

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Instituto de Ciencias Sociales y Administración
Departamento de Humanidades
Maestría en Investigación Educativa Aplicada

**“Creatividad y expresión juvenil en bachillerato:
sistematización de un taller de rap y escritura
autobiográfica”.**

Tesis para obtener el grado de
Maestro en Investigación Educativa Aplicada.

Alejandro Matamoros Carrillo

“Becado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”

Bajo la dirección de la
Dra. Claudia Teresa Domínguez Chavira

Ciudad Juárez, Chih., febrero de 2026

Agradecimientos

Agradezco de manera muy especial al Dr. Efraín Rodríguez Ortiz, cuyo acompañamiento y orientación fueron fundamentales en un momento decisivo de mi vida académica y personal. Su escucha atenta, sus palabras oportunas y su confianza en mis capacidades me brindaron la motivación necesaria para retomar y concluir este proceso de maestría. Su apoyo fue determinante para que hoy este trabajo pudiera concretarse.

Expreso mi más sincero agradecimiento a la Dra. María Teresa Almada Mireles y a CASA Promoción Juvenil, organización desde la cual realicé esta investigación y en la que también me formé personal, académica y profesionalmente. Llegué a este espacio a los 16 años y, desde entonces, encontré un lugar de aprendizaje, compromiso y sentido. Aquí me enamoré profundamente de la educación y del trabajo solidario con las y los jóvenes. Esta tesis es también fruto de ese proceso colectivo y del horizonte ético y humano que aprendí en esa comunidad.

Agradezco profundamente a mi directora de tesis, la Dra. Claudia Teresa Domínguez Chavira, por su gran aportación, empeño y dedicación en la elaboración de este trabajo. Su paciencia, guía rigurosa y acompañamiento cercano fueron fundamentales en cada etapa del proceso. Sin su orientación y confianza, habría sido mucho más difícil concluir esta investigación.

Finalmente, agradezco a mi familia por su paciencia, apoyo incondicional y constante motivación a lo largo de mi formación personal y profesional. Su presencia y respaldo han sido el sostén que me ha permitido avanzar, incluso en los momentos más desafiantes.

Dedicatoria

Esta tesis está dedicada, en primer lugar, a las y los jóvenes que fueron parte de esta investigación. Gracias por su confianza, por compartir su palabra, su historia y su creatividad. Este trabajo no les pertenece únicamente como objeto de estudio, sino como sujetos vivos de conocimiento, experiencia y transformación.

La dedico también a la comunidad hip hop en general, que a lo largo de la historia ha sido objeto de exclusión sistemática, violencia, estigma y discriminación. A pesar de ello, esta cultura ha salvado vidas, ha brindado sentido, identidad y voz a muchas y muchos, y ha sido un espacio profundamente formativo y educativo. Para quienes no han encontrado su lugar en la escuela, el hip hop ha representado un territorio de pertenencia, aprendizaje y dignidad.

Resumen

La presente investigación sistematiza una experiencia formativa desarrollada en educación media superior mediante un taller de rap y escritura autobiográfica, con el propósito de comprender sus alcances en el desarrollo de la creatividad y la expresión juvenil dentro del contexto escolar. El estudio se inscribe en un enfoque cualitativo, bajo el paradigma de la investigación-acción participativa, y adopta la sistematización de experiencias como estrategia metodológica para reconstruir e interpretar el proceso vivido.

La intervención se llevó a cabo con estudiantes de bachillerato que participaron voluntariamente en un taller artístico centrado en la composición de letras de rap, la exploración autobiográfica y el trabajo colaborativo. A lo largo de dieciséis sesiones, se implementaron actividades orientadas al autoconocimiento, la narración de la experiencia personal, el análisis crítico de la realidad escolar y social, y el desarrollo de recursos expresivos propios del lenguaje rapero. El corpus de análisis estuvo conformado por bitácoras de sesión, notas de campo, diálogos grupales y producciones estudiantiles (collages, ejercicios escritos, borradores y letras de canciones).

Los resultados muestran que la creatividad se configuró como un proceso formativo situado, vinculado con el autorreconocimiento, la construcción de identidad y la legitimación de la voz juvenil. El rap funcionó como mediación pedagógica que articuló experiencia personal, cultura juvenil y reflexión crítica, favoreciendo la participación, la confianza grupal y la producción simbólica con sentido para las y los estudiantes. La investigación aporta evidencias sobre el potencial de las prácticas culturales juveniles como recursos educativos y sobre la relevancia de generar espacios escolares que reconozcan la expresión autobiográfica como fuente de conocimiento y formación integral.

Palabras claves

Creatividad juvenil, Expresión autobiográfica, Rap como mediación pedagógica, Juventud y escuela, Sistematización de experiencias.

TABLA DE CONTENIDO

Agradecimientos

Dedicatoria

CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Introducción

1.2 Contexto y antecedentes inmediatos del estudio

1.3 Problema de investigación

1.4 Pregunta de investigación

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

1.5.2 Objetivos específicos

1.6 Justificación

1.7 Alcances y delimitaciones del estudio

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

2.1 Creatividad en el ámbito educativo

2.2 Juventud, cultura juvenil y expresión

2.3 Narrativa autobiográfica y construcción de identidad

2.4 Rap/Hip hop como práctica cultural y mediación pedagógica

2.5 Escuela, cultura escolar y tensiones con lenguajes juveniles

2.6 Sistematización de experiencias como enfoque de investigación pedagógica

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

3.1 Enfoque metodológico

3.2 Paradigma de investigación

3.3 Tipo de estudio y diseño

3.4 Contexto institucional

3.5 Participantes

3.6 Descripción de la intervención pedagógica (taller)

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección de información

3.8 Procedimiento

3.9 Estrategia de análisis de datos

3.10 Análisis interpretativo

3.11 Consideraciones éticas

3.12 Limitaciones metodológicas

CAPÍTULO 4. RESULTADOS

- 4.1 Introducción al capítulo
- 4.2 Categoría 1. Creatividad como proceso de expresión y autorreconocimiento
- 4.3 Categoría 2. Autobiografía, identidad y narración del yo
- 4.4 Categoría 3. Rap/Hip hop y pensamiento crítico
- 4.5 Categoría 4. Participación, confianza grupal y colaboración
- 4.6 Categoría 5. Representaciones sociales sobre juventud, escuela y rap
- 4.7 Síntesis de hallazgos

CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN

- 5.1 Introducción
- 5.2 Creatividad juvenil: de “talento excepcional” a proceso formativo
- 5.3 Autobiografía, identidad y narración del yo
- 5.4 Rap/Hip hop y pensamiento crítico
- 5.5 Participación, confianza grupal y colaboración
- 5.6 Implicaciones pedagógicas para educación media superior
- 5.7 Transformaciones en los significados juveniles

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES

- 6.1 Alcances formativos del taller
- 6.2 Transformaciones en los significados juveniles
- 6.3 Aprendizajes pedagógicos
- 6.4 Aportes de la investigación
- 6.5 Limitaciones del estudio
- 6.6 Proyecciones y líneas futuras

REFERENCIAS

Creatividad y expresión juvenil en bachillerato: sistematización de un taller de rap y escritura autobiográfica.

CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO

1.1 Introducción

La creatividad constituye una dimensión central en la formación integral de las juventudes, en tanto favorece la expresión, la reflexión crítica y la construcción de sentido sobre la realidad social que se habita. No obstante, en contextos de educación media superior, las prácticas escolares suelen privilegiar enfoques instruccionales estandarizados y evaluaciones que tienden a reducir el aprendizaje a resultados medibles, dejando en segundo plano procesos expresivos, corporales, culturales y autobiográficos.

En este marco, las expresiones artísticas contemporáneas, como el rap, pueden funcionar como herramientas pedagógicas para fortalecer la reflexión personal y colectiva, así como la participación estudiantil, al permitir que las y los jóvenes narren su experiencia, nombren conflictos escolares y comunitarios, e identifiquen capacidades que habitualmente no se reconocen dentro del aula. En el documento base de esta investigación se señala que el rap se caracteriza por su carácter autobiográfico, por lo que los productos escritos tienden a contener experiencias e historias significativas de quienes los elaboran

En consecuencia, la presente tesis se orienta a sistematizar una experiencia formativa desarrollada con estudiantes de educación media superior, mediante un taller centrado en rap y escritura, articulando el componente artístico con un proceso de reflexión y desarrollo humano. Desde un enfoque cualitativo y de investigación-acción participativa, se busca

comprender de qué manera una intervención de este tipo puede contribuir al desarrollo de la creatividad y la expresión juvenil en un contexto escolar concreto.

1.2 Contexto y antecedentes inmediatos del estudio

La intervención que da origen a esta investigación fue implementada en una institución de educación media superior, a partir de un programa orientado a jóvenes, facilitado por un equipo de trabajo externo. Durante la sesión inicial se realizó una presentación general del curso y de sus objetivos, los cuales contemplaron tanto el aprendizaje de una disciplina artística como un proceso formativo de desarrollo humano, con un cierre dirigido a la elaboración de acciones o proyectos que contribuyeran a transformar su realidad escolar o comunitaria.

En el proceso se ofrecieron diversos talleres artísticos, entre los cuales se incluyeron: rap, dibujo, música y malabares, y se abrió la posibilidad de integrar otras propuestas surgidas de los propios estudiantes. Para el caso de esta tesis, el foco se centra en el taller de rap y escritura, que integró inicialmente a estudiantes de turnos matutino y vespertino.

Durante sesiones posteriores se realizaron actividades orientadas a promover el autoconocimiento, la expresión creativa, el trabajo colaborativo y la reflexión crítica. Entre ellas destacan: collage sobre ‘Ser joven hoy’ y elementos de identificación con el entorno social, ejercicios de historia de vida y construcción de confianza, actividades sensoriales para reconocer el cuerpo como productor y receptor de conocimiento, y análisis de letras musicales para identificar estructuras, metáforas y contenidos socioculturales.

1.3 Planteamiento del problema

A pesar de que la creatividad es reconocida como una capacidad humana amplia, en la práctica escolar suelen prevalecer dinámicas de enseñanza que estandarizan el aprendizaje, jerarquizan habilidades cognitivas tradicionales y limitan la expresión subjetiva y cultural de las juventudes. Esta situación repercute en la manera en que las y los estudiantes construyen su identidad, su participación escolar y su agencia para transformar su entorno.

En educación media superior, esta problemática se agudiza por factores propios de la etapa juvenil: búsqueda identitaria, tensiones familiares, presiones académicas, y una necesidad intensa de reconocimiento. Sin embargo, el espacio escolar con frecuencia carece de estrategias pedagógicas que permitan acompañar estas vivencias con recursos de reflexión, creatividad y elaboración simbólica.

Desde este problema se plantea la interrogante: ¿qué ocurre cuando se integra un dispositivo artístico-cultural (rap y escritura) dentro de una intervención educativa? De manera específica, interesa comprender si estas prácticas posibilitan que las y los jóvenes desarrollen formas de expresión personal y social que fortalezcan su creatividad, su participación y su sentido de pertenencia, así como el reconocimiento de su propia experiencia como fuente válida de conocimiento.

Por ello, esta investigación se centra en la sistematización del taller descrito, considerando las actividades implementadas y sus efectos formativos en el grupo, recuperando la experiencia vivida tanto en sus procesos como en sus productos.

1.4 Preguntas de Investigación

1.4.1.- Pregunta de central de investigación

¿Cómo se configura la experiencia formativa de un taller de rap y escritura autobiográfica en educación media superior y qué procesos de creatividad, expresión juvenil y construcción de significados sobre la juventud, la escuela y los lenguajes culturales emergen a partir de ella?

1.4.2.- Preguntas secundarias:

1.4.2.1.- ¿Qué características pedagógicas y metodológicas estructuraron el desarrollo del taller de rap y escritura autobiográfica a lo largo de las sesiones?

1.4.2.2.- ¿Qué escenas, momentos o situaciones significativas del proceso formativo permiten comprender la experiencia vivida por el grupo participante?

1.4.2.3.- ¿Qué categorías analíticas se identifican en el corpus (¿bitácoras, notas y producciones en las producciones juveniles durante el taller?

1.4.2.4.- ¿Cómo incide la escritura autobiográfica en la construcción de identidad y en la narración del yo dentro del espacio escolar?

1.4.2.5 ¿De qué manera el rap/hip hop funciona como mediación pedagógica para la reflexión crítica sobre la experiencia escolar?

1.4.2.6. ¿Qué papel desempeñan la participación, la confianza grupal y la colaboración en el desarrollo de la expresión juvenil?

1.4.2.7 ¿Qué significados construyen las y los jóvenes sobre la juventud, la escuela y el rap a partir de la experiencia del taller?

1.5 Objetivos

1.5.1.- Objetivo general

Sistematizar e interpretar la experiencia de implementación de un taller de rap y escritura autobiográfica en educación media superior, para comprender sus alcances formativos en el desarrollo de la creatividad y la expresión juvenil dentro del contexto escolar.

1.5.2 Objetivos específicos

1.5.2.1.- Describir el diseño, la estructura y el desarrollo del taller de rap y escritura autobiográfica por sesiones.

1.5.2.2.- Reconstruir interpretativamente escenas significativas del proceso formativo a partir de bitácoras, notas de campo y producciones estudiantiles.

1.5.2.3.- Identificar procesos de creatividad y autorreconocimiento expresivo emergentes en las producciones juveniles.

1.5.2.4.- Analizar el papel de la escritura autobiográfica en la construcción de identidad y narración del yo dentro del espacio escolar.

1.5.2.5 Interpretar cómo el rap/hip hop funcionó como mediación pedagógica para la reflexión crítica sobre la experiencia escolar.

1.5.2.6 Examinar la relación entre participación, confianza grupal y colaboración en el desarrollo de la expresión juvenil.

1.5.2.7 Comprender las representaciones sociales que las y los jóvenes construyen sobre juventud, escuela y rap a partir de la experiencia del taller.

1.6 Justificación

1.6.1 Justificación social y educativa

La formación de juventudes en educación media superior requiere propuestas pedagógicas que atiendan tanto los contenidos curriculares como las dimensiones socioemocionales, identitarias y culturales. En este sentido, la intervención artística documentada permite observar un conjunto de actividades orientadas a que las y los jóvenes reflexionen sobre su condición juvenil, su entorno y su trayectoria personal, integrando recursos expresivos diversos (escritura, narración, collage, música y cuerpo).

Esta investigación es pertinente en tanto busca aportar un análisis sistemático de dicho proceso, contribuyendo a la generación de estrategias que favorezcan la participación estudiantil y el desarrollo de la creatividad en contextos escolares reales.

1.6.2 Justificación académica

Desde el campo de la Investigación Educativa, resulta relevante documentar y analizar experiencias concretas de intervención que articulen educación artística, pedagogía crítica y creatividad juvenil. La sistematización aporta evidencia cualitativa sobre prácticas formativas no tradicionales, especialmente en un nivel educativo donde la creatividad suele quedar subordinada al cumplimiento normativo y la evaluación estandarizada.

1.6.3 Justificación metodológica

El enfoque de investigación-acción participativa permite reconocer a los participantes como sujetos activos en la construcción de conocimiento, articulando intervención, reflexión y transformación social. En el documento base se define este paradigma como un enfoque que busca la participación plena de la comunidad en el análisis de su propia realidad con objeto de promover transformación social, entendida como actividad educativa, investigativa y de acción social.

1.7 Delimitación del estudio

1.7.1.- Espacio: Colegio CONALEP Plantel Juárez II CD. Juárez, Chihuahua

1.7.2.- Población: 16 estudiantes participantes del taller de rap y escritura (turno matutino y vespertino). Seis mujeres y siete hombres.

1.7.3.- Periodo: marzo de 2017 (sesiones descritas en bitácora).

1.7.4.- Objeto de estudio: intervención formativa basada en rap y escritura con componente de desarrollo humano y su contribución al desarrollo de creatividad y expresión juvenil.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

2.1 Introducción

El presente capítulo integra el estado del arte y el marco teórico que sustentan la investigación titulada *Creatividad y expresión juvenil en bachillerato: sistematización de un taller de rap y escritura autobiográfica*. Este capítulo presenta los fundamentos conceptuales que orientan el análisis de la experiencia educativa derivada de la implementación de un taller de rap y escritura autobiográfica en bachillerato. Su función principal es ofrecer una base interpretativa para comprender los alcances formativos del taller, especialmente en relación con la creatividad, la expresión juvenil, la construcción identitaria y la apropiación del lenguaje como herramienta cultural. Posteriormente, se desarrolla el marco conceptual que permite interpretar los hallazgos del taller sistematizado.

El taller se comprende como una intervención situada, desarrollada en un contexto escolar y comunitario específico. Por ello, el capítulo se organiza en ejes que articulan lo observado en el trabajo de campo con conceptos clave: creatividad juvenil, experiencia escolar, construcción identitaria, escritura autobiográfica, rap/hip hop como práctica cultural y pedagógica, y sistematización como enfoque interpretativo de procesos formativos.

2.2 Estado del arte: creatividad, escritura autobiográfica y rap/hip hop en educación

2.2.1 Estrategia de búsqueda y criterios de selección

Para el estado del arte se realizó una revisión documental centrada en investigaciones educativas y sociales que abordaran la creatividad como proceso formativo, así como

intervenciones escolares orientadas a la escritura autobiográfica y a prácticas de rap/hip hop en el aula. Se utilizaron como descriptores principales los siguientes términos: creatividad, educación, bachillerato, educación media superior, escritura autobiográfica, rap, hip hop, intervención educativa y sistematización de experiencias. Se priorizaron fuentes entre 2014 y 2025, en idioma español cuando fue posible, incorporando además tesis doctorales y textos metodológicos ampliamente reconocidos en investigación educativa.

2.2.2 Principales tendencias identificadas

A partir de la revisión se identificaron cuatro líneas de investigación relevantes para sustentar el presente estudio.

a) Creatividad en educación: reconocimiento discursivo y desafíos de implementación.

Como puede constatarse en el presente capítulo, diversos trabajos, como por ejemplo De la Torre (2010) coinciden en que la creatividad es una aspiración recurrente del discurso pedagógico contemporáneo; sin embargo, su incorporación efectiva suele depender de condiciones institucionales y decisiones docentes, más que de una orientación estructural clara en el currículo. Esto produce una brecha entre su reconocimiento como competencia deseable y su enseñanza real en el aula. De manera general, las revisiones como las de Robinson (2015) señalan que la creatividad se invoca con frecuencia como transversalidad, pero con baja concreción didáctica, lo cual dificulta su trabajo sistemático en educación formal.

b) Escritura autobiográfica como recurso educativo: identidad, reflexión y autorreconocimiento.

Una segunda tendencia se centra en la escritura autobiográfica como mediación para la reflexión crítica, la expresión subjetiva y la construcción de sentido en procesos formativos. En México, Cruz Vásquez y colaboradores (2015) documentan una intervención pedagógica donde la escritura autobiográfica opera como recurso de reflexión crítica, vinculada a un enfoque participativo, mostrando que narrarse puede convertirse en un proceso educativo con sentido social.

Este campo de estudios sostiene que el relato autobiográfico no se limita a contar la vida, sino que organiza la experiencia, recupera emociones y permite resignificar lo vivido desde el lenguaje.

c) Rap/Hip hop en educación: participación, legitimación cultural y pensamiento crítico.

Otra línea emergente aborda el rap/hip hop como práctica cultural juvenil que puede funcionar como recurso pedagógico cuando se implementa con intencionalidad educativa. Se ha documentado que estas prácticas favorecen participación, motivación, y en algunos casos pensamiento crítico, al acercar lenguajes juveniles al espacio escolar. Zorrilla Valdés (2018) muestra una experiencia escolar donde el hip hop se integra como vía para el desarrollo del pensamiento crítico, reduciendo la distancia entre la cultura juvenil y la práctica pedagógica.

En México también se observa un crecimiento de investigaciones situadas que discuten la pedagogía del hip hop como alternativa contextualizada y vinculada con saberes populares, no violencia y resistencias culturales.

d) Sistematización de experiencias: investigación pedagógica desde procesos situados.

Una cuarta línea sustenta directamente esta tesis: la sistematización de experiencias como forma válida de producción de conocimiento educativo. Oscar Jara (2018; 2020) plantea que sistematizar consiste en ordenar y reconstruir críticamente un proceso vivido, con el fin de interpretarlo y extraer aprendizajes comunicables, lo cual resulta pertinente para investigaciones centradas en intervenciones y procesos formativos.

2.2.3 Vacíos que justifican la investigación

A partir de la revisión se identifican vacíos importantes:

(a) Limitada producción sobre intervenciones con rap y escritura autobiográfica en educación media superior mexicana.

(b) Predominio de enfoques centrados en medición de creatividad como rasgo, más que en su comprensión como proceso situado.

(c) Escasa sistematización interpretativa desde el rol del facilitador-investigador. En este sentido, esta tesis aporta una reconstrucción crítica y pedagógica de una intervención con jóvenes, con evidencia cualitativa del proceso vivido.

2.3 Marco teórico

2.3.1 La escuela como forma histórica: persistencia y tensiones con la creatividad

Para comprender el lugar de la creatividad en bachillerato, es necesario reconocer que la escuela moderna posee una forma histórica relativamente estable. Pineau, Dussel y Caruso (2021) explican que la escuela nació como una máquina de educar, es decir, como un dispositivo social replicable para organizar tiempos, espacios, contenidos y cuerpos, con efectos de homogeneización cultural y estructuración del aprendizaje. Este enfoque permite entender que muchas prácticas escolares continúan funcionando bajo estructuras centradas en control, repetición y evaluación, aun cuando la sociedad y la cultura juvenil han cambiado.

Desde esta perspectiva, la creatividad no solo enfrenta retos didácticos, sino retos institucionales: mientras la lógica escolar tiende al orden y la previsibilidad, la creatividad requiere exploración, divergencia, posibilidad de error y apertura expresiva. Esto genera una tensión cotidiana: aunque se demande creatividad en el discurso educativo, en la práctica se la limita mediante culturas escolares rígidas y normatividad centrada en resultados.

2.3.2 Creatividad como proceso formativo: condiciones para su desarrollo

En esta investigación, la creatividad se entiende como una experiencia formativa que se configura en interacción con el entorno pedagógico, las mediaciones culturales disponibles y las oportunidades reales de expresión que ofrece el contexto escolar. Desde esta mirada, deja de pensarse como cualidad excepcional asociada a talentos individuales y se sitúa dentro

de prácticas educativas que habilitan la producción simbólica, la narración de experiencias y la resignificación de vivencias personales.

Para que este proceso pueda desarrollarse, resultan relevantes ciertas condiciones pedagógicas: un ambiente emocional seguro, posibilidades de participación efectiva, reconocimiento de la voz estudiantil y aceptación del error como parte del aprendizaje. Estos elementos no operan de forma aislada, sino como parte de un encuadre educativo que permite a las y los jóvenes explorar ideas, expresar inquietudes y ensayar formas propias de comunicación. En ausencia de este marco, suelen aparecer barreras como el temor al juicio, la inhibición expresiva o la reducción de la experiencia educativa a tareas de cumplimiento.

Promover la creatividad en la escuela, desde esta perspectiva, implica revisar las dinámicas de interacción y los modos de organización del aula, favoreciendo escenarios donde la confianza, la exploración y la expresión tengan lugar legítimo dentro del proceso formativo. En este punto, Ortiz Ocaña (2008) describe obstáculos frecuentes que inhiben la creatividad: atmósferas coercitivas, juicio constante, temor al ridículo, bloqueo emocional, relaciones frías y limitación de la expresión espontánea.

2.3.3 Creatividad: de la noción de talento a la idea de proceso

Durante largo tiempo, la creatividad fue asociada a individuos con habilidades sobresalientes, lo que reforzó la idea de que se trataba de un rasgo poco frecuente. En el ámbito educativo, esta concepción limita la posibilidad de reconocer manifestaciones creativas cotidianas vinculadas al aprendizaje. En enfoques actuales, la creatividad se vincula

con la capacidad de producir significados nuevos a partir de la experiencia, integrando lenguaje, emociones, contexto y referentes culturales.

En el grupo participante, esta comprensión se refleja en los modos en que las y los estudiantes elaboraron versos, ajustaron ritmos, construyeron imágenes poéticas y dieron forma a narrativas propias. El proceso creativo se manifestó en la búsqueda de palabras adecuadas, en la reorganización de vivencias personales y en la exploración de recursos expresivos que permitieran comunicar lo que consideraban relevante de su historia.

2.3.4 Creatividad juvenil y formación: aproximación sociocultural

Desde una perspectiva sociocultural, la creatividad se comprende como práctica situada que se activa en interacción con otros y con los recursos simbólicos del entorno. En juventudes, esta práctica se relaciona con procesos de afirmación personal, construcción de identidad y necesidad de expresión. La posibilidad de narrar experiencias, compartirlas y recibir retroalimentación configura un espacio donde lo creativo adquiere sentido formativo.

En el taller, este carácter situado se hizo evidente en la manera en que las producciones emergieron del intercambio grupal, de la escucha mutua y del reconocimiento de experiencias compartidas. Las letras compuestas no surgieron como ejercicios aislados, sino como resultado de diálogos, recuerdos, referencias culturales y reflexiones colectivas que fueron tomando forma en el lenguaje del rap.

2.3.4 Creatividad juvenil y formación: una aproximación sociocultural

Desde una perspectiva sociocultural, la creatividad se comprende como una práctica situada que se activa en interacción con otros y con los recursos simbólicos disponibles en el entorno. Las producciones creativas se vinculan con la experiencia, la imaginación y las mediaciones culturales que permiten transformar vivencias en formas de expresión con significado. En esta línea, se ha señalado que la actividad creadora se nutre de la experiencia acumulada y de los procesos imaginativos mediante los cuales las personas reorganizan elementos de la realidad para producir nuevas configuraciones simbólicas (Vygotsky, 2004).

En juventudes, esta dimensión se relaciona con la afirmación personal, la búsqueda de identidad y la necesidad de expresión. En el taller, este carácter situado se hizo evidente en la manera en que las producciones emergieron del intercambio grupal, de la escucha mutua y del reconocimiento de experiencias compartidas. Las letras compuestas surgieron a partir de recuerdos, referencias culturales y reflexiones colectivas que fueron tomando forma en el lenguaje del rap.

2.3.5 Creatividad situada y creatividad distribuida

Algunos enfoques contemporáneos amplían la comprensión de la creatividad al reconocer manifestaciones cotidianas vinculadas con el aprendizaje. Desde la noción de mini-creatividad, se identifican procesos creativos en actividades que implican elaboración simbólica personal, como escribir un verso, convertir una vivencia en metáfora o narrar una experiencia mediante recursos expresivos propios (Beghetto & Kaufman, 2007).

De manera complementaria, la idea de creatividad distribuida plantea que la producción creativa se construye en interacción con otras personas y con diversas mediaciones: el grupo, la retroalimentación, los materiales de trabajo, los referentes culturales y las herramientas disponibles (Glăveanu, 2014). Bajo esta mirada, la producción rapera desarrollada en el taller puede interpretarse como proceso colectivo donde las ideas se transforman a través del diálogo, la escucha y la pertenencia al grupo.

En este contexto, el taller se configuró como espacio pedagógico donde se activaron recursos personales y sociales que permitieron experimentar con el lenguaje, reelaborar vivencias y compartir producciones con sentido para quienes participaron.

2.4 Juventud y bachillerato: experiencia escolar, reconocimiento y cultura

2.4.1 El bachillerato como etapa formativa clave

El bachillerato representa un periodo de transición en el que las y los jóvenes atraviesan procesos intensos de redefinición personal, búsqueda de reconocimiento social y construcción de proyectos de vida. Se trata de una etapa en la que la identidad se encuentra en elaboración constante, influida por relaciones interpersonales, expectativas familiares, experiencias escolares y referencias culturales del entorno. Diversos enfoques del desarrollo psicosocial han señalado que durante la juventud adquiere especial relevancia la necesidad de consolidar un sentido de sí mismo que permita articular experiencias pasadas, vivencias presentes y proyecciones futuras (Erikson, 1968).

En este escenario, la escuela opera como espacio de transmisión de contenidos académicos y como contexto donde se configuran vínculos, se negocian pertenencias y se

producen significados sobre quién se es y qué lugar se ocupa en el mundo social. Cuando las dinámicas escolares se centran exclusivamente en el rendimiento y el cumplimiento normativo, se reduce la posibilidad de que las dimensiones subjetivas encuentren canales legítimos de expresión.

Las propuestas pedagógicas que incorporan lenguajes cercanos a la experiencia juvenil, como el rap, abren espacios donde las y los estudiantes articulan relatos sobre su historia, su territorio y sus vínculos. Desde esta perspectiva, la expresión autobiográfica adquiere valor formativo porque favorece procesos de interpretación de la experiencia y de construcción de sentido personal dentro de la comunidad escolar (Bruner, 1990).

2.5 Rap e hip hop como mediación pedagógica: lenguaje cultural juvenil

El rap, como práctica cultural juvenil, se caracteriza por su dimensión narrativa y autobiográfica: permite contar historias propias, expresar emociones, tematizar conflictos y posicionarse frente al entorno social. En el ámbito educativo, su valor radica en que puede funcionar como una mediación cultural que conecta la experiencia juvenil con la institución escolar, favoreciendo procesos de aprendizaje más cercanos a la realidad cotidiana del estudiantado.

En esta línea, Zorrilla Valdés (2018) documenta experiencias donde el hip hop en la escuela favorece la participación y el pensamiento crítico, precisamente porque legitima un lenguaje próximo a las y los estudiantes y habilita formas de reflexión distintas a las estrategias tradicionales. De manera complementaria, investigaciones recientes en México han discutido la pedagogía del hip hop como una alternativa educativa situada, vinculada con

saberes comunitarios y con perspectivas críticas sobre cultura, desigualdad y juventudes, lo cual fortalece su pertinencia académica para comprender procesos escolares contemporáneos.

Desde esta tesis, el rap se asume como una herramienta formativa en tanto posibilita: (a) la expresión de la experiencia juvenil, (b) la creación simbólica, (c) la reflexión crítica sobre lo social y lo escolar, y (d) la participación en un entorno grupal que valida la voz propia.

2.5.1 Rap: expresión juvenil, territorio e identidad

El rap es una práctica cultural que articula lenguaje, ritmo y experiencia territorial. En sus letras suelen aparecer temas que impactan directamente a las juventudes: desigualdad, discriminación, violencia, vida comunitaria, pertenencia, esperanza y proyectos personales. Su valor, por tanto, no se reduce a lo musical, sino que se sostiene en su potencia narrativa y social.

En este sentido, el rap puede entenderse como una forma de lectura del mundo: las y los jóvenes interpretan su realidad, la nombran y la reorganizan en versos que condensan memoria, crítica y posicionamiento. Esta capacidad convierte al rap en un recurso pedagógico relevante dentro de propuestas educativas centradas en la expresión, la creatividad y el reconocimiento cultural.

2.6 Pedagogía del hip hop y legitimación cultural

Las pedagogías vinculadas al hip hop sostienen que incorporar prácticas culturales juveniles puede favorecer aprendizajes significativos al acercar la escuela a la vida real del estudiantado. Lejos de operar únicamente como recurso motivacional, el rap puede convertirse en un puente formativo entre el currículo escolar y la experiencia juvenil, al habilitar espacios de expresión legítima, reflexión social y construcción de identidad.

Desde esta perspectiva, el taller se comprende como una propuesta pedagógica que reconoce la cultura juvenil como válida, la coloca en el centro del aprendizaje y la utiliza para fortalecer competencias comunicativas, reflexivas y participativas. En consecuencia, el rap no sólo funciona como producto artístico, sino como proceso educativo, cultural y comunitario que contribuye a la formación integral de las y los jóvenes.

2.7 Escritura autobiográfica, lenguaje e identidad narrativa

La escritura autobiográfica puede comprenderse como una práctica reflexiva mediante la cual las personas organizan su experiencia a través del lenguaje. El acto de narrar la propia vida implica seleccionar acontecimientos, establecer relaciones entre ellos y otorgarles significado, configurando una historia que contribuye a la comprensión de sí mismo. Desde perspectivas culturales de la psicología, se ha señalado que la identidad se construye en buena medida a través de los relatos que las personas elaboran sobre su trayectoria, dado que narrar favorece la continuidad y coherencia de la experiencia vivida (Bruner, 1990).

En el ámbito educativo, esta forma de escritura ha sido reconocida como recurso que posibilita procesos de reflexión crítica y resignificación de la experiencia, especialmente cuando se desarrolla en contextos pedagógicos participativos. Investigaciones realizadas en México muestran que narrarse por escrito puede convertirse en una práctica formativa que fortalece la conciencia sobre la propia historia y el reconocimiento de la experiencia como fuente de conocimiento (Cruz Vásquez et al., 2015).

En el marco del taller, esta dimensión narrativa se articuló con el lenguaje del rap. Las y los participantes transformaron recuerdos, situaciones cotidianas y reflexiones personales en versos, explorando modos de nombrar su realidad y posicionarse frente a ella. El proceso de escritura permitió revisar experiencias, reinterpretarlas y compartirlas con el grupo, lo que generó un espacio de reconocimiento mutuo.

Desde esta perspectiva, la autobiografía se configura como práctica formativa porque habilita la construcción de sentido, fortalece la voz propia y contribuye a que las y los jóvenes elaboren representaciones sobre sí mismos dentro de un contexto social determinado.

2.7.1 Narrarse para construir identidad: voz y relato

Una idea central es que la identidad se construye también a través de relatos: las personas se comprenden a sí mismas mediante las historias que elaboran sobre su vida. En el taller, esto se vuelve evidente cuando las y los participantes convierten su cotidianidad, su barrio, sus vínculos y sus experiencias con la violencia en letras, versos y canciones.

El rap funciona, así como una forma autobiográfica particular, donde el relato personal se expresa mediante ritmo, rima y metáfora. En este tránsito, la autobiografía se

transforma en texto estético y cultural. Al hacerlo, las juventudes no sólo escriben: afirman una voz, se posicionan frente a su entorno y construyen presencia simbólica. Por ello, la producción rapera puede interpretarse como un ejercicio de reconocimiento, ya que habilita que el “yo” juvenil exista públicamente a través de la palabra.

2.8 Dinámicas institucionales y regulación de la expresión juvenil

La institución educativa opera mediante normas, rutinas y expectativas que orientan la conducta estudiantil y configuran modos específicos de presencia, regulación y control de las prácticas cotidianas. Este orden escolar puede entenderse como un entramado de disposiciones que modela la manera en que los cuerpos, las voces y las interacciones se despliegan en el aula, estableciendo límites sobre qué formas de expresión son legitimadas y cuáles tienden a ser restringidas (Foucault, 2002).

Estas dinámicas institucionales también influyen en la valoración de prácticas culturales. Determinados repertorios simbólicos se consideran acordes con la cultura escolar, mientras otros permanecen en posiciones subordinadas o desvalorizadas, lo que incide en el reconocimiento de saberes y expresiones juveniles (Bourdieu & Passeron, 2003).

En la experiencia del taller, esta tensión se hizo visible en la necesidad de abrir un espacio donde dichas formas expresivas pudieran circular sin ser reducidas a estereotipos o juicios previos. La creación de un encuadre pedagógico basado en la escucha, el respeto y la participación permitió que estas narrativas encontraran un lugar dentro de la institución, favoreciendo procesos de reconocimiento y legitimación simbólica.

Este enfoque permite comprender que la escuela no constituye un escenario neutral, sino un entorno en el que se organizan y jerarquizan prácticas culturales, al mismo tiempo que se regulan modos de presencia juvenil. En ese contexto, incorporar el rap como herramienta formativa implicó generar condiciones para que la voz estudiantil pudiera desplegarse con menor restricción, habilitando experiencias de creatividad y expresión que en otros espacios escolares suelen quedar contenidas.

En esta investigación, estas referencias teóricas funcionan como soporte interpretativo para comprender el contexto institucional en el que se desarrolló la intervención. El interés se centró en analizar cómo el taller abrió un margen de acción distinto dentro de la dinámica escolar, favoreciendo formas de participación juvenil que fortalecieron la confianza grupal, la expresión autobiográfica y la construcción de sentido compartido.

2.9 Sistematización interpretativa: fundamento metodológico-teórico

En esta investigación, sistematizar implicó revisar el desarrollo del taller, reconstruir la secuencia de actividades, identificar momentos significativos y analizar cómo se configuraron procesos de expresión, creatividad y participación juvenil. La sistematización se asume como ejercicio de interpretación de la práctica, orientado a reconstruir procesos vividos, comprender su lógica interna y producir conocimiento pedagógico a partir de la experiencia (Jara, 2018, 2020).

CAPÍTULO 3 METODOLOGÍA

3.1 Enfoque metodológico

La investigación se desarrolló desde una orientación cualitativa, al centrarse en la comprensión de procesos formativos, experiencias y sentidos construidos por las y los participantes dentro de un contexto educativo concreto. Esta perspectiva permitió aproximarse a la creatividad como experiencia situada, vinculada con formas de expresión, interacción y construcción de significado, en lugar de abordarla mediante mediciones cuantificables (Salazar-Escorcía, 2020).

El estudio se condujo desde una mirada integradora que consideró al grupo, al entorno institucional y a las dinámicas relacionales como dimensiones interdependientes. Desde esta posición, el fenómeno estudiado se entendió como parte de una totalidad configurada por interacciones, prácticas culturales y condiciones pedagógicas, lo que coincide con planteamientos que reconocen el carácter relacional de los escenarios sociales (Galeano, 2004).

3.2 Paradigma de investigación

El trabajo se inscribe en la Investigación-Acción Participativa, dado que la intervención formativa se desarrolló con implicación directa del grupo estudiantil y con la intención de generar transformaciones pedagógicas en el propio proceso. Esta orientación parte de la idea de que la producción de conocimiento puede vincularse con la acción educativa y con la participación activa de quienes integran el contexto de estudio (García, 2025).

Desde esta perspectiva, la investigación se articuló con una experiencia formativa que promovió reflexión colectiva, expresión juvenil y construcción de aprendizajes compartidos. Este enfoque ha sido descrito como una modalidad que integra dimensión educativa, investigativa y social, orientada a la participación de la comunidad en el análisis de su realidad (Alcocer, 1998).

3.3 Tipo de estudio y diseño

El estudio correspondió a una investigación cualitativa de tipo interpretativo, con un diseño centrado en la sistematización de experiencia educativa, integrando elementos de investigación-acción debido a que la intervención se desarrolló mediante un proceso formativo y reflexivo implementado en el contexto escolar. Este enfoque permitió reconstruir críticamente el desarrollo del taller y analizar los significados emergentes en torno a creatividad y expresión juvenil.

Asimismo, se consideró una aproximación desde el interaccionismo simbólico, el cual permite comprender cómo los sujetos interpretan la realidad y construyen significados mediante la interacción social. En el documento base, se retoma que el interaccionismo simbólico busca captar el proceso dialéctico entre mundo externo y realidades internas, vinculando asimilación y acomodación (Baez, 2009).

3.4 Contexto institucional

La intervención se desarrolló en una institución de educación media superior, con participación estudiantil en turnos matutino y vespertino. En la primera sesión se contó con aproximadamente treinta estudiantes del turno matutino y tres del turno vespertino.

Posteriormente, los jóvenes se integraron por elección a distintos talleres artísticos ofertados: rap, dibujo, música y malabares.

La investigación se centró específicamente en el taller de rap y escritura, por considerarse una estrategia pedagógica pertinente para analizar creatividad y expresión juvenil.

3.5 Participantes

La investigación se realizó con estudiantes inscritos en el taller de rap y escritura. En la segunda sesión, el grupo estuvo conformado por ocho participantes, pertenecientes a ambos turnos (cinco del turno matutino y tres del vespertino), con un total de siete mujeres y un hombre. En sesiones posteriores se integraron más estudiantes, ampliándose el grupo hasta dieciséis participantes.

3.5.1 Criterios generales de participación

3.5.1.1.- Ser estudiante activo del plantel.

3.5.1.2.- Participar voluntariamente en el taller.

3.5.1.3.- Asistir a las sesiones programadas.

3.6 Rol del facilitador-investigador

El investigador participó como facilitador del taller y como responsable del proceso de análisis, lo cual posibilitó una aproximación interpretativa situada. Este posicionamiento favoreció el registro de escenas relevantes, interacciones significativas y transformaciones observadas en la dinámica grupal.

Las funciones desempeñadas incluyeron la conducción de actividades pedagógicas, el acompañamiento de los procesos creativos y la elaboración sistemática de registros narrativos. La lectura analítica de la experiencia se construyó a partir de esta implicación directa, mediante un ejercicio reflexivo orientado a comprender el sentido formativo del taller.

3.7.- Reflexividad del investigador

Debido a que la investigación se desarrolló desde la perspectiva del facilitador-investigador, Dada la cercanía de este con el proceso formativo, se incorporó un ejercicio continuo de reflexividad orientado a reconocer la influencia de su posicionamiento en la interpretación de los acontecimientos. Los resultados se entienden como una lectura situada del proceso vivido.

Se identificaron posibles tendencias interpretativas asociadas a la implicación pedagógica, tales como la valoración positiva de las actividades o la atención preferente a momentos que evidenciaban logros formativos. Para atender estos riesgos, se recurrió a la revisión sistemática del corpus, la triangulación de fuentes y la fundamentación de las interpretaciones en evidencias registradas.

3.8 Criterios de rigor cualitativo

La consistencia metodológica se fortaleció mediante estrategias propias de estudios cualitativos:

3.8.1 Credibilidad: sustentación de las interpretaciones en registros del proceso (bitácoras, producciones y notas de campo).

3.8.2 Triangulación: contraste entre diversas fuentes de información.

3.8.3 Trazabilidad: organización del corpus y vinculación de hallazgos con evidencias.

3.8.4 Transferibilidad: presentación de resultados como comprensiones situadas con posible utilidad en contextos educativos afines.

3.9.- Sistematización del trabajo de campo. Descripción de la intervención

La presente intervención pedagógica tuvo como propósito sistematizar la implementación de un taller de rap y escritura autobiográfica en el nivel bachillerato, desde la perspectiva del facilitador–investigador, con el fin de interpretar sus alcances formativos en relación con el desarrollo de la creatividad, la expresión juvenil y la construcción de identidad. El taller fue concebido como un dispositivo educativo y cultural orientado al acompañamiento de procesos expresivos, en el cual la creación artística operó como medio para que las y los estudiantes transformaran experiencias situadas en producciones narrativas y musicales con sentido personal y colectivo.

El proceso se organizó en tres etapas, cuya secuencia permitió observar de manera gradual los efectos formativos del taller tanto en el espacio escolar como en ámbitos comunitarios. La primera etapa correspondió a la asistencia a dieciséis sesiones semanales, orientadas a la integración del grupo y al fortalecimiento de habilidades vinculadas con la composición lírica (métrica, rima, recursos expresivos y estructura narrativa). En esta fase se promovió la creación individual y colectiva, con el objetivo de que cada participante lograra componer un tema de rap y avanzar hacia su grabación, incorporando aprendizajes iniciales sobre producción, musicalización y edición.

La segunda etapa se centró en la participación de las y los jóvenes en un curso de verano, inserto en un Proyecto Juvenil auspiciado por CASA, Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A. C. Esta experiencia permitió ampliar el horizonte del taller al vincular la creación artística con dinámicas de socialización, autocuidado, pertenencia grupal y fortalecimiento juvenil, favoreciendo una resignificación de la producción rapera como práctica comunicativa con dimensión comunitaria.

La tercera etapa se orientó a la participación en acciones ciudadanas a favor de la comunidad, particularmente en relación con su barrio y su entorno inmediato. Esta fase operó como cierre formativo al evidenciar que la creatividad juvenil trasciende la producción estética y puede consolidarse como una forma de agencia social, participación y construcción de ciudadanía desde el territorio.

En conjunto, las tres etapas permiten comprender el rap y la escritura autobiográfica más allá de simples expresiones artísticas, sino como prácticas formativas integrales capaces de articular voz propia, identidad, reflexión social y acción comunitaria. Desde esta perspectiva, la creatividad se entiende como una competencia sociocultural que se construye en interacción, y cuya potencia se manifiesta cuando se orienta a la narración de la experiencia, la resignificación del contexto y la producción de sentidos compartidos.

En este apartado se sistematiza el trabajo de campo recuperando momentos significativos del proceso, actividades realizadas, aprendizajes alcanzados y retos emergentes. La sistematización se asume como un ejercicio interpretativo que busca dar sentido pedagógico a la experiencia, identificar sus aportes educativos y valorar sus implicaciones para la formación creativa, socioemocional y cultural de las juventudes

participantes, especialmente en contextos donde la expresión juvenil suele ser subestimada, estigmatizada o invisibilizada.

La intervención educativa consistió en la implementación de un taller formativo de rap y escritura, organizado por sesiones y estructurado mediante actividades específicas. Dichas actividades fueron diseñadas para favorecer un proceso progresivo de expresión, reflexión y participación, en el que las y los estudiantes pudieran articular elementos personales, escolares y socioculturales a través de recursos creativos. En este sentido, el taller se concibió como un espacio pedagógico orientado al fortalecimiento de habilidades expresivas y al desarrollo de la creatividad juvenil, a partir de dinámicas que permitieron recuperar experiencias autobiográficas, reconocer el entorno social inmediato y construir aprendizajes colectivos mediante el trabajo colaborativo.

De manera general, el taller se orientó a: (a) desarrollar herramientas creativas, (b) fomentar la expresión autobiográfica, (c) promover la reflexión sobre la condición juvenil, el entorno social y las experiencias escolares, y (d) impulsar la participación estudiantil y el trabajo colaborativo en el grupo.

En la sesión inicial se presentó el programa formativo, explicando que tenía como propósito la enseñanza de una disciplina artística acompañada de un proceso de desarrollo humano, para fortalecer herramientas académicas y personales, y culminar con acciones dirigidas a transformar su realidad escolar o comunitaria.

Durante el desarrollo del taller se implementaron actividades formativas diversas orientadas a promover la creatividad y la expresión juvenil. En una primera fase se impulsó el diálogo inicial, favoreciendo la integración del grupo y la exploración de referentes

musicales del rap como punto de partida para reconocer esta expresión cultural desde los intereses y experiencias del estudiantado. Posteriormente, se realizaron dinámicas de carácter diagnóstico y reflexivo, como la elaboración de un collage sobre “ser joven hoy”, mediante el cual las y los participantes identificaron elementos de su entorno social, escolar y comunitario. Asimismo, se trabajaron ejercicios de historia de vida con el objetivo de fortalecer la confianza grupal y promover la narración autobiográfica como recurso central del proceso creativo.

De forma complementaria, el taller integró actividades sensoriales que posibilitaron la reflexión sobre el cuerpo como fuente de conocimiento y experiencia, ampliando las formas de expresión más allá del lenguaje verbal. Finalmente, se llevó a cabo el análisis de letras musicales, lo cual permitió reconocer recursos narrativos y simbólicos del rap, así como promover una reflexión sociocultural sobre los temas abordados en dichas producciones y su relación con la realidad juvenil.

3.9.1 Desarrollo de sesiones del taller de rap y escritura

Sesión 1: Presentación del taller y encuadre formativo

En la primera sesión se realizó la presentación general del programa formativo, dando a conocer su propósito y estructura. Se explicó que el curso se centró en el aprendizaje de una disciplina artística acompañado de un proceso de desarrollo humano. Asimismo, se establecieron acuerdos iniciales de participación, convivencia y trabajo grupal. En esta sesión, las y los estudiantes conocieron las distintas opciones de talleres disponibles (rap, dibujo, música y malabares) y se inició un acercamiento general al sentido del proyecto,

orientado a fortalecer herramientas personales y académicas, así como a impulsar acciones de transformación del entorno escolar o comunitario.

Sesión 2: Conformación del grupo y exploración inicial del rap

Durante la segunda sesión se conformó el grupo base del taller de rap y escritura, integrando participantes de distintos turnos escolares. Se desarrolló un primer acercamiento al rap como expresión cultural contemporánea, a partir de una conversación guiada sobre referentes musicales, gustos, conocimientos previos y experiencias personales asociadas a la música. Esta sesión permitió iniciar el vínculo grupal y delimitar el rap como una práctica narrativa y autobiográfica, útil para trabajar aspectos identitarios y expresivos.

Sesión 3: Diagnóstico expresivo: collage sobre “Ser joven hoy”

En la tercera sesión se implementó una actividad de carácter diagnóstico y expresivo mediante la elaboración de un collage. El objetivo fue recuperar la manera en que las y los estudiantes comprenden y experimentan la juventud en el presente, incluyendo elementos relacionados con escuela, comunidad, aspiraciones, problemáticas y factores culturales del entorno. La actividad facilitó el reconocimiento de experiencias comunes y promovió el diálogo grupal a partir de representaciones visuales, favoreciendo la participación y la reflexión colectiva.

Sesión 4: Historia de vida y construcción de confianza grupal

En la cuarta sesión se trabajó una dinámica de historia de vida y narración personal, con la finalidad de fortalecer la confianza y el reconocimiento entre los participantes. Se promovió un espacio de escucha y respeto, donde las y los jóvenes compartieron experiencias significativas de su trayectoria personal. Este ejercicio se articuló con la finalidad del taller, al favorecer la expresión autobiográfica como base para futuros productos escritos y letras de rap.

Sesión 5: Sensibilidad, cuerpo y percepción como recursos creativos

Durante la quinta sesión se desarrollaron actividades orientadas al reconocimiento de la sensibilidad y la percepción, destacando el cuerpo como instrumento de experiencia y aprendizaje. Las dinámicas invitaron a identificar sensaciones, emociones y significados asociados a estímulos del entorno, promoviendo la observación, la introspección y el lenguaje descriptivo. Esta sesión aportó recursos expresivos útiles para enriquecer la escritura autobiográfica y estimular la creatividad desde dimensiones no exclusivamente racionales.

Sesión 6: Lectura del entorno: sentidos, emoción y escritura descriptiva

En la sexta sesión se profundizó en ejercicios basados en la experiencia sensorial y el reconocimiento de significados personales vinculados al entorno. Se trabajó con la relación entre sentidos, emoción y lenguaje, promoviendo descripciones escritas y reflexiones sobre aquello que cada participante percibía como significativo. La sesión favoreció el desarrollo

de habilidades de escritura y amplió el repertorio de recursos para la producción creativa dentro del taller.

Sesión 7: Análisis de letras musicales: estructura, metáfora y sentido

En la séptima sesión se realizó el análisis de letras musicales seleccionadas, con el propósito de identificar elementos estructurales del rap, así como recursos literarios básicos (metáfora, rima, narrativa). La actividad permitió reconocer cómo en la música se articulan emociones, críticas sociales y experiencias personales, lo que ayudó a que el grupo comprendiera el rap como un medio legítimo de expresión juvenil y como herramienta para comunicar ideas y vivencias propias.

Sesión 8: Reflexión crítica sobre escuela, control y experiencia juvenil

En la octava sesión se promovió un espacio de reflexión crítica en torno a la escuela como institución social. Se abordaron ideas vinculadas con disciplina, control, vigilancia y formación del sujeto escolar, promoviendo que los participantes analizaran su experiencia cotidiana dentro del sistema educativo. Esta sesión contribuyó al fortalecimiento del pensamiento crítico del grupo y a la identificación de narrativas juveniles relacionadas con el poder, la norma y la resistencia, las cuales podían convertirse en insumos temáticos para la escritura.

Sesión 9: Discusión sobre roles de género y vínculos socioculturales

En la novena sesión se abordaron temas asociados a roles de género, expectativas sociales y construcción cultural de identidades juveniles. La actividad favoreció el intercambio de perspectivas y experiencias, promoviendo la participación y el respeto por la diversidad de opiniones. La sesión aportó elementos para comprender cómo las narrativas juveniles se encuentran atravesadas por normas culturales y desigualdades, permitiendo que el grupo identificara posibles contenidos para abordar críticamente en producciones creativas posteriores.

Sesión 10: Escritura creativa y recursos literarios en el rap

En esta sesión se abordaron temas relacionados con el uso de recursos literarios aplicados al rap (como metáforas, rimas, comparaciones y juegos de palabras), así como el reconocimiento de saberes lingüísticos para enriquecer la expresión personal. Además, se realizaron ejercicios guiados de escritura creativa orientados a la elaboración de textos tipo canción, fortaleciendo el ritmo, la construcción de versos y el estilo propio dentro del género del rap.

Sesión 11: Métrica, rima y construcción de 16 barras en rap

En esta sesión se abordaron contenidos fundamentales para la escritura estructurada en rap, tales como métrica, rima y estrofa, enfatizando su importancia para mantener el ritmo y la musicalidad dentro de una canción. Además, se trabajó la técnica de “16 barras” (16

versos) como estructura propia del rap, mediante ejercicios prácticos de composición orientados a organizar ideas, fortalecer el flujo narrativo y desarrollar un estilo personal en la escritura.

Sesión 12: Técnicas propias del rap: escritura en 4 versos y control silábico

En esta sesión se trabajaron técnicas propias del rap orientadas al control del ritmo y la precisión en la escritura. Se realizaron ejercicios de construcción de estrofas de 4 versos, cuidando que cada verso mantuviera una estructura de 4 sílabas, con el propósito de fortalecer la métrica, mejorar la fluidez y desarrollar mayor dominio en la composición lírica dentro del género del rap.

Sesión 13. Mujeres en el hip hop: inclusión, masculinidades y desafíos de género

En esta sesión se abordaron temas relacionados con la participación de mujeres en el hip hop, particularmente el papel de las MCs o raperas dentro de este movimiento cultural. Se reflexionó sobre el hip hop como un espacio que puede favorecer la inclusión y la expresión identitaria, pero también como un contexto donde históricamente han predominado las masculinidades, reproduciendo prácticas de machismo y patriarcado. A partir del diálogo y ejemplos del rap femenino, se promovió la conciencia crítica sobre la equidad y el respeto dentro de la cultura hip hop.

Sesión 14: Composición colectiva: recursos literarios y técnicas de escritura en rap

En esta sesión se inició el trabajo en equipos de cuatro integrantes, orientado al desarrollo de una composición colectiva tipo rap. Se abordaron contenidos clave sobre recursos literarios y aspectos técnicos de la creación musical, fortaleciendo habilidades de composición relacionadas con el flow o ritmo, el uso de beats (golpe de ritmo) y recursos expresivos propios del género como skills, punch line, calambur, métrica y barras. Asimismo, se trabajó el uso de metáforas, juegos de palabras y el manejo de sílabas, así como la construcción de rimas consonantes y asonantes, con el fin de enriquecer la calidad lírica y técnica de los textos creados por cada equipo.

Sesión 15: Composición de canción: juventudes, sueños y realidad comunitaria

En esta sesión se trabajó la composición de la letra de una canción de rap, abordando temáticas significativas para las y los participantes, relacionadas con la juventud, los sueños a futuro, la violencia y la posibilidad de expresar su realidad cotidiana. Asimismo, se promovió la escritura desde la identidad y el contexto, invitando a hablar sobre su comunidad y, de manera particular, sobre su barrio, reconociendo sus experiencias, problemáticas, memorias y aspiraciones como parte del mensaje central de la canción.

Sesión 16: Escucha y análisis musical: samples de jazz y soul para creación instrumental

En esta sesión se realizaron ejercicios de escucha activa y análisis musical a partir de piezas de jazz y soul de los años sesenta, con el propósito de reconocer elementos sonoros

característicos de estos géneros. Las y los participantes identificaron y extrajeron sonidos acústicos (samples o muestras) para utilizarlos como base en la construcción de una línea instrumental. A partir de estos recursos, se trabajó la creación de una base rítmica y melódica que permitiera musicalizar sus composiciones, fortaleciendo la relación entre escritura lírica, ritmo y producción musical.

El producto final de la intervención educativa consistió en la creación, musicalización, grabación y edición de cuatro canciones originales, elaboradas con la participación de cuatro autores por tema. Las y los participantes presentaron sus producciones en un evento tipo festival escolar, organizado para compartir con autoridades educativas, docentes y compañeros los resultados del taller.

3.9.2.- Segunda etapa: participación en curso de verano con CASA A. C.

La segunda etapa de la intervención consistió en la participación de las y los jóvenes en un curso intensivo de verano, con duración de tres semanas durante el periodo vacacional, desarrollado en el marco de un proyecto juvenil auspiciado por CASA, Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A. C. Esta experiencia se concibió como un espacio formativo complementario al taller escolar, orientado a ampliar el horizonte educativo de las y los participantes a través de dinámicas comunitarias, reflexivas y culturales.

El curso se organizó mediante encuentros juveniles, talleres y pláticas temáticas, con el propósito de fortalecer habilidades socioemocionales, promover el desarrollo integral y

generar aprendizajes vinculados a la participación social. En este periodo se abordaron contenidos relacionados con la vida saludable, el cuidado y resignificación de los espacios públicos, la ecología y el compromiso ambiental, así como temas de especial relevancia para las juventudes, como mujeres jóvenes y juventudes, cultura, identidad y ciudadanía.

3.9.3.- Tercera etapa: acciones solidarias comunitarias y participación juvenil para la prevención social de la violencia

La segunda etapa de la intervención se centró en el involucramiento activo de las y los participantes en acciones solidarias dentro de su comunidad, orientadas a contribuir a la disminución del clima de violencia presente en la ciudad. Esta fase se articuló como un componente clave del proceso formativo, al desplazar los aprendizajes desarrollados en el taller hacia escenarios de participación real, fortaleciendo la agencia juvenil, la apropiación del territorio y el ejercicio de la ciudadanía crítica desde el entorno barrial.

Desde una perspectiva pedagógica, esta etapa se concibió como un proceso de formación para la vida pública, en el cual las juventudes no sólo asumieron un rol de asistentes, sino de actores que toman posición, comunican y actúan frente a problemáticas sociales. En este marco, se realizaron pláticas con autoridades municipales, particularmente con integrantes de la Policía Municipal, con el objetivo de establecer espacios de diálogo, sensibilización y reflexión sobre las tensiones que atraviesan la vida cotidiana juvenil en ciertos sectores de la ciudad, así como sobre la necesidad de promover prácticas institucionales con enfoque de derechos.

De manera paralela, se desarrollaron acciones de intervención simbólica en el espacio público a través de pintas de bardas, entendidas no únicamente como una actividad estética o comunicativa, sino como una práctica de ocupación legítima del territorio y expresión colectiva. Asimismo, se diseñaron y elaboraron camisetas con mensajes de concientización, dirigidos a visibilizar y problematizar las detenciones arbitrarias cometidas en distintos barrios de Ciudad Juárez, Chihuahua. Estas acciones representaron un ejercicio pedagógico de denuncia social y memoria comunitaria, al interpelar prácticas de estigmatización territorial que afectan de manera diferenciada a las juventudes.

3.10 Técnicas e instrumentos de recolección de información

Con el objetivo de registrar el proceso y obtener evidencia cualitativa sobre la experiencia formativa, se emplearon técnicas propias del enfoque cualitativo y de la sistematización:

3.10.1 Observación participante

Como técnica principal de recolección de información se empleó la observación participante, mediante la cual el facilitador-investigador se involucró activamente en el desarrollo de las sesiones del taller. A partir de esta participación, se realizaron registros sistemáticos orientados a identificar y documentar las dinámicas grupales, las reacciones emocionales observadas en los participantes, los niveles de participación durante las actividades, así como aquellos momentos considerados significativos por su carga reflexiva o por evidenciar procesos de cambio en la expresión y el involucramiento del grupo.

Bitácora / registro narrativo de sesiones

Se elaboró un registro narrativo por sesión, describiendo actividades implementadas, objetivos de cada dinámica, respuestas del grupo y elementos interpretativos. Estas bitácoras constituyeron la fuente principal de reconstrucción de la experiencia (sesiones de marzo 2017).

3.10.2 Análisis de producciones estudiantiles

Como parte del proceso de recolección de información se recuperaron y analizaron las producciones realizadas por las y los estudiantes durante el taller, las cuales se consideraron evidencia formativa relevante para comprender el desarrollo del proceso creativo. Entre los materiales recopilados se incluyeron collages elaborados en las sesiones iniciales, ejercicios escritos vinculados con historias de vida, descripciones sensoriales y textos derivados de actividades reflexivas, así como borradores y letras producidas en el marco del taller de rap.

Estas producciones fueron analizadas debido a que reflejan no solo avances en habilidades expresivas, sino también significados personales y colectivos construidos por los participantes. Considerando que el rap posee un componente marcadamente autobiográfico, se asumió que los textos y materiales elaborados por el estudiantado contienen elementos de su experiencia juvenil, así como referencias al contexto escolar, comunitario y sociocultural en el que se desarrollan.

3.10.3.- Conversaciones grupales y diálogo reflexivo

Durante el desarrollo de las sesiones se promovieron momentos de diálogo e intercambio de ideas entre los participantes, los cuales resultaron fundamentales para

comprender la manera en que el grupo fue construyendo significados de forma colectiva. Estos espacios permitieron identificar percepciones y reflexiones en torno a la juventud, la escuela, la identidad y la creatividad, así como reconocer coincidencias, tensiones y aprendizajes emergentes en el proceso formativo. Un ejemplo de ello se observó durante la sesión dedicada a la historia del rap, en la cual se generó un debate significativo sobre su dimensión política y social, favoreciendo el análisis crítico de esta expresión cultural y su relación con la experiencia juvenil.

3.11.- Procedimiento

El proceso metodológico se organizó en cuatro momentos:

3.11.1.- Revisión documental

Se realizó una revisión bibliográfica para sustentar el marco teórico, retomando antecedentes del tema, teorías de creatividad, juventudes y educación artística.

En el documento base se menciona que el análisis documental constituye una fuente útil para obtener información retrospectiva y referencial sobre un fenómeno educativo (Del Rincón, 1995).

3.11.2.- Implementación de intervención

Se realizó la intervención por sesiones, implementando actividades formativas y registrando el proceso mediante bitácora y observación participante.

Con el fin de sistematizar la experiencia formativa y mostrar de manera clara la secuencia metodológica del taller, se elaboró una síntesis por sesión que permite identificar

el propósito pedagógico de cada encuentro, las actividades implementadas, los productos generados por el estudiantado y las fuentes de evidencia utilizadas para el análisis. La Tabla 1 presenta dicha organización, evidenciando el carácter progresivo del proceso: desde la integración y el encuadre inicial, pasando por ejercicios autobiográficos, sensoriales y de reflexión crítica, hasta el fortalecimiento de la expresión y la participación juvenil mediante recursos narrativos propios del rap y la escritura.

Tabla 1. Síntesis del taller de rap y escritura por sesiones

Sesión	Objetivo de la sesión	Actividad central	Producto generado	Evidencia / instrumento
1	Presentar el taller, su sentido formativo y establecer encuadre de trabajo.	Presentación del programa, explicación de talleres, acuerdos iniciales de participación.	Encuadre del taller; acuerdos grupales iniciales.	Bitácora de sesión; notas de campo; observación participante.
2	Integrar al grupo e identificar intereses y referentes del rap.	Diálogo grupal sobre música, rap, gustos, referentes y significados.	Registro de referentes y primeras ideas del rap como expresión juvenil.	Bitácora de sesión; diálogo reflexivo; observación participante.
3	Explorar representaciones juveniles sobre su realidad social y escolar.	Elaboración de collage sobre “ser joven hoy” y discusión grupal.	Collages + reflexiones asociadas al entorno social.	Producciones estudiantiles (collage); registro narrativo; notas de campo.
4	Fomentar narración autobiográfica y fortalecer confianza grupal.	Dinámica de historia de vida y ejercicios de reconocimiento interpersonal.	Relatos/fragmentos autobiográficos iniciales.	Producciones escritas; bitácora; observación participante.
5	Desarrollar sensibilidad y creatividad desde el	Actividades sensoriales y reflexión sobre percepción/cuerpo.	Textos descriptivos; verbalización de sensaciones.	Producciones (descripciones); notas de campo;

	cuerpo y las emociones.			registro de participación.
6	Profundizar en la relación entre experiencia sensorial, emoción y lenguaje escrito.	Ejercicios de escritura descriptiva y reflexión sobre el entorno significativo.	Producciones escritas (ejercicios sensoriales); reflexión individual.	Producciones escritas; bitácora; observación participante.
7	Identificar recursos narrativos del rap y fortalecer lectura crítica.	Análisis de letras musicales: metáforas, rima, estructura, contenido social.	Guía de análisis / apuntes; ideas temáticas para escritura propia.	Bitácora; evidencias de análisis; diálogo grupal.
8	Promover pensamiento crítico sobre la escuela y la experiencia juvenil.	Discusión crítica sobre escuela, disciplina y control; reflexión grupal.	Argumentos/reflexiones sobre escuela y juventud.	Registro narrativo; diálogo reflexivo; observación participante.
9	Analizar críticamente roles de género y normas culturales en juventudes.	Debate guiado sobre género, identidad y cultura; reflexión colectiva.	Ideas, posicionamientos y temas para producciones creativas.	Bitácora; notas de campo; diálogo grupal; observación participante.
10	Fortalecer la escritura de letras de rap mediante el uso de recursos literarios y saberes lingüísticos, promoviendo la creatividad y la expresión personal.	Explicación guiada sobre recursos literarios en el rap y realización de ejercicios de escritura (metáforas, transformación de ideas cotidianas en versos y creación de estrofas cortas), con lectura voluntaria para compartir avances.	Primer borrador de letra tipo rap (versos o estrofa)	Producciones escritas de las y los participantes (versos y estrofas tipo canción elaboradas durante los ejercicios), así como registro del facilitador-investigador mediante bitácora/diario de campo sobre participación, avances en el uso de recursos

				literarios y apropiación del rap como texto creativo.
11	Comprender y aplicar métrica, rima y estructura de estrofas mediante la técnica de 16 barras.	Ejercicios de escritura y composición de 16 versos (16 barras) con rima y ritmo.	Borrador de letra en formato 16 barras.	Producción escrita (cuaderno/hoja de trabajo) y registro de participación.
12	Desarrollar control rítmico mediante escritura breve y medida (4 sílabas por verso).	Ejercicios de construcción de estrofas de 4 versos con 4 sílabas cada uno.	Estrofas cortas con estructura silábica definida.	Textos producidos y revisión del facilitador (lista de cotejo / notas).
13	Reflexionar sobre el rol de las mujeres en el hip hop y los retos de género en el rap.	Conversatorio y análisis crítico sobre raperas, inclusión y machismo/patriarcado.	Reflexiones individuales o grupales (ideas para letras / posicionamientos).	Registro de diálogo (bitácora/diario de campo) y participación oral.
14	Integrar recursos literarios y técnicas del rap en una composición colaborativa.	Trabajo en equipos (4 integrantes) para composición con flow, punch line, metáforas y rimas.	Letra colectiva (avance por equipo).	Texto por equipo + observación participante / notas de campo.
15	Elaborar letras con sentido autobiográfico y comunitario sobre juventudes y territorio.	Composición de canción sobre juventud, sueños, violencia, comunidad y barrio.	Letra completa o semi-completa por equipo/autor.	Canción escrita y retroalimentación del facilitador (rúbrica simple o notas).

16	Identificar samples y construir una base instrumental para musicalizar las creaciones.	Escucha y análisis de jazz/soul (años 60) para selección de muestras sonoras.	Selección de samples y base instrumental inicial.	Registro de selección (bitácora) y archivos/fragmentos de audio (evidencia digital).
Festival	Socializar los productos finales del taller mediante la presentación pública de canciones de rap, fortaleciendo la expresión juvenil, el trabajo colaborativo y la visibilización de aprendizajes ante la comunidad escolar. Actividad central:	Presentación tipo festival escolar donde las y los estudiantes interpretaron sus canciones creadas, musicalizadas y grabadas, compartiéndolas con autoridades educativas, docentes y compañeros.	Interpretación pública de cuatro canciones originales (producto final del taller) y socialización del proceso creativo.	Registro audiovisual (fotografías y video), programa del evento / lista de participantes, y bitácora u observación del facilitador-investigador (notas de campo sobre participación y recepción del público).

Tabla 1 Elaborada por Alejandro Matamoros. Enero 2026

Tabla 2 Síntesis de la segunda etapa y descripción de las sesiones

Sesión	Objetivo de la sesión	Actividad central	Producto generado	Evidencia / instrumento
1-3	Fortalecer la formación integral de las y los jóvenes	Participación durante tres semanas	Aprendizajes y reflexiones juveniles sobre	Bitácora/diario de campo del facilitador—

	mediante su participación en un curso de verano comunitario, favoreciendo el desarrollo de habilidades socioemocionales, conciencia social y ciudadanía juvenil a través de experiencias grupales y educativas.	(vacaciones de verano) en encuentros, talleres y pláticas del Proyecto Juvenil auspiciado por CASA, Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, A. C., abordando temas de vida saludable, espacios públicos, ecología, mujeres jóvenes y juventudes, cultura y ciudadanía.	temas comunitarios; participación activa en dinámicas grupales; generación de acuerdos, ideas o propuestas vinculadas a cultura, autocuidado y ciudadanía.	investigador (observación participante), listas de asistencia, fotografías y registros de actividades, materiales elaborados durante talleres (carteles, notas, ejercicios), y recopilación de testimonios breves o reflexiones de participantes.
--	---	--	--	---

Tabla 2 Elaborada por Alejandro Matamoras. Enero 2026

Tabla 3 Tabla 2 Síntesis de la tercer etapa y descripción de las sesiones

Sesión	Objetivo de la sesión	Actividad central	Producto generado	Evidencia / instrumento
1-3	Promover la participación juvenil mediante acciones solidarias en la comunidad, con el propósito de contribuir a la disminución del clima violento de la ciudad y fortalecer la	Realización de actividades comunitarias de sensibilización y denuncia social: pláticas con autoridades municipales (especialmente Policía Municipal), pintas de bardas y elaboración de camisetas con mensajes de concientización	Intervenciones comunitarias y materiales de concientización: murales/pintas en espacios públicos y camisetas elaboradas con mensajes ciudadanos; participación juvenil en diálogo comunitario e institucional.	Bitácora o diario de campo del facilitador– investigador (observación participante y notas reflexivas), registro documental y audiovisual (fotografías, videos, diseño/mensajes de camisetas), así como listas de participación y

	ciudadanía crítica desde el barrio.	sobre detenciones arbitrarias en barrios de Ciudad Juárez, Chihuahua.		recopilación de testimonios breves.
--	-------------------------------------	---	--	-------------------------------------

Tabla 3 Elaborada por Alejandro Matamoros. Enero 2026

3.11.3 Organización del corpus

La información recabada durante la intervención fue organizada en un corpus de análisis con el fin de sistematizar el proceso formativo y facilitar su interpretación. Dicho corpus estuvo integrado por las bitácoras elaboradas al término de cada sesión, las producciones desarrolladas por el estudiantado a lo largo del taller, así como notas de campo generadas durante la implementación de las actividades.

3.11.4 Análisis interpretativo

Se llevó a cabo un análisis cualitativo de carácter interpretativo, orientado a identificar patrones y elementos relevantes dentro del corpus. En particular, el análisis permitió reconocer recurrencias en las experiencias y discursos del estudiantado, así como escenas significativas ocurridas durante el desarrollo del taller. Asimismo, se recuperaron expresiones relacionadas con la creatividad y sus significados, además de elementos identitarios y socioculturales presentes tanto en las interacciones grupales como en las producciones elaboradas por los participantes.

Además del análisis de procesos expresivos, se atendió a la identificación de significados compartidos que emergieron en los discursos, diálogos y producciones juveniles, relacionados con la manera en que el grupo comprendía su condición juvenil, la escuela y las

prácticas culturales como el rap. Estos significados fueron interpretados como construcciones sociales situadas, susceptibles de transformación a lo largo de la experiencia formativa.

3.12 Estrategia de análisis de datos

El análisis se desarrolló desde una orientación interpretativa con lógica inductiva, centrada en comprender los sentidos que emergieron a lo largo del proceso formativo. En coherencia con la sistematización de experiencias, el trabajo analítico partió de la revisión integral del material producido durante la intervención, buscando reconocer cómo se configuraron las prácticas de expresión, creatividad e identidad juvenil en el desarrollo del taller (Jara Holliday, 2018).

En una primera fase se realizó una lectura completa del corpus, con el propósito de familiarizarse con el conjunto de registros y ubicar momentos relevantes dentro de la experiencia. Posteriormente, se identificaron fragmentos significativos en bitácoras, producciones estudiantiles y notas de campo, atendiendo a situaciones que evidenciaran transformaciones, tensiones, aprendizajes o formas particulares de participación.

En una etapa posterior, estos fragmentos fueron organizados en núcleos de sentido que permitieron reconocer recurrencias vinculadas con la expresión autobiográfica, la construcción de identidad, la dinámica grupal y la experiencia escolar. Este proceso favoreció la articulación entre los registros empíricos y los referentes conceptuales trabajados en el marco teórico, posibilitando una lectura que integró teoría y experiencia.

Finalmente, la interpretación se orientó a comprender el valor formativo de las prácticas observadas, atendiendo a la manera en que las y los jóvenes elaboraron significados

sobre sí mismos, su entorno y su condición juvenil a través del rap y la escritura. El análisis se asumió como un ejercicio de construcción de sentido a partir de evidencias situadas, más que como un procedimiento de verificación de hipótesis previamente establecidas.

3.13.- Consideraciones éticas

Se respetó el principio de participación voluntaria del estudiantado y se procuró cuidar la integridad del grupo durante todo el proceso formativo. Considerando que las actividades abordaron dimensiones autobiográficas y emocionales, así como experiencias personales, se favoreció la creación de un ambiente de confianza que permitiera a los participantes compartir sus producciones únicamente cuando así lo decidieran. De igual manera, se evitó la exposición de datos sensibles y se resguardó el anonimato de las y los estudiantes en la presentación de los resultados, con el fin de proteger su identidad y garantizar un manejo responsable de la información.

3.14.- Limitaciones metodológicas

Entre las principales limitaciones del estudio se reconoce que el número de participantes varió a lo largo de las sesiones, lo cual influyó en la continuidad y dinámica del trabajo grupal. Asimismo, se considera que el diseño de la investigación corresponde a un contexto educativo específico, por lo que los hallazgos deben interpretarse de manera situada. En este sentido, los resultados obtenidos se presentan como comprensiones situadas derivadas de una experiencia educativa específica, ni generalización,

En conjunto, el taller de rap y escritura se configuró como una intervención pedagógica estructurada por sesiones, con actividades diseñadas para promover procesos progresivos de creatividad, expresión autobiográfica, reflexión crítica y participación grupal. La secuencia de trabajo permitió alternar momentos de integración y diálogo con ejercicios de introspección, análisis cultural y producción escrita, lo que favoreció la construcción de un espacio formativo orientado a recuperar experiencias juveniles y transformarlas en recursos narrativos y expresivos.

Asimismo, las técnicas utilizadas para la recolección de información (observación participante, bitácoras por sesión, análisis de producciones estudiantiles y diálogo reflexivo) facilitaron el registro sistemático del proceso y constituyeron un corpus pertinente para el análisis cualitativo.

CAPÍTULO 4. RESULTADOS

4.1 Introducción al capítulo

Este capítulo presenta los principales resultados derivados de la sistematización del taller de rap y escritura autobiográfica implementado en bachillerato. Los hallazgos se construyen a partir del corpus documental generado durante la intervención: bitácoras por sesión, notas de campo, diálogos grupales y producciones elaboradas por las y los participantes (ejercicios escritos, estrofas, borradores, letras completas y productos finales musicalizados).

Los resultados se organizan en cuatro categorías emergentes que permiten interpretar los alcances formativos del taller desde la perspectiva del facilitador–investigador. Estas categorías reflejan procesos observados a lo largo de las 16 sesiones, así como en el evento final (festival escolar) y en las etapas comunitarias posteriores.

Las categorías presentadas se comprenden como dimensiones interrelacionadas de un mismo proceso. En conjunto, muestran cómo la intervención habilitó condiciones pedagógicas específicas (clima de confianza, voluntariedad, diálogo reflexivo y producción simbólica) que favorecieron la creatividad y la expresión juvenil dentro del espacio escolar.

4.2 Categoría 1. Creatividad como proceso de expresión y autorreconocimiento

Uno de los hallazgos centrales del taller es que la creatividad emergió, más que como una habilidad técnica o un talento, como un proceso formativo vinculado con la exploración de la experiencia y el desarrollo progresivo de una voz expresiva. A lo largo de las sesiones,

se observó un tránsito desde formas iniciales de participación (más limitadas por la timidez o el miedo a equivocarse) hacia una mayor disposición a probar, escribir, reescribir y

En este sentido, la creatividad aparece como una práctica situada que se construye mediante dinámicas concretas: ejercicios sensoriales, escritura descriptiva, narración autobiográfica, análisis de letras y técnicas de composición rapera. Estas actividades permitieron que los participantes ampliaran su repertorio expresivo y descubrieran que podían transformar vivencias personales y elementos del entorno en texto creativo.

Un momento clave en este proceso se consolidó en la sesión 10, orientada al trabajo con recursos literarios (metáforas, comparaciones, juegos de palabras) y ejercicios de escritura tipo canción. En ella se identificó un avance en el tránsito de una escritura espontánea hacia una escritura más intencional y estética, donde la palabra empezó a asumirse como herramienta narrativa, no sólo como cumplimiento escolar.

Asimismo, las sesiones 11 y 12 mostraron que la creatividad también se fortaleció cuando el grupo se enfrentó a restricciones técnicas (métrica, rima, estrofa, 16 barras, versos de 4 sílabas). Lejos de limitar la producción, estas reglas impulsaron el ensayo y error, obligaron a buscar alternativas lingüísticas y promovieron mayor conciencia del ritmo y la estructura.

Cabe destacar que, la creatividad no se manifestó únicamente en el producto final, sino en la acumulación de micro procesos: descubrir un tema, elegir palabras, reorganizar versos, cambiar una rima, ajustar sílabas y sostener el esfuerzo creativo de manera sostenida.

4.3 Categoría 2. Autobiografía, identidad y narración del yo

Otro resultado relevante es el fortalecimiento de la expresión autobiográfica como eje formativo. Desde sesiones tempranas, el taller promovió narración personal, reconocimiento de la experiencia juvenil y construcción de confianza, lo cual preparó el terreno para que la escritura rapera se convirtiera en un canal legítimo de autoexpresión.

Se identificó que la escritura autobiográfica operó como mediación pedagógica para que las y los jóvenes logaran:

- a) Nombrar vivencias, emociones y conflictos,
- b) Ordenar experiencias,
- c) Resignificar episodios,
- d) Construir un relato propio con sentido social.

Este proceso se profundizó en el tramo final del taller, particularmente en la sesión 15, donde se solicitó componer letras sobre juventudes, sueños a futuro, violencia, comunidad y barrio. Aquí se evidenció un hallazgo importante: el rap permitió articular identidad personal con identidad territorial. Es decir, el “yo” juvenil se narró desde el barrio, desde el entorno inmediato y desde experiencias compartidas con otros jóvenes.

La dimensión autobiográfica del taller también se reflejó en la posibilidad de compartir los textos de manera voluntaria. El hecho de que la lectura fuese opcional generó un clima de seguridad emocional que evitó la exposición forzada y permitió que el reconocimiento del grupo emergiera desde el respeto. Esta condición fue decisiva para que la autobiografía no se viviera como confesión obligatoria, sino como ejercicio de agencia narrativa.

En términos formativos, el hallazgo principal de esta categoría es que el taller fortaleció la capacidad del estudiantado para construir identidad narrada, es decir, para producir una versión de sí mismos mediante el lenguaje, transformando la experiencia en relato y el relato en producción cultural.

4.4 Categoría 3. Experiencia escolar, disciplina y crítica juvenil

Un tercer resultado relevante es la emergencia de un discurso crítico sobre la experiencia escolar. Esto se observó especialmente en la sesión 8 (reflexión sobre escuela, disciplina y control) y se extendió en conversaciones posteriores en torno a género, normas culturales y desigualdades.

En estas sesiones, las y los jóvenes expresaron percepciones asociadas a la escuela como espacio regulador: normas rígidas, vigilancia, control de comportamiento y evaluación. En ese marco, el rap se configuró como un dispositivo simbólico que permitió nombrar tensiones institucionales, expresar inconformidades y construir posicionamientos juveniles frente a lo escolar.

En particular, se identificó que algunos participantes asociaron el ambiente escolar con poca apertura para la emoción, la diferencia o la expresión no convencional. Esto coincide con la idea, trabajada en el marco teórico, de que ciertas culturas escolares tienden a inhibir creatividad cuando castigan el error o interpretan la divergencia como indisciplina. Sin embargo, el taller operó como un espacio alterno dentro de la misma institución, en el que se suspendieron temporalmente algunas de esas lógicas, habilitando otra forma de estar y aprender.

De manera significativa, la crítica juvenil se expresó únicamente más allá de la queja, como construcción narrativa: varios contenidos discutidos (escuela, control, violencia, género, barrio) se transformaron en insumos para la escritura. En este sentido, el rap funcionó como un lenguaje de politización cotidiana, donde los estudiantes interpretaron su realidad y la devolvieron en forma de texto.

4.5 Categoría 4. Participación, confianza grupal y trabajo colaborativo

La cuarta categoría evidencia que el taller fortaleció la participación juvenil mediante un proceso progresivo de integración grupal, construcción de confianza y colaboración. Desde sesiones tempranas se trabajaron dinámicas de reconocimiento, historia de vida, escucha y diálogo, condiciones que influyeron directamente en la disposición para escribir, compartir y sostener el proceso creativo.

Un hallazgo clave es que el espacio del taller produjo un clima diferente al aula tradicional: mayor horizontalidad, legitimación de la voz juvenil, participación voluntaria y acompañamiento. Estas condiciones permitieron que los participantes experimentaran el error como parte del aprendizaje y redujeran el temor al juicio, lo que favoreció participación sostenida.

La colaboración tomó especial fuerza en la sesión 14, cuando se formaron equipos de cuatro integrantes para iniciar composición colectiva. Ahí se observó que la construcción del rap no sólo dependió de habilidades individuales, sino de negociación creativa: discutir palabras, proponer rimas, ajustar flow, construir punch line y definir estructura grupal. Esta

forma de trabajo impulsó procesos de escucha, liderazgo compartido y sentido de pertenencia.

Por su parte, el festival escolar funcionó como evidencia de cierre formativo: los jóvenes además de presentar sus canciones mostraron públicamente una producción cultural elaborada colectivamente, con valor simbólico para la comunidad escolar. La presentación ante autoridades, docentes y pares permitió el reconocimiento social del proceso, reforzando la idea de que la creatividad juvenil puede adquirir legitimidad cuando se le concede espacio institucional.

Las categorías anteriores describen procesos formativos observables en la experiencia del taller. Sin embargo, su articulación permitió identificar un nivel interpretativo adicional relacionado con los significados sociales que el grupo construyó sobre sí mismo, la escuela y sus lenguajes culturales. A partir de esta lectura transversal emergió la siguiente categoría.

4.6. Categoría 5. Representaciones sociales sobre juventud, escuela y rap

Desde un enfoque cualitativo e interpretativo, las representaciones sociales pueden entenderse como formas de conocimiento construidas colectivamente que organizan la experiencia y orientan la acción en la vida cotidiana. Moscovici planteó que estos sistemas de sentido permiten a los grupos interpretar su entorno y establecer posiciones frente a los fenómenos sociales, integrando dimensiones cognitivas, simbólicas y prácticas (Moscovici, 1979). En este marco, el taller operó como un dispositivo pedagógico que favoreció la explicitación, problematización y resignificación de dichas representaciones mediante actividades expresivas, narrativas y de diálogo colectivo.

Uno de los resultados más relevantes del proceso fue la transformación de las representaciones asociadas a la juventud. En los registros iniciales y en las producciones diagnósticas, la juventud aparecía vinculada con la incertidumbre, la falta de reconocimiento y la idea de ser una etapa transitoria sometida al control adulto.

A lo largo del taller, particularmente mediante los ejercicios de historia de vida, escritura autobiográfica y análisis de letras de rap, comenzaron a emerger narrativas en las que las y los participantes se posicionaron como sujetos con voz, experiencia y capacidad de reflexión crítica. La juventud dejó de representarse exclusivamente como una condición etaria y pasó a configurarse como una experiencia social atravesada por emociones, conflictos, saberes y formas propias de interpretar el mundo. Este movimiento coincide con lo que Jodelet (1986) señala al describir las representaciones sociales como marcos que permiten a los sujetos dar inteligibilidad a su realidad, situándose activamente en ella.

Este desplazamiento se evidenció en producciones escritas donde las y los jóvenes nombraron vivencias personales, tensiones familiares, experiencias escolares y aspiraciones futuras, reconociendo su historia como contenido legítimo de expresión y análisis. De esta manera, el taller fortaleció una representación de la juventud como sujeto activo y productor de sentido, en contraste con visiones estigmatizadas presentes en discursos escolares dominantes.

Otro hallazgo se relaciona con la reinterpretación de la escuela como institución social. En los diálogos iniciales y discusiones grupales, la escuela fue representada predominantemente como un espacio de disciplina, vigilancia y cumplimiento normativo, donde la expresión subjetiva y la creatividad ocupaban un lugar marginal.

Durante las sesiones de reflexión crítica sobre la experiencia escolar, las normas y las relaciones de poder, estas representaciones comenzaron a ser cuestionadas. Desde la perspectiva de Bourdieu (1997), las instituciones educativas funcionan como espacios donde se reproducen disposiciones y esquemas de percepción incorporados históricamente; sin embargo, también pueden convertirse en escenarios de disputa simbólica. A través del diálogo colectivo y del análisis de letras musicales con contenido social, el grupo identificó a la escuela como un espacio atravesado por relaciones de poder y, al mismo tiempo, como un lugar susceptible de ser interpelado y resignificado.

El rap funcionó como mediador simbólico que permitió expresar inconformidades, narrar experiencias de control y elaborar críticas a la institución escolar desde un lenguaje propio. En términos de representación, el lenguaje artístico operó como vehículo para reorganizar significados compartidos, proceso que Moscovici (1979) describe como dinámico y vinculado con las interacciones sociales.

El taller también incidió en las representaciones vinculadas al rap y a la escritura. Inicialmente, el rap era percibido principalmente como una práctica de entretenimiento o consumo cultural, mientras que la escritura se asociaba con actividades escolares formales y evaluativas, distantes de la experiencia personal.

A partir del trabajo pedagógico desarrollado, estas prácticas se resignificaron como herramientas expresivas y reflexivas. El análisis de letras, la producción de textos autobiográficos y el reconocimiento del rap como narrativa social favorecieron que las y los participantes concibieran estas prácticas como lenguajes legítimos para nombrar emociones, problemáticas y posicionamientos frente a su realidad. Este proceso puede comprenderse a la luz de lo que Jodelet (1986) señala respecto a la función práctica de las representaciones

sociales: no se limitan a describir el mundo, sino que orientan formas de actuar e intervenir en él.

Un hallazgo emergente adicional se relaciona con la modificación de las representaciones que actores adultos de la escuela y del entorno comunitario construyen sobre la juventud participante. A partir de la observación participante y de intercambios informales registrados en bitácora, se identificaron indicios de cambio en la manera en que docentes y personal escolar percibieron a las y los jóvenes involucrados en el taller.

Las producciones creativas, la participación sostenida y la capacidad reflexiva mostrada por el grupo tensionaron representaciones adultocéntricas que suelen asociar a las juventudes con apatía o desinterés. En su lugar, comenzaron a emerger lecturas que reconocen a las y los jóvenes como sujetos capaces de elaborar ideas complejas y sostener procesos creativos. Este movimiento ilustra cómo las representaciones sociales se transforman en la interacción y en la experiencia compartida, modificando los marcos interpretativos de distintos actores (Jodelet, 1986; Moscovici, 1979).

4.7 Hallazgos

Los resultados obtenidos permiten sostener que la intervención formativa contribuyó a desarrollar procesos de creatividad y expresión juvenil en bachillerato bajo condiciones pedagógicas específicas. Los hallazgos pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

1. La creatividad se manifestó como proceso, mediante la creación de ensayo, la reescritura, la exploración de recursos y el ajuste técnico.

2. La autobiografía fortaleció identidad y agencia narrativa, al permitir que la experiencia juvenil se transformara en texto cultural compartible.
3. El rap habilitó crítica juvenil, ofreciendo un lenguaje legítimo para expresar tensiones escolares y sociales.
4. El clima de confianza y colaboración fue condición estructural para que emergieran participación sostenida, reconocimiento grupal y producción colectiva.

El taller operó como un espacio de mediación pedagógica que permitió hacer visibles, cuestionar y resignificar los significados que las y los jóvenes atribuyen a su condición juvenil, a la escuela y a sus formas de expresión cultural. Estos procesos aportan elementos sustantivos para comprender los alcances formativos de experiencias pedagógicas que integran lenguajes juveniles, narrativas autobiográficas y creación artística en contextos de educación media superior, mostrando cómo la transformación de representaciones incide en la manera en que los sujetos se perciben, interpretan su entorno y orientan sus prácticas.

Estos hallazgos abren paso al capítulo siguiente, donde se discute su sentido pedagógico a la luz del marco teórico, así como los aprendizajes, aportes y limitaciones de la experiencia sistematizada.

CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN

5.1 Introducción

El propósito de este capítulo es discutir los hallazgos derivados de la sistematización interpretativa del taller de rap y escritura autobiográfica implementado en bachillerato, articulándolos con los aportes teóricos revisados sobre creatividad educativa, narrativa autobiográfica y rap/hip hop como mediación pedagógica. En coherencia con el enfoque cualitativo interpretativo del estudio, la discusión pretende establecer relaciones causales, mediante la reconstrucción crítica del proceso vivido al interpretar los sentidos formativos emergentes desde la perspectiva del facilitador-investigador (Jara Holliday, 2018; 2020).

Las categorías analíticas presentadas en el capítulo de resultados permiten comprender cómo se desarrollaron procesos de creatividad y expresión juvenil en condiciones pedagógicas específicas, así como identificar tensiones entre el lenguaje cultural juvenil y la forma escolar tradicional. Además, la discusión pretende incorporar un nivel interpretativo relacionado con los significados sociales que las y los jóvenes construyeron sobre su condición juvenil, la escuela y sus prácticas expresivas, considerando que los procesos creativos observados implicaron desarrollo de habilidades y, al mismo tiempo, transformaciones en los marcos de sentido desde los cuales se interpreta la experiencia escolar.

5.2 Creatividad juvenil.

Uno de los hallazgos centrales fue que el estudiantado tendió inicialmente a comprender la creatividad como una capacidad excepcional vinculada al talento artístico o a la inspiración, idea frecuente en entornos escolares donde lo creativo aparece como actividad marginal o extracurricular. A lo largo del taller se observó un desplazamiento hacia una noción más amplia: la creatividad entendida como proceso formativo asociado a la producción simbólica, la exploración y la posibilidad de expresar experiencias personales mediante recursos narrativos.

Bajo esta comprensión, la creatividad se manifestó como capacidad emergente que se activa cuando existen condiciones pedagógicas para experimentar, equivocarse y construir sentido. Este hallazgo coincide con revisiones educativas que señalan que la creatividad suele invocarse como deseable, aunque requiere condiciones concretas para materializarse en prácticas formativas sostenidas. La resignificación del concepto de ser creativo amplió los límites de lo que las y los jóvenes consideran posible dentro de la escuela, integrando la creatividad a la experiencia cotidiana del aprendizaje.

Esta transformación puede leerse en tensión con la persistencia de la forma escolar moderna. Pineau, Dussel y Caruso (2001) explican que la escuela se consolida históricamente como un dispositivo de organización masiva del aprendizaje, estructurando tiempos, contenidos y cuerpos bajo una lógica replicable y disciplinaria. En ese marco, la creatividad entra en conflicto con prácticas centradas en control, rendimiento y predictibilidad. El taller introdujo una dinámica distinta a la escolaridad cotidiana, habilitando momentos de exploración, producción personal y diálogo reflexivo. El proceso muestra que la creatividad

juvenil puede cultivarse cuando la intervención integra actividades progresivas que conectan experiencia cotidiana, identidad y producción simbólica.

5.3 Autobiografía, identidad y narración del yo: expresarse como aprendizaje

La segunda categoría analítica evidenció que la escritura autobiográfica y las narrativas personales funcionaron como componentes centrales del proceso formativo. El taller desarrolló productos expresivos y promovió condiciones para que las y los jóvenes construyeran una voz narrativa propia, recuperaran experiencias personales y elaboraran sentidos sobre sí mismos en relación con el entorno.

Este hallazgo coincide con investigaciones mexicanas que han documentado el valor de la escritura autobiográfica como recurso pedagógico de reflexión crítica. Cruz Vázquez y colaboradores (2015) señalan que narrarse por escrito permite organizar la experiencia y resignificarla mediante un proceso que involucra conciencia situada y lectura de lo social. En esta línea, escribir trasciende una habilidad técnica y se convierte en ejercicio de interpretación de la vida personal y del mundo.

Durante el taller, la autobiografía se expresó de forma explícita (relatos y experiencias compartidas) y simbólica (collage, descripciones sensoriales e imágenes que representaban estados emocionales o identitarios). La integración del rap fortaleció esta dimensión, ya que culturalmente funciona como formato narrativo para contar historias propias, nombrar conflictos y expresar pertenencia.

Así, la escritura autobiográfica se interpretó como proceso formativo que permitió reconocer la experiencia juvenil como contenido legítimo de aprendizaje y abrió posibilidades para conectar lo escolar con lo vivido. La autobiografía permitió expresar experiencias y reconfigurar la manera en que los estudiantes se comprenden como sujetos con historia, voz y capacidad de producir sentido, favoreciendo un desplazamiento hacia posicionamientos narrativos activos.

5.4 Rap/Hip hop y pensamiento crítico: experiencia escolar como contenido creativo

Otra interpretación relevante fue que el taller habilitó reflexiones críticas sobre la experiencia escolar y su impacto en el modo en que los jóvenes se expresan. La creatividad juvenil se despliega en interacción con un contexto escolar que, en ocasiones, desalienta la divergencia y la expresión. En el análisis emergieron elementos asociados a disciplina, vigilancia y normas institucionales.

La escuela, como dispositivo moderno, produce formas de orden y normalización. Foucault (2002) analiza cómo la disciplina regula cuerpos y comportamientos, construyendo sujetos funcionales a lógicas institucionales. Bourdieu y Passeron explican que la escuela reproduce desigualdades culturales al legitimar ciertos códigos y deslegitimar otros. Desde esta lectura, prácticas culturales juveniles como el rap pueden ser marginadas pese a su valor expresivo.

Bajo esta lectura, el taller permitió la expresión de críticas y operó como espacio donde se tensionaron y resignificaron los significados atribuidos a la escuela. La institución

dejó de representarse únicamente como espacio de control y comenzó a percibirse también como escenario de producción cultural, diálogo y reflexión.

Al mismo tiempo, las tensiones se transformaron en contenido formativo: la experiencia escolar se convirtió en tema narrable. Este hallazgo se alinea con literatura que reconoce el hip hop como mediación para participación juvenil y pensamiento crítico. El rap se interpretó como lenguaje cultural con potencial pedagógico para la reflexión social y escolar.

5.5 Participación, confianza grupal y colaboración

La cuarta categoría mostró que los procesos de expresión y creatividad se potenciaron mediante la construcción progresiva de participación y confianza grupal. Conforme avanzó el proceso, se observó mayor apertura, disposición a compartir ideas y reconocimiento mutuo, dado que, la creatividad juvenil depende de condiciones socioemocionales. Las atmósferas coercitivas inhiben la expresión, mientras que la confianza, el respeto y la voluntariedad favorecen el despliegue creativo. También se interpretó que el trabajo grupal permitió que la creatividad trascendiera el plano individual, construyéndose socialmente mediante diálogo y reconocimiento de experiencias compartidas. Por lo tanto, la confianza grupal fue condición para la expresión y para la reconstrucción de los significados que las y los jóvenes otorgaban a su participación escolar, fortaleciendo su reconocimiento como sujetos capaces de producir ideas y reflexiones con valor colectivo.

5.6 Implicaciones pedagógicas

De la experiencia analizada se desprenden implicaciones relevantes:

- La creatividad puede abordarse como proceso formativo cuando se diseñan actividades progresivas centradas en expresión y construcción de sentido.
- La escritura autobiográfica favorece identidad narrada y reflexión crítica.
- El rap/hip hop puede funcionar como mediación pedagógica legítima.
- El clima socioemocional constituye condición pedagógica esencial.
- La sistematización interpretativa permite producir conocimiento pedagógico comunicable.

5.7 Transformaciones en los significados juveniles

El análisis conjunto permitió identificar transformaciones en los significados que las y los jóvenes atribuían a su condición juvenil, a la escuela y a sus prácticas culturales. La juventud se afirmó como experiencia con voz y agencia; la escuela apareció como espacio resignificable; y el rap se configuró como lenguaje legítimo de conocimiento.

Estos cambios muestran que la creatividad y la expresión juvenil producen manifestaciones culturales y transforman los marcos de sentido desde los cuales se vive la experiencia escolar. El taller puede interpretarse como dispositivo pedagógico que operó en el plano simbólico, reconfigurando la manera en que el grupo se comprendió a sí mismo y a su entorno educativo.

En conjunto, la discusión propuesta permite interpretar que el taller de rap y escritura autobiográfica funcionó como mediación pedagógica para activar creatividad y expresión juvenil en un contexto escolar marcado por tensiones entre control institucional y necesidad de voz estudiantil. Los hallazgos aportan aprendizajes pedagógicos para la educación media superior y sostienen la pertinencia de integrar lenguajes culturales juveniles en propuestas formativas.

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES

6.1 Alcances formativos del taller de rap y escritura autobiográfica

La sistematización interpretativa realizada permite concluir que el taller de rap y escritura autobiográfica constituyó una mediación pedagógica pertinente para favorecer procesos de creatividad y expresión juvenil en un contexto de educación media superior. Los hallazgos muestran que, bajo condiciones pedagógicas específicas —secuencia progresiva de actividades, clima de confianza, voluntariedad y diálogo reflexivo— las y los estudiantes lograron transformar experiencias personales y escolares en producciones simbólicas con sentido propio.

En este marco, la creatividad dejó de manifestarse como atributo excepcional asociado al talento artístico, para configurarse como un proceso formativo posible, vinculado con la exploración, la narración de vivencias y la producción de significados. Este desplazamiento evidencia que la creatividad puede desarrollarse cuando la intervención educativa reconoce la experiencia juvenil como fuente legítima de conocimiento y expresión.

Asimismo, la escritura autobiográfica operó como mediación para que las y los participantes organizaran su experiencia, resignificaran vivencias y construyeran una voz narrativa propia. El proceso trascendió la elaboración de productos escritos e implicó un ejercicio de interpretación de la vida personal y del entorno, fortaleciendo la identidad narrada y la agencia expresiva juvenil.

El rap, por su parte, se consolidó como un lenguaje cultural con potencial pedagógico. Su incorporación permitió conectar la cultura juvenil con el espacio escolar, habilitando

formas de reflexión crítica sobre la experiencia educativa, la vida comunitaria y las tensiones sociales. De esta manera, el taller mostró que los lenguajes culturales juveniles pueden integrarse como mediaciones formativas legítimas dentro de la educación media superior.

6.2 Transformaciones en los significados juveniles sobre escuela, juventud y expresión

Un aporte central de la investigación radica en evidenciar que el proceso formativo produjo aprendizajes expresivos y, al mismo tiempo, transformaciones en los significados que las y los jóvenes construyen sobre sí mismos, la escuela y sus prácticas culturales.

A lo largo del taller se identificó un desplazamiento en la manera en que la juventud fue comprendida por el grupo: de una representación asociada a la subordinación o al tránsito controlado hacia la adultez, se pasó a una comprensión de la juventud como experiencia con voz, saberes y capacidad de reflexión. Las narrativas autobiográficas y las producciones musicales funcionaron como espacios donde la identidad juvenil se afirmó públicamente mediante el lenguaje.

De manera paralela, la escuela dejó de representarse exclusivamente como espacio de disciplina y control para convertirse también en escenario cuestionable y resignificable. El taller permitió que la experiencia escolar se transformara en contenido narrable y objeto de análisis crítico, mostrando que la creatividad juvenil puede operar como mediación simbólica para reinterpretar la institución educativa.

Asimismo, el rap y la escritura dejaron de percibirse como actividades de entretenimiento o tareas escolares aisladas, para configurarse como lenguajes legítimos de

conocimiento, expresión emocional y posicionamiento social. Este desplazamiento amplía los límites de lo que se considera válido dentro del aprendizaje escolar, reconociendo la potencia pedagógica de las culturas juveniles.

Estas transformaciones muestran que la creatividad y la expresión juvenil generan productos culturales y, al mismo tiempo, inciden en los marcos de sentido desde los cuales se vive la experiencia educativa.

6.3 Aprendizajes pedagógicos derivados de la experiencia

A partir de la sistematización se identifican aprendizajes pedagógicos relevantes para la educación media superior:

- La creatividad puede abordarse como proceso formativo cuando se diseñan intervenciones progresivas centradas en expresión, narración y construcción de sentido.
- La escritura autobiográfica favorece identidad narrada, autorreconocimiento y reflexión crítica cuando se trabaja desde un encuadre ético y de cuidado.
- El rap/hip hop puede funcionar como mediación pedagógica legítima para participación juvenil y pensamiento crítico.
- El clima socioemocional constituye una condición pedagógica esencial: la confianza, el respeto y la aceptación del error favorecen la expresión creativa.

- La sistematización interpretativa permite convertir experiencias educativas en conocimiento pedagógico comunicable.

Estos aprendizajes se presentan como comprensiones situadas transferibles a contextos escolares con características similares.

6.4 Aportes de la investigación

La investigación pretende aportar al campo educativo en tres niveles:

Pedagógico: muestra la viabilidad de integrar lenguajes culturales juveniles como el rap en propuestas formativas de bachillerato.

Metodológico: evidencia el valor de la sistematización interpretativa como vía de producción de conocimiento educativo desde la práctica.

Interpretativo: destaca que los procesos creativos inciden en la transformación de significados sociales sobre juventud, escuela y expresión cultural, ampliando la comprensión de los alcances formativos de intervenciones artísticas en contextos escolares.

6.5 Limitaciones del estudio

El estudio se desarrolló en un contexto específico, con un grupo reducido de participantes y bajo condiciones particulares de implementación. Los hallazgos se presentan

como comprensiones situadas derivadas de una experiencia educativa específica. Además, el doble rol de facilitador-investigador implicó un ejercicio constante de reflexividad para evitar interpretaciones idealizadas del proceso.

6.6 Proyecciones y líneas futuras

Se recomienda para futuras investigaciones sobre el mismo tema:

- Replicar experiencias similares en otros contextos de educación media superior.
- Profundizar en investigaciones que articulen creatividad, cultura juvenil y escuela.
- Explorar con mayor detalle los efectos de prácticas autobiográficas en la construcción de identidad estudiantil.
- Analizar cómo las transformaciones simbólicas observadas pueden influir en trayectorias escolares a mediano plazo.

CAPITULO 7 REFERENCIAS

- Beghetto, R. A., & Kaufman, J. C.** (2007). Toward a broader conception of creativity: A case for “mini-c” creativity. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, 1(2), 73–79. <https://doi.org/10.1037/1931-3896.1.2.73>
- Bourdieu, P.** (1997). *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*. Anagrama.
- Bourdieu, P., & Passeron, J. C.** (2003). *Los herederos: Los estudiantes y la cultura* (Trad. Marcos Mayer). Siglo XXI Editores.
- Bruner, J.** (1990). *Acts of meaning*. Harvard University Press
- Cruz Vásquez, G., Aguirre Muñoz, L. C., Sánchez Vázquez, M. A., & Pou Alberú, S.** (2015). La escritura autobiográfica como recurso de reflexión crítica: Una intervención pedagógica con obreros de maquiladoras. *Perfiles Educativos*, 37(149), 112–129.
- De la Torre, S.** (2010). *La creatividad en la educación: retos y posibilidades*. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 13(4), 21-35.
- Erikson, E. H.** (1968). *Identity: Youth and crisis*. W. W. Norton & Company.
- Foucault, M.** (2002). *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión* (Trad. Aurelio Garzón del Camino). Siglo XXI Editores.
- Galeano, M. E.** (2004). *Diseño de proyectos en la investigación cualitativa*. Universidad EAFIT.
- García, M. V. E.** (2025). *La investigación acción participativa: una metodología para generar conocimiento y cambio social*. Revista IberoCiencias.
- Gutiérrez, I.** (2024). *La pedagogía del Hip Hop en México: los conocimientos del pueblo como alternativa de-colonial y de la no violencia* (Tesis doctoral). Universidad
- Glăveanu, V. P.** (2014). *Distributed creativity: Thinking outside the box of the creative individual*. Springer.
- Jara Holliday, O.** (2018). *La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles*. Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano (CINDE). CEP Alforja.
- Jara Holliday, O.** (2020). *Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias* (Guía). ALBOAN.

- Jodelet, D.** (1986). La representación social: fenómenos, concepto y teoría. En S. Moscovici (Ed.), *Psicología social II. Pensamiento y vida social* (pp. 469-494). Paidós.
- Moscovici, S.** (1979). *El psicoanálisis, su imagen y su público*. Huemul.
- Ortiz Ocaña, A.** (2008). *Creatividad, educación y estrategias didácticas* [Documento en PDF].
- Pineau, P., Dussel, I., & Caruso, M.** (2001). *La escuela como máquina de educar: Tres escritos sobre un proyecto de la modernidad*. Paidós.
- Vygotsky, L. S.** (2004). *Imagination and creativity in childhood* (J. E. Knox & R. A. Rieber, Trans.). *Journal of Russian and East European Psychology*, 42(1), 7–97.
- Robinson, K. (2015). *Escuelas creativas: La revolución que está transformando la educación*. Grijalbo.
- Salazar-Escorcía, L. S.** (2020). Investigación cualitativa. *Cienciamatria: Revista Interdisciplinaria de Humanidades, Educación, Ciencia y Tecnología*, VI (11). Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Venezuela
- Zorrilla Valdés, D.** (2018). Hip Hop en la escuela: experiencias escolares para el desarrollo del pensamiento crítico en niños y niñas de tercer grado. *Revista Kavilando*, 10(2), 405–420.