

LA LECTURA COMO MEDIO DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA DEL MUNICIPIO DE CÚCUTA

Katherine García

katherinerozo37@gmail.com

Resumen

Este artículo analiza cómo la lectura se constituye en un medio de expresión artística y cultural entre estudiantes de educación media en una institución educativa del municipio de Cúcuta, Norte de Santander. Desde un enfoque cualitativo descriptivo-interpretativo, se recolectó información mediante entrevistas semiestructuradas, grupo focal y observación participante, con el fin de comprender las percepciones, prácticas y significados que los jóvenes atribuyen al acto de leer. Como resultado del análisis temático se encontraron tres dimensiones: la lectura como espacio de autoexpresión y construcción de identidad; la lectura como práctica estética que potencia la creatividad; y la lectura como mediadora de participación cultural y diálogo con el contexto local. Los hallazgos reflejaron que, los alumnos usan la lectura para interpretar sus emociones, además, crean y transforman texto vinculados a sus experiencias. En cuanto a contenido, los estudiantes se interesan en escritos que abordan problemáticas de la frontera, afianzando su sentido de pertenencia. Entre las dificultades se encontró que las mismas giran en torno a las tensiones entre prácticas significativas y los enfoques pedagógicos tradicionales centrados en la decodificación. Se concluye que promover una lectura crítica, expresiva y situada contribuye a la formación integral de los jóvenes y a su participación activa en la vida cultural escolar y comunitaria.

Palabras clave: Educación, lectura, cultura, medio de expresión, Cúcuta

READING AS A MEANS OF ARTISTIC AND CULTURAL EXPRESSION FOR HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE MUNICIPALITY OF CUCUTA

Abstract

This article analyzes how reading constitutes a means of artistic and cultural expression among high school students in an educational institution in the municipality of Cucuta, Norte de Santander. Using a descriptive-interpretive qualitative approach, information was collected through semi-structured interviews, focus groups, and participant observation to understand the perceptions, practices, and meanings that young people attribute to the act of reading. The thematic analysis revealed three dimensions: reading as a space for self-expression and identity construction; reading as an aesthetic practice that fosters creativity; and reading as a mediator of cultural participation and dialogue with the local context.

The findings showed that students use reading to interpret their emotions and create and transform texts related to their experiences. Regarding content, students are interested in texts that address border issues, strengthening their sense of belonging. Among the difficulties identified were tensions between meaningful practices and traditional pedagogical approaches focused on decoding. It is concluded that promoting critical, expressive, and situated reading contributes to the holistic development of young people and their active participation in school and community cultural life.

Keywords: Education, reading, culture, means of expression, Cucuta

LA LECTURE COMME MOYEN D'EXPRESSION ARTISTIQUE ET CULTURELLE POUR LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE CÚCUTA

Résumé

Cet article analyse comment la lecture constitue un moyen d'expression artistique et culturelle pour les élèves du secondaire d'un établissement scolaire de la commune de Cúcuta, dans l'État de Norte de Santander. Une approche qualitative descriptive et interprétative a été adoptée, s'appuyant sur des entretiens semi-directifs, des groupes de discussion et l'observation participante pour comprendre les perceptions, les pratiques et les significations que les jeunes attribuent à la lecture. L'analyse thématique a révélé trois dimensions : la lecture comme espace d'expression de soi et de construction identitaire ; la lecture comme pratique esthétique favorisant la créativité ; et la lecture comme médiateur de la participation culturelle et du dialogue avec le contexte local. Les résultats montrent que les élèves utilisent la lecture pour interpréter leurs émotions et créer et transformer des textes liés à leurs expériences. Concernant le contenu, les élèves s'intéressent aux textes abordant les questions frontalières, renforçant ainsi leur sentiment d'appartenance. Parmi les difficultés identifiées figurent les tensions entre les pratiques de lecture significatives et les approches pédagogiques traditionnelles axées sur le décodage. En conclusion, la promotion d'une lecture critique, expressive et contextualisée contribue au développement global des jeunes et à leur participation active à la vie culturelle de l'établissement et de la communauté.

Mots-clés: Éducation, lecture, culture, moyens d'expression, Cúcu

Introducción

En las últimas décadas, el papel de la lectura ha sido reconfigurado más allá de su función instrumental, para convertirse en un medio de expresión artística y cultural que potencia la identidad, la creatividad y la sensibilidad social de los estudiantes. Desde una perspectiva sociocultural, leer implica mucho más que decodificar signos lingüísticos: es una práctica simbólica que permite a los sujetos apropiarse del lenguaje, construir sentidos y resignificar sus experiencias dentro de una comunidad (Freire & Macedo, 2020). En este entorno, los jóvenes usan la lectura para adquirir conocimiento y para interpretar su contexto y lugar en el mundo (Cassany, 2021; Gee, 2020).

Autores como Chartier (2022) y Torrego (2021) han destacado que la lectura ser entendida como una práctica cultural situada, que varía de acuerdo al momento histórico, social y afectivo del lector. Teniendo esto en cuenta, en la adolescencia, la lectura es un espacio de autoexploración, por ello, surge el interés de investigar cómo los jóvenes expresan su subjetividad a partir de la lectura en contextos educativos, específicamente, en el contexto de educación media en el municipio de Cúcuta, Norte de Santander.

Con base en lo expuesto anteriormente, Cúcuta, es una ciudad fronteriza marcada por dinámicas multiculturales, migratorias y socioeconómicas particulares. La lectura, en este escenario, adquiere un papel relevante pues actúa como vehículo para la construcción de sentido y de identidad colectiva, especialmente entre adolescentes que buscan comprender y expresar su realidad desde diversas perspectivas. Sin embargo, estudios recientes señalan que en muchos entornos escolares persisten enfoques tradicionales que limitan la lectura a la decodificación de textos o a la repetición de contenidos, dejando de lado su dimensión estética, crítica y cultural (Jiménez & Herrera, 2022; Sánchez, 2022).

A partir de esta problemática, el presente artículo tiene como propósito analizar cómo la lectura puede constituirse en un medio de expresión artística y cultural entre los estudiantes de educación media en Cúcuta. En otras palabras, el

objetivo del presente artículo es identificar las prácticas lectoras desarrolladas en el contexto escolar y extraescolar, así como su relación con la construcción de identidad. Asimismo, se pretende realizar un análisis crítico sobre el rol activo del docente y la institución en la promoción de una lectura crítica y expresiva que dialogue con el entorno sociocultural de los jóvenes, pues en este caso, la lectura es tomada como una práctica transformadora, capaz de movilizar emociones, valores y sentidos compartidos (Freire, 2020).

A partir de lo expuesto, el artículo está conformado por cuatro apartados principales, siendo el primero el marco conceptual que abarcará diversas teorías y definiciones del constructo. Por otro lado, en la metodología se llevará a cabo el estudio de caso en instituciones educativas del municipio con el fin de exponer los resultados obtenidos a partir del trabajo de campo y su análisis interpretativo. Para finalizar, se discuten las implicaciones educativas y culturales de los hallazgos, proponiendo estrategias para fortalecer la lectura como una práctica educativa y cultural en la educación media.

Metodología

Este estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo-interpretativo, con el objetivo de comprender cómo los estudiantes de educación media en una institución educativa oficial del municipio de Cúcuta viven la lectura como una forma de expresión artística y cultural. El enfoque cualitativo permite captar las experiencias, percepciones y significados atribuidos por los participantes a sus prácticas lectoras en contextos reales (Creswell, 2021).

Se seleccionó una institución educativa urbana con trayectoria en promoción de lectura y diversidad cultural entre sus estudiantes. La muestra fue intencional y estuvo conformada por 12 estudiantes de los grados décimo y undécimo y 2 docentes de lenguaje. La selección de la muestra se determinó por el rol activo en tareas o actividades relacionadas con la lectura, así como también la disposición a participar en el estudio.

Para la recolección de información se aplicaron entrevistas semiestructuradas a docentes, un grupo focal con los estudiantes y observación participante durante dos actividades escolares centradas en la lectura. Estas técnicas permitieron recoger datos sobre percepciones, prácticas y formas de expresión vinculadas al acto de leer.

La información fue analizada mediante análisis temático, siguiendo las fases propuestas por Braun y Clarke (2021), lo que permitió identificar categorías emergentes relacionadas con la lectura como autoexpresión, práctica estética y construcción cultural. Se utilizó triangulación de técnicas e informantes para garantizar la validez interpretativa de los hallazgos.

En cuanto a las consideraciones éticas, se garantizó la participación voluntaria, el consentimiento informado de todos los participantes y la confidencialidad de los datos, cumpliendo con los principios éticos de la investigación educativa.

Resultados

El análisis temático identificó la lectura como una experiencia compleja para los estudiantes de secundaria de esta institución que puede contribuir con términos que expresan identidad, estética y cultura. Lo primero que halló es que los jóvenes ven la lectura como un lugar para la autoexpresión y la identidad. Se informa que la lectura sirve como un mecanismo interpretativo para experiencias personales y afectivas en entrevistas y grupos focales. Como escribió un estudiante, 'Siento como si pudiera decir cosas que normalmente no diría cuando leo... como si los libros me ayudaran a entender por qué algunas cosas me pasan' (Estudiante 7).

Esto indica que la lectura está estrechamente relacionada con procesos introspectivos para los estudiantes. En los textos localizo partes de mí mismo como si alguien viviera justo allí con mi identidad, no como un invitado en el estado, sino como un residente entre mí o como visitante de mi propio país, y la frontera y todo' (Estudiante 3).

En un contexto social con gran movilidad y diversidad cultural, un tercer participante agregó, los textos dan referencias simbólicas, que dan a los jóvenes la capacidad de reconstruir una identidad. En este sentido, los profesores también indicaron que la lectura facilita la expresión subjetiva, donde un profesor dijo que cuando los estudiantes leen y luego escriben o comentan, “salen cosas muy profundas. La lectura les permite hablar sobre quiénes son y cómo se sienten” (Profesor 1). A un nivel muy subjetivo, toda esta evidencia sugiere que la lectura es, en todo caso, una actuación de profundidad emocional independiente de un contexto académico.

En segundo lugar, la lectura cayó bajo la categoría de 'una práctica estética y creativa'. La lectura involucra su imaginación, empoderando a los estudiantes para desarrollar textos en otros tipos de formas artísticas, escribieron los estudiantes. En la observación participante, se descubrió que cuando se les invita a reinterpretar textos a través de dibujos, música o escritura creativa, responden espontáneamente. Otro estudiante afirmó: al escribir de una manera, "a veces leo pensando en colores, en imágenes... como si la historia se convirtiera en una pintura en mi cabeza" (Estudiante 10), destacando la correlación de la creatividad visual, la imaginación visual y la percepción sensorial a través del texto y la representación visual del mundo por parte de los lectores.

Un docente expresó que “se emocionan cuando leen algo que pueden traducir en canciones, cómics y videos. La lectura les funciona no solo como aprendizaje y estudio, sino también como una herramienta creativa”. De manera similar, también afirman que se sienten inspirados a aprender más cuando los textos literarios tienen un discurso con sus lenguajes y estéticas en desarrollo, como lo discutió un usuario que es: “cuando leo poesía urbana o historias que hablan como nosotros, me inspiro. Siento que también puedo escribir, que puedo inventar algo propio” (Estudiante 5). De esta manera, queda claro que la lectura se siente como una actividad expresiva que promueve la creatividad y alcanza la sensibilidad artística de los adolescentes.

Por último, se descubrió que la lectura actúa como un intermediario en la promoción de una participación cultural y un intercambio con el contexto de Cúcuta. Los textos que abordan temas locales, particularmente aquellos relacionados con la frontera, la migración y las dinámicas sociales en esta área, fueron particularmente atractivos para los estudiantes. Un estudiante dijo: “Me gusta leer historias de aquí, de la frontera. Así entiendo mejor por qué somos como somos” (Estudiante 2), lo que sugiere que la lectura les permite entender y reinterpretar su cultura inmediata. Al realizar las actividades, quedó claro que una vez que los profesores usaron contenido de la realidad local, la participación de los estudiantes realmente aumentó.

En esa línea, un docente dijo: “Cuando trabajamos con textos sobre Cúcuta, la conversación cambia. Se involucran porque también sienten que son parte de la historia” (Profesor 2). Las prácticas de lectura fuera de las actividades del aula también tienen un lugar importante: leer blogs, páginas juveniles, literatura digital producida por otros jóvenes de Cúcuta y contenido digital, las publicaciones de blogs y materiales creados por jóvenes que viven en Cúcuta u otros jóvenes alrededor de Cúcuta fuera del aula. “Con las publicaciones de otros jóvenes de aquí”, dice un estudiante, “sigo algunas de las páginas más recientes donde los jóvenes de aquí están escribiendo sobre su vida”. Para tomar la lectura digital como un medio de interacción cultural y resonancia comunitaria que reflexiona sobre estas líneas y puede ser un vehículo para la participación cultural y la conexión con la comunidad.

En conjunto, estos hallazgos ofrecen una base para la proposición de que la lectura para muchos estudiantes de secundaria es más que la decodificación y/o el cumplimiento académico de los estudiantes de secundaria, es un ejercicio transformador que también trata sobre identidad, creatividad y autodefinición cultural. Sin embargo, también está claro que los métodos pedagógicos clásicos, que pueden no solo centrarse en la memorización y decodificación, sino también en la decodificación, pueden inhibir estas posibilidades expresivas. Aun así, cuando la institución fomenta espacios para la lectura con un significado real y auténtico, los

lectores en esos entornos tienen más motivación, sensibilidad e involucramiento en la vida cultural de su comunidad.

Discusión

Los resultados han ayudado a ver que la lectura en los niños de secundaria de Cúcuta se configura como un proceso socialmente mediado que está fundamentalmente inscrito en cómo se construyen el significado, la identidad y la participación cultural. En este sentido, existe la posibilidad de validar que las experiencias de los jóvenes siguen los marcos de Freire (2020) y Cassany (2021), quienes ven la práctica de la lectura como una práctica sociocultural que va más allá de la simple decodificación.

Los estudiantes, en contraste, no solo leen para encajar en las actividades académicas, sino que descubren en los textos una forma de expresar emociones, hacer un mapa de sus realidades y expresar creatividad. Esta visión también dialoga con escritores como Chartier (2022), quienes revelan que las prácticas de lectura están situadas en contextos afectivos e históricos en la manera en que se construye el significado de la lectura.

De manera similar, la presencia de productos artísticos derivados de la lectura también apoya la noción de que los jóvenes leen como un intento de convertir los textos en formas lingüísticas modernas, como la música urbana, la ilustración o la escritura creativa. Esta reinención nos muestra que la lectura funciona como un estímulo para la sensibilidad estética, algo tan frecuentemente marginado en la enseñanza convencional.

En tercer lugar, la importancia atribuida a los textos que abordan temas locales subraya el hecho de que la lectura funciona como un puente para comprender la identidad fronteriza y la participación cultural juvenil. Pero los procedimientos escolares que enfatizan la repetición mecánica continúan siendo polémicos, subrayando la necesidad de pedagogías que sean más abiertas, críticas

y expresivas, relevantes para (y consistentes con) las realidades socioculturales en la vida de nuestros estudiantes.

Referencias

- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE Publications.
- Cassany, D. (2021). *Leer y escribir en la red: Nuevas formas de alfabetización digital*. Editorial Anagrama.
- Chartier, R. (2022). *La mano del autor y el espíritu del impresor: siglos XVI-XVIII*. Fondo de Cultura Económica.
- Creswell, J. W. (2021). *Diseño de investigación cualitativa, cuantitativa y mixta* (5.ª ed.). Pearson Educación.
- Freire, P., & Macedo, D. (2020). *Literacy: Reading the Word and the World*. Routledge.
- Gee, J. P. (2020). *The Anti-Education Era: Creating Smarter Students through Digital Learning*. Teachers College Press.
- Jiménez, M., & Herrera, A. (2022). Prácticas lectoras y expresión cultural en jóvenes: una mirada desde la escuela. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 52(2), 117-135. <https://url-shortener.me/HVY0+>
- Sánchez, R. (2022). Prácticas de lectura literaria escolar: revisión crítica de su agenda y desafíos en clave de justicia social. *Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades*, (16), 143-158.
- Torrego González, A. (2021). Prácticas discursivas y literarias de los jóvenes en la red. *El Guiniguada*.