

Este apartado forma parte del libro:

***Arte, investigación e incidencia social
XV años de la Maestría en Arte de la
Universidad Autónoma de
Aguascalientes***

*Juan Pablo Correa
(Coordinador)*

editorial.uaa.mx

libros.uaa.mx

revistas.uaa.mx

libreriavirtual.uaa.mx

Número de edición: Primera edición electrónica

Editorial(es):

- Universidad Autónoma de Aguascalientes

País: México

Año: 2025

Páginas: 368 pp.

Formato: PDF

ISBN: 978-968-9752-07-3

DOI:

<https://doi.org/10.33064/UAA/978-968-9752-07-3>

Licencia CC:

Disponible en:

<https://libros.uaa.mx/uaa/catalog/book/372>

ARTE
E INTERACCIONES
SOCIALES

La pertinencia de las actividades artísticas en los Centros de Atención Social (CAS)

*María Estela González Acevedo
Alma Rosa Real Paredes*

Introducción

Los Centros de Atención Social (CAS) desempeñan un papel fundamental en la protección de niñas, niños y adolescentes (NNA) en situación de vulnerabilidad. En estos espacios, se busca garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de las NNA, tales como alimentación, vestimenta y alojamiento; sin embargo, debido a recursos limitados, no siempre se priorizan otros aspectos esenciales para su desarrollo integral, como la expresión y la creación artística.

El arte juega un papel crucial en el desarrollo emocional y psicosocial de las personas, ya que permite la expresión de emociones y experiencias, facilitando la comprensión y la transformación de los sentimientos. Según Dewey (2008): “La expresión es la clarificación de una emoción turbia; nuestros apetitos se conocen a sí mismos cuando se reflejan en el espejo del arte, y al conocerse quedan transfigurados”. Este proceso de autoconocimiento y expresión emocional es especialmente relevante para las NNA en los CAS, pues

este grupo, más allá de haber experimentado condiciones vulnerables, continúa enfrentando limitaciones en su desarrollo cognitivo, emocional y social.

En México, más de 29,000 niños, niñas y adolescentes viven en orfanatos o albergues, y cerca de 5 millones están en riesgo de perder el cuidado de sus familias debido a situaciones como pobreza, violencia intrafamiliar y desnutrición (Aldeas Infantiles SOS, s.f.). En este contexto, los CAS tienen la responsabilidad de proporcionar refugio y cubrir las necesidades básicas de estos niños, pero también deben ofrecer herramientas que favorezcan su bienestar emocional y la construcción de su identidad. Aunque el Programa Nacional de Asistencia Social 2020-2024 (PONAS, 2020), se enfoca principalmente en garantizar un entorno de bienestar físico, es crucial que los CAS dispongan de espacios seguros donde las NNA puedan explorar, a través del arte, sus emociones, fortaleciendo su identidad y promoviendo dinámicas de apoyo mutuo.

La orfandad es una de las condiciones más comunes entre las NNA que habitan en los CAS. La pérdida de uno o ambos progenitores impacta profundamente en el bienestar emocional y psicosocial de las NNA, como señala Rosas Villicaña (2022): “La orfandad repercute en diferentes aspectos de la vida; el primero en ser considerado es el ámbito afectivo, ya que el primer efecto de gran impacto es el emocional al morir el padre, la madre o ambos” (p. 8). Esta ruptura afecta no sólo su estabilidad emocional, sino también su desarrollo social y la construcción de una identidad propia. Por lo tanto, los CAS no sólo deben cubrir las necesidades materiales de estos niños, sino que deben proporcionar un entorno que favorezca su desarrollo integral, permitiendo que expresen y comprendan sus emociones a través del arte.

Este trabajo propone reflexionar sobre la pertinencia del arte en los CAS, abordando cómo la expresión artística puede ser un medio que fortalezca la identidad de las niñas al tiempo que fomenta dinámicas de apoyo mutuo. Además, se comparten las experiencias y algunos resultados de la implementación de un taller en el que se exploró cómo el arte contribuye a la creación de relaciones significativas dentro de estos espacios, ofreciendo un marco de referencia para la implementación de actividades y dinámicas en contextos similares de asistencia social. El caso que abordaremos, se realizó en el CAS “Hogar de la Niña, Casimira Arteaga, A. C.”, ubicado en la ciudad de Aguascalientes, que albergaba –para el periodo de la investigación– a 17 niñas de entre 4 y 15 años. El taller se realizó en el periodo de diciembre 2024 a marzo

de 2025 como propuesta central del proyecto profesional en el contexto de la formación de la primera autora en la Maestría en Arte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (generación 2023-2025).

El arte como herramienta de expresión y autoconocimiento

El arte ha sido históricamente reconocido como un medio fundamental para la expresión humana. Con él, las emociones confusas y complejas pueden volverse más comprensibles y manejables y, al hacerlo, se puede transformar cualquier experiencia en una manifestación material de pensamientos, emociones e ideas. El arte permite abrir rutas por las cuales los rasgos individuales puedan reconocerse en distintos contextos de la realidad, ofrece la posibilidad de dotar de un significado particular a la vida como un lenguaje de expresión de la propia personalidad.

La atención a NNA en situación vulnerable es una tarea pendiente de la sociedad contemporánea, a pesar del reconocimiento del impacto positivo que juegan las actividades artísticas en el desarrollo integral de las infancias y en especial de aquellas en situación vulnerable, éstas quedan frecuentemente relegadas de las agendas de organismos públicos y privados que atienden a los NNA en esta condición. La relevancia de promover iniciativas y esfuerzos que ofrezcan herramientas desde el ámbito de las artes como recurso terapéutico para la atención de estas infancias que frecuentemente enfrentan una amplia gama de emociones difíciles de procesar es el motor de esta colaboración. Desde el quehacer académico se motiva la reflexión analítica del impacto social del arte en el fomento de infancias plenas y, en este caso, como actividades que promueven también un refugio seguro al cual puedan recurrir cuando se requiera.

El arte no sólo actúa como una forma de canalizar las emociones, sino también como un medio para la autoconstrucción de la identidad. En este sentido, Vygotski (1982), resalta la importancia del contexto social y cultural en el desarrollo del niño. El arte ofrece una plataforma para que las NNA se enfrenten a sí mismos y al mundo que los rodea, favoreciendo la apropiación de su historia personal y la conexión con su entorno. En los CAS, esta práctica puede proporcionar a los niños una forma de reestructurar su narrativa personal, permitiéndoles comprender sus emociones y mejorar su autoestima. De

esta manera, el arte se convierte en un medio para reconstruir su identidad a partir de las experiencias vividas, lo que resulta particularmente relevante en el contexto de los CAS, donde muchas veces las niñas y los niños atraviesan procesos de trauma y separación.

El papel del arte en el desarrollo emocional y psicosocial

El impacto del arte en el desarrollo emocional de las NNA en situación de vulnerabilidad puede ser significativo. En un entorno como el de los CAS, el arte se convierte en una vía para superar la adversidad, estableciendo una conexión entre la autoexpresión y el autoconocimiento. Gardner (2001), en su teoría de las inteligencias múltiples, subraya cómo el arte puede activar diversas formas de inteligencia, más allá de las habilidades cognitivas tradicionales, promoviendo un desarrollo integral.

La participación en procesos artísticos permite a las NNA gestionar sus emociones de una manera que no siempre es posible a través del lenguaje verbal. Esta función del arte cobra una relevancia mayor en los CAS, donde las NNA pueden haber experimentado traumas severos, como el abandono o la pérdida de uno o ambos padres, repercutiendo en su desarrollo al generar problemas de aprendizaje, retraso o complicaciones de comunicación y lenguaje, de personalidad o confianza.

Otro aspecto esencial en el contexto de los CAS es la creación de un entorno donde las NNA puedan establecer relaciones significativas entre ellos, lo cual es fundamental para su desarrollo social. El arte, como actividad colectiva, tiene el potencial de generar dinámicas de apoyo mutuo de creación y fortalecimiento de vínculos, en las cuales las NNA puedan compartir experiencias, aprender unos de otros y colaborar en proyectos comunes. Según Vygotski (1982), el aprendizaje social, en el que los niños interactúan y trabajan juntos, juega un papel crucial en la construcción de significados y en el desarrollo de habilidades sociales.

En los talleres artísticos, los niños pueden experimentar la empatía, la solidaridad y la cooperación, contribuyendo al fortalecimiento de los lazos emocionales con sus compañeros. Estos espacios de interacción artística favorecen la creación de redes de apoyo dentro de los CAS, esenciales para contrarrestar el impacto de separación de un núcleo original, de la soledad y el

aislamiento social que a menudo enfrentan las NNA en situación de orfandad o abandono. Las actividades artísticas, como se ha señalado, son un medio de autoconocimiento, Tatkiewicz (2001) menciona que: “El arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas, o expresar una experiencia, si el producto de esta reproducción, construcción, o expresión puede deleitar, emocionar o producir un choque” (p. 67); en este sentido, el arte es un acto consciente de reproducción, construcción y expresión que tiene el poder de tocar profundamente tanto al creador como al espectador, transformando una experiencia singular en un reflejo significativo del colectivo con el cual conectar, o al que incluso representa.

La identidad de las NNA en los CAS se ve profundamente afectada por la historia personal de experiencias adversas. Según Erickson (1968), el proceso de formación de la identidad en la infancia y la adolescencia es fundamental para el desarrollo psicosocial. En el contexto de los CAS, donde las NNA a menudo carecen de figuras parentales estables, el arte puede jugar un papel crucial en la reconstrucción de su identidad, permitiéndoles explorar quiénes son, de dónde vienen y cómo se relacionan con los demás.

El arte ofrece un medio para que las NNA construyan su narrativa personal de una forma que no necesariamente es verbal, posibilitando el conocimiento de otros medios con los cuales comunicar y expresar sus experiencias a través de las actividades artísticas tales como el dibujo, la música, la danza, etcétera, que les permiten procesar sus experiencias y crear o recrear la percepción de sí mismos. En este sentido, el arte no sólo tiene un efecto curativo, sino que también promueve el empoderamiento y la autoaceptación, factores de invaluable impacto en la reconstrucción de la identidad de las NNA en situación de vulnerabilidad.

La orfandad y su impacto en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes (NNA)

En México, según la agenda de la infancia y la adolescencia 2019-2024 de UNICEF (s.f.), el 35 % de la población está formada por NNA, más de la mitad se encuentran en pobreza circunstancial que compromete seriamente el desarrollo físico y cognitivo de la infancia con efectos tales como perpetuar esas condiciones de vida a largo plazo. A pesar de los esfuerzos realizados a

través de programas de protección a la niñez que buscan proveer de alimentos, educación y cuidado en la primera infancia, hacen falta más esfuerzos para procurar el desarrollo integral de NNA atendiendo también el desarrollo emocional y cognitivo; asimismo, el 65 % de NNA no tiene acceso a libros infantiles, lo que puede ser factor compuesto en la incidencia de los niveles deficientes de lectura y escritura, este tipo de escenarios se vuelven más alarmantes cuando las infancias por razones diversas viven en situación de orfandad.

Para finales de 2022, nuestro país ocupaba el séptimo lugar mundial con mayor cantidad de NNA que habrían perdido por causa de la COVID-19 a alguno de sus padres y el segundo lugar en Latinoamérica (Unwin *et al.*, 2022). Las infancias que enfrentan estas circunstancias emprenden un peregrinaje por varias instituciones que en muchos casos pueden involucrar desde el Ministerio Público, los Consejos Tutelares locales, hasta los Centros de Atención Social; en este sentido, el concepto de orfandad implica la muerte, la ausencia o el abandono de los progenitores en la niñez y en la adolescencia; la pérdida de los padres representa el factor que genera por sí mismo la condición de vulnerabilidad; la situación emocional, social y económica se ve trastocada en esta condición (Gómez Plata y Zanabria Salcedo, 2008), por lo que su abordaje no sólo representa una estadística demográfica, sino un foco de atención.

Según Rosas Villicaña (2022):

La orfandad repercute en diferentes aspectos de la vida; el primero en ser considerado es el ámbito afectivo, ya que el primer efecto de gran impacto es el emocional al morir el padre, la madre o ambos; este hecho, sin duda, marcará un antes y un después en la vida de las NNA, dada la pérdida de su fuente de amor y protección. (p. 5)

Esta ruptura no sólo afecta su bienestar emocional, sino que también influye en su desarrollo psicosocial y en la construcción de su identidad. La pérdida de un ser querido en edades tempranas puede generar un vacío afectivo que es difícil de llenar y que a menudo conlleva consecuencias en las relaciones interpersonales y en la forma en que estos niños y adolescentes se ven a sí mismos.

En este contexto, la orfandad no sólo tiene impactos emocionales inmediatos, sino que también puede influir negativamente en el desarrollo a largo plazo de las niñas, niños y adolescentes (NNA), al interferir en su habilidad para establecer vínculos afectivos y fomentar una autoimagen positiva. Asi-

mismo, la falta de uno o ambos progenitores puede restringir su acceso a un entorno seguro y estable, esencial para explorar su entorno de manera saludable, lo que afecta su desarrollo emocional y psicológico.

En este sentido, los Centros de Atención Social (CAS) desempeñan un papel fundamental al proporcionar refugio y cubrir las necesidades básicas de estas infancias y juventudes; sin embargo, más allá del techo y el sustento, es crucial reconocer que la atención emocional y la creación de espacios seguros para la expresión y el desarrollo integral son elementos esenciales en su proceso de adaptación y crecimiento. Los CAS deben ofrecer un entorno donde las NNA puedan sentirse aceptados y apoyados, facilitando su bienestar emocional mediante actividades que favorezcan su expresión y autoexploración, como el arte que contribuyan al fortalecimiento de la identidad y la resiliencia de estas niñas, niños y adolescentes frente a las adversidades que han vivido.

Situación de los Centros de Atención Social (CAS)

Los Centros de Atención Social (CAS), son definidos como “El establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones” (Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 2014). Estos CAS desempeñan una función importante al sustituir de cierta manera las necesidades básicas de las infancias que allí residen.

Según la Ley de Asistencia Social (última reforma, 2024) en su capítulo II, artículo 4, son sujetos de asistencia social, preferentemente:

- I. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por: a) Desnutrición; b) Deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado por condiciones familiares adversas; c) Maltrato o abuso; d) Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y garantía de sus derechos; e) Ser víctimas de cualquier tipo de explotación; f) Vivir en la calle; g) Ser víctimas del tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual; h) Trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y mental; i) Infractores y víctimas del delito; j) Ser hijos de padres que padezcan enfermedades terminales o en condiciones de extrema pobreza; k)

Ser migrantes y repatriados; l) Ser víctimas de conflictos armados y de persecución étnica o religiosa, y m) Ser huérfanos. (Ley de Asistencia Social, última reforma 2024, p. 2)

Más allá de haber vivido condiciones adversas, las niñas, los niños y los adolescentes que residen en los CAS podrían estar enfrentando limitaciones en su desarrollo cognitivo, emocional y social. Si bien estos centros garantizan su protección y cobertura de necesidades básicas, el acceso a experiencias que promuevan la creatividad, la *autoexpresión* y el fortalecimiento de su identidad es limitado. En este sentido, además de contar con un techo y sustento, es crucial que dispongan de espacios seguros donde puedan explorar, a través del arte, sus emociones, apropiarse de su entorno y construir su identidad.

No obstante, las políticas de asistencia social priorizan la cobertura de necesidades básicas como alimentación, vestimenta, educación y alojamiento, dejando en un segundo plano aspectos como la creación artística. Esto se refleja en los objetivos principales del Programa Nacional de Asistencia Social 2020-2024 (PONAS, 2020, véase sección “Objetivos prioritarios”), que buscan, en principio:

1. Garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes para lograr que vivan en un entorno de bienestar.
2. Mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad. (PONAS, 2020)

Si bien estos objetivos son fundamentales, la atención en los CAS se enfoca principalmente en la alimentación, el alojamiento y la educación formal, dejando en segundo plano aspectos como el fomento de la creación artística. Esto implica que muchas infancias en situación vulnerable no tengan acceso a herramientas que les permitan desarrollar habilidades creativas, cognitivas y emocionales esenciales para su bienestar.

Además, de acuerdo con el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social (CAS, 2024) –información actualizada al segundo semestre de ese año–, existen 716 centros en el país, de los cuales 10 se encuentran en el estado de Aguascalientes, atendiendo a un promedio de 280 NNA de entre 0 y 18 años. Esto evidencia la magnitud del reto que representan la orfandad y la vulnerabilidad infantil en México, así como la necesidad de fortalecer estrategias de

acompañamiento que aborden no sólo sus necesidades materiales, sino también su bienestar emocional y su derecho a una infancia plena.

El arte, al ser una herramienta que promueve la autoexpresión, el desarrollo emocional y la creación de identidad, juega un papel fundamental que complementaría los servicios tradicionales que los CAS ofrecen.

En los CAS, las niñas, los niños y los jóvenes pueden encontrar en el arte una vía para la resiliencia. A través de actividades artísticas, las NNA pueden reconfigurar sus experiencias, identificarse con los demás y redefinir su sentido de pertenencia, generando nuevos relatos de su vida y su situación. Además, las actividades artísticas contribuyen a mejorar el bienestar emocional y psicosocial, fomentando un ambiente en el que los niños pueden superar los desafíos inherentes a sus vivencias de abandono o trauma, favoreciendo la creación de vínculos de contención entre el resto de infantes con los que compartir sus experiencias, al tiempo que fortalece un sentido de pertenencia que enriquece la construcción de la propia identidad.

Experiencia de intervención

Desarrollar un taller de expresión artística para infancias vulnerables puede abonar a la creación de espacios inclusivos en donde puedan descubrir, comunicar y construir nuevos conocimientos mediante la experiencia, la creación y la expresión artística, abonando a su desarrollo personal y cognitivo, brindando un sentido de pertenencia en la sociedad.

En la investigación de Miano y Heras (2018), se dan resultados de un taller llevado a cabo en Argentina, el cual tuvo como objetivo identificar las oportunidades de aprendizaje sobre la narración desde una perspectiva sociolingüística. Si bien los objetivos del presente trabajo práctico en principio no se piensan abordar desde esta perspectiva, nos interesa rescatar lo mencionado en los resultados con respecto a la experiencia narrativa de los niños vulnerables, que son los sujetos de investigación, tanto en esta investigación como en la del artículo citado. Uno de los resultados demostrados por Miano y Heras fue resaltar la importancia que tiene para el desarrollo de las infancias el sentirse escuchados y generar vínculos afectivos con los adultos.

Se decidió realizar un taller integrando la lectura, la escritura y el dibujo, en la Casa Hogar Casimira Arteaga, A. C., que alberga a niñas en situación

de abandono y que se encuentran ante la espera de resolución de algún juicio de patria potestad o, en resguardo ante alguna situación de violencia familiar.

Objetivos del taller

1. Fomentar el desarrollo integral de niñas en situación vulnerable a través de la lectura, la escritura y el dibujo.
2. Crear un espacio seguro donde puedan expresar sus emociones, fortalecer sus habilidades psicosociales y creativas, y construir su autoestima.
3. Proponer actividades que promuevan la autoexpresión y el sentido de identidad y pertenencia.

¿Por qué un taller?

Porque se busca crear un espacio en el que las niñas puedan expresar sus emociones de manera libre y creativa, fortaleciendo su desarrollo personal. A través de diversas actividades, se pretende fomentar la expresión emocional y el desarrollo de habilidades de lectoescritura, brindándoles herramientas para comunicar sus pensamientos y sentimientos. Además, el taller busca promover la autoestima y la identidad, permitiéndoles reflexionar sobre su propia historia y experiencias. Se pretende estimular su creatividad y proporcionar un entorno seguro y de apoyo, donde puedan fortalecer los lazos comunitarios y fomentar el trabajo en equipo. Asimismo, el taller tiene como objetivo promover la inclusión social y generar un impacto positivo en su bienestar psicoemocional, contribuyendo a su desarrollo integral.

Lowenfeld y Lambert (1980) nos hablan de la experiencia sensorial que tienen las infancias mediante los sentidos como un proceso de descubrimiento y autoexploración. Para ellos, las infancias aprenden sobre sí mismos y del mundo que les rodea a través de la creación artística.

Según Lowenfeld y Lambert (1980): “El arte no es lo mismo para un niño que para un adulto” (p. 20). No hay que perder de vista que la libre expresión de las infancias al eliminar toda limitación de forma y técnica que

generalmente prevalece para los adultos puede brindar una mayor riqueza en el contenido de las expresiones. Así, según estos autores:

En la construcción de formas, la autoexpresión encuentra una salida que refleja los sentimientos, emociones y pensamientos de un individuo, en el nivel de su propio desarrollo. Lo que importa es el modo de expresión, no el contenido (Lowenfeld y Lambert, 1980, p. 28).

De esta cita, resaltamos lo siguiente:

1. La autoexpresión vista como el acto de comunicar los sentimientos, emociones y pensamientos a través de alguna forma de arte, expresa la personalidad.
2. Cada forma artística ofrece un medio único para la autoexpresión, ya sea la pintura, la escultura, la música, la danza, la escritura, etcétera.
3. Lo importante en este acto artístico de crear, es la manera en la que se va a expresar mediante el arte; es decir, es importante el proceso creativo de cómo se van a manifestar los sentimientos y pensamientos, no tanto el contenido o el tema que se va a abordar.
4. El arte permite, además de ser un medio de comunicación, ser un medio para el autoconocimiento personal. De manera que mientras más nos involucramos en procesos artísticos, más aprendemos de nuestra persona, desarrollamos nuevas habilidades y comprendemos mejor nuestras emociones y experiencias.

Para los autores, la *experiencia artística creadora* es inherentemente personal y única para cada individuo y éste debe ser alentado a expresarse libremente. Por lo tanto, consideramos necesario fomentar un espacio seguro para las infancias en donde puedan explorar y expresar sus ideas y emociones. Podemos ver entonces la importancia de la sensorialidad, la expresión personal y el proceso del autodescubrimiento en el desarrollo de la creatividad en las infancias.

A partir de lo anterior, se puede decir que el arte incide en la infancia de la siguiente manera: en su expresión personal, pues proporciona a los niños una forma de expresar sus pensamientos, sentimientos y experiencias de una

manera no verbal; les permite comunicarse de manera creativa y de forma introspectiva. El arte abona a su desarrollo cognitivo mediante la imaginación, la creatividad y la resolución de problemas, así como la toma de decisiones, fundamentales para el aprendizaje y el desarrollo intelectual de las niñas y niños. También genera un espacio seguro para expresar y comprender sus sentimientos y emociones, generando una mejor autoconsciencia y autoestima.

Unidad receptora

Como unidad receptora, decidí trabajar con el CAS (Casa Hogar Casimira Arteaga, A. C.), ubicada en la ciudad de Aguascalientes. Este centro atiende a una población de 17 niñas de entre 4 y 15 años, lo que permite un enfoque más personalizado y cercano en las actividades. Existen tres tipos de Centros de Atención Social: asociaciones civiles, privados y gubernamentales; se eligió este CAS específicamente porque es una asociación civil con una larga trayectoria, fundada en 1873, dedicada a albergar a niñas y adolescentes en situación de abandono y violencia familiar.

La Casa Hogar Casimira Arteaga ofrece un entorno seguro y de apoyo, donde se trabaja integralmente con las menores para su bienestar emocional y social, lo cual es ideal para desarrollar talleres que fomenten la autoexpresión y el crecimiento personal. También debido a su población reducida, permitirá crear un ambiente más personalizado y adecuado para el taller. La atención a un grupo pequeño facilitaría un mayor enfoque individualizado, brindando un espacio más íntimo y adecuado para que cada niña pueda participar activamente y aprovechar al máximo las actividades. Además, al ser un grupo de niñas de entre 8 y 14 años, se ofrece la posibilidad de adaptar las actividades a sus diferentes intereses y necesidades, favoreciendo un desarrollo emocional y creativo más profundo.

Materiales utilizados

Para la implementación del taller, se requirieron los siguientes materiales: hojas, revistas, lápices de colores, tijeras, pegamento, papel kraft, impresiones con dibujos, crayolas, cintas adhesivas y cartulinas.

Rúbricas y observación

Se elaboraron rúbricas para explorar la participación de las niñas, su respuesta a las actividades, la comprensión de las instrucciones, su motivación y la interacción con sus compañeras.

Estructura del taller

El taller se planeó en dos ciclos: el primero a finales de octubre y durante el mes de noviembre 2024 con cuatro sesiones; y el segundo en febrero 2025 con seis sesiones; la distancia en la aplicación del primer y segundo ciclo se debe a la calendarización de actividades en el CAS y la disponibilidad de horarios de implementación. La duración de cada sesión fue de 1.5 horas. El taller integró diferentes actividades con la lectura, la escritura y el dibujo.

Selección de literatura

Se decidió trabajar con la lectura de álbumes ilustrados, ya que éstos combinan imágenes y texto brindando a las y los lectores una experiencia más comprensible; asimismo el uso de las imágenes refuerza el discurso escrito.

La selección de literatura se realizó atendiendo las edades y la importancia de tratar temas de problemática social e inclusión. A continuación, se presenta la lista para la lectura en el taller:

Primer ciclo

- *Origen*, de Nat Cardozo (2023), Editorial Libros del Zorro Rojo.
- *Hablo como el río*, de Jordan Scott y Sidney Smith, (2024), Editorial Libros del Zorro Rojo.
- *Roque*, de Gastón Hauviller, (2019), Editorial Tres Tigres Tristes.
- *Hermenegilda, la reina sin alas*, de Socorro Lespron, (2014), Editorial Pie Rojo Ediciones.

Segundo ciclo

- *Felicidad. Manual de usuario*, de Eva Eland (2024), Editorial Picarona.

Metodología del taller

Primer ciclo/noviembre 2024

Sesión 1. Presentación y lectura: Presentación del taller y lectura del álbum *Origen*, de Nat Cardozo.

Objetivo: Introducir a las participantes en el taller de expresión artística a través de la lectura de un álbum ilustrado, promoviendo la escucha activa, la reflexión y el diálogo. Mediante el “Modelo DIME” de Aidan Chambers, se pretende fomentar la comprensión lectora, el pensamiento crítico y la construcción de significados personales en torno a la historia. A través de las preguntas se estimulará la capacidad de interpretación, identificación con los personajes y la resignificación de narrativas, permitiendo que las participantes exploren su propia voz a través de la lectura y la representación gráfica de la identidad de cada texto.

Actividades:

1. Presentación de las y los participantes.
2. Presentar y explicar los objetivos del taller.
3. Seleccionar y leer de algunos textos del libro y socializarlos mediante las preguntas, antes, durante y después de la lectura.

Sesión 2. Escritura colectiva, autobiografía y creación de personaje

Objetivo: Fomentar la creatividad y la escritura colectiva a través del ejercicio del “cadáver exquisito”, estimulando la construcción de narrativas colectivas y el cuestionamiento de las historias. Crear un personaje ficticio y una historia para fomentar la autoexpresión.

Actividades:

1. Dividir el grupo en dos equipos para la escritura colectiva de una historia mediante la actividad de “cadáver exquisito”.
2. Leer los textos obtenidos y comentarios.
3. Mediante un breve cuestionario elaborar una autobiografía y crear un personaje ficticio atendiendo a las mismas preguntas.
4. Lectura de las características de los personajes de cada una.

Sesión 3. Dibujo: exploración de diversas actividades de dibujo

Objetivos: Que las niñas exploren diversas formas de dibujar, para activar la imaginación de forma lúdica. / Invitar a un ilustrador para desarrollar estas actividades.

Actividades:

Presentación del ilustrador.

Crear un cadáver exquisito mediante el dibujo.

Crear un dibujo experimental de forma individual.

Sesión 4. Lectura y socialización y cierre de primer ciclo

Objetivo: Fortalecer la comprensión lectora, el trabajo en equipo y la construcción de comunidad a través de la lectura compartida de álbumes ilustrados. Se busca que las participantes colaboren en la interpretación de los textos, intercambien ideas y reflexionen colectivamente a partir de preguntas guiadas.

Actividades:

1. Dividir al grupo en 3 equipos, (se integraron 3 niñas de edad más pequeñas por indicaciones de la dirección, debido a que no tenían actividad en ese momento).
2. Dar a leer a cada grupo un libro acorde a su edad a cada grupo:
 - Grupo 1: *Hermenegilda, la reina sin alas* de Socorro Lespron, niñas de entre 7 y 8 años.

- Grupo 2: *Hablo como el río* de Jordan Scott y Sidney Smith, niñas de entre 9 y 11 años.
 - Grupo 3: *Roque* de Gastón Hauviller, niñas de entre 12 y 14 años.
3. Lectura de las preguntas al grupo, comentar las lecturas.
 4. Cierre del primer ciclo y explicación breve de las actividades a realizar en el segundo ciclo.

Segundo ciclo/febrero 2025

Sesión 1: Lectura y socialización del álbum ilustrado *Felicidad: Manual de usuario* de Eva Eland

Objetivo: Introducir a las niñas al tema de la felicidad y la autoexpresión, promoviendo la reflexión y el diálogo a través de la lectura compartida del libro *Felicidad: Manual de usuario* de Eva Eland.

Actividades:

1. Evaluación inicial: Aplicar el cuestionario de evaluación del taller del ciclo anterior para conocer las experiencias previas de las niñas.
2. Lectura compartida: Leer en conjunto el álbum ilustrado *Felicidad: manual de usuario* de Eva Eland, destacando sus ilustraciones y mensajes clave.
3. Fomento de la participación: Utilizar el enfoque “Dime” de Aidan Chambers para guiar la conversación sobre el libro con preguntas reflexivas:

Antes de la lectura:

- ¿Qué piensan que significa la palabra “felicidad”?
- ¿Cómo creen que se siente alguien cuando es feliz?
- ¿Recuerdan algún momento en el que se hayan sentido muy felices?

Durante la lectura:

- ¿Qué partes del libro les gustan más hasta ahora?
- ¿Hay algo que les parezca extraño, bonito o curioso?
- ¿Qué creen que pasará después?

Después de la lectura:

- ¿Qué fue lo más importante que aprendieron del libro?
 - ¿Qué partes del libro les hicieron sentir algo especial?
 - ¿Qué colores, palabras o dibujos les recordaron algo de su vida?
4. Actividad creativa: *Tarjeta de la felicidad*, las niñas crearán una tarjeta donde escribirán y dibujarán las cosas que las hacen felices, utilizando los aprendizajes y los sentimientos surgidos de la lectura.

Sesiones 2 y 3: Creación de minilibro, escritura creativa, collage y dibujo

Objetivo: Enseñar a las niñas cómo crear un minilibro para expresar sus ideas y sentimientos, explorar técnicas de representación gráfica como el *collage*, y fomentar la reflexión y la autoexpresión.

Actividades:

1. Presentación de formatos de libros: Mostrar a las niñas diferentes tipos de minilibros, como los engrapados, en forma de acordeón y encuadernados, explicando sus características y usos.
2. Selección del formato: Permitir que las niñas elijan el formato de minilibro que desean realizar.
3. Escritura del minilibro: Guiar a las niñas en el inicio de la escritura de su minilibro, permitiéndoles escoger el tema sobre el cual escribirán.
4. *Collage* y dibujo: Realizar actividades de *collage* y dibujo para ilustrar las historias que están creando en sus minilibros.

Sesión 4: Dibujo grupal

Objetivo: Fomentar el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia entre las niñas, permitiéndoles explorar de manera conjunta sus emociones e intereses, al tiempo que se ofrece un espacio de descanso antes de continuar con la escritura de su minilibro.

Actividades:

1. Dibujo en equipo: Dividir al grupo en dos equipos y pedirles que representen mediante un dibujo las palabras “comida”, “fiesta”, “adul-

- tos”, “niñas y niños”, y “casa”, además de ilustrar el entorno de ésta. También se les pedirá que escriban algunas palabras que expresen lo que sienten al respecto.
2. Exposición y reflexión grupal: Cada equipo expondrá sus dibujos ante el grupo, compartiendo el significado detrás de sus elecciones y explicando las emociones que quisieron plasmar en sus representaciones.

Sesión 5: Escritura creativa, a través de fotografías

Objetivo: Fomentar la creatividad y la expresión emocional de las niñas a través de la interpretación de imágenes, alentándolas a explorar sus sentimientos y pensamientos mediante la escritura.

Actividades:

1. Presentación y análisis de fotografías: Mostrar a las niñas una selección de fotografías tomadas en mis viajes, explicarles cómo cada imagen puede contar una historia y la importancia de la interpretación personal de las imágenes.
2. Selección y reflexión: Pedir a las niñas que elijan dos fotografías que les llamen la atención, invitándolas a reflexionar sobre lo que les provoca cada una.
3. Escritura creativa: En una hoja, las niñas escribirán sobre las imágenes seleccionadas, ya sea creando una historia inventada, expresando lo que les gusta o descubren en las fotos, o compartiendo las emociones que éstas les evocan.

Sesión 6: Terminar el minilibro y la actividad de las fotos, cierre

Objetivo: Finalizar la creación del minilibro y la actividad de las fotografías, permitiendo a las niñas concluir sus proyectos personales. Además, fomentar la expresión colectiva mediante un dibujo grupal.

Actividades:

1. Finalización del minilibro: Las niñas completarán la escritura e ilustración de sus minilibros, dándoles tiempo para revisar y agregar los últimos detalles a sus historias y dibujos.
2. Actividad de las fotografías: Las niñas concluirán la actividad relacionada con las fotografías, reflexionando sobre lo que descubrieron a través de las imágenes y cómo las representaron en sus escritos.
3. Dibujo grupal libre: Realizar un dibujo grupal en donde cada niña pueda expresar lo que desee, permitiendo que trabajen de manera colectiva mientras se divierten y exploran su creatividad.
4. Cierre y reflexión: Explicar a las niñas que se realizará una futura sesión para la exposición de sus trabajos, dándoles la oportunidad de compartir lo que han aprendido y reflexionar sobre su proceso creativo.
5. Aplicación de cuestionario: Comenzar a aplicar a algunas niñas el cuestionario final del taller.

Resultados preliminares

Se diseñaron algunos instrumentos cualitativos como parte de la evaluación de la intervención, el objetivo fue conocer el alcance del taller en sus diferentes módulos y sesiones. Los instrumentos se conforman por:

1. Cuestionario dirigido a las autoridades del CAS, la directora del Centro, la madre (maestra) encargada del grupo de niñas al cual se aplicó el taller y a la trabajadora social del CAS, se aplicó en durante el taller y al finalizar el taller. El objetivo de este instrumento fue conocer el impacto del taller en el grupo a través de las actividades desde la percepción de las autoridades.
Los resultados obtenidos fueron positivos, se reforzó la idea de la pertinencia de este tipo de talleres, que ayudan a las niñas a ganar confianza en sí mismas y para expresarse.
2. Cuestionario aplicado a las niñas participantes del primer módulo del taller.

3. Serie de cuestionarios para evaluar cada sesión del módulo 2.
4. Para la evaluación global del taller en sus dos módulos, se considera un cuestionario para aplicarse a las ocho niñas participantes, al momento se cuenta con dos cuestionarios respondidos. La modalidad será presencial utilizando el registro de voz. Este cuestionario se conforma por 5 reactivos, que abordan a grandes rasgos: su experiencia en el taller, su creación en el minilibro, su expresión personal, el significado de lo trabajado y una pregunta de cierre dirigida a conocer la relevancia de la experiencia vivida.

Conclusiones y reflexiones finales

Impacto social del arte

Esta intervención a manera de taller en los CAS nos ofrece vivencias sobre cómo el arte ha contribuido a la transformación social y cultural en infancias vulnerables.

Se descubrió que la capacidad de las NNA para expresar y procesar sus experiencias a través de medios artísticos (como el dibujo, la pintura o la música), tiene un efecto positivo sobre su bienestar emocional, pues las niñas expresaron que se sentían cómodas y felices realizando las actividades.

Implicaciones teóricas

Es importante seleccionar metodologías adecuadas para la elección de lecturas, considerando el rango de edad de las niñas y la pertinencia de los temas en relación con su contexto personal, identidad y emociones.

La selección se llevó a cabo a través de la exploración de diversas lecturas recomendadas y analizadas en el libro *El álbum ilustrado: pasen y lean. Leer cuentos con palabras e imágenes*, publicación coordinada por María Isabel Borda Crespo, así como tras la experiencia de la primera autora al asistir a “Leer Iberoamérica Lee. El rescate de las infancias. Jornada Internacional y Red de Talleres Distribuidos”, en abril de 2024, en Madrid, España; y por último gra-

cias a las recomendaciones recibidas en la Feria del Libro en Madrid de parte de editoras y editores de sellos de literatura infantil y juvenil.

El uso del modelo “Dime”, de Aidan Chambers para fomentar la conversación y la relación entre narrativas y autoexpresión en la infancia, fue una recomendación del doctor José de Amo Sánchez, tutor que recibió a la primera autora de este capítulo durante una estancia en la Universidad de Almería de abril a julio de 2024, para abonar al proyecto de la maestría.

Implicaciones prácticas

Los desafíos encontrados fueron los siguientes:

- El CAS cuenta con actividades diversas para las niñas, por lo tanto, se divide al grupo de niñas de entre 4 y 15 años en dos, las niñas de 4 a 8 años y las niñas de 9 a 15. Esto implica un rango de edades amplio, lo cual se ve reflejado en las habilidades e intereses de las niñas, en este caso integraron a mi grupo una niña de 8 años y, el resto eran de 9 a 15 (al finalizar el taller dos niñas habían cumplido 15 años).
- Otro desafío es que las niñas provienen de un contexto de abandono y violencia, lo cual implica una mayor demanda de atención de su parte.
- El taller en el primer ciclo se aplicó con el apoyo de una persona que permitió a la primera autora dedicarse de lleno al taller mientras realizaba las observaciones. En el segundo ciclo aplicó el taller sola, por lo tanto, era complicado atender a las niñas de una forma personalizada.

Aprendizajes obtenidos

La respuesta de las niñas a las actividades fue variando conforme se avanzaba en las sesiones, al principio se percibió la falta de confianza para poder expresarse, poco a poco con las actividades fueron desarrollando una mayor confianza para comentar y compartir sus experiencias y sentimientos; no obstante, existieron temas que prefirieron no hablar; sin embargo, por medio de los dibujos daban cuenta de estos temas y las necesidades que reflejaban.

Recomendaciones a seguir para replicar un proyecto similar

- Considerar la flexibilidad en las actividades para adaptarlas a las necesidades del grupo.
- Seleccionar lecturas que permitan el diálogo abierto y la identificación personal.
- Favorecer un ambiente seguro donde las niñas se sientan cómodas para compartir sus emociones.
- Integrar diversas formas de expresión, como la escritura y el dibujo, así como diversas técnicas para desarrollarlas.
- Evaluar constantemente la dinámica del taller para ajustarla según la respuesta del grupo.
- Realizar ajustes necesarios acordes a la retroalimentación de las participantes.

Observaciones

La disparidad de edades y de nivel de desarrollo cognitivo es un aspecto a cuidar al momento de generar. En este caso, como previamente se comentó, asignaron un grupo a la primera autora de este capítulo para aplicar el taller mientras el otro estaba en una clase diferente.

Las niñas se sintieron más cómodas al realizar actividades en donde podían dibujar; a la mayoría le costó trabajo escribir, esto debido a que no cuentan con los conocimientos o cuentan con algunas deficiencias de aprendizaje.

Futuras líneas de investigación o aplicaciones

Desarrollar un programa piloto para intervención en los CAS, en primera instancia; y en segunda, en escuelas públicas ubicadas en zonas rurales o vulnerables.

- Desarrollar y dirigir un taller para infancias con desarrollo cognitivo inferior a su edad, considerando las limitantes y diferentes perfiles.
- Visibilizar los desafíos y vulnerabilidades que viven las NNA.
- Fomentar narrativas de las NNA en situación vulnerable en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, que principalmente está dominada por adultos.

Referencias y bibliografía consultada

- Aldeas Infantiles SOS. (s. f.). Aldeas Infantiles SOS México. <https://www.aldeasinfantiles.org.mx/SpecialPages/>
- Dewey, J. (2008). *El arte como experiencia*. Ediciones Paidós.
- Erickson, E. (1968). *Identity, Youth and Crisis*. Norton.
- Gardner, H. (2001). La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI. Ediciones Paidós.
- Gómez Plata, M. y Zanabria Salcedo, M. A. (2008). *Infancia y casa-hogar: La situación de los niños bajo tutela del Estado desde una medida asistencial de internamiento*. Programa Infancia, Universidad Autónoma Metropolitana. <https://programainfancia.uam.mx/infancia-y-casa-hogar/>
- Ley de Asistencia Social (2024, abril). <https://www.diputados.gob.mx/Leyes-Biblio/pdf/LASoc.pdf>
- Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2014). Fracción V del Artículo 4to. *Diario Oficial de la Federación*. Consultado en abril de 2024 en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5374143&fecha=04/12/2014#gsc.tab=0
- Lowenfeld, V. y Lambert Brittain, W. (1980). *Desarrollo de la capacidad creadora*. Biblioteca de Cultura Pedagógica.
- Miano, A., Heras, A. I. (2018). Niñas y niños toman la palabra: el potencial formativo de la narración* *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 16(2), 979-994. <https://doi.org/10.11600/1692715x.16222>
- Programa Nacional de Asistencia Social (PONAS). (2020). Apartado 6. Objetivos prioritarios. Consultado en abril de 2024 en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609281&fecha=31/12/2020#gsc.tab=0
- Registro Nacional de Centros de Asistencia Social. (2024, 5 de marzo). <https://portusderechos.dif.gob.mx/rncasvp/vistas/index.php>
- Rosas Villicaña, R. M. (2022). Orfandad y violencia a niñas, niños y adolescentes en la pandemia de Covid-19. El caso de México en el contexto latinoamericano. *Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad*, 42(166), 1-25. <https://doi.org/10.24901/rehs.v42i166.861>
- Tatarkiewicz, W. (2001). *Historia de seis ideas: Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética* (6ª ed.). Tecnos.
- UNICEF (s.f.). *La agenda de la infancia y la adolescencia 2019-2024*. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. <https://www.unicef.org/mexico/>

media/306/file/agenda%20de%20la%20infancia%20y%20la%20adolescencia%202019-2024.pdf

Unwin, H. J. T., Hillis, S., Cluver, L., Sherr, L., Goldman, P. S., Ratmann, O., Donnelly, C. A. y

Vygotski, L. S. (1982). *La imaginación y el arte en la infancia. Ensayo psicológico*. <http://maratavarespsictics.pbworks.com/w/file/fetch/74224682/20235083-Vigotsky-La-imaginacion-y-el-arte-en-la-infancia.pdf>