MEDELLÍN: MEMORIA, CIUDAD Y ARTE. REFLEXIONES SOBRE LA SINGULARIDAD CULTURAL.

SANTIAGO DURAN CORDERO

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
ESCUELA ARQUITECTURA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
MEDELLIN
2017

MEDELLÍN: MEMORIA, CIUDAD Y ARTE. REFLEXIONES SOBRE LA SINGULARIDAD CULTURAL.

SANTIAGO DURÁN CORDERO

Trabajo de grado para optar al título de Arquitecto

Asesor

CARLOS ENRIQUE MESA GONZALEZ

Arquitecto y Magíster en estética

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
ESCUELA DE ARQUITECTURA
FACULTAD DE ARQUITECTURA
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
MEDELLIN
2017

YO, SANTIAGO DURÁN CORDERO

"Declaro que esta tesis (o trabajo de grado) no ha sido presentada para optar a un título, ya sea en igual forma o con variaciones, en esta o cualquier otra universidad" Art 82 Régimen Discente de Formación Avanzada.

AGRADECIMIENTOS

A mis padres, mis hermanos y mis amigos sin quienes mi vida es inimaginable.

A Manuela, porque conversando noches enteras intentando mostrarle como ver el mundo a traves de mis ojos fue como encontre los argumentos para plantear una idea coherente sobre este tema, tan complejo y universal.

A mis profesores, todos y cada uno de ellos, con humildad agradezco infinitamente el tiempo y dedicación que pusieron en moldearme profesionalmente.

A Sonia Ramirez y a todo el equipo administrativo de la U.P.B.

A Samuel Velez, pues sin su empatía, comprensión en un momento particularmente dificil, probablemente no estaría escribiendo estas palabras.

A los hijos de Carlos, especialmente a Felipe y a Miguel pues el taller de proyectos que hice bajo su dirección fue determinante en mi formación. A todos les agradezco infinitamente que continúen con el trabajo de su padre; pensar, escribir y hacer arquitectura.

CONTENIDO

1.	LISTA DE FIGURAS	2
2.	GLOSARIO	3
3.	RESUMEN	4
4.	PALABRAS CLAVE	5
5.	INTRODUCCIÓN	5
6.	CAPITULO 1, singularidad genérica, ciudad oximoron	6
7.	CAPITULO 2, habitar el arte	.10
8.	CAPITULO 3, estrategias para la territorializacion del no lugar	.16
9.	SOBRE LOS EVENTOS DE CHARLOTTESVILLE	.20
10.	CONCLUSIONES	22
11.	. BIBLIOGRAFIA	23

LISTA DE FIGURAS

- Figura 1. PUBLICACION EN PERIODICO ADN SOBRE CONTROVERSIA CAUSADA POR GRAFFITI EN EL ESPACIO PUBLICO 2011
- Figura 2. PUBLICACION EN PERIODICO ADN SOBRE CONTROVERSIA CAUSADA POR GRAFFITI EN EL ESPACIO PUBLICO 2013
- Figura 3. FOTOGRAFIA GRAFFITIS GALERIA URBANA SIENDO BORRADOS
- Figura 4. FOTOGRAFIA GRAFFITIS GALERIA URBANA SIENDO BORRADOS
- Figura 5. FOTOGRAFIA INTERVENCION DEL PUBLICO EN PROTESTA
- Figura 6. FOTOGRAFIA INTERVENCION DEL PUBLICO EN PROTESTA
- Figura 7. FOTOGRAFIA INTERVENCION DEL PUBLICO EN PROTESTA
- Figura 8. PUBLICACION PERIODICO ADN SOBRE CONTROVERSIA CAUSADA POR GRAFFITI EN EL ESPACIO PUBLICO 2014
- Figura 9. FOTOGRAFIA A INTERVENCION ARTISTICA PARQUE DE LA BAILARINA
- Figura 10. FOTOGRAFIA MONUMENTO A LA MEMORIA DE ISABEL CRISTINA RESTREPO INTALADO POR ALCALDIA DE MEDELLIN
- Figura 11. FOTOGRAFIA PAJARO DE BOTERO PLAZA SAN ANTONIO
- Figura 12. FOTOGRAFIA DEL MONUMENTO A ROBERT E LEE
- Figura 13. FOTOGRAFIA CONTRAPROTESTANTES PACIFICOS
- Figura 14. FOTOGRAFIA MANIFESTANTES VIOLENTOS KKK
- Figura 15. FOTOGRAFIA ESCULTURA DE ROBERT E LEE SIENDO REMOVIDA MIENTRAS UN HOMBRE NEGRO TOMA UNA FOTOGRAFIA
- Figura 16. ATAQUE TERRORISTA CAUSADO POR SUPREMACISTA RACIAL

GLOSARIO

CIUDAD: Construcción humana donde viven grandes agrupaciones de personas.

HISTORIA: Registro de la vida humana a lo largo del tiempo

ARTE: Expresión de las emociones humanas en un punto determinado de la historia

CULTURA: Colección de valores que son el común denominador de un pueblo o nación

SINGULARIDAD: Es el conjunto de todo aquello que nos hace únicos o singulares, lo que nos diferencia de los otros. Lo opuesto a identidad, aquello que nos hace idénticos.

MEMORIA: Construcción simbólica que dota de valores semánticos los lugares y los objetos

MANIFESTACIÓN: Exhibición en el espacio público. Usualmente se llama manifestacion a un grupo considerable de personas que aparece ante los demas.

ANÁMNESIS: Ejercicio de recordar o no olvidar. Hacer registro histórico. Hacer memoria.

HIPÓMNESIS: Olvidar por ejercicio y decición propia o accidental, perder un registro extracorporeo donde se almacenaba memoria es un evento hipomnésico, es decir de amnesia amplificada

RESUMEN

Este artículo es la presentación de una serie de textos donde se plasman pensamientos, ideas y observaciones acerca de las dinámicas arquitectónicas, historiográficas y artísticas que le han dado forma a la singular sociedad que habita la ciudad de Medellín, analizada desde la percepción de un estudiante de arquitectura. Para esto se estudian tres subtemas: algunas de las dinámicas de memoria y olvido colectivo; el papel del arte público, las controversias que este promueve y la relación que tiene con los temas anteriores y finalmente la apropiación o territorialización del espacio para transformarlo en lugar mediante estrategias proyectuales que permitan la apropiada intervención en la ciudad.

La manera en que pensamos, escribimos, diseñamos y hacemos ciudad necesita tener en cuenta los procesos de territorializacion. Los valores que se la dan a un espacio y la manera en que estos lo transforman en lugar, son clave de los procesos mas importantes que la arquitectura debe reconocer en un campo en el que la acción directa ha sido limitada. Hasta hoy, en cuanto a las dinámicas que involucran el arte y el espacio público, las intervenciones administrativas usualmente han sido una colección de impresionantes fracasos caracterizados por tener en común una profunda desconexion entre la comunidad afectada y las politicas oficiales de memoria.

A pesar de que la mayor parte de este texto se escribió en 2015, los hecho violentos sucedidos en Charlottsville, Virginia del oeste en agosto de 2017 me obligaron a añadir temas que antes no había considerado una conclusión que ahora da cuenta de la radical importancia que tiene pensar y actuar sobre este tema.

Esta es la conclusion de mi investigacion bajo la linea de crítica y proyecto en el marco del PDT o proyecto de titulación, el cual desarrollé con particular interés en el tema de las estéticas expandidas. Espero que mi trabajo sirva para demostrar que este campo de la arquitectura es mucho mas que filosofia, y que las aplicaciones que tiene son mas que necesarias en nuestro campo.

PALABRAS CLAVE: MEDELLÍN, ARQUITECTURA, ESTÉTICA, ESTÉTICAS AMPLIADAS; ESTÉTICAS EXPANDIDAS; ESPACIO PUBLICO; ARTE; MEMORIA; CULTURA ;IDENTIDAD CULTURAL; SINGULARIDAD CULTURAL; RACISMO; CLASISMO; VIOLENCIA

INTRODUCCIÓN

Los hechos violentos sucedidos en Charlottesville, WV el 12 de agosto de 2017 son supremamente elocuentes en cuanto a la importancia de este trabajo y las reflexiones con respecto al arte, el espacio publico, la memoria colectiva y la importancia de pensar cómo se construye singularidad de una cultura en un lugar particular del espacio y el tiempo. Como arquitecto, creo que el ejercicio profesional no puede limitarse a la técnica y la forma, que el espíritu de las personas debe manifestarse a través del espacio pensado y que es através de la construcción de lo colectivo como podemos luchar contra la tendencia de las ciudades a convertirse en poco mas que antilugares donde el miedo, el odio y la intolerancia se manifiestan de manera violenta.

Al igual que los individuos, las ciudades o las sociedades que las habitan, experimentan una mutación constante; se reinventan y tienden a hacerse diferentes los unos de los otros. Esta transformación constante hace que se definan frente otros y frente a sí mismos, permitiendo la configuración de una singularidad, que las hace únicas y se evidencia en las formas de su arquitectura, su economía, su historia todos los demás componentes de la vida. Esta singularidad colectiva es la que llamamos cultura, y es la base rítmica en la que se desenvuelven las coreografías del habitar. Los objetos arquitectónicos se moldean sólidos y tangibles a partir de estas relaciones a veces casi imperceptibles y les dan forma, proveyendo de significado a la materia.

La ciudad de Medellín permite observar algunos fenómenos particularmente interesantes que entrelazan las dinámicas de apropiación del espacio, las manifestaciones que desde las políticas de memoria histórica moldean la singularidad cultural y las reveladoras polémicas que nacen en la contraposición de vandalismo y arte, la yuxtaposición de lo privado y de lo público y las coreografías que se dan en el espacio urbano cuando estas controversias transforman la ciudad.

CAPITULO 1

Singularidad genérica: Ciudad oxímoron.

Imagínese el lector una ciudad que se alza en el medio de un valle. Ciudad genérica, desde el instante en que cualquier visitante atraviesa la puerta de salida del aeropuerto, toma un taxi y se dirige al hotel. Muchas cosas pueden variar de una ciudad a otra en este recorrido, sin embargo por ahora nos ocupan todos los elementos que sabemos, se repetirán constantemente en esta y muchas otras ciudades. Imaginemos que el visitante arriba en la noche, y así tendremos una imagen urbana sin mayores referentes geográficos o topológicos, en la cual dominan las luces de los automóviles y no el perfil de las montañas. El centro casi siempre visible codifica el paisaje en un lenguaje de puntos brillantes que perfila la oscuridad, mientras que la periferia parece extenderse hasta algún lugar indeterminado en el horizonte. Los semáforos, las esquinas, los árboles, los transeúntes, las avenidas y los paramentos de cada calle son componentes de una imagen urbana globalizada, en la cual la singularidad de una ciudad depende en gran parte de sus políticas de memoria, o falta de éstas.

La singularidad de una ciudad no solo se construye con arquitectura, aunque esta sea un reflejo de la primera a lo largo del tiempo. La singularidad es un proceso de individuación, tanto en los las personas como en las ciudades, y así como el subconsciente define la personalidad de un individuo mediante el filtro de recuerdos y experiencias a lo largo de su vida, la ciudad —un palimpsesto- es en sí misma un texto en tres dimensiones que relata su propia historia a lo largo de la cuarta dimensión: el tiempo. El proceso de individuación de una ciudad es la historia de la individuación de un colectivo, sujeta a contradicciones y a cambios puede conducir a formas que parecen encontrar su principio ordenador en el caos. Sin embargo estas formas no son del todo caóticas. Por ejemplo, en la ciudad medieval descubrimos que un trazado "caótico" en el cual la ciudad se configura sin principios ordenadores evidentes (en planta), compone una ciudad diseñada para caminar en vez de movilizarse en vehículo, y éste en sí mismo es un principio ordenador que muchos urbanistas buscan en la contemporaneidad.

Los individuos de una sociedad determinada imponen sus necesidades, y modifican la forma urbana. Es así como el Comercio es la actividad que define la forma de las ciudades holandesas, reemplazando a las calles por canales, otorgándole a Ámsterdam una imagen difícil de confundir. Este es uno de los medios a través de los cuales una ciudad desarrolla una identidad, Sin embargo, como lo hubieran descubierto los romanos, el mundo es un teatro, y la ciudad el escenario en el cual se desarrolla la trama de la vida. Esta condición implica que el hombre es un actor que entra a la obra sobre un escenario que ya ha sido levantado, y en el cual se desarrollan múltiples historias simultáneamente, que por obvias razones intervendrán en el desarrollo de cada historia individual. Es decir, que el proceso de individuación de un habitante de la Medellín actual se verá afectado por decisiones tomadas por otros individuos de la Medellín pasada, que han sobrevivido hasta el presente antes de su entrada a escena, poniendo en duda la autonomía de cada decisión que adopte el protagonista. He aquí el asunto. ¿Cómo lograr que la ciudad sea configurada por y para los habitantes y no que sean estos los que acaban siendo definidos —eternos vástagos- de su entorno urbano?

Sólo mediante el diálogo los transeúntes se convierten en ciudadanos; en verdaderos habitantes libres. Cuando dos individuos discuten, comparten un espacio y un tiempo, y aunque hablan en un mismo idioma siempre lo hablarán de dos maneras diferentes (o más), Dejan una huella en el interlocutor, un rastro de sí en cualquiera que sea ese espacio, en el que para reconocerse a sí mismos ante un semejante interponen una imagen propia ante el otro. Ese rastro que queda en el espacio en el cual se dio esta diferenciación entre dos hombres no es nada más que la construcción de una imagen en el tiempo, el entrelazamiento de palabras con espacio geométrico, emociones e ideas para que crean vínculos afectivos entre los sujetos y su entorno. En otras palabras se está territorializando un no-lugar. Se está ganando terreno en la imagen mental de la ciudad y se enlazan relaciones no solo espaciales sino estéticas. Las nuevas tensiones del espacio que le darán forma e identidad al individuo tanto como a la ciudad. Solo el diálogo crea una imagen colectiva en la memoria. He ahí el porqué un maestro dialoga de forma similar –en un etograma- a un quía turístico. El Porqué sus gestos alcanzan la fraternalidad parental, y llegan a ser tan entusiastas como represivos. Así es como la memoria y el olvido son asuntos políticos, tanto en cuanto se habla como NO se habla de ellos.

No podemos centrar el debate que se nos cae encima solo en la responsabilidad de los medios masivos de comunicación -sin importar la importancia de estos en cuanto a la creación y a la solución del problema-, ni en la obsesión compulsiva por construir una imagen de habitar individual que busca fines estéticos sustanciados en la publicidad. Pues como sabemos estos son síntomas de una profunda desigualdad. Hay que hablar de lo que no se habla. Desenterrar capa tras capa los fragmentos de verdad que quizá sobrevivieron al aplastante paso de la modernidad Colombiana. Así se hace justicia. Con memoria, con verdad y no con bombas. Desenterrar todas las fosas comunes es un buen comienzo, pero si en roma cualquiera puede sacar una espada etrusca, un pedazo de arcilla griega o cualquier resto de artefacto perteneciente a otra roma del pasado, en Medellín no habrá de extrañarnos desenterrar la historia de una violencia sin fin.

Nuestra ciudad tanto palimpséstica es víctima de un transfuguismo cultural, síntoma de la poca importancia que nosotros, sus habitantes le damos a la tarea de escoger cual es la ciudad que se entierra y cual la que se construye, cual es la que se restaura, y cual la que se olvida. Olvidamos por oficio, ya que la hipomnesis en la cual se hunde Colombia es cada día mayor, debido a nuestra inmensa brecha tecnológica, y a la pobreza de nuestra memoria colectiva. La brecha tecnológica podría ser considerada una ventaja (según stiegler y platón), en cuanto es mayor la parte de memoria que hemos exteriorizado en medios análogos, usando las manos, los dientes y las uñas para almacenar la información, pues la digitalización de la memoria conduce a la pérdida de la misma ya que esta deja de ser cuestión de imágenes, símbolos y signos para convertirse en unos y ceros. Cuando el ser humano relega su memoria a una maquina se relega a el mismo convirtiéndose así en un proletariado subyugado a la "voluntad" de la máquina. (stiegler: anamnesis e hipomnesis). ¿Que sería de nosotros si de un momento a otro toda la tecnología digital del mundo dejara de funcionar? ¿Que nos quedaría? ¿Cómo sobreviviría un tecno-sapiens al golpe de vuelta al pasado análogo? ¿Sería quizá feliz?

Esto es específicamente la definición de hipómnesis, ese estado híper amnésico en el que se encuentra un hombre que ha perdido la exteriorización de su memoria. Podríamos insinuar que La ciudad de Medellín se encuentra en un estado híper amnésico pues el pasado turbulento que yace 2 metros bajo tierra nos hace mirar hacia el futuro con la firmeza de quien no necesitara su pasado para nada. No es nada nueva esta idea. Ya en 1890 se hacían concursos de la ciudad futura en los que el concepto que dominaba era la

remodelación de la imagen urbana. La violencia *per se* significa en el valle del cacique Nutibara una política del olvido *per se*. La rectificación del río contribuyó a la creación de la imagen moderna, al tiempo que significa la muerte de cientos de obreros, anónimos que llegaban en oleadas de desplazados por la violencia bipartidista, pero el problema se radicalizará en las políticas oficiales del olvido. Macondo es un lugar demasiado común a la ciudad latinoamericana, que en una sola palabra, en un nombre dice que aquí no pasa nada. Que nunca ha pasado nada.

De cualquier manera, la diferencia entre anámnesis e hipómnesis es de carácter político-económico. Mientras que un ser humano necesite consumir tecnología que le permita almacenar información para estar a la par de colegas y compañeros, todo tipo de memoria almacenada en esos medios exteriorizados hará sentir inferior al sujeto que pierda el aparato, o que no pueda costearlo. El asunto de Cobrar/ Pagar por almacenar información, cambia radicalmente las dinámicas sociales-y económicas y demás-, aíslandonos en un sensorium virtual, o muy condicionado tecnológicamente que suele alejarnos de los espacios públicos y de la luz del sol. Que bueno sería reemplazar el portátil por el foro... el aula por la calle. Y que en un escenario universitario hipotético cualquier idea se desarrolle en un entorno urbano altamente denso entre discusiones argumentos y preguntas. Sacar otra vez la actividad de las aulas a las calles reconvertiría al espacio público en un espacio anamnésico, pues hasta el paletero puede preguntarle al maestro que dicta una charla sobre la historia de ese barrio en particular el porqué es que se llama pablo escobar.

Stiegler nos plantea la duda por la ecología de los entornos anamnésicos, y Leroi-Gourhan contribuye con herramientas para interpretar la territorializacion de un espacio, básica para completar la integración espacio-temporal, que no es más que el gesto estético de habitar, dialogar y transitar; condiciones que definen el espacio anamnésíco. La ciudad como lugar que crea memoria para sustentar su identidad. Que además de suplir las necesidades fisiológicas supla necesidades estéticas del espíritu para que el gesto y la palabra hagan parte de la forma urbana, de la historia y la memoria. En otras palabras la responsabilidad de de-construir la falsa memoria, de re-construir el patrimonio y hacer justicia con el pasado. Ya sabíamos que el urbanismo era social, pero ahora además implica un deber historicista tanto hacia atrás como hacia delante. Quizá el arte es el medio que permite hacer una paleontología de los gestos estéticos que nos identifican ahora, que nos han

identificado en el pasado –así no consideremos prudente recordarlo- y los que deseamos que nos identifiquen en el futuro, para poder construir ciudad.

CAPITULO 2

Habitar el arte

¿Qué es lo que hace arte a una obra en particular? ¿Es acaso la técnica por la técnica, es la forma final de la pieza, es la materialidad en el contexto? ¿Qué es lo que convierte a cualquier mezcla de pigmentos en arte o a cualquier trozo de materia en escultura?

(Es posible que) El espacio habitado al igual que el arte depende de una relación entre espectador, o habitante y la pieza o el lugar, ya que de la interrelación de los actores depende su condición ontológica. El espacio debe ser habitado para existir como lugar así como la materia debe significar algo para un espectador para ser considerado como arte. Es decir, si no hay un espectador en quien la forma, o los pigmentos, o el contraste entre materialidad y contexto dejen huella, el arte no puede existir al igual que (como diría Heidegger) no existe lugar sin habitante.

En el mundo contemporáneo hay piezas llamadas arte que existen en el mundo privado donde un consenso silencioso y conspirado, deforma y delimita la línea que quiere separar aquello que es arte y aquello que no lo es según su propio criterio. Jean Baudrillard llama "el complot del arte" a esta situación que gira alrededor de cámaras secretas donde aplican juicios de valor estético y/o cosmético para los cuales la opinión del público "vulgar" y corriente es indiferente – es decir: museos, galerías, academias y colecciones privadas- y de las cuales, en muy pocas ocasiones, emergen elementos que alcancen el paradigma de la relación entre espectador y obra sin salir de lo dictado por el dogma del arte privado. En conclusión: este mundo produce poco arte y mucha mercancía.

Afuera de este círculo existe en el mundo una variedad casi infinita de manifestaciones donde puede evidenciarse tanto la huella que dejan algunas obras en los paseantes y admiradores, como la huella que estos imprimen en la pieza que, contrario a la visón museográfica, permite e invita a tocarse a retocarse, a esculpir y modificarse constantemente por el contacto entre pieza y público. No siempre es esta una relación destructiva para la obra de arte público, aunque si debe reconocerse que suelen estar sujetas a marcas que bajo cierta óptica podrían considerarse vandálicas, pero no por ello menos cargadas de semántica y de valor estético.

Para espaciar el espacio hay que habitarlo, según la lógica heideggeriana empleando la tautología espaciar el espacio, se amplía el concepto de habitar al darle el significado de excavar, socavar, rozar, moldear, darle forma a este espacio que como una masa plástica

permite moldearse desde adentro o desde afuera, siendo el cuerpo el escultor de esta obra en negativo. Espaciar es hacer lugar. hacer lugar es habitar. habitar es territorializar, y territorializar es marcar semánticamente.

Casos controversiales

Graffitis en carrera 43 y calle san juan

En el año 2013 los grises muros de concreto que configuran el deprimido de la calle San Juan con la avenida del ferrocarril, un colectivo de artistas gráficos encontró el lienzo perfecto para realizar un mural de proporciones metropolitanas, y solicitaron el permiso ante las autoridades competentes. Gestionaron los recursos y pidieron patrocinio a fabricantes y distribuidores de pinturas, y pintaron un mural a lo largo de más de 100 metros de paramento, llenando de color y creando una galería de arte urbano donde jóvenes artistas podían encontrar una vitrina y un espacio para exponer fuera del circuito convencional de arte.

Un par de semanas después, el gerente del centro decidió arbitrariamente que los muros coloridos deberían volver a su gris habitual, y mediante la oficina de espacio público volvió a uniformar los muros de concreto de la vía soterrada no sin indignar a la comunidad de artistas y recibir aplausos de ciudadanos afines a la recuperación del muro vandalizado.

Una historia supremamente similar sucedió en diciembre de 2014 cuando otro colectivo artístico, convocó a pintores nacionales y extranjeros a intervenir en los paramentos de la recién inaugurada carrera 43, ya que para construirla se demolieron varias casas que permitieran unir la calle 8 con la 9 en el barrio el poblado. Los muros medianeros de las casas que quedaron sobre la nueva vía se pintaron de gris, y los artistas gestionaron de igual manera los materiales y los debidos permisos para transformar las fachadas ciegas en una galería de arte urbano. Los murales fueron muy bien recibidos por la comunidad del poblado excepto por una de las propietarias de las casas "afectadas". Una señora de avanzada edad contactó a la oficina de espacio público y manifestó su desaprobación del mural, ya que a pesar de haber gestionado el permiso con la administración nadie le pidió permiso a ella para pintarle la casa. Indudablemente espacio público accedió a pintar del

FIG 1 Y 2

gris original la fachada en cuestión lo que desencadenó la indignación de locales y turistas, que recién pintado el muro expresaron su sentir al respecto de la destrucción de la obra de arte. Este vandalismo reaccionario, el cual no sólo se limitó a trazos de aerosol, dibujos de genitales y huevos estrellados contra el muro, resultó en la venta de la casa y la partida de la señora que se vio abrumada por la desaprobación que percibió su justificada decisión.

Hoy los murales han vuelto a aparecer tímidamente en la carrera 43, cubriendo los insultos y los genitales, desordenados sobre el muro gris van surgiendo espontáneamente grafitis que siguen dándole a la vía una impresión más vandálica que artística.

FIG 8

FIG 3 Y 4

FIG 5 Y 6

FIG 7

VELLA Tenía razo. Nunca se veía
bonita. Se veia co mo si fuera arte,
y el arte no trene que verse bonito. Trene
que hacero sentiral 30.

13

Parque de la bailarina

El 15 de junio de 2008, bien entrada la noche, en el "parque de los enamorados" o parque Astorga en el barrio el poblado, un grupo de amigos departía en la oscuridad del mirador junto al sendero que baja hacia la estación del metro bien entrada la noche.

Allí son atacados verbalmente por un personaje identificado como un "skinhead" quien acosa a una de las mujeres y se desata una pelea. El atacante blande un cuchillo y el grupo se dispersa, algunos huyen y otros van por ayuda. La única que se queda es Isabel Cristina Restrepo, estudiante de arquitectura de la U.P.B. y bailarina de ballet, a quien el atacante agarra firmemente con intención de violarla en el solitario y oscuro lugar. Isabel pelea y se resiste, y al encontrar resistencia recibe varias puñaladas. El atacante huye y la ayuda llega, pero Isabel Cristina fallece debido a las heridas.

La comunidad indignada reclama justicia, y el alcalde Alonso Salazar se compromete a investigar el caso y a tomar las medidas necesarias para que una tragedia similar no se repita. Se talan árboles y se instalan lámparas, un trabajo de jardinería permite que los oscuros recovecos donde los enamorados se escondían ahora queden totalmente expuestos y que no haya puntos ciegos para las cámaras de vigilancia.

La familia de Restrepo Cárdenas crea la fundación alas de mariposa y celebra eventos conmemorativos cada mes en el lugar, y en un evento oficial se reinaugura el parque Astorga pocos meses después del asesinato de Isabel cristina y en honor a su memoria se le cambia el nombre por el de "la bailarina" Isabel Cristina Restrepo.

Ni el primero ni el ultimo feminicidio en Medellín, ni más ni menos importante, pero si uno de los más resonados mediáticamente, hace pensar sobre la posibilidad de renombrar inmemoriam cada espacio que ha sido escenario de actos violentos.

FIG 9 Y 10

Pájaro de botero en plaza san Antonio

El 10 de junio de 1995 a las 9:20 de la noche, mientras la plaza estaba llena gracias a un concierto gratuito y rebosaba con la actividad nocturna típica del centro de Medellín, un paquete de 15 kilos de explosivos instalado entre las piernas de una inmensa paloma de bronce detonó asesinando a 24 personas e hiriendo a más de un centenar. La guerrilla de las FARC reconoció la autoría del atentado y justificó el ataque que destruyó la escultura como una ofensiva contra la burguesía puesto que los 800.000 dólares que había costado la obra eran un símbolo de la explotación y la opresión del proletariado antioqueño, argumentando que pensaban destruir únicamente el monumento y que las bajas habían sido daños colaterales de una acción política y simbólica.

La administración decidió que la obra ahora representaba monstruosamente a una ciudad sumida en la violencia y resolvió remover la escultura destruida a lo cual la sociedad respondió con una manifestación masiva de 12000 personas que en la plaza cubrieron al pájaro con claveles rojos, y mediante una carta firmada colectivamente le pidieron al maestro Fernando Botero, autor de la escultura, que fabricara una nueva que le diera nueva vida al símbolo de la paz que había sido destruido, impidiendo que la obra deformada fuera desmontada ya que para la comunidad de víctimas era supremamente importante que nadie olvidara el terrible suceso.

Hoy ambas esculturas se encuentran en el costado oriental de la plaza de san Antonio, y bajo la primera se encuentra una placa conmemorativa con la lista de nombres de las víctimas fatales.

FIG 11

ESTRATEGIAS URBANÍSTICAS PARA LA TERRITORIALIZACIÓN DEL NO-LUGAR

Estimulación del Sensorium.

No pueden pensarse los problemas del paisaje urbano como problemas audiovisuales –la estética no se limita a lo audiovisual- a menos que se busque estimular todos los sentidos. Debemos Pensar la ciudad desde sus olores, sus sabores, sus texturas. Después quizá sus sonidos, y por ultimo sus colores sus formas. La ciudad debe ser incluyente y amable a todos, especialmente con aquellos que sufren limitaciones pues para reestructurar el espacio público debemos hacerlo accesible sin excepción.

Pensar y construir ciudad.

La ciudad, a pesar de siempre haber estado en constante evolución, ha llegado a un punto peligrosamente crítico, en el que nuestra capacidad para identificar, analizar y solucionar los problemas del urbanismo contemporáneo serán claves para posibilitarle un futuro a la humanidad.

Identificar los problemas urbanísticos es tarea sencilla al lado de analizarlos, o pretender solucionarlos. Sin embargo, no hay tarea más importante, pues si el análisis urbano identifica problemas superficiales, aparentes o sintomáticos de una problemática de mayor profundidad, los posteriores análisis y propuestas de solución no tendrán ni siquiera el dedo gordo en la tierra. No serán viables, ni sostenibles. Mucho menos podrá esperarse de ellos que sean proyectos sociales, pues impactarán en la población de una manera siempre negativa, empeorando los problemas actuales y generando nuevas problemáticas. Pensemos en Boston por un momento. A mediados del siglo XX, bajo la influencia del frenesí de la velocidad. La ciudad de Boston, o su comisionado de obras públicas, decidió elevar la monumental autopista inter-estatal 931 sobre pedestales de concreto atravesando la isla del Downtown, convirtiendo el poco espacio público en un espacio húmedo y alejado para siempre de la luz del sol, y eventualmente disgregando y fragmentando la zona histórica del centro de la ciudad. Afortunadamente para los Habitantes de esta ciudad, el error fue garrafal pero hubo oportunidad de remediar el daño mediante un megaproyecto llamado Proyecto Del Túnel Arterial Central, o BIG DIG que Reestructuró el sistema vial del centro de la ciudad, regalándole al centro un inmenso parque, tres nuevos túneles y un puente. Es cierto que el proyecto logró solucionar en gran medida la congestión crónica que se experimentaba diariamente en la vía elevada, pero es que Sin contar con los gastos de haber elevado la autopista en los años 50s, el Big Dig tuvo un costo aproximado de 22 mil Al precio actual del peso Colombiano, podríamos afirmar que millones de Dólares. remediar ese error le costó a los Bostonianos más o menos la mitad del presupuesto nacional anual de nuestro país, deuda que saldarán (eso esperan) en el 2038.

Un arquitecto Colombiano no puede permitirse mal-interpretar las problemáticas urbanas, y nuestro deber como latinoamericanos debería no solo ofrecernos un urbanismo latente y atento a las necesidades de nuestra cultura, de cada cultura, sino ayudar también a forjar y

pulir, a crear y a fortalecer nuestra identidad. Al mismo tiempo "ubicarse" en esta realidad implica reconocer problemas mucho más complejos, de orden social, político y económico y de escala regional, continental o global.

A pesar de la inmensa aglomeración y el hacinamiento, La vida urbana se desarrolla en ambientes cada día más solitarios, controlados y artificiales, y a medida que las comunicaciones se virtualizan la vida se hace mas gregaria, y los individuos más aislados. La individualización de la sociedad de consumo conlleva a que a pesar de las diferencias existentes, todas las ciudades del mundo moderno, sobre las que se desarrolla la contemporaneidad compartan las mismas problemáticas de la ciudad genérica globalizada. Medellín no es la excepción y puede ser quizá se encuentre ad-puertas de una posible revolución "verde" en Colombia. El ambientalismo urbano, la ruralización de la metrópoli aparece como una herramienta de desarrollo económico, social y ambiental, desde el desarrollo de métodos de producción agrícola urbanizada, que se hacen sostenibles ya que no hay que transportarlos desde el campo. El negocio del Balanceo de Carbono también es una herramienta interesante que debe considerarse a la hora de revisar la viabilidad de un proyecto. Si nuestra ciudad reforesta *n* hectáreas puede cobrar grandes cantidades de dinero a desarrolladores urbanos al otro lado del globo, ganando en ambas direcciones.

Espacio Público como Hilo y aguja proyectual para coser Fragmentos urbanos

Deviniendo en Medellín, mirando a nuestro alrededor, la voz interior del arquitecto nos susurra que la ciudad ha muerto. Lo que sobrevive son fragmentos urbanos, en los que la vida en el espacio público es vibrante, rica en experiencias. Sin embargo no ha sido posible conectarlos en un sistema de espacio público realmente público, pues la movilidad es uno de los mayores impedimentos a la hora de combatir la agorafobia que se apodera cada día más de los habitantes de las ciudades. Nadie sale de la casa, Ni se baja del carro, a menos que se dirija a un lugar en específico procurando pasar el menor tiempo posible expuesto a la vida de la calle. Las familias no visitan un parque si no hay parqueadero. Para eso se ha vuelto preferible el Centro Comercial, que no es más que la copia de una calle, con vigilantes privados, y cámaras de seguridad, Control de entrada y salida y reserva en el derecho de admisión.

Ha muerto pues la ciudad que se caminaba, esa que era ordenada desde el espacio público está fragmentada, dividida y abandonada en pequeñas piezas y no forma una unidad. Es como si la hubieran despedazado las grandes vías, como moto sierras,-en el caso de la Vía regional- o machetazos —en el de la AV Oriental. Oh milagro el que se desata cuando el urbanismo recombinante logra hacer cirugías reconstructivas que logran restituir la unidad del tejido urbano. Soñar con una Medellín cuyo eje ordenador sea El Río y no la Autopista sería entrever un corredor urbano de escala metropolitana, una ciudad de los puentes, un parque regional que permitiera atravesar toda la ciudad a lo largo del eje del rio caminando o en bicicleta por un parque urbano de un tamaño apenas apropiado para la densidad de población. Así reestructuraríamos el espacio público en un sistema de dimensiones regionales, solucionaríamos parte del problema de polución que afecta al valle al replantar

una inmensa área a lo largo del eje del rio, y crearíamos un espacio de reunión a lo largo del río en el cual se mezclarían habitantes de toda la ciudad. Un parque central, un corredor urbano. Ese debe ser el corazón de la ciudad.

Residente, habitante, transeúnte y visitante.

Residir no es necesariamente habitar. Pues habitar implica existir en la conciencia colectiva, y aunque nadie puede escapar de la mirada de los otros, el contacto es anónimo, de un nivel supremamente superficial. El habitante puede ser clandestino, ilegal, ser un visitante, un imigrante, y un residente puede llegar a ser un fantasma que solo se mueve entre artificialidad y artificialidad. La ciudad se piensa para el transeúnte, el cual habita en total anonimato y es un no-sujeto que va a algún no-lugar. "La construcción de relaciones con el lugar se crea únicamente al momento de consumir" –Michel Foucault- y hasta que el sujeto no consume algo en algún sitio no es sujeto. Hay que convertir al transeúnte en un actor protagonista de la vida urbana, junto a los otros tipos de habitantes, pero sin la necesidad de consumir. Si por el contrario el paisaje se apoderara del espacio público, podríamos suponer que la función primordial del sujeto sería admirar, o contemplar, que al igual que consumir crea la posibilidad de generar vínculos sociales, pero lo hace sin la necesidad de discriminar socialmente a nadie. El reto de una ciudad en la que pueda habitarse-territorializarse un lugar sin necesidad de desenlazar conflictos entre consumismo/existencialismo de la sociedad actual.

Con respecto a la "Mixtura social como objetivo".

Hay una explosión demográfica de seres que parecen imitar un estilo de vida como el que muestra "Crash"... esa película hollywoodense que desarrolla una trama compuesta por historias individuales y contradictorias, de extremo contraste que se integran en una colisión literaria. Así mismo las personas de la ciudad contemporánea están aisladas... individualizadas, encerradas cada una en su propia burbuja de vidrio y metal... en la que el único contacto posible con otro ser humano es un choque automovilístico. aislamiento del ser humano el que convierte al auto, a la vía y a toda la ciudad moderna, genérica y automatizada en un No-Lugar contínuo e infinitamente prolongado en los planos horizontales, pero en el que prima no la voluntad individual sino como dice Jean Baudrillard, el desarrollo de Híper-realidades. En este imaginario de Medellín el único contacto que hay entre las clases sociales es de tipo violento, si es que no es estrictamente laboral, y por consiguiente, usualmente discriminatorio. La hiper-realidad aleja al individuo de su contexto real, haciendo que burbujas individuales se alejen de la espuma en la que deberían insertarse. Es decir, no vivimos de la misma forma en la que creemos vivir y eso afecta la posibilidad de relacionarse con los otros. Es efectivamente un reto del Urbanista, y no del político, pues estos últimos son hombres de palabras, y no de acciones, el crear una ciudad que permita recombinar funciones y clases sociales, que disuelva las barreras y permita un Despertar en nuestra época. Para lograrlo, paralelamente deben desarrollarse planes urbanos de gran escala que busquen ruralizar las centralidades urbanas y urbanizar las sub-centralidades, pensando en el establecimiento de centros históricos/turísticos que podrían cambiar su esquema de movilidad para generar una centralidad peatonal, mejorando la vida urbana, y reforzando la singulariudad de esa población.

SOBRE LOS EVENTOS DE CHARLOTTESVILLE

Es muy importante describir lo sucedido el 12 de agosto de 2017 en virginia del oeste, estados unidos, ya que la violencia desatada es una muestra elocuente del problema, y como textos y reflexiones como esta son de radical importancia para la humanidad.

Los hechos son los siguientes: por orden de la corte suprema de justicia de estados unidos. el estado de west virginia se vio obligado a remover del espacio publico una escultura que representaba a Robert E. Lee, un general comandante de las fuerzas de la union confederada, la cual luchaba (entre otras cosas) por mantener la esclavitud y cuya derrota en la guerra civil norteamericana fue clave para la consolidacion del mundo tal y como lo conocemos, con los valores de libertad y democracia que tenemos en tan alta estima para nuestra republica colombiana. Sin embargo la estatua del general confederado se mantuvo erguida, y al momento de su remoción un gran grupo de personas manifestantes apareció para protestar contra el acto. Estos manifestantes ondeaban banderas nazis, neo nazis, de diferentes movimientos de ultraderecha y supremacistas blancos, que con gritos y cantos violentos promovieron sus ideales de intolerancia y discriminacion. Ante esta situacion, un grupo de contraprotestantes se hizo presente y mientras marchaban en paralelo a quienes defendian la estatua, un automovil arremetio contra la multitud hiriendo a mas de 20 personas y matando a una mujer. El terrorista responsable del ataque fue capturado y el caso se desarrolla mientras escribo este anexo. Sin embargo debo resaltar la razon por la que creo que este caso es ejemplificante y debe dar luces sobre el tema de la construccion de memoria. En el valle de aburrá tenemos una tradicion constructiva bajo la cual borramos lo hecho para rehacer, la memoria arquitectonica de medellin es diferente a la de muchas ciudades que conservan su centro histórico. Aquí lo nuevo y lo viejo se superponen y se son agresivamente indiferentes mutuamente.

FIG 13

FIG 12

FIG 14

FIG 16

CONCLUSIONES

El espacio público es el lugar donde se manifiesta la cultura de un pueblo. Literalmente llamamos "manifestaciones" a las agrupaciones grandes de personas que se dan en el intersticio entre lo privado y lo abierto; lo civilizado y lo salvaje: lo público.

Una gran agrupacion de personas en un espacio privado no se manifiesta, a menos que salga del espacio privado al espacio público.

Los eventos que se dan en el espacio público son una expresión cultural en si misma con características de "performance" o "happening", sea lo que sea: una corrida de toros y el motín anti-taurino son tan artísticas la una como la otra en cuanto son expresiones del cuerpo civil manifestandose ante el universo en edificios públicos y en el espacio público.

El arte urbano en todas sus posibles manifestaciones debe ser objeto de reflexión, discusión e intervención por parte de la sociedad civil, la academia y las administraciones, porque en nuestros símbolos artísticos estan representados nuestros valores e ideales culturales que nos hacen singulares en un momento y un lugar de la historia de la humanidad. Las intervenciones al arte público en medellín tanto como los eventos desencadenados alrededor de las controversias que el arte público en charlottesville ha promovido son argumentos contundentes para demostrar que el tema del arte publico urbano y la reflexion alrededor de las políticas públicas de memoria es de escencial importancia para la vida en la ciudad, siendo un campo que abre posibilidades muy emocionantes para nuevas investigaciones en estética, tanto como las intervenciones arquitectónicas que resulten de las mismas.

Desde teñir las fuentes de rojo como protesta a la ola de asesinatos en la ciudad, a nuevas formas de intervencion a simbolos controversiales, que cuenten una historia construida a manera de palimpsesto: sobreescribir en vez de hacer borrón y cuenta nueva.

No es saludable borrar los errores del pasado y actuar como si nada hubiera sucedido. Para las politicas publicas de memoria es importante construir bases para la no repetición de eventos traumáticos, y la hipómnesis que implica la remoción de un monumento del pasado que causa vergüenza no contribuye a dicha construcción de memoria histórica. Propongo que al contrario deben intervenirse los monumentos para que la historia que cuentan sea una historia en constante desarrollo, representando en un collage sobreescrito el cambio de nuestros valores a lo largo del tiempo. Es verdad que puede y debe hacerse construccion de memoria sin apologia a quien debe ser olvidado (en alemania no hay una sola escultura de adolf hitler y toda simbologia nazi es ilegal por fuera de un museo). Lo que no puede hacerse bajo ninguna circunstancia es olvidar.

BIBLIOGRAFÍA

· Libro ABREGO, M. B. **Palimpsestos** En el texto: (Abrego, 2013) Bibliografía: Abrego, M. (2013). Palimpsestos. Ediuns. · Libro ABREGO, M. B. **Palimpsestos** En el texto: (Abrego, 2013) Bibliografía: Abrego, M. (2013). Palimpsestos. Ediuns. Libro BAUDRILLARD, J. Y PROTO, F. Mass. Identity. Architecture En el texto: (Baudrillard and Proto, 2006) Bibliografía: Baudrillard, J. and Proto, F. (2006). Mass. Identity. Architecture. Chichester: Wiley-Academy.

Libro

BAUDRILLARD, J. Y TURNER, C.

Fragments

En el texto: (Baudrillard and Turner, 2004)

Bibliografía: Baudrillard, J. and Turner, C. (2004). Fragments. London: Routledge.

· Libro

CASTELLS, M.

The urban question

En el texto: (Castells, 1980)

Bibliografía: Castells, M. (1980). The urban question. Cambridge, Mass. [etc.]: MIT

Press.

· Libro

CASTELLS, M.

The information age

En el texto: (Castells, 2010)

Bibliografía: Castells, M. (2010). The information age. Oxford, England: Wiley-

Blackwell.

· Libro

CASTELLS, M.

Communication power

En el texto: (Castells, n.d.)

Bibliografía: Castells, M. (n.d.). Communication power.

· Libro

CASTELLS, M. Y CARDOSO, G.

The network society

En el texto: (Castells and Cardoso, 2006)

Bibliografía: Castells, M. and Cardoso, G. (2006). The network society. Washington,

DC: Center for Transatlantic Relations, Paul H. Nitze School of Advanced

International Studies, Johns Hopkins University.

· Libro

CASTELLS, M. Y SUSSER, I.

The Castells reader on cities and social theory

En el texto: (Castells and Susser, 2002)

Bibliografía: Castells, M. and Susser, I. (2002). The Castells reader on cities and

social theory. Malden, Mass.: Blackwell.

· DVD, vídeo o película

CRASH

En el texto: (crash, 2004)

Bibliografía: crash. (2004). [film] HOLLYWOOD, LOS ANGELES, CALIFORNIA:

PAUL HAGGIS.

· Libro

DELEUZE, G.

Logic of sense

En el texto: (Deleuze, 2015)

Bibliografía: Deleuze, G. (2015). *Logic of sense*. [Place of publication not identified]:

Bloomsbury Academic.

· Libro

DELEUZE, G. Y LAPOUJADE, D.

Gilles Deleuze

En el texto: (Deleuze and Lapoujade, 2003)

Bibliografía: Deleuze, G. and Lapoujade, D. (2003). Gilles Deleuze. Paris: ADPF.

· Libro

DELEUZE, G., GUATTARI, F., O'SULLIVAN, S. Y ZEPKE, S.

Deleuze, Guattari and the production of the new

En el texto: (Deleuze et al., 2011)

Bibliografía: Deleuze, G., Guattari, F., O'Sullivan, S. and Zepke, S. (2011). Deleuze,

Guattari and the production of the new. London [u.a.]: Continuum.

· Libro

DELGADO RUIZ, M.

La ciudad mentirosa

En el texto: (Delgado Ruiz, n.d.)

Bibliografía: Delgado Ruiz, M. (n.d.). La ciudad mentirosa.

· Libro

DELGADO RUIZ, M.

La ciudad mentirosa

En el texto: (Delgado Ruiz, n.d.)

Bibliografía: Delgado Ruiz, M. (n.d.). La ciudad mentirosa.

· Libro

LEROI-GOURHAN, A.

Gesture and speech

En el texto: (Leroi-Gourhan, 1993)

Bibliografía: Leroi-Gourhan, A. (1993). Gesture and speech. Cambridge, Mass.: MIT

Press.

· Revista académica

ROBINSON, J. B.

Crime and Regeneration in Urban Communities: The Case of the Big Dig in Boston, Massachusetts

En el texto: (Robinson, 2008)

Bibliografía: Robinson, J. (2008). Crime and Regeneration in Urban Communities: The Case of the Big Dig in Boston, Massachusetts. *Built Environment*, 34(1), pp.46-61.

· Libro

STIEGLER, B.

Technics and time

En el texto: (Stiegler, 1998)

Bibliografía: Stiegler, B. (1998). Technics and time. Stanford, Calif.: Stanford

University Press.

· Libro

STIEGLER, B. Y ROSS, D.

States of shock

En el texto: (Stiegler and Ross, n.d.)

Bibliografía: Stiegler, B. and Ross, D. (n.d.). States of shock.