

CULTURA EN LOS BARRIOS

2 años de cultura, comunidad y territorio

Sistematización de una experiencia en Tirrases

DERECHOS HUMANOS

SULÁ BATSÚ

Integrantes

Kemly Camacho
Christian Hidalgo
Natalia Vargas
Shirley Salazar
Anastasia Molina
Randall Saénz
Alexander Alfaro
Vivian Vindas
Luisa Segura
Barbara xxxx
Laura xxxx

Responsable de la sistematización

Jasmine Harhouz

AIRE LIBRE

Facilitador -beatmaking-

Daniel Mora Montoya

Facilitador -rap-

Daniel Felipe Rodríguez Cortés

Facilitadora -graffiti-

Diana Castro Brenes

Facilitadora -breaking-

Victoria Naranjo Valverde

Facilitadora -producción musical-

Ericka Tatiana Chaves Sibaja

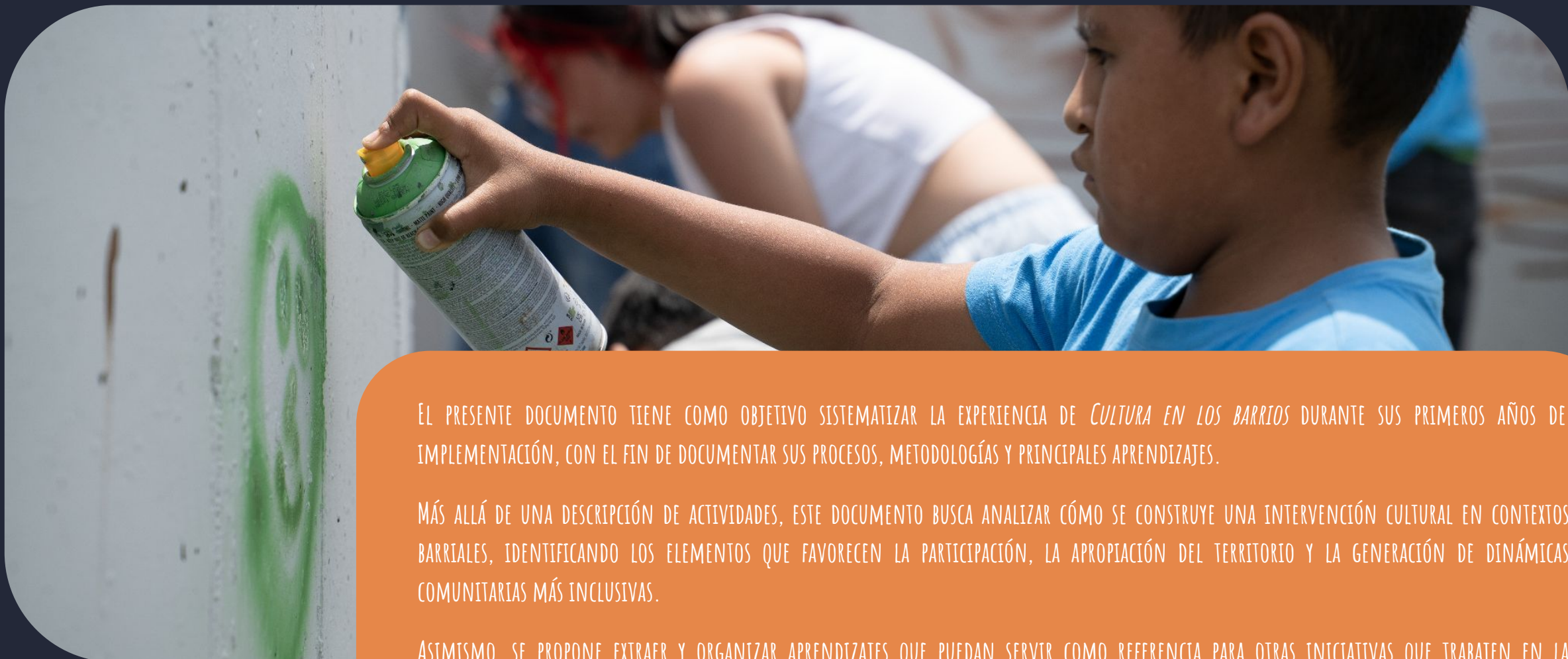
RINCÓN DE HISTORIAS

Equipo

Vivian Vindas
Angie

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT

XXXX

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE COMO OBJETIVO SISTEMATIZAR LA EXPERIENCIA DE *CULTURA EN LOS BARRIOS* DURANTE SUS PRIMEROS AÑOS DE IMPLEMENTACIÓN, CON EL FIN DE DOCUMENTAR SUS PROCESOS, METODOLOGÍAS Y PRINCIPALES APRENDIZAJES.

MÁS ALLÁ DE UNA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, ESTE DOCUMENTO BUSCA ANALIZAR CÓMO SE CONSTRUYE UNA INTERVENCIÓN CULTURAL EN CONTEXTOS BARRIALES, IDENTIFICANDO LOS ELEMENTOS QUE FAVORECEN LA PARTICIPACIÓN, LA APROPIACIÓN DEL TERRITORIO Y LA GENERACIÓN DE DINÁMICAS COMUNITARIAS MÁS INCLUSIVAS.

ASIMISMO, SE PROPONE EXTRAER Y ORGANIZAR APRENDIZAJES QUE PUEDAN SERVIR COMO REFERENCIA PARA OTRAS INICIATIVAS QUE TRABAJEN EN LA INTERSECCIÓN ENTRE ARTE, COMUNIDAD Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL, CONTRIBUYENDO A LA REFLEXIÓN SOBRE EL PAPEL DE LA CULTURA EN CONTEXTOS URBANOS Y COMUNITARIOS.

Tabla de Contenido

Índice de acrónimos p.x

Glosario p.x

Introducción p.x

1. Contexto y objetivos p.x

Sulá Batsú p.x

Territorio de intervención p.x

Lógica de intervención del programa p.x

Objetivos del programa p.x

Cronograma p.x

2. Enfoque metodológico y estrategias de intervencion p.x

Prácticas para trabajar la cultura en contextos comunitarios

Metodología y enfoque p.x

3. Los dos pilares de la iniciativa p.x

Una experiencia de arte en el barrio

Aire Libre : Hip Hop en nuestro barrio (12 - 20 años) p.x

Rincón de Historias : Biblioteca y taller artístico móvil (3 - 7 años) p.x

Una complementariedad estructurante p.x

4. Análisis de los subproyectos p.x

Experiencias y aprendizajes de los talleres

Beatmaking - DJing p.x

Breaking p.x

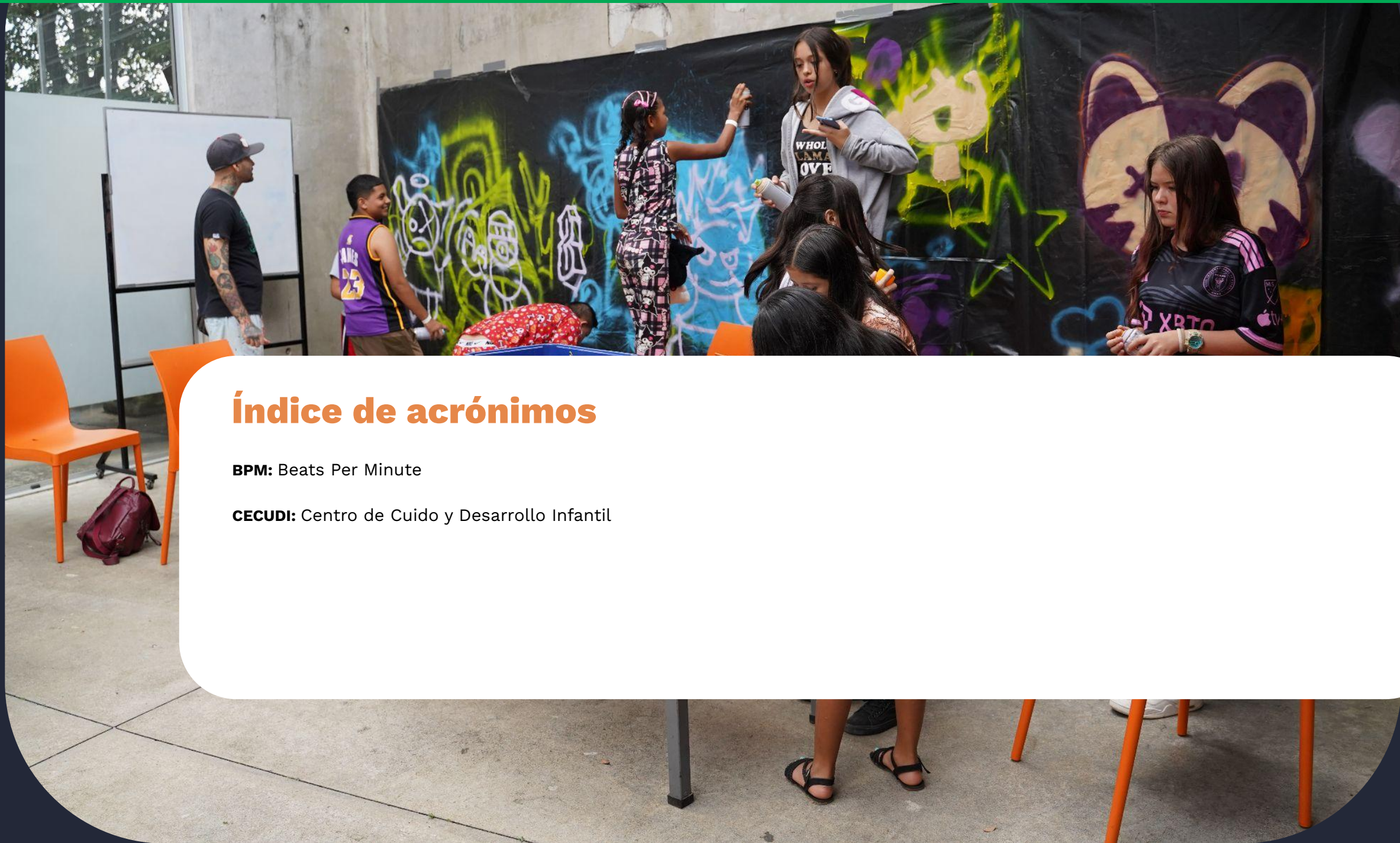
Graffiti p.x

Rap p.x

Lectura y expresión artística p.x

Tabla de Contenido

5.	Aprendizajes y lecciones de Cultura en Los Barrios	p.x
	<i>Resultados e impactos del programa</i>	
	Resultados cuantitativos	p.x
	Efectos cualitativos y transformaciones observadas	p.x
6.	Análisis crítico	p.x
	<i>Fortalezas, límites y tensiones del programa</i>	
	Factores de éxito	p.x
	Límites y desafíos	p.x
	Buenas practicas	p.x
	Tensiones del programa	p.x
7.	Perspectivas y recomendaciones	p.x
	<i>Pistas de consolidación y sostenibilidad de la iniciativa</i>	
	Ejes de mejora	p.x
	Ejstrategia de sostenibilidad	p.x
	Vision a mediano y largo plazo	p.x

Índice de acrónimos

BPM: Beats Per Minute

CECUDI: Centro de Cuido y Desarrollo Infantil

Glosario

Cultura urbana: manifestación colectiva de prácticas artísticas, sociales y simbólicas que surgen en la ciudad y reflejan las formas en que distintos grupos habitan, transforman y resignifican el entorno urbano.

Cultura de paz: enfoque que promueve la convivencia, el respeto, el diálogo, la cooperación y la resolución no violenta de los conflictos dentro de una comunidad.

Teoría del cambio: marco metodológico que permite comprender la relación entre las acciones implementadas y los cambios esperados, identificando procesos, resultados y condiciones necesarias para alcanzarlos.

Competencias socioemocionales: conjunto de habilidades relacionadas con la gestión de emociones, la empatía, la comunicación, la cooperación y la capacidad de relacionarse de manera positiva con otras personas.

Espacios seguros: entornos físicos y sociales donde las personas pueden expresarse libremente, participar sin miedo al juicio o la violencia y sentirse respetadas y valoradas.

Apropiación colectiva: proceso mediante el cual una comunidad desarrolla un vínculo activo con un espacio, proyecto o actividad, participando en su construcción, uso y valorización.

Sentimiento de pertenencia territorial: vínculo emocional y social que una persona o grupo desarrolla con un territorio, barrio o comunidad, basado en la identificación, el reconocimiento y la participación en la vida colectiva.

Ecosistema educativo articulado: red de actores, espacios, iniciativas y recursos educativos que interactúan de forma coordinada para fortalecer los procesos de aprendizaje, participación e inclusión dentro de una comunidad o territorio.

Gobernanza: forma de organización y toma de decisiones basada en la coordinación y participación de diferentes actores (instituciones, organizaciones y comunidad) en la gestión de un proyecto o territorio.

Acompañamiento psicosocial: apoyo orientado al bienestar emocional, social y relacional de las personas, considerando sus contextos de vida, necesidades y vulnerabilidades.

Alfabetización digital: desarrollo de habilidades básicas para utilizar herramientas digitales, computadoras, softwares e internet de manera autónoma y crítica.

Software: programa o conjunto de programas informáticos utilizados para realizar tareas específicas en una computadora u otro dispositivo digital.

Regulación emocional: capacidad de reconocer, comprender y gestionar las propias emociones de manera adecuada frente a diferentes situaciones.

Hip-hop: cultura urbana y movimiento artístico compuesto por diversas disciplinas creativas que funcionan como herramientas de expresión, transmisión de experiencias y construcción de vínculos sociales en contextos urbanos.

Rap: forma de expresión musical basada en la escritura y declamación rítmica de textos, generalmente acompañados por una base instrumental.

Graffiti: práctica artística urbana basada en la creación de dibujos, letras o murales en el espacio público como medio de expresión visual y territorial.

Breaking: estilo de danza urbana perteneciente a la cultura hip-hop, caracterizado por movimientos rítmicos, acrobáticos y de improvisación.

Beatmaking: proceso de creación de bases instrumentales o ritmos musicales mediante herramientas digitales y técnicas de producción sonora.

DJing: práctica de mezclar y manipular música realizada por un/a DJ.

Cypher: círculo de improvisación y expresión colectiva, común en la cultura hip-hop, donde las y los participantes comparten danza, rap o freestyle de manera colaborativa.

Flow y ritmo: manera en que una persona organiza y adapta su voz, palabras o movimientos al tempo y estructura de una base musical.

Samples y loops: fragmentos de sonido o secuencias musicales reutilizadas y repetidas para crear composiciones musicales.

Storytelling: técnica narrativa utilizada para contar historias, experiencias o mensajes a través de distintos medios artísticos.

Open mic: espacio abierto de presentación donde las y los participantes pueden expresarse libremente mediante música, poesía, rap u otras formas artísticas frente a un público.

Ableton: software de producción musical utilizado para crear, grabar, editar y mezclar composiciones sonoras.

Traktor: software utilizado principalmente para DJing y mezcla musical en vivo.

Herramientas digitales: conjunto de dispositivos, programas y recursos tecnológicos utilizados para crear, aprender, comunicar o producir contenidos digitales.

Compases: estructuras rítmicas que organizan los tiempos y acentos dentro de una composición musical.

Métrica: organización rítmica de las palabras o sonidos dentro de una canción, poema o composición musical.

Top rock: conjunto de movimientos realizados de pie en el breaking, utilizados como introducción, transición y expresión rítmica.

Footwork: secuencia de movimientos rápidos y coordinados realizados principalmente con los pies y cerca del suelo en el breaking.

Freezes: posiciones corporales estáticas realizadas durante una secuencia de breaking para marcar pausas o acentos visuales.

Biblioteca móvil: dispositivo itinerante que permite transportar libros y materiales educativos a diferentes espacios comunitarios o educativos para facilitar el acceso a la lectura.

Espacio público: espacio compartido dentro de la ciudad destinado al encuentro, la interacción social, la movilidad y el desarrollo de actividades culturales, comunitarias y recreativas.

Ruta de murales: circuito urbano integrado por obras de arte mural que contribuyen a la activación cultural del territorio, la memoria colectiva y la apropiación comunitaria del espacio.

Escucha activa: capacidad de prestar atención de manera consciente y respetuosa a lo que otras personas expresan, favoreciendo la comprensión y el diálogo.

Pedagogía activa: enfoque educativo centrado en la participación, la experiencia y la implicación directa de las y los participantes en su proceso de aprendizaje.

Memoria compartida: conjunto de recuerdos, experiencias y referencias colectivas construidas y transmitidas dentro de una comunidad, que fortalecen la identidad y los vínculos sociales.

Ecosistema educativo articulado: conjunto interconectado de actores y dinámicas educativas que favorecen la continuidad de los aprendizajes y la generación de oportunidades de participación e inclusión social.

Sentimiento de pertenencia territorial: vínculo emocional y social que una persona o grupo desarrolla con un territorio, barrio o comunidad, basado en la identificación, el reconocimiento y la participación en la vida colectiva.

Desarrollo cognitivo y socioemocional: proceso de fortalecimiento de las capacidades relacionadas con el pensamiento, el aprendizaje, la atención, las emociones y las relaciones sociales.

Reconocimiento social: valoración y legitimación de una persona o grupo por parte de la comunidad, a través de sus capacidades, expresiones o participación social.

Marginalidad: situación de exclusión o acceso limitado a recursos, oportunidades y espacios de participación social, económica o cultural.

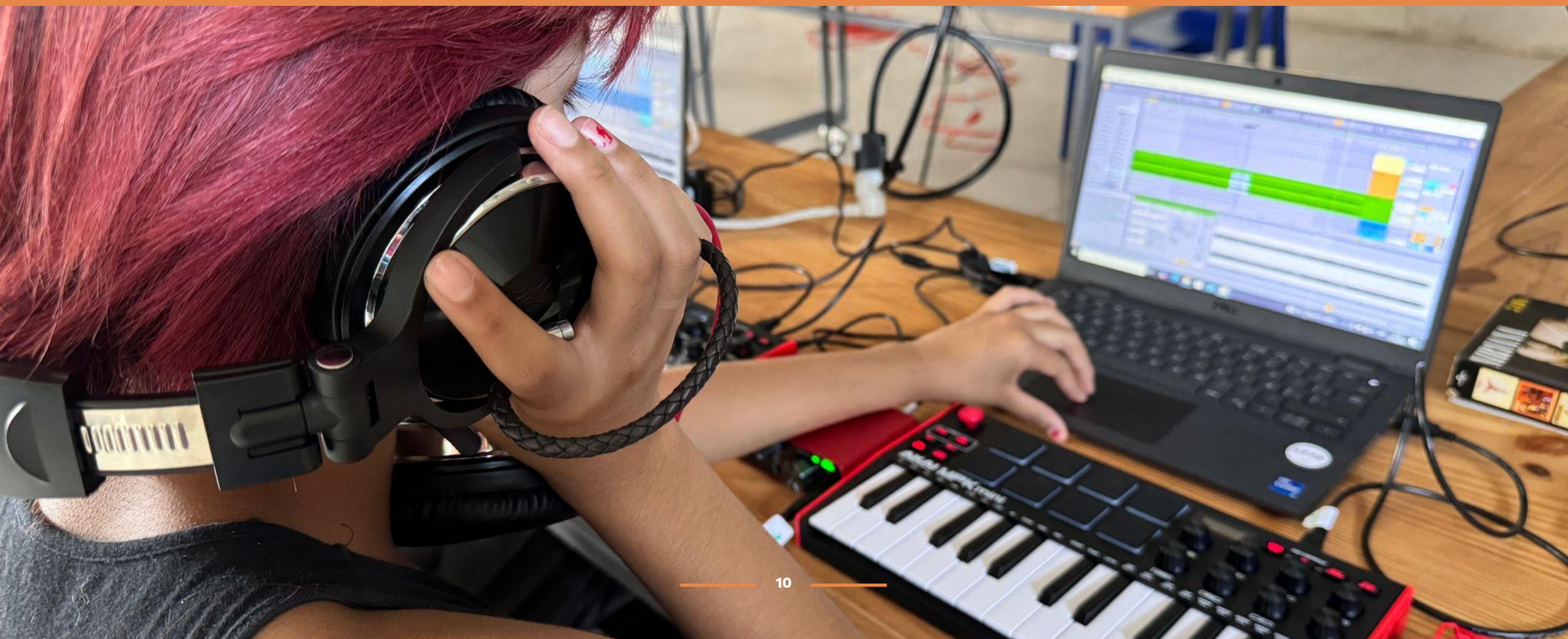
Expresión de minorías: manifestación de experiencias, identidades y perspectivas de grupos que históricamente han enfrentado discriminación, invisibilización o exclusión.

Espacio de reconocimiento: entorno donde las personas pueden sentirse valoradas, escuchadas y legitimadas en sus experiencias, capacidades e identidades.

Espacios de expresión libre: entornos que favorecen la comunicación abierta de ideas, emociones y experiencias sin miedo al juicio, la discriminación o la violencia.

Fatiga cognitiva: estado de cansancio mental provocado por un esfuerzo prolongado de atención, concentración o procesamiento de información.

INTRODUCCIÓN

Introducción

El programa **Cultura en los barrios** se inscribe en un enfoque de transformación social a través del arte y la cultura, desarrollado en el barrio de Tirrases, en Costa Rica.

Esta iniciativa busca crear espacios de expresión, encuentro y construcción colectiva para niños, niñas y jóvenes, especialmente aquellos provenientes de contextos migratorios y de vulnerabilidad social.

El proyecto surge a partir de un dobles diagnóstico.

1. Por un lado, la falta de acceso a espacios culturales y artísticos en ciertos territorios urbanos marginados.
2. Por otro, el potencial de las prácticas artísticas —en particular las vinculadas a la cultura hip-hop— como herramientas de expresión, reconocimiento y transformación tanto individual como colectiva.

En este contexto, Tirrases aparece como un territorio prioritario de intervención, caracterizado por una fuerte presencia de poblaciones migrantes, principalmente de origen nicaragüense, así como por dinámicas sociales marcadas por desigualdades estructurales.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

Dentro de este programa, la iniciativa **Cultura en los Barrios** propone un enfoque centrado en las y los jóvenes, movilizando distintos elementos de la cultura urbana —rap, graffiti, break dance y producción musical— como herramientas de aprendizaje, creatividad y participación.

A través de talleres, intervenciones artísticas en el espacio público y eventos comunitarios, el proyecto fomenta la creación de espacios seguros donde las y los jóvenes pueden expresar sus experiencias, fortalecer su identidad y construir vínculos con su comunidad.

Esta sistematización se enfoca en la implementación del programa durante el período 2024–2025. Tiene como objetivo analizar las dinámicas desarrolladas, los aprendizajes generados y los desafíos encontrados. Se basa en la observación de los talleres, el análisis de las actividades realizadas y los aportes de las personas facilitadoras y participantes.

El objetivo es capitalizar los aprendizajes derivados de la experiencia, así como proponer líneas de mejora y de replicabilidad en otros contextos.

Más allá de los resultados visibles, el programa se concibe como un proceso evolutivo de construcción colectiva, en el que el arte actúa tanto como medio de expresión, herramienta de apropiación del territorio y motor de transformación de las relaciones sociales.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

CAPÍTULO 1

Contexto y objetivos

Una iniciativa impulsada por la Cooperativa Sulá Batsú

El programa **Cultura en los Barrios** es impulsado por la Cooperativa Sulá Batsú, una organización autogestionaria de la economía social y solidaria fundada en 2005 en Costa Rica. Nuestro nombre, que significa « espíritu creativo » en lengua bribri, refleja nuestro compromiso con la creatividad, el intercambio de saberes y la transformación social.

Trabajamos por el desarrollo local a través de un enfoque que articula arte y cultura, economía solidaria, sociedad digital y saberes compartidos. Colaboramos con organizaciones comunitarias, redes locales y movimientos sociales, poniendo especial atención en las mujeres, las niñas, los niños y las juventudes.

Nuestra acción se basa en la convicción de que es posible construir modelos alternativos, fundamentados en la solidaridad, la inclusión, el respeto por la vida y el bien común. Priorizamos metodologías participativas, procesos a largo plazo y la creación de espacios seguros que favorezcan la expresión y la emancipación de las personas.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

Tirrases : un barrio atravesado por dinámicas de vulnerabilidad y potencial comunitario

Los proyectos se implementan en el barrio de Tirrases, ubicado en el cantón de Curridabat, dentro de la región metropolitana de San José. Este territorio se caracteriza por una alta proporción de población migrante, estimada en cerca del 80 %, mayoritariamente de origen nicaragüense.

Esta dinámica migratoria, presente desde hace varias décadas, se acompaña de condiciones de vida frecuentemente precarias : viviendas precarias, hacinamiento, empleo informal y acceso limitado a servicios y oportunidades culturales. Las y los jóvenes se ven particularmente expuestos a riesgos sociales como la deserción escolar, la violencia, la participación en dinámicas vinculadas al narcotráfico o los embarazos tempranos.

En este contexto, niñas, niños y adolescentes cuentan con pocos espacios seguros para expresarse, explorar su identidad y desarrollar sus capacidades. La falta de acceso al arte y la cultura constituye un factor adicional de exclusión, pero también una oportunidad estratégica de intervención.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

Lógica de intervención del programa

Teoría del cambio

El programa se basa en la siguiente hipótesis :

El acceso a espacios artísticos seguros permite a las y los jóvenes desarrollar competencias personales, sociales y creativas, fortaleciendo así su capacidad de acción en su entorno.

La lógica de intervención se articula en torno a una cadena de transformación progresiva :

Actividades artísticas (*hip-hop, lectura, graffiti, escritura...*)

Expresión individual

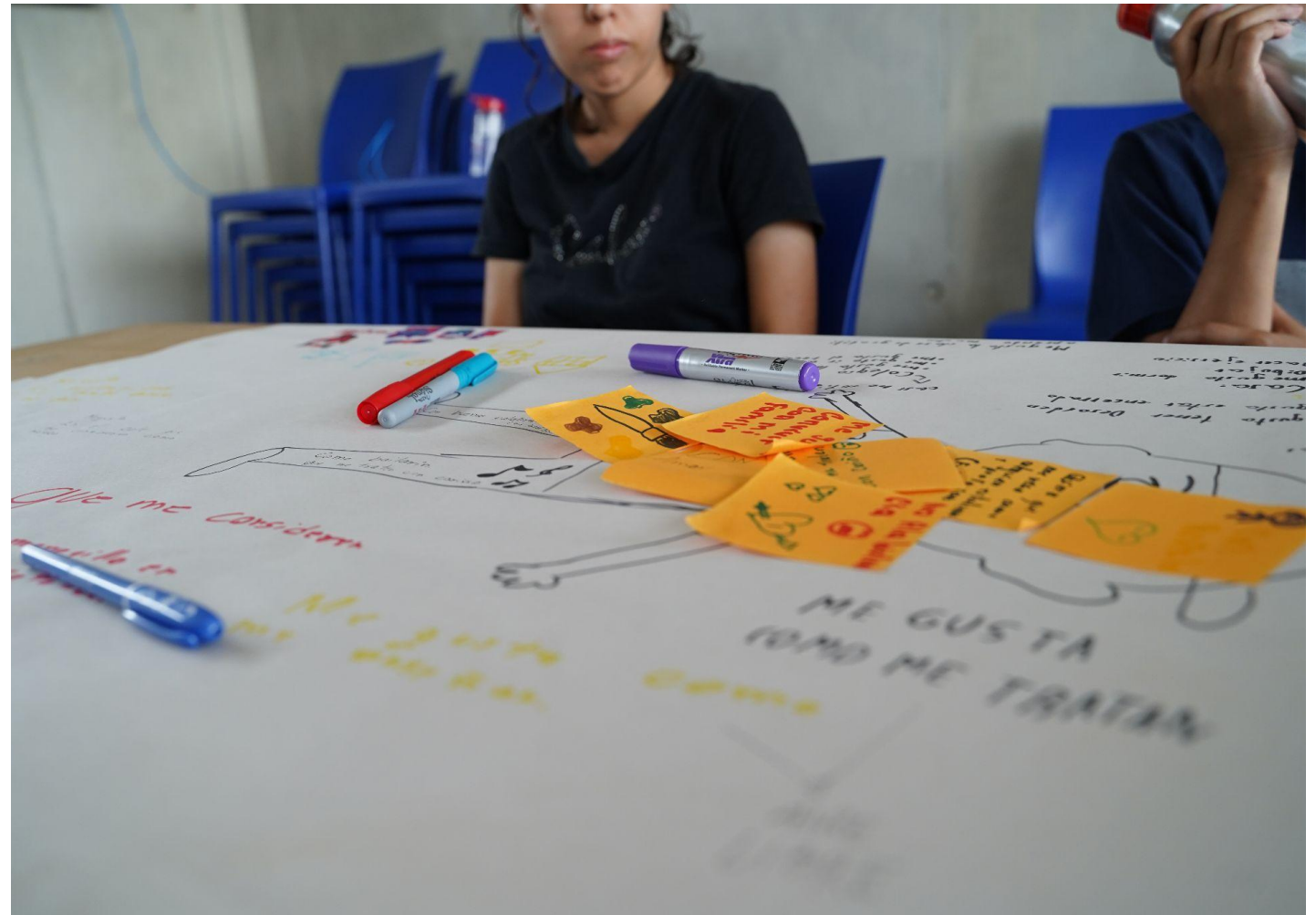
Fortalecimiento de la confianza en sí mismos/as

Creación de vínculos interpersonales

Construcción de un colectivo

Contribución a una cultura de paz

Desde esta perspectiva, el arte se concibe no solo como una práctica estética, sino como una herramienta de acompañamiento social, de reconocimiento y de participación.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

Objetivo general

Democratizar el acceso al arte y a la cultura para fortalecer el liderazgo de las y los jóvenes migrantes y fomentar espacios de convivencia pacífica, utilizando la cultura hip-hop como un motor de inclusión y desarrollo personal.

Objetivos específicos

Desarrollar las competencias artísticas de las y los participantes
(música, danza, graffiti, escritura)

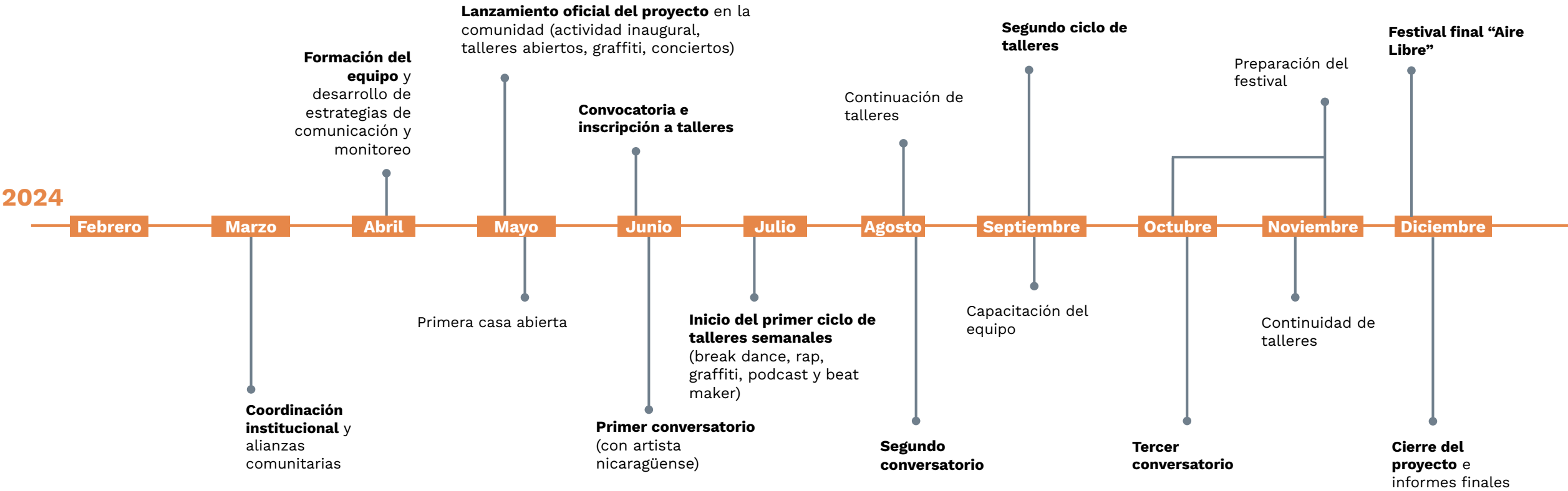
Fortalecer las competencias socioemocionales
(confianza en sí mismos/as, gestión de las emociones, expresión)

Fomentar el trabajo colectivo y el sentido de pertenencia

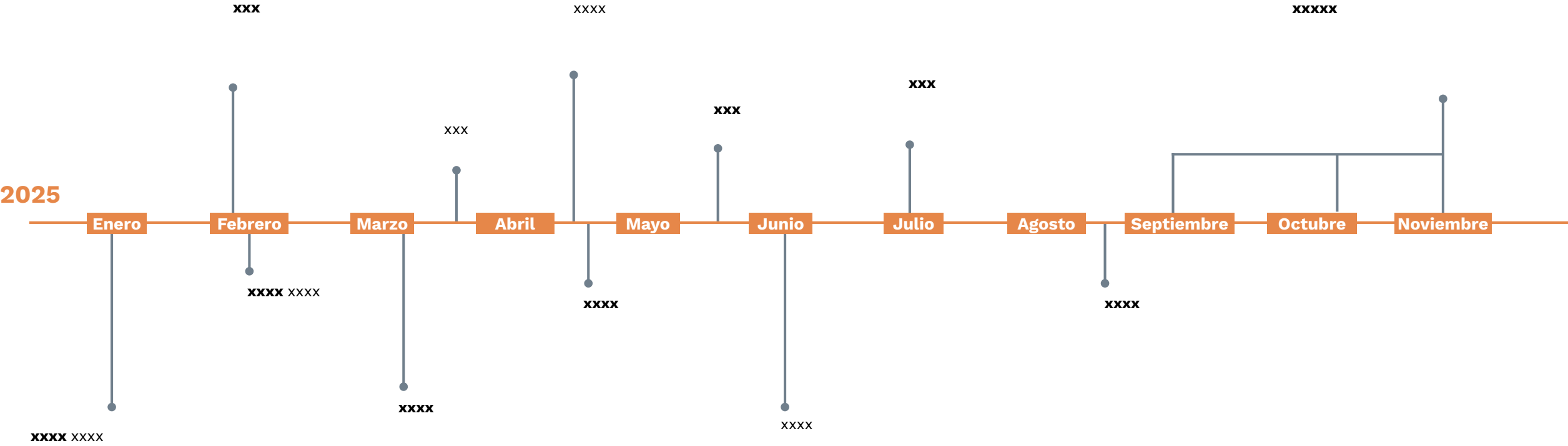
Promover la reflexión crítica a partir de temáticas sociales
(migración, género, discriminación)

Reducir las desigualdades en el acceso a herramientas digitales y culturales

Cronograma

Cronograma

CAPÍTULO 2

Enfoque metodológico y estrategias de intervención

Prácticas para trabajar la cultura en contextos comunitarios

Una metodología anclada en la cultura hip hop

El programa se fundamenta en un enfoque metodológico que moviliza las prácticas artísticas como herramientas de transformación individual y colectiva. Inspirado en la cultura hip hop y en pedagogías activas, este enfoque busca generar espacios de aprendizaje situados, basados en la experiencia, que favorezcan la expresión, la participación y la construcción de vínculos sociales.

El recurso a la cultura hip hop constituye un elemento estructurante de la intervención. Como movimiento sociocultural históricamente arraigado en contextos de marginación, ofrece herramientas accesibles para la expresión, la creación y la movilización colectiva.

En este marco, el hip hop no se concibe únicamente como una práctica artística, sino como un sistema de valores que orienta la acción pedagógica. Este se basa, en particular, en :

- el intercambio horizontal de conocimientos ;
- la accesibilidad de las prácticas (sin requisitos técnicos o académicos previos) ;
- la valorización de las experiencias y trayectorias de vida ;
- la creatividad como medio de expresión, afirmación y transformación.

Este enfoque permite proponer una entrada inclusiva a los procesos de aprendizaje, especialmente pertinente para públicos alejados de los circuitos culturales tradicionales. Asimismo, contribuye a fortalecer el sentido de pertenencia, la confianza en sí mismos/as y la capacidad de agencia de las y los participantes.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

Principios pedagógicos

La metodología se basa en varios principios estructurantes :

Horizontalidad

La relación entre facilitadores/as y participantes se construye sobre un principio de igualdad y reconocimiento mutuo. El proyecto busca romper con lógicas adultocéntricas, valorizando las ideas, emociones y experiencias de las y los jóvenes como saberes legítimos.

Aprender haciendo

El aprendizaje se basa en un enfoque experiencial, donde la práctica artística constituye el principal punto de entrada. Los contenidos teóricos se integran de manera progresiva, según las necesidades y los procesos de creación.

Espacios seguros

Los talleres están concebidos como espacios libres de juicio, donde las y los jóvenes pueden expresar sus emociones, experimentar y mostrarse vulnerables sin temor a la estigmatización.

Enfoque de género

El programa incorpora una atención particular a la igualdad de género, especialmente a través de una participación equilibrada y la valorización de figuras femeninas en un ámbito a menudo masculinizado. Los espacios también permiten abordar temáticas como las violencias de género o las desigualdades.

Organización de las sesiones

Las actividades pedagógicas se organizan en sesiones estructuradas, dejando al mismo tiempo un espacio importante para la adaptación según las dinámicas del grupo.

Cada sesión sigue generalmente una secuencia compuesta por :

- a. un momento de acogida y activación ;
- b. una actividad técnica o artística principal ;
- c. un momento de exploración creativa ;
- d. un espacio de reflexión o intercambio (según las situaciones) ;
- e. un cierre colectivo.

Esta estructuración flexible permite articular aprendizajes técnicos, expresión personal y dinámica grupal.

Una pedagogía anclada en la experiencia

Más allá de su organización formal, la metodología se basa en una adaptación constante a los contextos y a las y los participantes. Los talleres no siguen un modelo rígido, sino que evolucionan en función de las interacciones, las necesidades y las dinámicas emergentes.

En este marco, **las prácticas artísticas se convierten en soportes de expresión indirecta**, facilitando la emergencia de relatos personales ; **las discusiones se construyen a partir de las actividades realizadas** ; y **los aprendizajes técnicos se articulan con procesos de reflexión individual y colectiva**.

Esta dimensión experiencial permite superar una lógica estrictamente pedagógica para inscribir las actividades en trayectorias de desarrollo personal y social.

Dimensiones de impacto integradas en la metodología

La metodología integra explícitamente varios ejes sociales, abordados de manera transversal en las actividades :

1

Migración y experiencias de discriminación

Los espacios propuestos permiten a las y los jóvenes compartir sus experiencias relacionadas con la migración, fortalecer su autoestima y transformar estas vivencias en producciones artísticas.

2

Construcción memoria identitaria y

Las prácticas artísticas favorecen la expresión de trayectorias individuales y colectivas, contribuyendo a la construcción de una memoria compartida y a la valorización de las identidades culturales.

3

Cultura de paz y comunicación

El programa fomenta el desarrollo de habilidades relacionales, especialmente a través de la comunicación no violenta, la escucha y el respeto por las diferencias.

4

Liderazgo y compromiso

Las y los participantes son progresivamente incentivados a tomar iniciativas, involucrarse en la organización de las actividades y desarrollar formas de compromiso dentro de su comunidad.

Transmisión y dinámica colectiva

Uno de los objetivos metodológicos es favorecer la continuidad de los aprendizajes a través de una lógica de transmisión. Los grupos se conciben como espacios multinivel, en los que las y los participantes con mayor experiencia pueden acompañar a quienes se integran más recientemente.

Este funcionamiento contribuye a **fortalecer las dinámicas de solidaridad**, a **valorizar las competencias adquiridas** y a **favorecer la emergencia de roles de responsabilidad**. A largo plazo, esta lógica contribuye a la construcción de **formas de autonomía y sostenibilidad** dentro del programa.

A largo plazo, esta lógica contribuye a la construcción de formas de autonomía y sostenibilidad dentro del programa.

Seguimiento, evaluación y adaptación

La metodología integra espacios regulares de reflexión y evaluación. Se organizan momentos de retroalimentación con los equipos y con las y los participantes para analizar los procesos en curso, identificar las evoluciones y ajustar las acciones.

Este enfoque reflexivo permite **adaptar el programa a las transformaciones del contexto**, **valorar los aprendizajes** y **documentar las prácticas y experiencias**.

Este enfoque puede sintetizarse de la siguiente manera :

Componentes del enfoque	En la práctica
Análisis de los procesos	Observación de las dinámicas y de las prácticas
Identificación de las evoluciones	Consideración de los cambios del grupo y del contexto
Ajuste de las acciones	Adaptación continua de las actividades
Valoración de los aprendizajes	Reconocimiento de los conocimientos adquiridos por las y los participantes
Documentación de las prácticas	Capitalización y producción de conocimientos

Más ampliamente, este enfoque metodológico, basado en la **experiencia**, **la participación y el anclaje en las realidades vividas**, se materializa en la implementación concreta del programa. El análisis de su despliegue permite así comprender cómo estos principios se traducen en las **prácticas y las interacciones en el terreno**.

CAPÍTULO 3

Los dos pilares de la iniciativa

Una experiencia de arte en el barrio

Esta parte presenta las principales iniciativas que estructuran el programa, tal como han sido concebidas e implementadas por los actores involucrados, al tiempo que propone una reflexión sobre sus complementariedades.

Las distintas componentes del programa no funcionan de manera aislada, sino como un **ecosistema educativo articulado**.

El programa *Cultura en los Barrios* se despliega a través de dos iniciativas principales, diseñadas para responder a diferentes edades y necesidades dentro de la comunidad de Tirrases.

En conjunto, estas iniciativas construyen una continuidad entre la infancia y la juventud, articulando prácticas artísticas, acompañamiento socioemocional y dinámicas comunitarias, con el objetivo de fortalecer las capacidades de expresión, pertenencia y acción en el territorio.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

Aire Libre : Hip Hop en nuestro barrio (12–20 años)

Un espacio de expresión, identidad y apropiación del espacio público

El proyecto Aire Libre está dirigido a jóvenes de Tirrases, en particular a aquellos provenientes de trayectorias migratorias, mayoritariamente nicaragüenses. En un contexto marcado por desigualdades sociales, un acceso limitado a la oferta cultural y dinámicas de marginación, el proyecto propone una alternativa estructurada en torno a la expresión artística.

Aire Libre se construye como un espacio que permite a las y los jóvenes expresar sus emociones, compartir sus realidades cotidianas y desarrollar una mirada sobre su territorio y su entorno. A través de diferentes prácticas artísticas y creativas, el proyecto fomenta el desarrollo de competencias creativas y la apropiación de herramientas tecnológicas, al tiempo que ofrece un espacio de socialización, distensión y fortalecimiento de la confianza en sí mismos/as.

Más allá de su dimensión artística, el proyecto desempeña un papel central como un espacio seguro y estructurante, donde las emociones son legítimas y las identidades — en particular migrantes y de género — son reconocidas y valoradas. Aire Libre se apoya también en el rol de las y los profesores e intervinientes, quienes construyen relaciones de confianza y acompañamiento con las y los jóvenes.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

Modalidades de implementación

El proyecto se organiza en torno a varios formatos complementarios que permiten alcanzar tanto a las y los participantes regulares como a la comunidad en general.

1 Talleres de formación continua

Se proponen ciclos de formación de varias semanas en torno a las cuatro disciplinas del hip-hop (rap, graffiti, breakdance y producción musical). Estos talleres semanales constituyen el núcleo del proyecto y permiten un acompañamiento sostenido en el tiempo.

2 Intervenciones artísticas en el espacio público

Las producciones de los talleres toman forma en el espacio urbano a través de la realización de murales, presentaciones o eventos abiertos. Estas acciones contribuyen a la apropiación del territorio y a su revalorización simbólica.

3 Eventos comunitarios

Formatos abiertos (casas abiertas, conversatorios, festival anual) permiten compartir las producciones, valorizar a las y los participantes y fortalecer el vínculo con la comunidad.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

Gobernanza, alianzas y anclaje institucional

La implementación del proyecto se basa en la articulación entre diferentes actores.

La cooperativa Sulá Batsú asegura la coordinación general, el desarrollo de las metodologías y la estructuración del proyecto. Asimismo, desempeña un papel central en la creación de alianzas y en la adaptación del programa a las necesidades de la comunidad.

El proyecto también se apoya en la Municipalidad de Curridabat, socio clave, que contribuye particularmente a :

la puesta a disposición de infraestructuras (espacios de formación, equipos) ;

- un apoyo logístico e institucional ;
- facilidades de acceso al espacio público ;
- apoyo a la organización de eventos.

Esta colaboración permite anclar el proyecto en las políticas locales y reforzar su legitimidad territorial.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

Resultados y aprendizajes

La tabla a continuación presenta algunos de los principales resultados del proyecto Aire Libre, articulando las realizaciones concretas, la participación y ciertos efectos observados en las y los jóvenes.

01	Implementación	- Talleres artísticos semanales continuos - Producciones colectivas (música, danza, graffiti) - Ruta de murales en distintos barrios - Festival anual abierto a la comunidad
02	Participación	- Aproximadamente 200 jóvenes participaron en las diferentes actividades
03	Impactos	- Fortalecimiento progresivo de la confianza en sí mismos/as - Mayor capacidad de expresión - Emergencia de dinámicas de grupo - Desarrollo de formas de líder

Rincón de Historias : Biblioteca y taller artístico móvil (3–7 años)

Despertar la imaginación y el vínculo con la lectura desde la infancia

Rincón de Historias constituye el segundo pilar del programa, con una intervención enfocada en la primera infancia. Implementado en 2025, este proyecto responde a una carencia identificada de acceso a libros, prácticas artísticas y espacios de estimulación temprana en las estructuras educativas y de cuidado de Tirrases.

Se basa en un enfoque móvil, que permite intervenir directamente en distintos espacios frecuentados por los niños y niñas, tales como escuelas, centros de cuidado (CECUDI) y espacios públicos.

El objetivo es crear entornos propicios para la descubrimiento del libro, el desarrollo de la imaginación, la expresión creativa y la construcción de referentes socioemocionales.

Recursos movilizados

El proyecto se apoya en una biblioteca móvil de más de 150 libros, material artístico adaptado y estructuras transportables (alfombras, mobiliario, soportes).

Esta dimensión móvil constituye tanto una fortaleza, al permitir una gran adaptabilidad de las intervenciones, como una importante restricción logística en su implementación.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

Despliegue operativo

El proyecto se basa en una organización estructurada y regular, articulada en torno a varias modalidades complementarias.

1 Talleres semanales en estructuras educativas

Se implementan seis talleres cada semana en distintos centros. Cada sesión, de aproximadamente 1h30, combina momentos de narración de historias, una actividad artística y un espacio de lectura libre.

2 Intervenciones en el espacio público

También se organizan talleres abiertos en los barrios, con el fin de ampliar el acceso a niños y niñas que no necesariamente asisten a estructuras formales.

3 Participación en los eventos del programa

Rincón de Historias se integra a los eventos de Aire Libre, especialmente al festival, contribuyendo así a reforzar la coherencia y la visibilidad del conjunto del programa.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

Resultados y aprendizajes

La tabla a continuación sintetiza los principales resultados del proyecto Rincón de Historias, en términos de implementación, participación e impactos observados.

01	Implementación	- Talleres semanales en estructuras educativas - Intervenciones en el espacio público - Eventos
02	Participación	- Aproximadamente 320 niños y niñas participaron a través de los distintos dispositivos del proyecto
03	Impactos	- Apropiación progresiva de los libros - Incremento de las capacidades de atención - Mayor autonomía en las actividades creativas - Desarrollo de competencias socioemocional - Fortalecimiento de la regulación emocional (respiración, rutinas, lenguaje positivo)

Una complementariedad estructurante

Una continuidad educativa y comunitaria

Los dos proyectos se inscriben en una lógica de continuidad educativa y social. Rincón de Historias actúa desde la primera infancia desarrollando las bases cognitivas, creativas y emocionales, mientras que Aire Libre toma el relevo con las y los jóvenes, consolidando las capacidades de expresión, compromiso y creación.

Esta articulación permite inscribir la acción en el largo plazo y alcanzar a distintos grupos dentro de la comunidad.

Además, las intervenciones conjuntas en el espacio público refuerzan la visibilidad del programa, la apropiación colectiva de los espacios y el sentimiento de pertenencia territorial.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

CAPÍTULO 4

Análisis de los subproyectos

Experiencias y aprendizajes de los talleres

Esta parte propone una lectura de los subproyectos a partir de su implementación concreta. Busca poner en evidencia los aprendizajes desarrollados, las dinámicas colectivas observadas, así como los desafíos encontrados en la ejecución de las actividades, articulando las dimensiones pedagógicas, artísticas y sociales del programa.

Cada subproyecto activa formas específicas de expresión y desarrollo :

- el **rap**, como espacio de escritura y toma de palabra ;
- el **breakdance**, como puesta en movimiento del cuerpo ;
- el **graffiti**, como exploración visual y gráfica ;
- la **producción musical**, como apropiación de herramientas digitales ;
- la **lectura** y la expresión artística, como desarrollo del imaginario.

En conjunto, estas prácticas configuran un enfoque complementario que permite llegar a una diversidad de perfiles y fortalecer las dinámicas colectivas.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

a. Beatmaking - DJing

Talleres de producción musical : objetivos, aprendizajes y desafíos

Objetivos	Actividades implementadas	Aprendizajes observados	Retos / desafíos	Efectos en las y los participantes
→ Aprendizaje de la producción musical → Desarrollo de competencias digitales → Ofrecer un espacio de expresión sonora	→ Iniciación a softwares de producción (Ableton, Traktor) → Creación de beats a partir de samples y loops → Trabajo sobre el ritmo, los BPM y la estructura musical → Sesiones colectivas de creación → Grabaciones	→ Comprensión de las bases musicales (tempo, compás, estructura) → Uso progresivo de herramientas digitales → Capacidad creciente para estructurar una producción musical → Desarrollo de una escucha activa	→ Baja alfabetización digital : dificultad para usar computadoras (muy marcada) y softwares → Heterogeneidad de niveles : algunos avanzan rápido, otros se quedan bloqueados → Concentración limitada en tareas técnicas largas → Acceso limitado al equipo y al tiempo de práctica Algunos jóvenes muestran una alta motivación, pero se ven frenados por la dimensión técnica.	→ Alta motivación vinculada al uso de la tecnología → Sentimiento de orgullo al crear beats → Desarrollo progresivo de la autonomía en los perfiles más comprometidos → Mayor facilidad de participación para jóvenes menos cómodos/as con la expresión oral

Evolución 2024 → 2025

En 2024, las actividades combinaron una iniciación a los fundamentos (ritmo, BPM, descubrimiento de herramientas digitales) con un obstáculo importante relacionado con la baja familiaridad con el uso de computadoras.

En 2025, se observa una progresión : las actividades se orientan hacia el fortalecimiento de competencias (composición, estructuración musical, grabación) y una parte de las y los participantes gana en autonomía, aunque persisten brechas de nivel.

2024 - Descubrimiento y desánimo	2025 - Estabilización y progresión
Entusiasmo inicial, pero abandonó rápido en algunos casos	Mejor tolerancia a la frustración
Dificultad para aceptar el error	Consolidación de un grupo constante
Participación irregular	Progresión técnica visible
Separación implícita entre grupos	Ligero aumento de la participación femenina

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

Talleres de danza urbana : objetivos, aprendizajes y desafíos

Objetivos	Actividades implementadas	Aprendizajes observados	Retos / desafíos	Efectos en las y los participantes
→ Expresión corporal → Desarrollo de la confianza en sí mismos/as → Aprendizaje de la disciplina → Fortalecimiento del colectivo	→ Aprendizaje de movimientos (top rock, footwork, freezes) → Cyphers (círculos de improvisación) → Entrenamiento regular y repetición → Presentaciones colectivas	→ Dominio progresivo de los movimientos → Comprensión del ritmo y del cuerpo en el espacio → Capacidad de improvisar e interactuar con el grupo	→ Frustración frente a la dificultad física (movimientos complejos, progreso lento) → Diferencias de nivel marcadas → Dinámicas de género : autoexclusión o menor participación de las chicas al inicio → Gestión de la energía y de la atención La frustración es un elemento central, pero también estructurante en el aprendizaje.	→ Fortalecimiento de la perseverancia → Desarrollo del sentido de pertenencia (cypher) → Mejor gestión del fracaso → Progreso en la confianza corporal → Evolución de las dinámicas de grupo (apoyo mutuo, reconocimiento) → Incremento de la participación femenina (aún por consolidar)

Evolución 2024 → 2025

En 2024, las y los participantes descubren la práctica con entusiasmo, pero se enfrentan rápidamente a límites físicos.

En 2025, se observa una progresión técnica en los más constantes, junto con una mayor capacidad de perseverar ante la dificultad.

2024 - Descubrimiento y desánimo	2025 - Estabilización y progresión
Entusiasmo inicial, pero abandono rápido en algunos casos	Mejor tolerancia a la frustración
Dificultad para aceptar el error	Consolidación de un grupo constante
Participación irregular	Progresión técnica visible
Separación implícita entre grupos	Ligero aumento de la participación femenina

Fuente: © Sulá Batsú.

Talleres de graffiti : objetivos, aprendizajes y desafíos

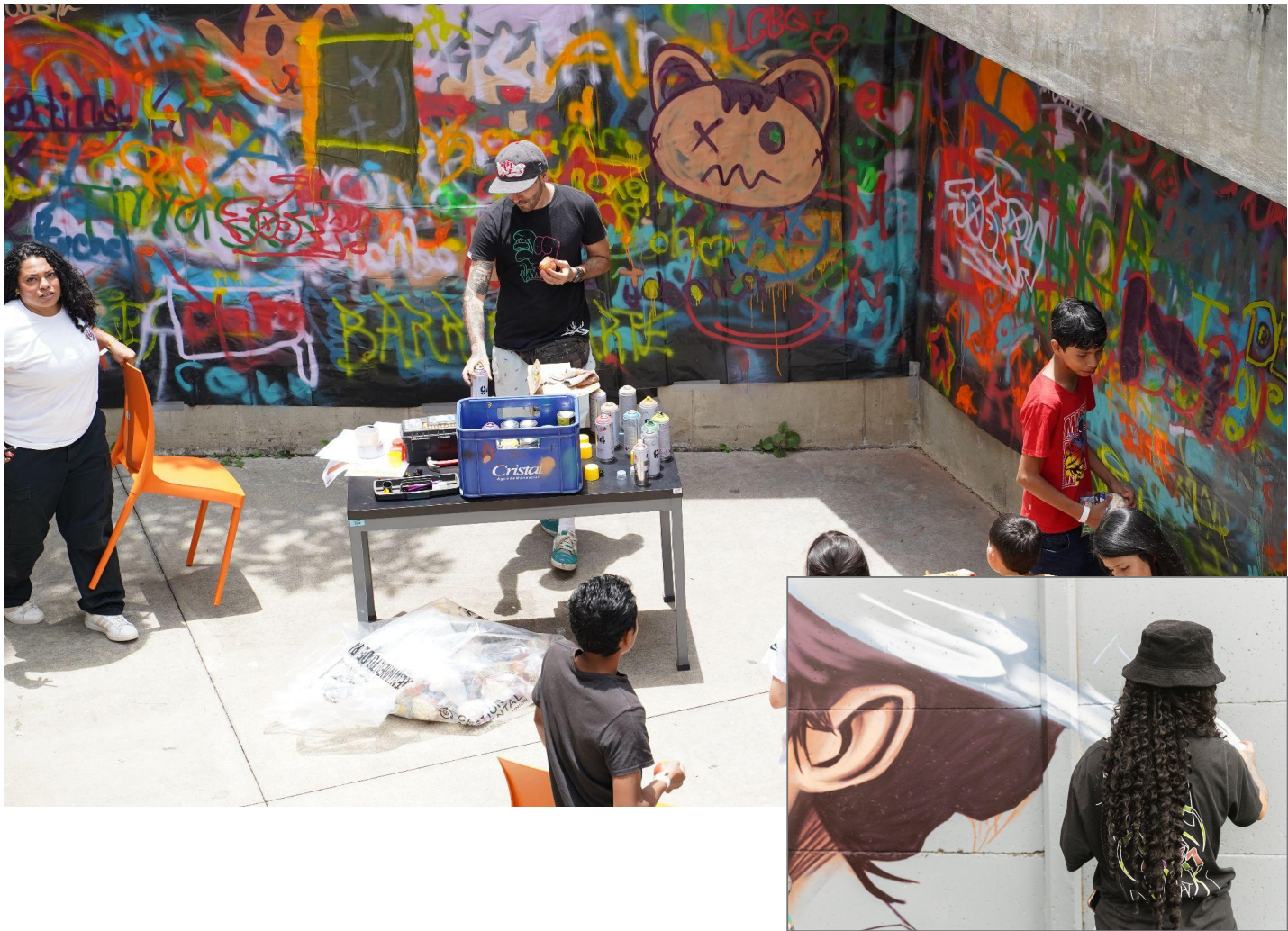
Objetivos	Actividades implementadas	Aprendizajes observados	Retos / desafíos	Efectos en las y los participantes
→ Expresión visual → Apropiación del espacio público → Construcción de una identidad artística	→ Iniciación al dibujo, lettering y pintura → Realización de murales (creación de una ruta de murales) → Trabajo colectivo en obras dentro del barrio → Conversaciones sobre el significado de las imágenes	→ Desarrollo de competencias gráficas y técnicas básicas (formas, colores, composición) → Comprensión de los códigos visuales del graffiti → Trabajo colectivo en una obra común → Comprensión del graffiti como lenguaje	→ Acceso limitado a materiales (pintura, soportes) → Necesidad de acompañamiento técnico → Gestión de permisos y de espacios → Gestión del tiempo durante la realización de murales → Niveles muy variables en dibujo	→ Orgullo vinculado a la visibilidad de las producciones → Construcción de una identidad artística → Fortalecimiento del vínculo con el territorio → Valoración social dentro del barrio (mirada de los demás)

Evolución 2024 → 2025

En 2024, las producciones son más exploratorias y guiadas.

En 2025, los murales ganan en calidad e intención, con una apropiación más fuerte del territorio por parte de las y los jóvenes.

2024 - Enfoque exploratorio	2025 - Apropiación afirmada
Producciones guiadas	Murales más estructurados y legibles
Apropiación aún limitada	Mensajes más personales
Experimentación técnica	Mayor visibilidad en el barrio

Fuente: © Sulá Batsú.

Talleres de rap : objetivos, aprendizajes y desafíos

Objetivos	Actividades implementadas	Aprendizajes observados	Retos / desafíos	Efectos en las y los participantes
→ Desarrollo de la expresión oral y escrita → Narración de experiencias personales (expresión de vivencias y emociones) → Fortalecer la confianza en sí mismos/as y la toma de la palabra	→ Talleres de escritura (rimas, estructura, storytelling) → Ejercicios de flow y ritmo → Grabaciones en estudio (o home studio) → Presentaciones (open mic, festival)	→ Estructuración de textos (rimas, compases, métrica) → Desarrollo del vocabulario emocional → Capacidad de narrar su experiencia, una historia personal → Trabajo sobre la voz, el ritmo y la presencia	→ Vergüenza y dificultad para tomar la palabra → Bloqueos relacionados con la escritura → Exposición emocional a veces intensa → Diferencias de nivel en lectura/escritura Algunos jóvenes pasan de negarse a hablar a tomar la palabra en público.	→ Liberación progresiva de la palabra → Fortalecimiento de la confianza → Mayor capacidad para expresar emociones y experiencias → Creación de vínculos a través de relatos compartidos → Puesta en palabras de situaciones vividas (migración, familia, violencia, identidad)

Evolución 2024 → 2025

En 2024, el taller de rap funcionó principalmente como un espacio de descubrimiento y primeros intentos de expresión, marcado por ciertas reservas y dificultades para ocupar la palabra.

En 2025, se observa una apropiación más afirmada del espacio artístico, donde el rap se consolida progresivamente como una herramienta de expresión personal y colectiva.

2024 - Retención y bloqueos	2025 - Apertura y afirmación
Dificultad para escribir y compartir	Mayor seguridad al tomar la palabra
Resistencia a leer en voz alta	Textos más largos y personales
Textos cortos y poco desarrollados	Capacidad de presentarse en público
Miedo a la mirada de los demás	Apropiación del micrófono y la escena

Fuente: © Sulá Batsú.

e. Lectura y expresión artística

Talleres de lectura (Rincón de Historias) : objetivos, aprendizajes y desafíos

Objetivos	Actividades implementadas	Aprendizajes observados	Retos / desafíos	Efectos en las y los participantes
→ Sensibilización a la lectura → Desarrollo de la creatividad → Acompañamiento socioemocional	→ Lectura de cuentos → Actividades artísticas (dibujo, pintura, manipulación) → Espacios de lectura libre → Ejercicios de respiración y regulación emocional	→ Aumento de la atención → Interés progresivo por los libros → Desarrollo de la creatividad y de la autonomía	→ Vergüenza / miedo al juicio (muy marcado al inicio) → Dificultad para escribir (nivel escolar variable) → Bloqueos emocionales → Desigualdades en la participación (algunos/as monopolizan la palabra)	→ Mejora en la relación con los libros → Desarrollo de la regulación emocional → Creación de vínculos de confianza con las personas adultas

Evolución inicio 2024 → fin 2025

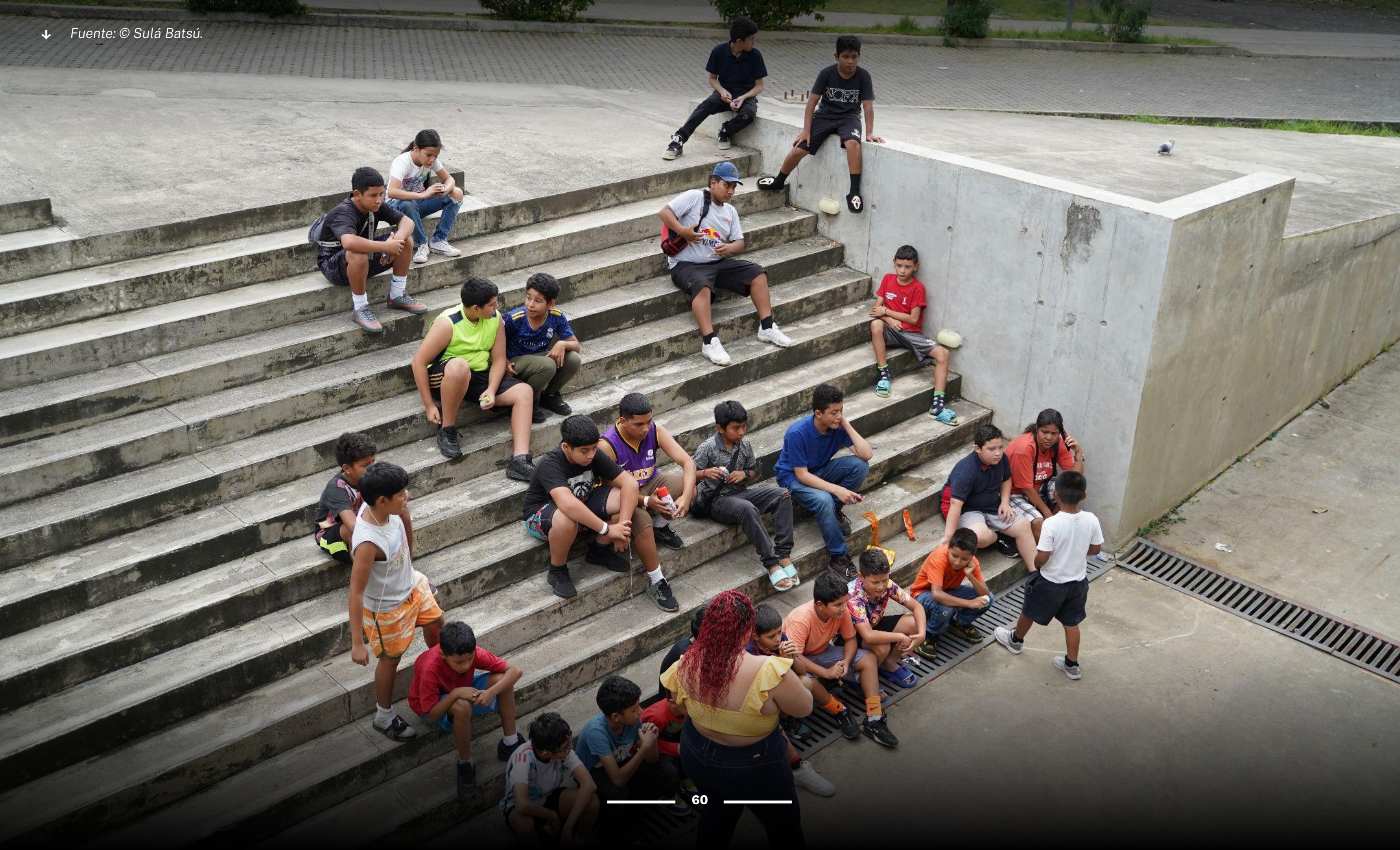
En 2024, no existían actividades ni espacios regulares vinculados al proyecto.

En 2025, la puesta en marcha de Rincón de Historias permitió instalar un espacio colectivo estable y accesible para los niños y niñas, mediante talleres regulares y rutinas compartidas. Este marco estructurado generó rápidamente cambios visibles en la participación, la atención y la relación con las actividades y los libros.

2024 - Ausencia de actividades	2025 - Implementación de Rincón de Historias
[No había actividades]	Implementación regular de talleres
	Aumento del número de niños y niñas alcanzados
	Instalación de rutinas

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

CAPÍTULO 5

Aprendizajes y lecciones de Cultura en los Barrios

Resultados e impactos del programa

Esta parte propone una lectura de los resultados del programa articulando datos cuantitativos y observaciones cualitativas provenientes del terreno.

El programa, iniciado en 2024 y consolidado en 2025, ha generado resultados significativos tanto en el plano cuantitativo como cualitativo.

La evolución entre estos dos años da cuenta de un paso progresivo de una fase de experimentación a una fase de estructuración, caracterizada por un fortalecimiento de las actividades, una mejor organización de las acciones y un anclaje más sólido en el territorio.

Estas transformaciones permiten poner en evidencia los aprendizajes del programa, así como los efectos observados en las y los participantes y en las dinámicas colectivas.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

Alcance de las actividades y resultados obtenidos

En cuanto a los resultados concretos, el programa permitió generar un volumen importante de creaciones artísticas y actividades colectivas.

En 2025, los talleres regulares dieron lugar a la creación de 12 murales, contribuyendo a la construcción progresiva de una ruta artística en los barrios. Paralelamente, las y los jóvenes grabaron 20 canciones originales, surgidas de los talleres de escritura y producción musical, y presentaron 2 espectáculos de danza en eventos públicos.

La participación también se amplió de manera significativa. Más de 200 jóvenes fueron formados en los talleres semanales, mientras que los eventos abiertos (festivales, casas abiertas, conversatorios) reunieron a aproximadamente 500 participantes, lo que refleja una apropiación creciente del proyecto por parte de la comunidad.

En cuanto a la primera infancia, se realizaron más de 30 talleres en centros educativos y de cuidado, alcanzando directamente a alrededor de 320 niños y niñas a través de formatos regulares y puntuales (talleres en centros, intervenciones en espacio público y en festivales).

Finalmente, varios eventos clave marcaron el año, en particular el Festival Aire Libre y el Festival Por la Paz, que constituyeron momentos de restitución pública, valorización de los aprendizajes y visibilización del trabajo realizado.

Dimensión	Resultados	Detalles / impacto
Creaciones artísticas	12 murales	Construcción de una ruta artística en los barrios
Producción musical	20 canciones	Derivadas de talleres de escritura y producción musical
Presentaciones	2 espectáculos de danza	Presentados en eventos públicos
Jóvenes formados	+200	Participación en talleres semanales
Participación ampliada	≈500 participantes	Festivales, casas abiertas, conversatorios
Primera infancia	320 niños/as	Más de 30 talleres en centros y espacio público
Eventos clave	2 festivales	Aire Libre, Por la Paz

En conjunto, estos resultados evidencian una expansión del programa entre 2024 y 2025, con un aumento en el número de participantes, una diversificación de las actividades y una mayor continuidad en los procesos.

Efectos cualitativos y transformaciones observadas

Más allá de los indicadores cuantitativos

Más allá de los indicadores cuantitativos, los efectos más significativos del programa se sitúan en las transformaciones individuales y colectivas observadas en el terreno.

1

Fortalecimiento de la confianza en sí mismos/as

Se observó una evolución progresiva en la postura de las y los participantes. Muchos jóvenes, inicialmente en una posición más retraída o con cierta reserva (incluso vergüenza, especialmente al tomar la palabra o presentarse en público), fueron ganando seguridad de manera gradual. Esta transformación es particularmente visible en las prácticas escénicas (rap, danza), donde la capacidad de presentarse frente a un grupo o un público se ha desarrollado notablemente.

2

Desarrollo de capacidades de trabajo colectivo

Los talleres favorecieron el aprendizaje de dinámicas grupales como la cooperación, la escucha y el apoyo mutuo. A pesar de tensiones iniciales (competencia, conflictos, diferencias de nivel), las y los participantes desarrollaron progresivamente formas de organización colectiva, especialmente en los *cyphers*, la creación de murales y las presentaciones escénicas.

3

Expresión emocional y verbalización de experiencias

Los espacios artísticos funcionaron como canales de expresión para vivencias que rara vez se verbalizan en otros contextos. A través de la escritura, el cuerpo o el dibujo, las y los jóvenes pudieron expresar emociones vinculadas a su vida cotidiana : migración, discriminación, relaciones familiares, violencia o identidad. Esta puesta en palabras y en formas contribuyó a una mejor regulación emocional y a un reconocimiento mutuo dentro del grupo.

4

Transformación de la relación con el territorio

La apropiación del espacio público constituye un efecto central del programa. La realización de murales, la ocupación artística de plazas y calles, así como la organización de eventos abiertos, han contribuido a transformar la percepción del barrio. Las y los participantes pasan progresivamente de una postura de distancia o de restricción frente a su entorno a una forma de apropiación activa y valorada del territorio.

5

Evolución de los comportamientos y de la atención (primera infancia)

En los niños y niñas más pequeños, se han observado cambios significativos en la relación con los libros, la atención y la creatividad. El aumento en los tiempos de concentración, la autonomía en la elección de actividades y una mayor libertad en la expresión artística reflejan un desarrollo cognitivo y socioemocional progresivo.

6

Fortalecimiento del sentido de pertenencia

Finalmente, el conjunto de las actividades ha contribuido a generar un sentido de pertenencia tanto a un grupo como a una dinámica colectiva. Este efecto es especialmente relevante en un contexto marcado por trayectorias migratorias, donde las cuestiones de identidad y de legitimidad en el espacio social son centrales.

S

Síntesis

El programa no sólo produce objetos artísticos o actividades culturales : actúa como un motor de transformación social, al incidir simultáneamente en la confianza, los vínculos sociales, la expresión y la relación con el territorio.

CAPÍTULO 6

Análisis crítico

Fortalezas, límites y tensiones del programa

Factores de éxito

El análisis del programa evidencia una dinámica globalmente positiva, al tiempo que revela tensiones estructurales propias de las intervenciones socioeducativas en contextos de vulnerabilidad. Esta sección propone cruzar los factores de éxito con las limitaciones observadas para ofrecer una lectura más matizada del dispositivo.

El hip-hop como motor de participación

Uno de los principales factores de éxito radica en la elección del hip-hop como puerta de entrada metodológica. Como cultura históricamente vinculada a contextos de marginalidad y a la expresión de minorías, constituye un medio especialmente pertinente para jóvenes que enfrentan cuestiones de identidad, migración y reconocimiento social. Su accesibilidad - al no requerir formación académica previa ni recursos significativos - favorece una participación rápida y una apropiación espontánea, mientras que el interés ya existente por estas prácticas en el territorio facilitó la adhesión y evitó una fase prolongada de movilización.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

Un enfoque metodológico flexible y situado

La capacidad de adaptación del programa aparece como otro factor clave. Los contenidos, ritmos y modalidades pedagógicas se han ajustado según los perfiles, las dinámicas de grupo y las condiciones del contexto. Esta flexibilidad permite sostener el compromiso pese a una fuerte heterogeneidad de niveles (técnicos, escolares, emocionales) y situaciones de vida. La alternancia entre aprendizajes técnicos y momentos creativos o lúdicos ha contribuido a mantener la atención y limitar el abandono.

Alianzas estratégicas estructurantes

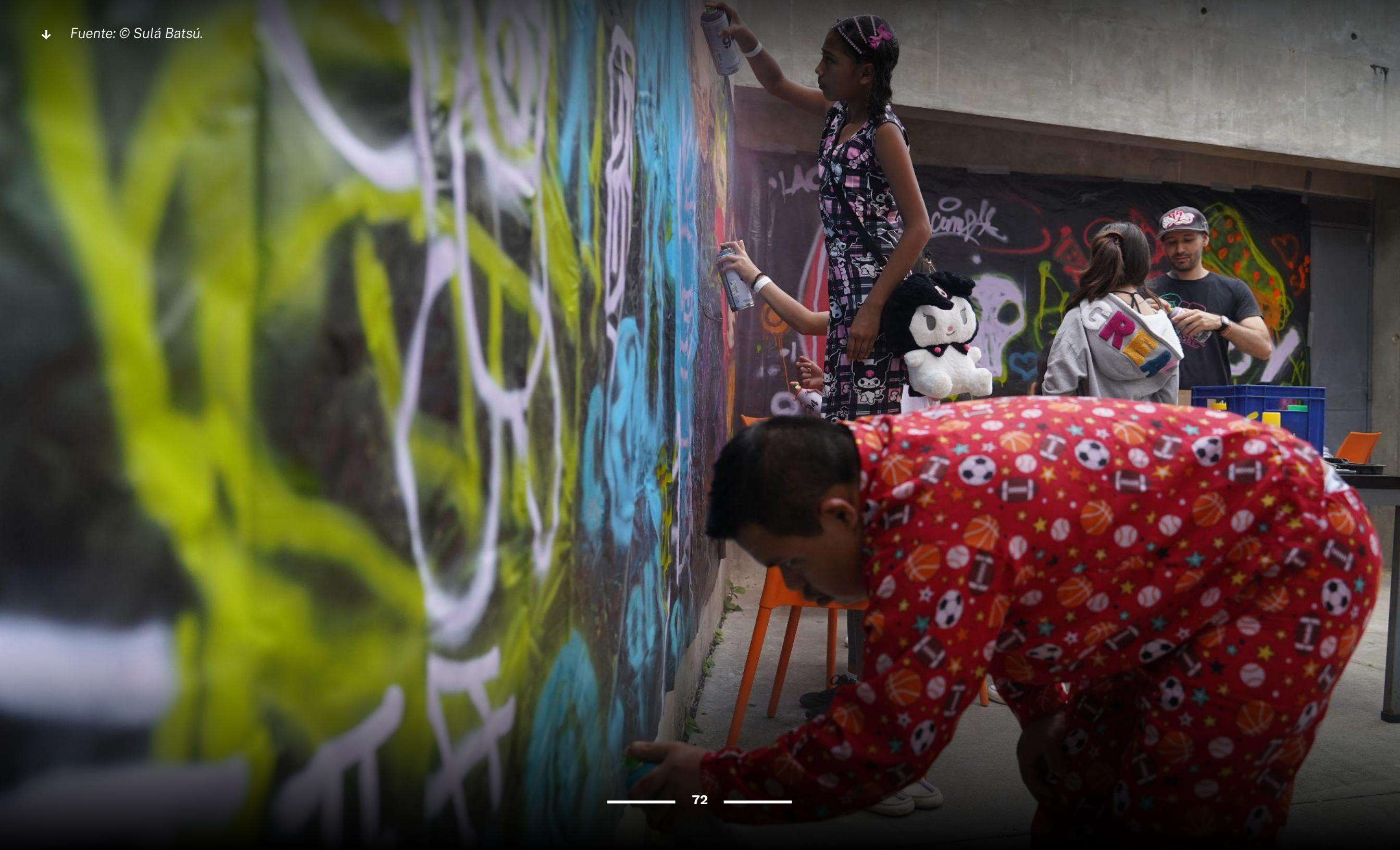
El papel de las alianzas institucionales y locales es determinante en la implementación del programa. El apoyo de la Municipalidad de Curridabat (infraestructuras, logística, autorizaciones), junto con colaboraciones con actores especializados (estudios de grabación, colectivos artísticos, líderes comunitarios), ha permitido reforzar la calidad de las actividades y su visibilidad. Estas alianzas también han facilitado el arraigo territorial del

Un impacto emocional e identitario fuerte

Los efectos observados van más allá del ámbito artístico. El programa funciona como un espacio de reconocimiento y valorización para jóvenes que a menudo enfrentan formas de estigmatización, especialmente vinculadas a su condición migratoria. El desarrollo de un sentimiento de orgullo, pertenencia e identidad (a menudo binacional) constituye un resultado clave. Las prácticas artísticas se convierten así en vectores de resiliencia frente a experiencias de xenofobia o exclusión.

La integración de temáticas sociales a través de la práctica

Incluso cuando los talleres se centran en competencias técnicas, abren espacios de expresión sobre temas sociales estructurantes : género, relaciones sociales, violencia, territorio, identidad, emociones. Estas temáticas emergen tanto de forma explícita (discusiones, intercambios) como implícita a través de las producciones artísticas, permitiendo abordar cuestiones sensibles sin imponer un marco discursivo rígido.

Límites y desafíos

Retos pedagógicos, sociales y logísticos

Asistencia inestable

La continuidad de los procesos representa un desafío importante. La participación se ve afectada por factores externos como responsabilidades familiares, necesidad de trabajar, movilidad residencial o contextos de violencia. Esta irregularidad dificulta la progresión pedagógica y exige ajustes constantes por parte de las y los facilitadores.

Fuerte heterogeneidad de niveles y necesidades

Las diferencias entre participantes (competencias técnicas, madurez, capacidades de atención) complican la implementación de progresiones homogéneas. Algunos/as jóvenes requieren un acompañamiento más individualizado, especialmente por dificultades de concentración, gestión emocional o baja familiaridad con ciertas herramientas, en particular digitales.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

Limitaciones materiales y logísticas

El acceso limitado a equipos (computadoras, materiales artísticos, transporte de recursos) dificulta la implementación de las actividades. En el caso de los talleres móviles, la logística (transporte, instalación, almacenamiento) recae en gran medida en los equipos, generando una carga adicional y riesgos de desgaste.

Gestión de comportamientos y dinámicas de grupo

En algunos grupos emergen comportamientos difíciles (agitación, conflictos, falta de respeto a las normas), lo que requiere una atención constante y habilidades específicas de manejo grupal. Las dinámicas de género también influyen en la participación, con menor visibilidad o toma de palabra de las chicas en ciertos espacios.

Presiones económicas y realidades sociales

Muchos jóvenes enfrentan fuertes limitaciones económicas que los llevan a priorizar actividades remuneradas (trabajo informal, apoyo familiar) sobre su participación en los talleres. Estas condiciones limitan el alcance del programa y plantean desafíos para su sostenibilidad a largo plazo.

Carga emocional para los equipos

Las y los facilitadores están regularmente expuestos a relatos de vida difíciles (violencia, precariedad, migración). Esta cercanía emocional, aunque fortalece el vínculo, genera una carga significativa que requiere espacios de apoyo y regulación para los propios equipos.

Buenas prácticas

Frente a estos desafíos, varios ajustes han demostrado ser eficaces : proponer consignas simples y concretas, favorecer el trabajo en pequeños grupos, integrar dimensiones lúdicas, valorar los avances individuales (incluso mínimos) y crear espacios seguros, sin juicio.

La alternancia entre técnica y creatividad también se revela como un factor clave para sostener el compromiso.

El análisis del programa permite identificar un conjunto de prácticas especialmente efectivas y transferibles a otros contextos similares. Estos aprendizajes, surgidos de la experiencia en terreno, constituyen una base sólida para estructurar futuras intervenciones.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

Caja de herramientas

1 Establecer un marco claro, dejando al mismo tiempo un margen de expresión

El equilibrio entre libertad y estructura es clave. Un marco explícito (reglas simples, tiempos definidos, roles claros) brinda seguridad a las y los participantes y facilita la gestión del grupo, al tiempo que permite espacios de expresión libre dentro de ese marco.

Ejemplo : iniciar cada taller con un ritual común (círculo, respiración, consignas) y luego abrir un tiempo de creación más libre.

2 Priorizar consignas simples, concretas y progresivas

En grupos heterogéneos, consignas demasiado complejas pueden generar desconexión y frustración. Descomponer los aprendizajes en etapas cortas y accesibles permite mantener el compromiso.

Ejemplo : en producción musical, trabajar primero con un loop simple antes de abordar la estructura completa de una pieza.

3 Variar los formatos para mantener la atención

Mantener la atención requiere variar los formatos. Alternar entre aprendizaje técnico, actividades lúdicas y momentos de creación libre favorece la implicación y reduce la fatiga cognitiva.

Ejemplo : en danza, combinar ejercicios técnicos, juegos grupales y cypher.

4 Trabajar en pequeños grupos para favorecer el compromiso

Los grupos reducidos permiten un mejor acompañamiento individual, facilitan la participación y limitan los comportamientos disruptivos.

Ejemplo : dividir un grupo en subgrupos para trabajar simultáneamente en distintas tareas (escritura, ensayo, creación visual).

5 Valorar los logros, incluso los más pequeños

El reconocimiento de los avances, aunque sean modestos, es un motor clave de motivación y confianza, especialmente para jóvenes poco valorados en otros espacios.

Ejemplo : celebrar una toma de palabra, un movimiento logrado o una idea creativa, independientemente del nivel técnico.

6 Crear espacios seguros y sin juicio

Un clima de confianza es condición previa para la expresión. Implica una postura cercana, no autoritaria, y una atención constante a las dinámicas de grupo.

Ejemplo : permitir el error, evitar comparaciones entre participantes y valorar la diversidad de expresiones.

7 Integrar las dimensiones socioemocionales en los talleres

Las actividades artísticas tienen mayor impacto cuando incluyen momentos de regulación emocional y expresión de los sentimientos.

Ejemplo : integrar ejercicios de respiración, espacios de palabra o dinámicas centradas en las emociones.

8 Aprovechar las dinámicas entre pares

Las y los participantes más avanzados pueden desempeñar un papel clave en el aprendizaje de otros/as, fortaleciendo la autonomía y la cohesión del grupo.

Ejemplo : fomentar la ayuda mutua, el intercambio de técnicas o la co-facilitación de algunas actividades.

9 Adaptarse constantemente a las realidades del terreno

La flexibilidad es una necesidad: contenidos, ritmos y objetivos deben ajustarse según las condiciones (ausencias, cansancio, contexto social).

Ejemplo : transformar un taller técnico en una actividad más libre si el grupo muestra señales de saturación.

10 Articular producción artística y valorización pública

Las instancias de restitución (festivales, performances, exposiciones) cumplen un rol clave en la motivación y el reconocimiento de las y los participantes.

Ejemplo: organizar eventos regulares para presentar las producciones a la comunidad.

En síntesis, estas buenas prácticas se apoyan en tres principios transversales:

- **Accesibilidad** (adaptarse a los niveles y realidades),
- **Seguridad** (crear un marco estable y de confianza),
- **Valorización** (reconocer a las personas y sus producciones).

Constituyen una base metodológica esencial para iniciativas que buscan articular prácticas artísticas y transformación social.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

Tensiones del programa

Más allá de los logros y de los límites operativos, el programa está atravesado por tensiones más profundas que reflejan la complejidad de este tipo de intervención.

→ Entre libertad y marco

La metodología promueve la expresión libre y la creatividad, pero esta libertad debe equilibrarse constantemente con un marco estructurante que garantice condiciones de aprendizaje y respeto colectivo. Encontrar este equilibrio es un ajuste permanente para los equipos.

→ Entre inclusión y gestión del grupo

La vocación inclusiva - acoger perfiles diversos sin requisitos previos - puede entrar en tensión con las exigencias de manejo grupal. Una apertura amplia puede complejizar las dinámicas, especialmente ante necesidades muy heterogéneas.

→ Entre ambición artística y realidad social

El programa busca desarrollar competencias artísticas y producir obras de calidad, pero esta ambición se enfrenta a las realidades de vida de las y los participantes (irregularidad, cansancio, limitaciones económicas, fragilidades emocionales). Surge así una tensión constante entre exigencia artística y adaptación a las condiciones del contexto.

En síntesis, el programa se destaca por su pertinencia e impacto, pero también evidencia los límites estructurales de una intervención cultural en contextos de vulnerabilidad. Es precisamente en la gestión de estas tensiones - más que en su resolución - donde reside la riqueza y complejidad de la iniciativa.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

CAPÍTULO 7

Perspectivas y recomendaciones

Pistas de consolidación y sostenibilidad de la iniciativa

Esta parte se basa en los aprendizajes del programa para identificar líneas de evolución. Formula orientaciones orientadas a transformar las prácticas y responder mejor a las realidades del territorio. El objetivo es identificar palancas concretas para acompañar el desarrollo futuro del programa.

Los resultados obtenidos y las limitaciones identificadas abren caminos para la evolución del programa.

Estas perspectivas abordan tanto las modalidades de intervención como las condiciones de su continuidad, en una lógica de adaptación y proyección a mediano y largo plazo.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

Pistas de consolidación operativa y pedagógica

1

Alfabetización digital

Reducir las brechas de acceso a las herramientas digitales

Los talleres de producción musical han evidenciado brechas importantes en el manejo de herramientas digitales. Resulta pertinente integrar módulos específicos de iniciación (uso de la computadora, softwares básicos, lógica de producción digital) para reducir estas desigualdades y favorecer una participación más equitativa.

Este fortalecimiento constituye además un potencial motor de empleabilidad más allá del ámbito artístico.

2

Trayectorias de aprendizaje estructuradas

Adaptar los niveles para acompañar mejor las trayectorias

La heterogeneidad de los grupos, aunque enriquecedora, puede limitar la progresión. La implementación de niveles (inicial, intermedio, avanzado) o de recorridos diferenciados permitiría adaptar los contenidos pedagógicos y acompañar mejor las trayectorias individuales. Esta estructuración también podría favorecer la permanencia de las y los participantes a largo plazo.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

3

Acompañamiento psicosocial

De las y los participantes a las y los facilitadores

La carga emocional observada, tanto en las y los participantes como en los equipos, subraya la necesidad de integrar un apoyo más estructurado. Esto podría tomar la forma de alianzas con profesionales (psicólogos/as, trabajadores/as sociales), formaciones específicas para facilitadores/as o la creación de espacios regulares de diálogo. El objetivo es fortalecer la capacidad del programa para responder a las vulnerabilidades sin depender únicamente de los equipos artísticos.

4

Condiciones materiales y logísticas

Garantizar la continuidad y accesibilidad de las actividades

El fortalecimiento de los recursos materiales (equipos digitales, materiales artísticos, soluciones de transporte) es clave para garantizar la calidad y la continuidad de las actividades. En el caso de los dispositivos móviles, contar con soluciones específicas (como un vehículo adaptado) permitiría reducir la carga logística y ampliar el alcance territorial de las intervenciones.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

Construir la continuidad

1

Un modelo de transmisión

Una lógica de transmisión entre pares

El programa se basa en un principio de multiplicadores, donde las y los jóvenes más comprometidos y con mayor experiencia son progresivamente formados para convertirse en facilitadores/as. Este modelo favorece una gobernanza local, fortalece el sentido de pertenencia y permite avanzar hacia una autonomía progresiva del programa respecto a recursos externos.

2

Fortalecer el anclaje territorial

Consolidar redes de actores locales

La inserción del programa en el territorio es un factor clave de sostenibilidad. Esto implica fortalecer los vínculos con actores locales (organizaciones, líderes comunitarios, instituciones) y mantener una presencia constante en espacios públicos y educativos. El objetivo es consolidar el programa como un elemento reconocido y estructurante de la vida local.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

3 Alianzas con los colegios

Integrar el programa en los trayectos educativos

Una mayor integración en colegios y otras estructuras educativas permitiría estabilizar la participación, alcanzar a un público más amplio y reforzar la complementariedad con las trayectorias escolares. Estas alianzas también pueden facilitar el acceso a infraestructuras y recursos pedagógicos.

4 Gobernanza compartida

Un modelo de gestión colectiva del programa

La creación de un **Comité Consultivo** que reúna a representantes de la comunidad, instituciones aliadas y la organización responsable constituye un mecanismo estratégico para orientar el desarrollo del programa. Este tipo de gobernanza favorece la co-construcción, refuerza la legitimidad local y permite una mejor adaptación a las necesidades del territorio.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

Construcción de un entorno protector a través del arte

Más allá de los ajustes operativos, el programa se inscribe en una perspectiva más amplia de transformación social.

No se trata únicamente de proponer actividades artísticas, sino de contribuir a la **construcción de un entorno protector para las juventudes**, articulando expresión, vínculo social, aprendizaje y reconocimiento.

En este sentido, el programa puede entenderse como :

- un **espacio de socialización alternativo**, complementario a las instituciones tradicionales;
- una **herramienta de prevención** frente a riesgos sociales (violencia, abandono escolar, aislamiento);
- y un **motor para la construcción de una cultura de paz** basada en la expresión, la escucha y la cooperación.

En conclusión, esta sistematización muestra que el programa va mucho más allá de una iniciativa cultural. Se configura como un **dispositivo integral de protección social y desarrollo comunitario**, capaz de articular prácticas artísticas, acompañamiento socioemocional y transformación del territorio.

↑ Fuente: © Sulá Batsú.

La gente siempre va a decir que esto del rap son tonteras pero mis canciones hablan de lo que se ve en el barrio, no se ven cosas bonitas, vivimos con mucha violencia, aquí la gente se muere y nadie se da cuenta, quiero darle voz a esa gente que no se escucha.

Jose Medrano
– Estudiante de rap –

Mi mural es contra la xenofobia, aquí en el barrio se ve mucho a los nicaragüenses, se burlan de la cultura, el acento y la forma en la que están acostumbrados a vivir.

Fabiola
– Estudiante de graffiti –

Esto es un espacio para yo llegar y explotar mi creatividad, es lo mejor que me pudo haber pasado, encontrar gente que le guste lo mismo que a mí y se han convertido en mis hermanos. Que me presten un buen equipo para aprender (equipo de producción musical) es lo que más me ha gustado.

Irvin
– Estudiante de producción musical –

Venir aquí es algo más que venir a bailar, nos apoyamos mutuamente, nos respetamos y convivimos muy bien. Estar aquí es mucho mejor que andar en la calle haciendo otras cosas.

Darwin
– Estudiante de danza urbana –

