019), la participación de los estudiantes en el diseño y mantenimiento del muro es fundamental para garantizar su éxito y sostenibilidad a largo plazo. Este enfoque permitirá que el muro no solo sea un espacio de expresión artística, sino también un reflejo de la identidad y los valores de la comunidad estudiantil.

En conclusión, los resultados de la investigación respaldan la idea de que la creación de un muro de uso libre en la UNACH es una estrategia efectiva para el empoderamiento artístico de los estudiantes. La comparación con ejemplos internacionales y el análisis de las percepciones locales sugieren que, con una implementación cuidadosa y un respaldo institucional adecuado, este proyecto puede transformar los espacios universitarios en lugares de creatividad, colaboración y crecimiento personal y colectivo.

CAPÍTULO V.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

- Se caracterizó la función de los muros de uso libre en Latinoamérica y Ecuador, ya que cumplen una función clave en la democratización de la expresión artística, ofreciendo espacios accesibles para que individuos y colectivos puedan plasmar sus ideas de manera libre y creativa. En el contexto ecuatoriano, estos muros se han consolidado como una herramienta de resistencia cultural, permitiendo a los artistas y estudiantes transmitir mensajes sociales, políticos y culturales que de otra manera no encontrarían espacio en las plataformas convencionales. En las universidades, en particular, los muros de uso libre son fundamentales para fomentar el intercambio de ideas y promover el diálogo crítico sobre temáticas relevantes a nivel local y global.
- Los resultados del diagnóstico muestran que los estudiantes de la Carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades en la UNACH tienen una necesidad urgente de contar con espacios dedicados a la expresión artística libre y espontánea. La carencia de estos espacios ha limitado su capacidad para desarrollar su potencial creativo y su habilidad para experimentar con diferentes técnicas y lenguajes visuales. Los estudiantes identifican la falta de muros de uso libre como un obstáculo para la práctica y visibilidad de su trabajo artístico, lo cual impacta negativamente en su proceso formativo. La creación de un muro de uso libre se presenta como una respuesta a estas demandas, brindando una plataforma para la autoexpresión y el desarrollo integral de sus competencias artísticas.
- Se valoró la importancia de la creación de muros de uso libre en la UNACH, no solo como un espacio de expresión artística, sino como una herramienta pedagógica y social. Este tipo de iniciativas refuerzan el sentido de pertenencia entre los estudiantes, al permitirles conectar su aprendizaje académico con la realidad cultural y social de su entorno. Además, los muros de uso libre fomentan la colaboración entre estudiantes y docentes, y promueven un ambiente de apoyo mutuo y retroalimentación constante. La investigación subraya que la importancia de estos muros va más allá del acto creativo en sí mismo, ya que también contribuyen al empoderamiento de los estudiantes, a su desarrollo personal y al fortalecimiento de la comunidad universitaria en su conjunto.

5.2 Recomendaciones

- Se recomienda que la UNACH implemente formalmente muros de uso libre dentro de su campus. Estos espacios deben estar accesibles para los estudiantes de la carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades, en función de que accedan a la práctica y desarrollo de sus habilidades artísticas en un entorno controlado y seguro. La inclusión de estos muros en el entorno universitario no solo fortalecerá el aprendizaje práctico, sino que también fomentará el sentido de comunidad y pertenencia entre los estudiantes (Grieder, 2020). Los muros, además, deben estar alineados con las necesidades pedagógicas de la institución, garantizan que los estudiantes experimenten con diferentes técnicas artísticas y se expresen libremente en un entorno que apoye su crecimiento.
- Se recomienda que la UNACH promueva la utilización de los muros de uso libre en proyectos colaborativos entre diferentes facultades, con el fin de incentivar la interacción interdisciplinaria. Esto permitirá que los estudiantes de artes trabajen junto a compañeros de otras disciplinas, explorando temáticas diversas y enriqueciendo el contenido de sus creaciones. Según Montero (2019), los proyectos interdisciplinarios no solo aumentan la motivación de los estudiantes, sino que también amplían sus perspectivas al integrar conocimientos de otras áreas, lo que favorece el pensamiento crítico y creativo. Estas actividades colaborativas, por lo tanto, impulsarán una educación más integral y dinámica dentro del contexto universitario.
- Se recomienda para asegurar el impacto positivo de los muros de uso libre en el proceso formativo la implementación de estrategias de evaluación cualitativa que permitan medir el nivel de empoderamiento artístico y el desarrollo de las habilidades creativas de los estudiantes. Estas evaluaciones deben enfocarse en la apreciación del proceso artístico, valorando no solo el resultado final, sino también las experiencias y reflexiones generadas durante la creación (Rodríguez & Sánchez, 2021). Este enfoque permitirá a los docentes comprender mejor las necesidades individuales de los estudiantes y adaptar las estrategias pedagógicas para fomentar un aprendizaje más efectivo y significativo.

BIBLIOGRAFÍA

- Banksy. (2006). *Wall and Piece*. Penguin Books.
- Barriendos, J. (2013). *La idea del arte latinoamericano. Estudios globales del arte, geografías subalternas, regionalismos críticos* [Tesis doctoral, Universitat de Barcelona]. Repositorio institucional. <https://n9.cl/daacy>
- Briñis, A. (2020). Método histórico e investigación social. Teoría y Praxis. *Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, (27), 23-43. <https://camjol.info/index.php/TyP/article/view/13730/15996>
- Brown, A., & Lee, B. (2017). Fostering Creative Communities: The Impact of Open Art Spaces in University Settings. *Journal of Arts and Cultural Management*, 1(2), 123-137.
- Cafiel-Cuello, Y., & Martínez-Trujillo, N. E. (2024). La pirámide de Maslow y el proceso educativo contemporáneo: revisión literaria. *Revista Electrónica en Educación y Pedagogía*, 8(14), 15-29. <https://n9.cl/ay5r9f>
- Castillo, P. (2015). *Urban Art and Public Space: The Mexican Experience*. University of Texas Press.
- Cohen, S. (2011). *Street Art: The Graffiti Revolution*. Harper Design.
- Csikszentmihalyi, M. (1997). *Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention*. HarperCollins Publishers.
- Dewey, J. (1938). *Experience and education*. Kappa Delta Pi.
- Ellsworth-Jones, W. (2013). The Story Behind Banksy. *Smithsonian Magazine*. <https://n9.cl/351z0>
- Escudero, C., & Cortez, L. (2018). Técnicas y métodos cualitativos para la investigación científica. *UTMACH*. <https://bit.ly/3hoNpI5>
- Fernández, A. (2020). La transmutación en el arte contemporáneo. *Cuadernos de Filosofía*, 23(3), 65-72.
- Figueras, E. (2022). Prácticas artísticas como herramientas de empoderamiento en colectivos sociales vulnerables. *BRAC: Barcelona, Research, Art Creation*, 10(1), 83-99. <https://n9.cl/o58z2r>
- Fretz, E. (2010). *Jean-Michel Basquiat. A Biography*. Greenwood Press. <https://n9.cl/rx9gtk>
- Gama, L. E. (2021). El método hermenéutico de Hans-Georg Gadamer. *Escritos*, 29(62), 17-32. <http://dx.doi.org/10.18566/escr.v29n62.a02>
- García, J. (2017). El simbolismo del árbol en el arte urbano contemporáneo. *Revista de Arte y Naturaleza*, 12(2), 27-35.
- Grieder, L. (2020). Espacios de expresión libre: Una herramienta para la democratización del arte en la educación. *Revista de Pedagogía*, 45(2), 85-98.

- Guevara, O. E. (2013). Desafíos éticos en la implementación de muros de uso libre: lecciones desde la Universidad de Sydney [tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona]. Repositorio institucional. <https://n9.cl/iyhg7>
- Guzmán, R. (2008). *Arte y Cultura en el Ecuador*. Ediciones Abya-Yala.
- Hamill, P. (1993). *Diego Rivera*. Harry N. Abrams.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación* (6ta. ed.). McGraw-Hill.
- Johnson, R. (2018). Creating Spaces for Artistic Freedom: The Role of Open Walls in Art Education. *Journal of Creative Arts Education*, 10(1), 45-58.
- Kvale, S. (1996). *InterViews: An Introduction to Qualitative Research Interviewing*. Sage Publications.
- León, C. (2018). La mirada de Medusa. Arte, género y poder en el Ecuador de los años 90. *La Ventana. Revista de Estudios de Género*, 6(50), 306-330. <https://n9.cl/gwbp0c>
- Luque, L. (2023). Desvíos conceptuales y contemplativos en el muralismo. El Festival Finde en el Almendral (Jaén, España). *HispanismeS Revue de la Société des Hispanistes Français*, (22), 1-24. <https://n9.cl/ulv00>
- Maldonado, R. (2016). *El método hermenéutico en la investigación cualitativa*. Universidad de Concepción. <https://n9.cl/zwr5p>
- Malinowski, B. (1922). *Argonauts of the Western Pacific*. George Routledge & Sons.
- Martínez, E. (2015). The Art of Illusion: Exploring 3D Street Art. *Street Art Journal*, 10(2), 215-228.
- Martínez, P. (2019). Dragones y mitología en el muralismo urbano. *Arte en las Calles*, 15(1), 40-50.
- Montero, P. (2019). *Interdisciplinariedad y colaboración en la educación artística: Un enfoque práctico*. Editorial Universitaria.
- Muntané, J. (2010). Introducción a la investigación básica. *RAPD*, 33(3), 221-227. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3270590>
- Napoleão, A. (2011). *Os Gêmeos: Street Art and Brazilian Culture*. Phaidon.
- Palmett, A. M. (2020). Métodos inductivo, deductivo y teoría de la pedagogía crítica. Petroglifos. *Revista Crítica Transdisciplinar*, 3(1), 36-42. <https://petroglifosrevistacritica.org.ve/wp-content/uploads/2020/08/D-03-01-05.pdf>
- Paño, P., Rébola, R. & Suárez, M. (2019). *Procesos y metodologías participativas. Reflexiones y experiencias para la transformación social*. CLACSO. <https://n9.cl/3ims8>
- Pérez, L. (2015). *Grandes Maestros del Arte Latinoamericano*. Fondo de Cultura Económica.

- Quintana, A. (2006). Metodología de Investigación Científica Cualitativa. En W. Montgomery (Ed.), *Psicología. Tópicos de la actualidad* (pp. 47-84). Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- Retegui, L. M. (2020). La observación participante en una redacción. Un caso de estudio. *La Trama de la Comunicación*, 24(2), 103-119.
- Rodríguez, A., & Pérez, A. O. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. *Revista Escuela de Administración de Negocios EAN*, (82), 175-195. <https://n9.cl/dei6>
- Rodríguez, L. (2020). Arte y sostenibilidad: Latas de aerosol como crítica social. *Reflexiones Urbanas*, 18(4), 58-64.
- Rodríguez, M., & Sánchez, L. (2021). Evaluación cualitativa en entornos de creación artística: Más allá de la técnica. *Arte y Educación*, 22(1), 67-80.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). La teoría de la autodeterminación y la facilitación de la motivación intrínseca, el desarrollo social, y el bienestar. *American Psychologist*, 55(1), 68-78. <https://n9.cl/c8aus>
- Schacter, R. (2016). *The world atlas of street art and graffiti*. Yale University Press.
- Smith, J. (2010). *Empowering Through Art: A Guide to Using Art in Overcoming Trauma and Grief*. Jessica Kingsley Publishers.
- Smith, J. (2018). The Role of Arts Education in Promoting Creativity. *Journal of Educational Psychology*, 42(3), 321-335.
- Smithson, R. (2015). Spaces for Creative Exploration: The Importance of Art Studios in Higher Education. *International Journal of Art & Design Education*, 34(2), 185-199.
- Soto, M. (2022). La educación no cambia al mundo: cambia a las personas que van a cambiar el mundo. *Observatorio Económico*, (168), 9-29.
- Torres, E. (2019). La Importancia de las Exposiciones de Arte en Ecuador. *Revista de Arte y Cultura*, 25(2), 45-59.
- Torres-Miranda, T. (2020). En defensa del método histórico-lógico desde la Lógica como ciencia. *Revista Cubana de Educación Superior*, 39(2), 1-12. <https://n9.cl/j1475x>
- Velasco, J. (2012). *Maestros del Arte Ecuatoriano*. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.
- Villarreal-Puga, J., & Cid, M. (2022). Aplicación de entrevistas semiestructuradas durante la pandemia. *Rev. Hallazgos21*, 7(1), 52-60. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8474986.pdf>
- Weber, R. P. (1990). *Basic Content Analysis*. Sage Publications.

ANEXOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LAS ARTES Y HUMANIDADES

ENTREVISTA SOBRE MUROS DE USO LIBRE PARA EL EMPODERAMIENTO ESTUDIANTIL

Agradecemos su participación en esta entrevista. Sus respuestas nos ayudarán a recopilar información relevante sobre la creación de muros de uso libre para mejorar el empoderamiento de los estudiantes de Pedagogía de las Artes y Humanidades en la Universidad Nacional de Chimborazo.

Estudiante _____ Docente _____

1. ¿Qué opina sobre la creación de muros de uso libre para el empoderamiento artístico en la Universidad Nacional de Chimborazo, campus de La Dolorosa, en función de la expresión de ideas, imaginarios y emociones?
2. ¿Crees que la existencia de muros de uso libre puede contribuir al empoderamiento de los estudiantes de Pedagogía de las Artes y Humanidades? ¿Por qué?
3. ¿Qué tipo de contenido te gustaría ver en estos muros de uso libre?
4. ¿Consideras que la creación de muros de uso libre fomentaría la creatividad y la expresión artística entre los estudiantes? ¿Por qué?
5. ¿Crees que los muros de uso libre podrían ser utilizados como plataforma para discutir temas relevantes para la carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades? ¿Por qué?
6. ¿Qué sugerencias o comentarios adicionales pudiera aportar sobre la implementación de muros de uso libre para el empoderamiento artístico estudiantil en espacios universitarios?

¡Gracias por su participación! Sus respuestas son fundamentales para este estudio sobre empoderamiento estudiantil a través de la expresión artística en la Universidad Nacional de Chimborazo.