

**LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y
Humanidades, Asunción, Paraguay**
ISSN en línea: 2789-3855, 2026

Dispositivos estéticos y cultura pop en la gestión emocional escolar: análisis de la reanimación sociocultural en contextos vulnerables de Bogotá

Aesthetic devices and pop culture in school emotional management:
analysis of sociocultural reanimation in vulnerable contexts in Bogotá

Eduardo Luis Avendaño Ortiz

eavendanoo@uoc.edu

<https://orcid.org/0009-0006-9274-6708>

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Bogotá D.C. – Colombia

DOI: <https://doi.org/10.56712/latam.v7i4.6414>

Redilat
Red de Investigadores
Latinoamericanos

Revista Latinoamericana de
Ciencias Sociales y Humanidades

Artículo recibido: 03 de abril de 2026.

Aceptado para publicación: 03 de septiembre de 2026.

Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.

VOLUMEN VII

DOI: <https://doi.org/10.56712/latam.v7i4.6414>

Dispositivos estéticos y cultura pop en la gestión emocional escolar: análisis de la reanimación sociocultural en contextos vulnerables de Bogotá

Aesthetic devices and pop culture in school emotional management: analysis of sociocultural reanimation in vulnerable contexts in Bogotá

Eduardo Luis Avendaño Ortiz

eavendanoo@uoc.edu

<https://orcid.org/0009-0006-9274-6708>

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Bogotá D.C. – Colombia

Artículo recibido: 03 de abril 2026. Aceptado para publicación: 03 de septiembre de 2026.

Conflictos de Interés: Ninguno que declarar.

Resumen

El presente artículo investiga la intersección entre los dispositivos estéticos de la cultura pop y la gestión emocional en instituciones educativas situadas en contextos de alta vulnerabilidad social en Bogotá. Ante la crisis de autorregulación evidenciada en el periodo postpandemia, se propone la reanimación sociocultural como una estrategia pedagógica transformadora que trasciende la mera instrucción técnica. En este punto, el prefijo "RE-" no es accesorio; denota la restauración de un dinamismo que fue suspendido y la necesidad de sanar un tejido social afectado por el aislamiento. Así pues, el estudio analiza cómo elementos de la cultura de masas —específicamente el pop y la cumbia— actúan como mediadores para la expresión de la subjetividad y la resolución de conflictos. A través de un enfoque cualitativo interpretativo y un diseño fenomenológico-hermenéutico, se recolectaron datos mediante grupos focales y entrevistas estructuradas con estudiantes y docentes. Los resultados sugieren que la integración deliberada de estímulos estéticos permite una redistribución de lo sensible, facilitando el tránsito de conductas reactivas a procesos de comunicación asertiva. Se concluye que la animación sociocultural, entendida como tecnología social inmaterial, es fundamental para reconstruir el tejido emocional y fortalecer la autonomía de los adolescentes en entornos en riesgo. Palabras clave: de tres a cinco palabras clave separadas por comas con primera letra en minúscula.

Palabras clave: animación sociocultural, gestión emocional, cultura pop, estética, vulnerabilidad

Abstract

This article investigates the intersection between pop culture aesthetic devices and emotional management in educational institutions located in contexts of high social vulnerability in Bogotá. Given the self-regulation crisis evidenced in the post-pandemic period, sociocultural reanimation is proposed as a transformative pedagogical strategy that transcends mere technical instruction. At this point, the prefix "RE-" is not incidental; it denotes the restoration of a dynamism that was suspended and the need to heal a social fabric affected by isolation. Thus, the study analyzes how elements of mass culture—specifically pop and cumbia—act as mediators for the expression of subjectivity and conflict resolution. Using a qualitative interpretive approach and a phenomenological-hermeneutical design,

data were collected through focus groups and structured interviews with students and teachers. The results suggest that the deliberate integration of aesthetic stimuli allows for a redistribution of the sensible, facilitating the transition from reactive behaviors to assertive communication processes. It is concluded that sociocultural animation, understood as immaterial social technology, is essential for rebuilding the emotional fabric and strengthening the autonomy of adolescents in at-risk environments.

Keywords: sociocultural animation, emotional management, pop culture, aesthetics, vulnerability

Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, publicado en este sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons.

Cómo citar: Avendaño Ortiz, E. L. (2026). Dispositivos estéticos y cultura pop en la gestión emocional escolar: análisis de la reanimación sociocultural en contextos vulnerables de Bogotá. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades* 7 (4), 2535 – 2547.
<https://doi.org/10.56712/latam.v7i4.6414>

INTRODUCCIÓN

La realidad de los espacios educativos en la Bogotá contemporánea se configura como un escenario de tensiones sociales inagotables que los estudiantes deben enfrentar diariamente (Valle Gallego, 2024, p. 76). En el contexto postpandemia, las instituciones educativas han reportado un incremento significativo en problemas de autorregulación emocional, manifestados en altos niveles de ansiedad —definida como un estado de ánimo negativo marcado por el temor y la tensión emocional— y estrés que afectan tanto el rendimiento académico como la convivencia pacífica (Díaz Abrahan et al., 2021, p. 86). Esta problemática ha permeado las aulas bogotanas, especialmente en sectores donde la pobreza y la exclusión social son factores determinantes.

Ante este panorama, surge la necesidad de un "giro afectivo" en la investigación pedagógica que incorpore la relación entre el cuerpo, la comunicación y las emociones (Rizo García, 2022, p. 1). Como señala la misma autora, nuestra relación con el mundo pasa necesariamente por sensaciones experimentadas con el cuerpo, pues el entorno no es solo una construcción discursiva, sino corporalmente vivido (pp. 2-16). En este sentido, la escuela no puede limitarse a la instrucción técnica; debe transformarse en una comunidad de sentido donde el cuerpo sea reconocido como un eje básico de la comunicación humana.

Es imperativo precisar que en este análisis se adopta deliberadamente el término de REanimación sociocultural por encima del concepto tradicional de animación. Esta distinción responde a la fractura histórica experimentada por la comunidad escolar bogotana: tras el inicio de la crisis sanitaria en 2019 y el prolongado confinamiento, el regreso a las aulas en 2022 no fue un simple retorno administrativo, sino el encuentro con una subjetividad fragmentada y un entorno emocionalmente exhausto. La necesidad de volver a animar socioemocionalmente a los estudiantes surge de la urgencia de recuperar ese "aliento vital" (ánima) y esa "incitación a la acción" (ánimus) que la pandemia puso en suspenso (Úcar, 2024, p. 14). El cuerpo del estudiante regresó a la escuela portando las marcas del letargo y la ansiedad del aislamiento (Sabido, 2016, como se citó en Rizo García, 2022, p. 15). Por tanto, la reanimación sociocultural se propone aquí como una tecnología humana de emergencia, encargada de inyectar nuevamente vida en un sistema escolar que requiere ser dinamizado desde sus bases afectivas para superar la brecha cultural y el desarraigo provocados por la crisis (Ander-Egg, 2000, p. 25).

El presente artículo propone la reanimación sociocultural como una "tecnología social inmaterial" que se produce entre sujetos y está regulada por una ética de la relación (Ander-Egg, 2000, p. 97; Úcar, 2024, p. 27). Esta tecnología es capaz de inyectar vida en estructuras escolares anquilosadas a través del uso deliberado de dispositivos estéticos anclados en la cultura pop —como la música y la gráfica participativa—. Se busca una redistribución de lo sensible que permita a los adolescentes de contextos vulnerables, tradicionalmente invisibilizados, recuperar el protagonismo de su propia historia (Rancière, 2009, p. 9). El objetivo central es analizar discursivamente cómo estos estímulos estéticos actúan como llaves que facilitan el tránsito de conductas reactivas a procesos de comunicación asertiva y empatía, fortaleciendo la autonomía de los sujetos en situaciones de riesgo social.

METODOLOGÍA

La presente investigación se inscribe en un paradigma cualitativo-interpretativo, adoptando un diseño fenomenológico-hermenéutico orientado a comprender la experiencia vivida de los sujetos en su contexto natural. Se fundamenta en el modelo de Investigación-Acción Educativa (I-AE) propuesto por John Elliot (2000), el cual se define como el estudio de una situación social con el propósito de mejorar la calidad de las acciones en ese contexto. Bajo este enfoque, la metodología no busca la

comprobación de hipótesis rígidas, sino proporcionar juicios críticos que orienten la toma de decisiones pedagógicas y la transformación de la realidad escolar.

Contexto y Participantes

La investigación se llevó a cabo en una Institución Educativa Distrital (IED) ubicada en la localidad de Bosa, en la ciudad de Bogotá, D.C. La población objeto de estudio estuvo conformada por estudiantes matriculados en la etapa de educación básica secundaria en la jornada académica correspondiente. La muestra fue de carácter no probabilístico por conveniencia e intencional, constituida por un total de 84 estudiantes ($n = 84$) pertenecientes a dos aulas de grado octavo (denominadas internamente como Grupos 1 y 2). Cada grupo quedó conformado por 42 participantes. El rango de edad de los participantes osciló entre los 12 y los 16 años ($M = 13.8$ años). En cuanto a la distribución por género, la muestra estuvo integrada por un 51.2 % de mujeres ($n = 43$) y un 48.8 % de hombres ($n = 41$). Los criterios de inclusión establecidos fueron:

- Estar matriculado formalmente en alguno de los dos cursos de grado octavo participantes durante el periodo de intervención.
- Manifestar la disposición voluntaria para participar en las dinámicas de reanimación sociocultural y en las sesiones de recolección de información.
- Contar con la firma del asentimiento informado por parte del estudiante y el consentimiento informado firmado por su representante legal o acudiente, garantizando la reserva de datos personales conforme a la normativa vigente.

Instrumentos de Recolección

Para captar la riqueza del discurso y la subjetividad, se emplearon los siguientes instrumentos:

Grupos Focales (GF): Utilizados como técnica de observación participativa para identificar los sentidos colectivos y la dinámica de las relaciones intergrupales bajo estímulos estéticos.

Entrevistas Estructuradas (EE): Dirigidas a profundizar en la percepción individual sobre la gestión de las emociones y el impacto de los dispositivos pop.

Notas de Campo: Para el registro cronológico de las reacciones corporales y los niveles de ansiedad observados durante los ciclos de acción.

Procedimiento e Intervención

El desarrollo metodológico de la investigación se estructuró en dos fases complementarias articuladas bajo el ciclo de la Investigación-Acción Educativa (I-AE):

Fase de Intervención Pedagógica (Enero - Julio de 2026):

Durante un periodo continuo de siete meses, se implementó de forma deliberada el uso de dispositivos estéticos y culturales al inicio de las jornadas escolares (fase de conexión y encuadre inicial). En este primer segmento de la clase, se proyectaron y socializaron diversos artefactos de la cultura de masas y narrativa contemporánea —tales como canciones de géneros populares (pop, cumbia), tiras cómicas, escenas de anime, fragmentos de series, películas y el análisis de momentos históricos memorables. Estos estímulos actuaron como dispositivos detonadores orientados a captar el interés, movilizar la corporalidad y generar una resonancia afectiva en los estudiantes, facilitando un tránsito paulatino de estados de reactividad y ansiedad hacia climas de predisposición al diálogo.

Fase de Evaluación de Percepciones y Recolección de Datos

Para evaluar el impacto discursivo y emocional de estos dispositivos estéticos, se diseñó un esquema cualitativo-interpretativo compuesto por:

Grupos Focales (GF): Espacios de discusión colectiva para analizar la dinámica intergrupal, los sentidos compartidos y las vivencias estéticas experimentadas durante los primeros momentos de las sesiones.

Entrevistas Estructuradas y Semiestructuradas: Aplicación de un cuestionario mixto que integró preguntas abiertas (para profundizar en la subjetividad, la expresión emocional y la narración del yo) y preguntas cerradas (para caracterizar y systematizar tendencias generales sobre el clima de aula y el manejo del estrés).

Análisis de Datos y Ética

La información recolectada se procesó mediante una matriz de análisis y congruencia, que permitió organizar las etapas de la investigación y categorizar el corpus discursivo. Se aplicó un microanálisis del discurso para identificar el contenido emocional y la relación entre cuerpo, comunicación y afecto. Finalmente, la investigación se rigió estrictamente por la Declaración de Helsinki, garantizando principios éticos, el anonimato de los participantes y la obtención de consentimientos y asentimientos informados. El objetivo final fue generar una democracia cultural donde los estudiantes fueran agentes activos de su propio desarrollo.

Tabla 1

Cronograma y Matriz de Dispositivos Estéticos para la Gestión Emocional Escolar (enero - julio de 2026)

Periodo (2026)	Tipo de Dispositivo Estético / Cultural	Recurso o Material Utilizado (Evidencia de Campo)	Dimensión Socioemocional y Objetivo Pedagógico	Instrumento y Técnica de Evaluación
Febrero	Narrativa Secuencial y Desafíos Cognitivos	Cómics con toma de decisiones autónomas (Posturas A, B, C) e interrogantes sobre medicina natural/cuerpo.	Autoconocimiento y Reducción del Estrés: Exploración de saberes previos y regulación de la ansiedad inicial frente al rendimiento académico.	Diario de Campo y Notas de Observación Directa.
Marzo	Análisis de Fenómenos y Rutinas de Pensamiento	Casos del entorno natural (caracoles, amebas) y Rutina "Generar, Ordenar, Conectar y Elaborar".	Trabajo Colaborativo y Empatía: Promoción de la tolerancia a la frustración y estructuración de la comunicación asertiva en grupo.	Primer Ciclo de Grupos Focales (GF-01) y Registros Narrativos.
Abril	Dinámicas Socioemocionales y Estética Relacional	Juego interactivo "Ruleta: Piezas de Mí" (Wordwall) y video reflexivo de la atleta Sifan Hassan.	Resiliencia y Expresión de la Subjetividad: Regulación del clima de aula, reconocimiento de estados internos (ansiedad/cortisol) y focalización de metas.	Entrevistas Estructuradas (Preguntas Abiertas) y Matriz de Autogestión.

Mayo	Cine Pop y Sonoridad Contemporánea	Fragmento de la película Wonder Woman 1984 y la canción Up&Up de Coldplay.	Gestión de la Adversidad y Tolerancia al Fracaso: Reflexión socrática sobre la ética, la superación personal y la respuesta del sujeto ante entornos hostiles.	Cuestionario Mixto (Preguntas Cerradas de percepción) y GF-02.
Junio	Cultura Popular, Memoria Local y Conciencia Ambiental	Video de Los Gaiteros de San Jacinto, video ambiental (caso de la tortuga marina) y Shakira (Imagine en la ONU).	Sensibilización y Alteridad: Desconexión del letargo escolar, conexión con la memoria colectiva y fomento de la diplomacia/empatía social.	Entrevistas Semiestructuradas e Historias de Vida Escolar.
Julio	Narrativas Deportivas Populares y Eventos Masivos	Video conmemorativo del partido Colombia vs. Suiza en el marco del Mundial de Fútbol 2026.	Motivación Colectiva y Sincronización: Activación afectiva del estado de ánimo y canalización de la energía grupal hacia la autorregulación escolar.	Matriz de Integración Discursiva y Triangulación Final de Percepciones.

Fuente: elaboración propia.

DESARROLLO

El Giro Afectivo y la Dimensión Corporal en la Comunicación

La base conceptual de esta investigación se inscribe en el denominado Giro Afectivo de las ciencias sociales, el cual propone un retorno hacia el cuerpo y los sentidos frente al privilegio tradicional del discurso racional. Rizo García (2022) sostiene que la comunicación interpersonal debe integrar lo corporal y lo afectivo como ejes básicos para comprender la complejidad de las interacciones humanas. En contextos escolares vulnerables, el cuerpo del estudiante no es un mero receptor de información, sino un territorio donde se inscriben sentidos y significaciones sobre sí mismo y sobre el entorno que habita.

La necesidad de vincular cuerpo, comunicación y emociones responde a una propuesta que da importancia a aquello diverso que se resiste a los ordenamientos unívocos de la razón. En este triángulo conceptual, la producción de sentido ocurre cuando las dimensiones emocionales y racionales se despliegan en situaciones de comunicación no mediada, permitiendo que las personas compartan significaciones profundas. Para los adolescentes en Bogotá, este reconocimiento de la corporalidad es vital, ya que sus interacciones suelen estar marcadas por la tensión física del entorno urbano.

La Animación Sociocultural como Tecnología Social

La animación sociocultural (ASC) es definida por Ezequiel Ander-Egg (2000) como un conjunto de técnicas y conocimientos derivados de un sistema de dinamización, cuyo objetivo es desarrollar la capacidad creativa del individuo para participar en la transformación de su entorno social. Más que una simple práctica recreativa, la ASC es una tecnología social que articula conocimientos científico-

técnicos para responder a necesidades humanas como el desarraigo en las grandes ciudades y el aumento del tiempo libre (pp. 23-97).

A diferencia de las tecnologías físico-naturales, la ASC es una tecnología inmaterial que se produce entre sujetos, regulada por una ética de la relación y valores humanistas. Según Úcar (1994, p. 176), su estatuto epistemológico se centra en generar procesos de democracia cultural, asegurando que cada individuo tenga los instrumentos para desarrollar su vida con libertad y responsabilidad. En el ámbito escolar bogotano, la reanimación sociocultural funciona como una estrategia integradora entre la institución, los docentes y la comunidad, facilitando que los jóvenes dejen de ser sujetos pasivos para convertirse en actores de su propio desarrollo.

Sociología de la Recreación: La Estructura de Dumazedier

Para dimensionar el impacto de la ASC en la vida cotidiana, es imprescindible recurrir a la sociología de Joffre Dumazedier (1964). Él propone una estructura tripartita de la vida cotidiana compuesta por el trabajo, las obligaciones y la recreación. La recreación se define como el derecho de actuar "a su gusto" después de haberse liberado de las obligaciones fundamentales. Dumazedier identifica tres funciones principales de la recreación (pp. 341-358):

Descanso: Reparación de los deterioros físicos o nerviosos causados por la tensión de las obligaciones diarias.

Diversión: Liberación del aburrimiento y la monotonía, permitiendo una evasión hacia actividades diferentes al mundo cotidiano.

Desarrollo de la personalidad: Posibilita una participación social más amplia y libre, cultivando aptitudes adquiridas y generando conductas innovadoras.

En la escuela, muchas prácticas artísticas se sitúan en la zona de las "semirrecreaciones", actividades que tienen un carácter mixto y ambivalente entre la obligación académica y el interés personal. La reanimación sociocultural busca potenciar la función de desarrollo de la personalidad en estas prácticas, evitando que el ocio escolar sea pasivo o alienante.

Estética y Política: El Reparto de lo Sensible

Desde una perspectiva filosófica, Jacques Rancière (2009) propone el concepto de reparto de lo sensible (*partage du sensible*) como el sistema de evidencias que hace visible la existencia de "un común" y define los lugares y partes exclusivas en la comunidad (pp. 5-9). Este reparto determina quiénes pueden participar en lo común según su actividad y el tiempo que poseen. En sociedades desiguales, existe una "policía de lo sensible" que asigna a los sujetos lugares fijos de exclusión.

La estética, para Rancière, no es una teoría del arte, sino un régimen de identificación de las maneras de hacer que establece qué es visible y qué es audible en un espacio dado. El arte se vuelve político cuando introduce un disenso, es decir, un des-encaje de las partes ensambladas que rompe la jerarquía establecida (pp. 38-39). En contextos vulnerables de Bogotá, los dispositivos estéticos permiten que el sujeto anónimo (el estudiante invisibilizado) se convierta en un "sujeto de arte" portador de una belleza específica, realizando un acto de igualdad radical donde cualquiera con cualquiera tiene derecho a la palabra.

Dispositivos Estéticos Pop y Gestión Emocional

La cultura pop, lejos de ser mero consumo masivo, representa un código simbólico fundamental para los adolescentes que permite transitar de una cultura de masas alienante hacia procesos de

personalización (Ander-Egg, 2000, p. 45). En la población escolar de Bogotá, géneros como la cumbia (23%) y el pop (22%) dominan las preferencias musicales, configurando un mapa sonoro que define su identidad (Díaz Abrahan et al., 2021, p. 89). La música actúa como un recurso pedagógico que promueve el desarrollo intelectual y motriz, permitiendo a los jóvenes aprender a reconocer y gestionar sus sentimientos mediante la creación e interpretación (Barreto Arrieta & Cardona Hoyos, 2024, p. 7907).

Investigaciones neurocientíficas demuestran que la exposición a música activante (tempos rápidos y modalidades mayores) y relajante influye directamente en el estado emocional de los adolescentes, alterando incluso respuestas fisiológicas como el pulso cardíaco (Díaz Abrahan et al., 2021, pp. 86-87). Mientras que los estímulos activantes pueden movilizar al sujeto del letargo emocional, la música relajante —como el Canon de Pachelbel— facilita la consolidación de la memoria emocional y la reflexión (Rickard et al., 2012, como se citó en Barreto Arrieta & Cardona Hoyos, 2024, p. 7914).

Al integrar estos dispositivos con la estética relacional —el uso de objetos cotidianos y acciones artísticas como catalizadores de interacción—, la escuela se transforma en un espacio de inclusión social donde el arte sirve para crear vínculos significativos y reducir la hostilidad del entorno (Oliva Lozano, 2022, pp. 196-200). En última instancia, la gestión emocional mediante lo estético busca desarrollar habilidades para la vida como el autoconocimiento y la empatía, fundamentales para enfrentar los retos de la vida diaria de manera asertiva y participar activamente en la construcción de sociedades más justas (Martínez Ruiz, 2014, como se citó en Valle Gallego, 2024, p. 84).

RESULTADOS

Los hallazgos revelan que la música y la gráfica participativa funcionan como dispositivos mediadores que permiten canalizar la comunicación bloqueada por la ansiedad —entendida como un estado de ánimo negativo marcado por la tensión emocional— (Díaz Abrahan et al., 2021, p. 86). En particular, la exposición a estímulos sonoros de tipo relajante ha demostrado ser especialmente efectiva para facilitar procesos de reflexión y potenciar la consolidación de la memoria emocional en adolescentes (Rickard et al., 2012, como se citó en Barreto Arrieta & Cardona Hoyos, 2024, p. 7914). Esta integración estética permite que el aula se transforme en un espacio de inclusión donde el arte sirve para crear vínculos significativos y reducir la hostilidad del entorno (Oliva Lozano, 2022, pp. 196-199).

Tabla 2

Matriz de Categorización y Corpus Discursivo

Categoría	Subcategoría	Hallazgo Principal	Evidencia Verbatim (Corpus)
Reanimación Sociocultural	Dinamización Grupal	El estímulo sonoro facilita la narración de historias personales antes silenciadas.	"Con la música el ambiente cambió y todos quisimos contar nuestra historia" [GF-REASOC-01-A]
Reanimación Sociocultural	Desaparición del Foso Cultural	El arte popular actúa como un puente que democratiza la palabra en el aula.	"Ver esas imágenes en la clase nos hizo sentir que lo de la calle también vale acá adentro" [GF-REASOC-01-B]
Reanimación Sociocultural	Sentido de Comunidad	La práctica colectiva genera lazos comunitarios y refuerza la identidad escolar.	"Sentí que por primera vez no éramos grupos separados, sino que estábamos haciendo algo juntos" [EE-REASOC-02]

Reanimación Sociocultural	Agencia y Protagonismo	Transición de receptores pasivos a agentes activos de su propio entorno.	"Uno piensa que la escuela es solo copiar, pero con esto nos dimos cuenta de que podemos proponer" [EE-REASOC-03]
Gestión Emocional	Autorregulación	Tránsito del conflicto violento hacia la escucha empática facilitado por el arte.	"Antes los problemas terminaban en gritos, ahora nos sentamos a escuchar lo que el otro siente" [GF-REASOC-01-B]
Gestión Emocional	Modulación de la Ansiedad	La sonoridad ambiental actúa como regulador del ritmo cardíaco y la tensión.	"Llegaba al salón super acelerado o con rabia, y la música de inicio me ponía en modo pausa" [GF-GESEMO-02-A]
Gestión Emocional	Expresión Corporizada	Reconocimiento del cuerpo como vehículo primario de comunicación afectiva.	"Sentí cómo el pecho se me soltó cuando empezamos a dibujar lo que nos daba miedo" [EE-GESEMO-02]
Gestión Emocional	Empatía y Alteridad	Apertura a la vulnerabilidad del otro mediante la resonancia estética.	"Escuchar la historia de mi compañero con esa canción de fondo me hizo entender por qué actúa así" [GF-GESEMO-02-B]
Dispositivos Estéticos	Cultura Pop	La música contemporánea actúa como un código simbólico para expresar sentimientos complejos.	"La música pop funcionó como la llave para expresar nuestras emociones" [EE-DISEST-01]
Dispositivos Estéticos	Gráfica Participativa	La tipografía urbana y el cartelismo reconfiguran el espacio visual escolar.	"Pegar nuestras frases en la pared hizo que el salón no se sintiera tan frío y aburrido" [GF-DISEST-03-A]
Dispositivos Estéticos	Estética Relacional	Uso de objetos cotidianos como detonadores de interacciones significativas.	"Un simple video o un cómic nos dio pie para hablar de cosas que teníamos atragantadas" [EE-DISEST-02]
Dispositivos Estéticos	Disenso Estético	Desestabilización de las jerarquías tradicionales en el reparto de la palabra.	"No necesitábamos saber de arte elegante; con la cumbia y el pop todos teníamos algo que decir" [GF-DISEST-03-B]

Nota: GF: Grupo focal; EE: Entrevista estructurada; REASOC: Reanimación sociocultural; GESEMO: Gestión emocional; DISEST: Dispositivos estéticos.

El análisis discursivo muestra que el uso de la gráfica participativa —carteles tipográficos inspirados en la estética relacional— permitió democratizar el arte en el aula, convirtiendo palabras cotidianas en imágenes con alto valor de integración social (Oliva Lozano, 2022, p. 199).

Fuente: elaboración propia.

DISCUSIÓN

La convergencia entre los dispositivos estéticos de la cultura pop y la gestión emocional en las escuelas de Bogotá revela una transformación profunda en los modos de subjetivación de los

adolescentes. Al contrastar los hallazgos con el marco de la Animación Sociocultural (ASC) entendida como tecnología social, se valida la tesis de Ander-Egg (2000), quien sostiene que esta disciplina no es un mero entretenimiento, sino un sistema de dinamización orientado a desarrollar capacidades para que el individuo transforme su entorno social (pp. 23-27). Esta transformación se hace evidente en el corpus discursivo cuando los estudiantes manifiestan: "Con la música el ambiente cambió y todos quisimos contar nuestra historia" [GF-REASOC-01-A]. Esta afirmación demuestra que la ASC opera como un catalizador que rompe el foso o brecha cultural, permitiendo que el aula transite de ser un espacio de instrucción técnica a una comunidad de sentido donde la narración del yo adquiere legitimidad.

Desde la sociología de la recreación de Dumazedier (1964), los resultados indican que el uso de estímulos estéticos pop ha permitido a los jóvenes bogotanos alcanzar la tercera función del ocio: el Desarrollo de la personalidad, la cual "libera del hábito" y permite una "cultura más desinteresada del cuerpo y del espíritu". El tránsito discursivo observado en la cita: "Antes los problemas terminaban en gritos, ahora nos sentamos a escuchar lo que el otro siente" [GF-REASOC-01-B], refleja precisamente ese abandono de los "automatismos y formas estereotipadas" de conducta violenta. La escuela, al gestionar estas "semirrecreaciones", deja de ser un lugar de opresión y se convierte en un escenario para la innovación de conductas sociales, donde el descanso y la diversión actúan como reparadores de los deterioros nerviosos provocados por el entorno vulnerable (pp. 342-344).

El análisis del discurso permite identificar que la cultura pop no actúa como una industria cultural alienante, sino como un código simbólico de resistencia. Rancière (2009) define el reparto de lo sensible como el sistema de evidencias que determina quién tiene parte en lo común. En las zonas periféricas de Bogotá, los estudiantes suelen estar sujetos a una "policía de lo sensible" que los margina; sin embargo, al integrar géneros como el pop y la cumbia, se produce un disenso estético. La evidencia verbatim: "La música pop funcionó como la llave para expresar nuestras emociones" [EE-DISEST-01], confirma que los dispositivos estéticos actúan como interfaces que permiten "des-encajar las partes ensambradas" de la identidad del sujeto vulnerable (Greco, 2009, como se citó en Rancière, 2009, p. 9). Al reconocer la belleza en lo cotidiano y lo masivo, el estudiante anónimo se convierte en un "sujeto de arte" portador de una voz específica, realizando un acto de igualdad radical (pp. 38-39).

Asimismo, este estudio dialoga con el giro afectivo propuesto por Rizo García (2022, p. 2), al reconocer que la comunicación escolar debe integrar la dimensión corporal. El cuerpo del adolescente en Bogotá es un "portador primigenio de signos" y un vehículo de significaciones culturales (Ayús Reyes & Eroza Solana, 2007, como se citó en Rizo García, 2022, p. 16). La música activante y relajante no solo altera el estado neurobiológico —reduciendo la ansiedad estado como sugieren Díaz Abraham et al. (2021, p. 94)— sino que reconfigura la geografía de lo sensible. Al movilizar el cuerpo a través del ritmo, se recupera la capacidad de sentir y conocer el mundo más allá de los ordenamientos unívocos de la razón (Zamorano & Hernández, 2017, como se citó en Rizo García, 2022, p. 11).

Finalmente, la implicación pedagógica fundamental de esta discusión es el imperativo de abandonar la pedagogía punitiva (basada en el control y la sanción) por una pedagogía de la comunicación y la reanimación. La animación sociocultural en la escuela permite que los jóvenes dejen de ser receptores pasivos de mensajes de las industrias culturales y se conviertan en "actores de su propio desarrollo" (Gelis González, 2016, p. 29, 30). Este modelo propone una democratización cultural donde la estética relacional y la gráfica activa (Oliva Lozano, 2022, p. 199) funcionan como herramientas de inclusión social, permitiendo que el aula sea, en palabras de Úcar (1994, p. 176), un espacio de libertad y responsabilidad compartida.

CONCLUSIÓN

El presente estudio permite concluir que la reanimación sociocultural, entendida como una tecnología social inmaterial, constituye una respuesta pedagógica potente y necesaria ante la crisis de autorregulación emocional en los contextos vulnerables de Bogotá. Al integrar dispositivos estéticos de la cultura pop, la escuela trasciende su función de instrucción técnica para convertirse en un sistema de dinamización que busca desarrollar las capacidades y aptitudes de la persona con el fin último de transformar su entorno social. Los hallazgos demuestran que el uso de géneros como el pop y la cumbia no es un mero recurso recreativo, sino un acto de redistribución de lo sensible que otorga visibilidad a sujetos históricamente marginados.

En términos de gestión emocional, se evidencia que los estímulos estéticos actúan como interfaces que facilitan la transición de la reactividad a la comunicación asertiva. La exposición a música activante y relajante permite modular la ansiedad estado, proporcionando a los adolescentes herramientas corporales y simbólicas para procesar su realidad postpandemia. Como sostiene Rancière (2009), esta intervención estética es inherentemente política, ya que permite un des-encaje de las identidades prefijadas por la exclusión, permitiendo que el estudiante anónimo de la periferia se reconozca como un sujeto de arte portador de una palabra legítima.

Desde la sociología de la recreación, se concluye que la escuela bogotana debe potenciar las semirrecreaciones para alcanzar la función de Desarrollo de la personalidad propuesta por Dumazedier (1964). El ocio escolar, gestionado mediante la gráfica participativa y la estética relacional, deja de ser una evasión pasiva para convertirse en un espacio de liberación de los automatismos y formas estereotipadas de conducta, como el grito y la violencia. El cuerpo del estudiante, en este marco, recupera su dimensión significativa como vehículo primordial de comunicación y afecto.

Finalmente, la investigación reivindica el imperativo de transitar de una pedagogía punitiva a una pedagogía de la comunicación. La reanimación sociocultural en Bogotá demuestra que la democratización de la cultura y la educación emocional son derechos fundamentales para la construcción de una identidad comunitaria autónoma. Este modelo de intervención, basado en la Investigación-Acción Educativa, ofrece un camino esperanzador para otras urbes latinoamericanas, sugiriendo que la belleza y la creatividad son las llaves maestras para restaurar el tejido social y la salud mental en entornos de alto riesgo.

REFERENCIAS

- Ander-Egg, E. (2000). Metodología y práctica de la animación sociocultural. Editorial CCS.
- Barreto Arrieta, Y., & Cardona Hoyos, P. A. (2024). La música como estrategia pedagógica para la enseñanza de educación emocional. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(6), 7906-7915. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i6.15124
- Cabrera Gómez, C. C., Herrera Santacruz, J. P., & Yela Romo, A. C. (2023). Relaciones positivas y gestión de emociones. Editorial Unimar.
- Caride, J. A. (1988). De los profesores, la escuela y la animación sociocultural. *Educación*, 13, 69-80.
- Díaz-Abraham, V., Gatto, F., & Justel, N. (2021). Efectos de la exposición a música activante y relajante sobre el estado emocional de una población de adolescentes. *Hacia la Promoción de la Salud*, 26(1), 84-97.
- Dumazedier, J. (1964). Trabajo y recreación. En *Sociología de la vida cotidiana* (pp. 341-358).
- Elliot, J. (2000). La investigación-acción en educación. Morata.
- Gelvis González, A. C. (2016). Animación sociocultural como estrategia integradora entre institución educativa-docente y comunidad. *Revista Científica*, 1(2), 28-41.
- Giraldo, J. (2020). La clase de música y su influencia en el desarrollo socioafectivo de los niños [Tesis de grado, Fundación Universitaria Los Libertadores].
- Lara, A., & Enciso, G. (2013). El giro afectivo. *Athenea Digital*, 13(3), 101-119.
- López Noguero, F., & León Solís, L. (2024). La animación sociocultural como contribución a la construcción de la identidad comunitaria. Universidad de Huelva.
- Martínez Ruiz, V. (2014). Habilidades para la vida: una propuesta de formación humana. *Itinerario Educativo*, 28(64), 67-81.
- Oliva Lozano, M. (2022). Cocinando letras: Estrategias de inclusión social desde la estética relacional. *AusArt*, 10(1), 195-206.
- Pérez-Pérez, I. (2014). Animación sociocultural, desarrollo comunitario versus educación para el desarrollo. *Revista Iberoamericana de Educación Superior (RIES)*, 5(12), 157-172.
- Rancière, J. (2009). El reparto de lo sensible: estética y política. LOM Ediciones.
- Rizo García, M. (2022). Comunicación, cuerpo y emociones. *Comunicación y Sociedad*, e8258. <https://doi.org/10.32870/cys.v2022.8258>
- Sánchez-Teruel, D. (2018). Instrumentos de evaluación de la inteligencia emocional: una revisión sistemática cuantitativa. *Perspectiva Educativa*, 57(2), 27-50.
- Trilla, J. (1997). Concepto, discurso y universo de la animación sociocultural. Ariel.
- Úcar, X. (1994). El estatuto epistemológico de la animación sociocultural. *Revista de Teoría de la Educación*, 6, 161-183.

Valle Gallego, J. (2024). Influencia de la animación sociocultural en el desarrollo de habilidades para la vida en espacios educativos colombianos. Revista Círculo de Humanidades, 43, 76-96.

Todo el contenido de LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, publicados en este sitio está disponibles bajo Licencia Creative Commons .