

ARTE COMO RESISTENCIA A LA VIOLENCIA

JUANITA ARROYAVE GIRALDO

MARIANA CÁRDENAS RUIZ

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

ESCUELA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

FACULTAD DE DISEÑO INDUSTRIAL

TRABAJO DE GRADO

MEDELLÍN

2021

ARTE COMO RESISTENCIA A LA VIOLENCIA

JUANITA ARROYAVE GIRALDO

MARIANA CÁRDENAS RUIZ

Trabajo de grado para optar al título de diseñador
industrial

Asesor

MARIA GINETTE MÚNERA BARRIOS

Diseñadora industrial

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

ESCUELA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

FACULTAD DE DISEÑO INDUSTRIAL

TRABAJO DE GRADO

MEDELLÍN

2021

09/04/21

ARTE COMO RESISTENCIA A LA VIOLENCIA

“Declaro que este trabajo de grado no ha sido presentado con anterioridad para optar a un título, ya sea en igual forma o con variaciones, en ésta o en cualquiera otra universidad”. Art. 92, parágrafo, Régimen Estudiantil de Formación Avanzada.

Firma del autor (es)

Juanita Arroyave Giraldo

Mariana Cárdenas Ruiz

CONTENIDO

RESUMEN	6
1. INTRODUCCIÓN	7
1.1. METODOLOGÍA	8
2. MARCO CONCEPTUAL	9
2.1. CONTEXTO	9
3. ESTÉTICAS DE LA VIOLENCIA.....	9
3.1 LENGUAJE	10
3.2 IMAGINARIOS	11
3.3 EL CONCEPTO: ARTE COMO RESISTENCIA.....	11
3.4 REFERENTES	11
4. TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO	13
4.1 ESTETIZAR EL ESPACIO	13
4.2 TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA.....	14
5. EL ARTE COMO RESISTENCIA Y COMO FORMA DE VISIBILIDAD	14
5.1 ARQUITECTURA.....	15
5.2 ESTÉTICAS URBANAS	15
5.3 PRÁCTICAS DEL ARTE	16
6. RESULTADO	18
7. CONCLUSIONES	19
BIBLIOGRAFIA	20

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Imagen tomada por Juanita Arroyave G. En la tienda llamada “ Las cremas de doña Consuelo” que hace referencia a ubicada en La Comuna 13, Sector de San Javier.

Figura 2. Iglesia de Gertrudis. Recuperada de sitio <https://gente.com.co/grafiti-en-la-iglesia-santa-gertrudis-de-envigado/>

Figura 3. Murales de envigado. Recuperada de sitio <https://gente.com.co/fotos-de-los-nuevos-murales-de-envigado/>

Figura 4. Emprendedores creativos en las comunas de Medellín. Recuperada de sitio <https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2019-nacen-emprendedores-creativos-en-las-comunas-de-medellin>

Figura 5. Graffiti Tour. Recuperada de sitio <https://www.antioquiaturismo.com/en/graffiti-tour-comuna-13/>

Figura 6. El experimento del turismo comunitario. Recuperada de sitio <https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/medellin-el-experimento-de-turismo-comunitario-que-esta-funcionando-351128>

Figura 7. El graffit más grande hecho en la comuna. Recuperada del sitio sitio <https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/el-grafiti-mas-grande-hecho-en-la-comuna-13-de-medellin-363852>

RESUMEN

Este trabajo se centra en el análisis de la Comuna 13, donde se ubicaron algunos vestigios de la cultura material e inmaterial que dan cuenta de algunos acontecimientos históricos en los últimos veinte años, considerados violentos, con los cuales se construyeron algunos imaginarios que provocaron con el tiempo la intervención de la comunidad para consolidar a través de la transformación del paisaje urbano y la implementación de algunas prácticas estéticas y artísticas para dar paso de una estética de la violencia a una estética de la vida a través del concepto del “arte como resistencia” en el paisaje urbano, logrando así cambiar sus imaginarios y la forma cómo entendemos la comuna hoy.

PALABRAS CLAVE: TRANSFORMACIÓN SOCIAL, TRANSFORMACIÓN CULTURAL, TRANSFORMACIÓN ESPACIAL, ESTÉTICA URBANA, PATRIMONIO CULTURAL.

INTRODUCCIÓN

Esta investigación parte del interés por analizar algunos espacios donde se han generado estéticas singulares y propias en algunos lugares de Medellín; así como la necesidad de reconocer y situar parte de las comunas afectadas por la violencia durante las décadas entre los 70s y 90s en Medellín. Para este proyecto se revisaron los últimos veinte años como puntos de referencia para evidenciar estas transformaciones en el espacio urbano; recorridos en los cuales se encontraron gran parte de las transformaciones tanto físicas o urbanas, como los testimonios de las personas que habitaron esta comuna durante las décadas mencionadas. Se seleccionó la Comuna 13, ya que en este lugar son evidentes las transformaciones históricas, políticas y sociales, pero en especial todo aquello que tiene que ver con el ámbito de los comportamientos ciudadanos y la cultura. Siguiendo este hilo conductor se encontró como concepto principal el “arte como resistencia”, como una noción capaz de trascender lo funcional para convertirse en una estrategia ciudadana, cuyo valor se centra en la capacidad de transformar las prácticas cotidianas de los habitantes de la comuna a través de dinámicas estéticas y artísticas con las cuales se ha logrado la transformación de los imaginarios colectivos de quienes habitan, a través de experiencias que le permiten a la comunidad una motivación que evoca el bienestar y la paz en la actualidad. Es así como la comuna trece, en especial el sector de San Javier, aunque conserva un pasado asociado a la violencia, está cargado de sentimientos de miedo y memoria; sin embargo, hoy en día es un espacio en el que se respira más tranquilidad y sobre todo mucho arte. En este espacio surge permanentemente diferentes colectivos, movimientos y asociaciones que han permeado en la cultura, dejando ver cambios importantes no solo en los imaginarios sino en los comportamientos de sus habitantes. Un ejemplo de estos comportamientos puede verse en:

Cuando las personas oyen hablar de la comuna trece, lo primero que se reconoce es la violencia. No cabe duda que, al llegar al lugar, las personas se pueden sentir inseguras debido al complejo pasado de las décadas anteriores. Sin embargo, al acercarse poco a poco a la comuna se comienza a sentir un ambiente cálido y amigable donde las personas comienzan a invitar a quienes la visitan para hacer parte de una comunidad rodeada de colores y paisajes agradables a través de una experiencia como lo es el grafiti, expuesto en el escenario de lo urbano y lo público. De igual manera se genera la invitación permanente para participar y escuchar los géneros musicales que emergen en diferentes escenarios preparados para cantarle a la vida. (Habitante de la Comuna 13, 2019)

METODOLOGÍA

Para realizar esta investigación se identificaron algunos conceptos teóricos que se convirtieron en los ejes transversales además de palabras claves que ayudaron a centrar la atención; estas fueron nociones como: transformación espacial, social y cultural; con ellas se generó una plataforma conceptual que además de ubicar interrogantes permitió realizar el trabajo de campo. Del mismo modo para dicha experiencia se utilizaron diferentes métodos y metodologías cualitativas, tanto para la recolección de datos como para el trabajo de observación, visitas, encuestas y entrevistas. Además, se utilizaron textos y fuentes que sirvieron para construir una línea de tiempo que nos permitiera indagar y construir los elementos necesarios que se requieren para dar cuenta sobre la transformación de los lugares y los comportamientos de los habitantes. Del mismo modo se utilizó material audiovisual, documentales y videos que ayudaron a enriquecer la experiencia investigativa, con los cuales fue posible una profundización exhaustiva relacionada con los datos históricos, el descubrimiento de algunos de los elementos de identidad y patrimonio inmaterial y material, cuya evidencia pueden verse en las diferentes manifestaciones gráficas tanto a nivel urbano como en las particulares prácticas estéticas y artísticas que se han realizado durante los últimos años en estos lugares.

Como parte de la metodología complementaria se realizaron visitas a la comuna trece como aproximación a los sectores populares afectados por la violencia en Medellín en décadas anteriores. Durante el recorrido se encontraron vestigios de la cultura material e inmaterial que dan cuenta del tránsito de una estética de la violencia a una estética de la vida a partir de la transformación del paisaje urbano mediante diferentes intervenciones como el graffiti y los murales, los cuales tuvieron un gran impacto en los comportamientos de los habitantes de la comuna trece. En esta dirección este proyecto se enfocó en revisar y registrar algunos de los antecedentes históricos de la comuna durante los últimos veinte años, para luego identificar cuáles fueron los elementos principales que sirvieron para dar paso a las actuales prácticas estéticas y artísticas que le dieron forma a la comuna trece. Como resultado cabe resaltar los elementos identitarios encontrados, así como sus significaciones, las cuales hacen parte de este lugar, en el que todavía en sus relatos registran síntomas de diversidad, pluralidad cultural y expresiones múltiples del arte que celebra la vida inspirados en su historia que se van transformando gracias a la consigna del “arte como resiliencia”, se trata de una estrategia y una sugerencia que invita a pensar en la forma cómo se debe habitar esta comuna. Este carácter pedagógico se siente con mucha fuerza en las prácticas actuales.

MARCO CONCEPTUAL

CONTEXTO

La comuna trece es una de las dieciséis comunas de Medellín el cual se ha visto transformada de manera significativa durante las últimas décadas gracias a las prácticas de la mayoría de sus habitantes quienes se han apropiado de algunas formas de arte para resignificar los espacios y visibilizar su historia a partir del concepto del arte como resistencia.

Esta investigación parte de la pregunta por la transformación social y espacial que se perciben en la comuna 13 a raíz del impacto estético visual que decora las calles de la comuna. Desde el diseño industrial puede entenderse como una forma de visibilidad que le da una apariencia positiva a la ciudad desde el punto de vista de la cultura material y de cómo los espacios se transforman y son fuente de inspiración para la creación de otras maneras de habitar. De aquí se devela una impronta cargada de historia y significados que trascienden los límites de la violencia para convertirse en una forma de resistirse a los actos violentos, para cultivar actividades lúdicas que permitan ver la transformación de los lugares, así como los comportamientos de sus habitantes y visitantes. El objetivo principal para realizar esta investigación es caracterizar y analizar cómo se ha ido transformando tanto el espacio físico como el social en la comuna trece, durante las dos últimas décadas, teniendo como centro de atención el arte como resistencia, concepto que se ha ido construyendo desde hace varios años para restituir parte del territorio. El propósito es comprender y evidenciar estas prácticas culturales y estéticas que permiten la transformación de los imaginarios violentos de la comuna para darle paso a la construcción de una nueva narrativa social cargada de sentido.

ESTÉTICAS DE LA VIOLENCIA

Para dar cuenta de la historia de la comuna trece puede decirse que la comuna comenzó a ser habitada por personas que migraron del campo y fueron desplazadas hacia las periferias de Medellín a mediados del Siglo XX. Comenzando los años noventa, la comuna comenzaba a recuperarse de las consecuencias emergentes de las prácticas de violencia reconocidas durante las décadas de los 70s y 80s, provenientes del tiempo de los carteles de narcotráfico y las bandas juveniles que se consolidaron durante esta época, provocando muchas muertes entre los pobladores de la comuna y dejando en el imaginario colectivo la idea de una espacialidad delictiva o espacios donde se afronta la guerra (Abad, J, 2011, 1998). Desafortunadamente entre los años 2000 y 2003, la guerra se incrementó en esta zona.

Se dice que la comuna trece era una granja, la cual fue creciendo poco a poco hasta considerarse un corregimiento el de la América. El desplazamiento se dirigió a las montañas donde se organizaron los emigrantes, inicialmente campesinos que se situaron en las laderas de las montañas del occidente de Medellín. Poco a poco se convirtió en espacios delincuenciales que se facilitaron gracias a la disposición geográfica que les permitió clandestinidad. Los datos señalan que el tránsito de los pobladores fue a gran escala, favorecido por el antiguo camino de Santa Fe de Antioquia, ya que permitió la llegada de un considerable número de personas. Estos primeros migrantes provenían de Urabá y Chocó, así como también llegaron comunidades y personas de la ciudad víctimas del desplazamiento y la violencia de las periferias antioqueñas quienes se asentaron en las partes altas del cerro. La conformación cultural de la comuna puede considerarse de naturaleza diversa, teniendo en cuenta la gran diversidad de habitantes de origen afro e indígenas, y emigrantes de diferentes regiones del país. Esta diversidad generó la creación de espacios habitables y de vivienda informal, en los cuales se concentró gran parte de esta población generando espacios mínimos de convivencia y pobreza, luego surgieron los imaginarios de violencia que resultaron de la precariedad y el hacinamiento. Más adelante con la ausencia de educación, y las prácticas cotidianas que se acompañaron de prácticas delictivas producto de la emergencia de grupos armados y el narcotráfico, la comuna perdió su naturaleza pacífica. A mediados de los noventa, la comuna recibía actores sociales provenientes del comercio informal, quienes comenzaron a generar dinámicas de ocupación espacial provocando invasiones masivas en el territorio tanto a nivel de ciudad como en las periferias; es así como se promovieron configuraciones espaciales no planificadas que se organizaron en desorden y aglomeración de los cuales se derivó más pobreza. A partir del año 1984 se registra una tensión interna que creció con los años hasta llegar a una guerra general dentro la comuna. Emergen las guerras entre pandillas internas y la comuna ya era considerada territorio ausente de Estado, logrando congregarse en su hábitat: combos, milicias urbanas, guerrillas y bandas criminales, además de la constitución de las denominadas autodefensas y paramilitares, grupos de mercenarios al servicio del narcotráfico, y el sicariato, como puede verse en varios de los documentales realizados por Alcaldía de Medellín (2014).

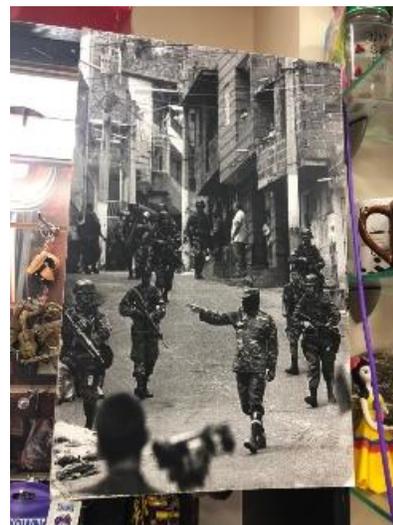

Figura 1 Imagen tomada por Juanita Arroyave G. En la tienda llamada “ Las cremas de doña Consuelo” que hace referencia a ubicada en La Comuna 13, Sector de San Javier.

LENGUAJE

Como ya se ha dicho, una de las formas de comunicar son las expresiones que utilizan los jóvenes para contar sus historias, gran parte de estas palabras que se reconocen en la ciudad como el parlache, se utilizan en doble sentido como: el sentir buena vibra, parece, mami, parcero, parche, niño, hacer la vuelta, calidosita, medallo, pille el material, a la lata,

bareto por minuto niño, pilló el código, dar chumbimba, chupara gladiolo, estar luquiado, novelero, grilla, estar melo, milki uei, dar piso, quedar sano, visaje, maluco, papeleta. Muchas de estas expresiones se refieren a la vida cotidiana de barriada, así como otras se refieren al consumo de drogas, al tráfico y a la muerte. (Arroyave, Cárdenas 2019)

IMAGINARIOS

La comuna trece es conocida por su historia de violencia; si bien era considerada un espacio rural a comienzos de Siglo XX, esto solo quiere decir que en su origen la poblaron campesinos que migraron a la ciudad y se ubicaron en las montañas. Los imaginarios de finales de Siglo XX negativos persisten pese a los cambios, se le reconoce como un barrio donde se concentra el desplazamiento y la pobreza. Las condiciones de la vivienda siguen siendo consideradas de alta precariedad e invasión. Agravados estos imaginarios con el tráfico de drogas que se ha mantenido como un pasaje de tránsito permanente de estupefacientes; y aunque los enfrentamientos militares ya son menos: la comuna sigue siendo un espacio marginal y peligroso, desafortunadamente conserva altos índices de criminalidad y mortalidad de sus habitantes. Sigue sin presencia del Estado.

EL CONCEPTO: ARTE COMO RESISTENCIA

La palabra resiliencia significa capacidad para recuperarse de situaciones difíciles; esto quiere decir que para la comuna 13, si la espacialidad que ocupan denota fuerza, fe, esperanza y resiliencia, este concepto coincide con su realidad. Puede decirse que hace parte de su naturaleza e historia, ya que como espacio está cargado de situaciones de alta complejidad que han podido superarse gracias a las intervenciones de gran parte de sus habitantes. Se acoge este concepto para entenderlo como un lugar que se resignifica, que supera lo que se creía imposible de superar y con esta noción se abre un horizonte de posibilidad donde los ideales más profundos como el arte, la música y la danza pasan a ser parte de una estética donde la vida sea posible. En otras palabras: como un acto de resiliencia, la población crea otro territorio cargada de escenarios de creatividad, libre expresión, lúdicos, como un centro de atracción que para el diseño y para los habitantes pueden ser una gran oportunidad para dinamizar y diversificar las prácticas que se realizan en la comuna.

REFERENTES

Otros ejemplos espaciales como los de Envigado muestran de qué manera estas manifestaciones de la violencia se expresaron en grafitis y murales. Los jóvenes utilizaron dibujos violentos y gráficos con una estética realista que representaban su inconformidad respecto a la situación política, social y cultural en el país; todo esto para hacerse notar y llamar la atención. Desafortunadamente estos lenguajes generan ambigüedad y múltiples interpretaciones y opiniones, sin embargo, en comunión con la Alcaldía de Envigado, se crean alianzas entre grafiteros para pintar los muros de municipio con imágenes de color, vida y paz. La crítica actual frente a este tipo de intervenciones advierte que se maquillan los problemas, pero sin duda, el paisaje urbano se ve mucho más alegre y optimista.

Ahora bien, los grafitis y murales siguen siendo un referente importante que da cuenta de la estética de la vida que aquí se pretende mostrar. También otras formas como los emprendimientos, el uso del color, la alegría, y las tonalidades que ha adquirido el paisaje urbano, los negocios informales, las huertas, los espacios que se abren para el turismo y el entretenimiento, son fuentes de ingresos que ayudan a cambiar la imagen negativa que ha tenido la comuna.

Grafitis anteriormente

Figura 1 Iglesia de Gertrudis. Recuperada de sitio <https://gente.com.co/grafiti-en-la-iglesia-santa-gertrudis-de-envigado/>

Grafitis actualmente

Figura 2 Murales de envigado. Recuperada de sitio <https://gente.com.co/fotos-de-los-nuevos-murales-de-envigado/>

Como puede verse la transformación de la comuna puede verse a través de las diferentes actividades que se realizan, además de los emprendimientos que han hecho que los habitantes de la comuna tengan empoderamiento y creatividad para reavivar el territorio, para configurarlo como un espacio de paz y esperanza en el que se habita y se vive, además de promover el turismo y la diversión. Todos esto puede verse a través de las transformaciones del espacio físico, las emergencias de colectivos de arte y la transformación de las actividades culturales que se realizan para invitar al encuentro y a la participación.

TRANSFORMACIÓN DEL ESPACIO

“Se habla de arte cuando se trata en realidad de dinero, de mercancías, de intercambio, de poder. Se habla de comunicación y no de otra cosa que soledades. Se habla de belleza cuando no se trata sino de imagen de marca. Se habla en fin, de urbanismo cuando en realidad no hay nada que tratar” (H, Lefebvre, 1974 pg 457)

La transformación del espacio geográfico inicia con la apropiación que los seres humanos hacen de los recursos ofrecidos por el medio natural, con el fin de satisfacer sus necesidades. Este proceso tomó un rumbo acelerado con el desarrollo agropecuario, la construcción de asentamientos poblacionales, la explotación minera y la implementación de Industrias. Como consecuencia, el espacio geográfico adquirió la categoría de social y se reelabora constantemente con cada actividad humana.

La producción del espacio es que cada sociedad y por lo tanto cada modo de producción con sus sub variantes produce espacio, su espacio propio (Lefebvre, 1974 4:40)

ESTETIZAR EL ESPACIO

Según el análisis realizado el espacio geográfico es el producto de la apropiación social histórica. Se compone de elementos naturales y sociales cuya relación y ordenamiento permiten la configuración de nuevos espacios que se hacen visibles mediante el paisaje. En otras palabras, el paisaje es lo que se puede observar del espacio geográfico, y es la imagen concreta que le aporta singularidad. Gracias al paisaje urbano a la vista que tiene la comuna hacia la ciudad, es posible entender cómo este espacio permite el reconocimiento interno y externo de lo que pasa en la ciudad. Según (Lefebvre, 1991), el espacio es un producto social, que se materializa con el tiempo a manera de un espacio territorial, y son las estéticas o sus exterioridades las que dan cuenta sobre las formas de habitabilidad. Siguiendo estos conceptos puede afirmarse que la comuna trece, permite a través de sus formas de visibilidad dar cuenta sobre lo que está pasando allí. De aquí que esta propuesta se enfoque en la transformación de lo urbano dado que los habitantes de la comuna son quienes han logrado organizar los espacios para crear y co-crear el espacio imaginado, “Medellín no existe como ciudad, la ciudad no existe, el espacio es imaginado, idealizado, estetizado” y no es real señala (Henríquez, 2020)

Es así como el espacio de la comuna 13 se ha ido transformando; las fachadas narran algunos acontecimientos históricos y las viviendas se pintan de colores, mostrando la naturaleza migrante y su diversidad. Del mismo modo los grafitis se muestran como intervenciones donde los jóvenes cuentan sus historias de barrio; y se crean colectivos que acompañan actividades como la artesanía, bailes, danzas urbanas y mercados alternativos.

Así las cosas, se pretende conectar el arte con la historia, se intenta conectar la vida con el territorio asumiendo los espacios físicos como lugares donde las actividades, prácticas y costumbres actúan como mediaciones para los pobladores del lugar. Con el arte se comunican los pensamientos y se activa la economía y el paisaje, logrando crear consciencia colectiva y se comprende el arte como una manera de entender la vida de sus habitantes.

TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA

Uno de los acontecimientos a manera de ejemplo, como la bomba que se colocó en la escultura de Fernando Botero, generaron reacciones como la de pensar en alternativas a través del arte que permitieran la reflexión sobre el futuro. Surgen de este modo las alternativas pacíficas que se han construido durante los últimos años en el intento por construir soluciones viables para darle un giro a los sucesos trágicos que acompañan la historia de la comuna.

Las practicas actuales cubren de arte dejando ver las vivencias de la comuna, ya han comenzado a ser reconocidas como dinámicas culturales propias de la comunidad, orientadas hacia una amplia gama de visitantes. Atraen el turismo y las personas que las visitan viven la historia de la comuna en las narrativas que se cuentan sobre la violencia pero de una manera lúdica e ilustrativa. Estas experiencias dan visibilidad a un territorio considerado peligroso pero con sus manifestaciones permiten la recuperación de espacios configurando tejidos colectivos donde ahora es posible realizar proyectos de convivencia, bienestar y lugares de encuentro como signos de vínculos de paz entre quienes la habitan. En otras palabras, se teje una nueva cultura y por ende, una nueva manera de comprender la comuna.

EL ARTE COMO RESISTENCIA Y COMO FORMA DE VISIBILIDAD

La historia de este concepto no es nueva, el arte como resistencia es una noción utilizada desde el año 2000 cuando un grupo de jóvenes deciden utilizar en sus versos sus vivencias, a través de géneros musicales emergentes como el rap, el hip hop entre otros. Un ejemplo de ello.

Un día normal en nuestra comuna era un día de luto,
un día que cincuenta contra cincuenta practican el
deporte bruto; a través de nuestras casas intimidados
y ocultos, proyectiles. Perforan los muros;
desesperadas personas al compás de las balas. en
mis calles tristes me aventuro, se ve la muerte
expandir en cada esquina. (Letra de Nadie sabe qué
se siente, Rap de la Comuna 13 del año 2000)

Son estos jóvenes quienes, con las letras de sus canciones, así como con los bailes urbanos entre otras experiencias artísticas, generaron las grandes transformaciones de la comuna tanto a nivel físico espacial como a nivel sociocultural. Desde el año 2000 después de la operación Orión; estas formas de expresión se manifestaron en contra de los muertos y desaparecidos en la comuna a manos del gobierno, que, aunque pareciera desplazó a la guerrilla quedó en el ambiente del barrio la idea de desconcierto e inseguridad. Puede decirse que los procesos juveniles y comunitarios tomaron mucha fuerza gracias a las letras de sus canciones y a sus registros literarios musicales y gráficos que, como marcas, se convirtieron en el testimonio de inconformidad. Las comunidades se dieron cuenta que se puede contar una historia diferente y utilizaron el arte como forma de resistencia, la realidad se puede transformar.

ARQUITECTURA

La arquitectura también hace parte de las formas de visibilidad de estas estéticas, aunque en su mayoría son construcciones informales realizadas por los habitantes muchos de los elementos que se pueden percibir son las fachadas, y algunas viviendas con materiales híbridos que dan cuenta sobre estéticas campesinas, rurales, y urbanas cuando se utilizan materiales como el concreto y el ladrillo. Son pocas las que tienen este nivel de formalidad puesto que los asentamientos son por lo general demasiado informales y precarios. Lo que se ve en las construcciones son elementos híbridos, saturados y aglomerados que albergan gran número de personas en condiciones muy precarias. Algunas de ellas se convierten en trincheras durante los tiempos de guerra y otras se convierten en lugares para ocultarse.

ESTÉTICAS URBANAS

La revisión de la transformación física y urbana, ha sido una de las formas en las que se ha evidenciado los grandes cambios en la comuna. Con la transformación del espacio se ha visto de qué manera se resignifican tanto los espacios como el uso que se le da a estos espacios. El espacio comienza a resignificarse y comienza a ser utilizado por otras personas diferentes a quienes lo habitan; la presencia del turismo, extranjeros y locales, así como la emergencia de colectivos.

Para caracterizar estos espacios se visitaron calles, grafitis, las escalas eléctricas, los miradores, fachadas y murales, así como los recorridos turísticos. Se pueden sintetizar estas estéticas como prosaicas, multiculturales, multifuncionales, diversas, técnicamente complejas, hibridaciones entre lo rural y lo urbano, y en los paisajes naturales se puede ver el contraste entre la montaña y los pasajes que permitieron espacios verdes, los cuales conservan también narrativas en las que se afirma ocultan cementerios de la guerra. A manera de síntesis las estéticas de la comuna se reconocen por sus permanentes contrastes e hibridaciones en todas sus manifestaciones. La vivienda sigue siendo informal, sin presencia del Estado se siguen considerando invasiones. Los materiales más recurrentes, son las tejas de plástico y aluminio; los techos de cartón y arcilla, los estados críticos de los sistemas de construcción llaman la atención así como los excesivos colores y el ornamento que da cuenta de los comportamientos diversos de las personas que habitan

la comuna. Las calles se consideran parte de las estéticas urbanas, pero por la distribución de espacios con relación a las viviendas, las calles no existen sino se concentran en las escaleras, ya que es una zona montañosa y los pocos accesos son tramos cortos condicionados e improvisados. Ahora con la construcción de las escaleras eléctricas ha facilitado una mejor accesibilidad logrando fusionar la estética rural de la comuna con el lenguaje moderno de las escaleras plateadas que se configuran como signos de la modernidad. Del mismo modo la iluminación, los aspectos ambientales y el aire se consideran aceptables a diferencia de tiempos anteriores donde la congestión y la oscuridad hacían parte de su identidad. Como puede verse la transformación es evidente y la transformación social comienza a posicionarse en el imaginario colectivo actual. Se percibe más como un espacio turístico que hay que recorrer obligatoriamente para reconocer y apropiarse del lugar, reconocido como uno de los lugares más interesantes de la historia de los medellinenses.

Las estéticas urbanas son el valor estético más evidente y el más elocuente para hablar de una estética de la vida. Los colores, texturas, formas y la gran diversidad de lenguajes explícitos en todos los recorridos, conservan la riqueza de las culturas en todos los niveles de sensibilidad visual, auditiva (las letras de las canciones), los talleres y la gastronomía (informal). Las geometrías que pueden verse desde el metro cable, así como los collages que se forman desde los miradores, las fachadas hechas de latón, generan este impacto visual que se convierte en testimonio de una estética de la vida urbana en la comuna que se comprende a través de su historia. Cabe decir que también las construcciones asimétricas, las alturas desbordadas, los espacios improvisados y de invasión también generan una manera de entender la vida en el barrio, así como la presencia de los gobiernos que para el caso es totalmente ausente, donde la informalidad y la recursividad están a la orden del día y se convierten también en parte del paisaje que se teje a diario. Las formas como se distribuyen los espacios, las formas y las maneras cómo se han organizado las familias también generan una estética del temor, y ya no por la presencia de grupos ilegales sino por la manera como puede intuirse los sentimientos de desarraigo, la tristeza, la nostalgia, el recuerdo y la rabia de muchos momentos que se ilustran a través de los comportamientos de las personas en los lugares.

PRÁCTICAS DEL ARTE

El arte es una forma de expresar lo que ya existe, pero además lo que ya no existe. El arte puede dejar de manifiesto un rostro, un acontecimiento, un paisaje o toda una historia y por esta razón, resulta oportuna para la comuna, utilizar el arte en su afán por cambiar una historia cargada de violencia para dar un gran paso hacia una estética de la vida a partir de experiencias artísticas. Las prácticas artísticas en la comuna tienen que ver con manifestaciones como: las artesanías, el baile urbano, los cantos de los barrios, las experiencias urbanas, los emprendimientos hechos por las personas en sus casas, tales como negocios de comidas, paleterías, pinturas en cuadros, pines para pegar en los bolsos y ropa, entre otros.

Figura 3 Emprendedores creativos en las comunas de Medellín. Recuperada de sitio <https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2019-nacen-emprendedores-creativos-en-las-comunas-de-medellin>

Figura 4 Graffiti Tour. Recuperada de sitio <https://www.antioquiaturismo.com/en/graffiti-tour-comuna-13/>

Ilustración 6 El experimento del turismo comunitario. Recuperada de sitio <https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/medellin-el-experimento-de-turismo-comunitario-que-esta-funcionando-351128>

Figura 7 El graffit más grande hecho en la comuna. Recuperada del sitio <https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/el-grafiti-mas-grande-hecho-en-la-comuna-13-de-medellin-363852>.

RESULTADO

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

Una de las conclusiones más importantes que resultan de esta investigación es la necesidad de reconocer y apropiarse de estas prácticas del arte, como parte del patrimonio cultural inmaterial y material que le da forma a la ciudad. Estos conocimientos parten de los principios básicos del arte como resistencia, ya que como práctica procura transformar tanto el espacio físico como los comportamientos. El arte como resistencia es un manifiesto de la vida, con el cual se pretende generar dinámicas sociales relevantes para la construcción social de un lugar. Para el caso, la comuna trece contiene dentro de estas prácticas, un conjunto de saberes y conocimientos propios, los cuales pueden trascender al punto de ser reconocidos no solo por sus habitantes sino además por la humanidad.

En este sentido se puede considerar que las estéticas y prácticas del arte como resistencia en la comuna trece, son parte del patrimonio cultural inmaterial y material, dado que a través de sus expresiones y manifestaciones se comportan como memorias colectivas que cuentan narrativas del pasado para ubicarlo en el presente y sobre todo en el futuro. Del mismo modo puede considerarse como patrimonio cultural las prácticas pedagógicas que se dan a través de los aprendizajes y enseñanzas que se traducen a través de las manifestaciones de la cultura. Ejemplos de este patrimonio inmaterial pueden darse en las canciones de los raperos, quienes dan conciertos y muestran en su rebeldía el clamor por las cosas. Aunque los habitantes de la comuna trece son habitualmente señalados por pertenecer a este territorio, las letras y el lenguaje de la calle también les permite defender y argumentar la necesidad de legitimar su presencia como una forma de resistencia:

Lo vivimos todos con nuestras familias, a mi papá le despidieron del trabajo porque les daba miedo... recuerda el rapero. "En este escenario, el hip hop empieza a contar que también somos personas que hemos trabajado muy duro toda la vida, que acá hay familias enteras que no tienen nada que ver con el conflicto". Así nace un movimiento que reúne a 60 grupos de Rap de la misma Comuna en una sola asamblea para planear qué hacer por los jóvenes y por el territorio. Fueron bautizados como La Élite. (Habitante de la Comuna, Mayo, 2019).

CONCLUSIONES

Para los habitantes de la comuna trece, los cinco pilares de transformación social se instalan en las **prácticas educativas, el arte, la cultura, la salud y el deporte**; para ellos esta es la presencia del estado o mejor, una forma de construir estado en la comuna, desde la comuna. Como elemento transversal está la historia de violencia, pero la comunidad ha decidido darle un giro para entender la guerra como algo que hay que recordar, aunque no hay que repetir; la apuesta es construir otra manera de habitar la comuna trece, aunque entendida como lugar de memoria, es ante todo un lugar para la vida a través de las formas del arte.

Aunque muchos acontecimientos negativos dejaron marcas imborrables en los habitantes de la comuna trece, gran parte de los habitantes tomaron un nuevo impulso a través del arte dejando atrás las experiencias negativas y dando grandes pasos hacia las prácticas estéticas y culturales que abrieron nuevos horizontes para la comuna. Para la planeación y diseño de estas experiencias fueron los habitantes, en su mayoría jóvenes, quienes utilizaron como recurso principal sus talentos, hobbies y oficios cotidianos para dar forma a estos escenarios colectivos de alegría y paz, de este modo y bajo la consigna del arte como resistencia, teniendo como resultado:

Poco a poco los habitantes de esta comuna, han comenzado a generar cambios en sus maneras de sentir, pensar y actuar; algunos decidieron migrar desde los lugares que comunicaban la ausencia de esperanza, la tristeza y la guerra, para darle paso al arte como una forma de resistencia y de cambio hacia lo positivo. Estos cambios pueden sentirse en la manera cómo el pensamiento y la expresión en las calles permiten una comunicación abierta que sobresale por encima de los actos violentos. La estética de la comuna ahora se visibiliza orientada hacia la comunicación de lo urbano, lo que se muestra en los aspectos físicos de la ciudad que, en su colorida manifestación, dan cuenta de las dimensiones sociales ocultas tras los hechos de violencia y los convierten en un ambiente de fiesta y celebración por un futuro mejor.

Para la comuna trece, el lenguaje estético que se ha utilizado en el espacio público ha sido una forma de visibilizar lo que pasa en el territorio. Estas manifestaciones se convierten en testimonios vivos, cuyas narrativas cuentan la historia de una colectividad producto del olvido, la desigualdad y la pobreza. Los grafitis y murales siguen siendo un referente importante que da cuenta de la estética de la vida que aquí se pretende mostrar. También otras formas como los emprendimientos, el uso del color, la alegría, y las tonalidades que ha adquirido el paisaje urbano, los negocios informales, las huertas urbanas, los espacios que se abren para el turismo y el entretenimiento, son fuentes de ingresos que ayudan a cambiar la imagen negativa que ha tenido la comuna.

Se puede concluir que esta propuesta sugiere una apuesta por recuperar los valores de las prácticas estéticas y artísticas como parte de las estrategias de recuperación de un imaginario colectivo distanciado de la violencia que pretende dar pasos agigantados hacia una estética de la vida, es decir prácticas participativas y sociales donde los habitantes, en su mayoría sobrevivientes, puedan seguir soñando con otras formas de crear vida a través de las prácticas emergentes de sus saberes y conocimientos, en gran parte rurales que son en últimas, los que permiten recuperar la tierra y la dignidad de quienes allí habitan.

BIBLIOGRAFÍA

Abad Colorado, J (2011) Desplazamiento forzado en la comuna 13: la huella invisible de la guerra.

Informe del grupo de memoria histórica de la comisión nacional de reparación y reconciliación. Miembros Del Grupo de Memoria Histórica Investigadores, Medellín

Arroyave, Cárdenas (2019) Documento consolidado con las entrevistas realizadas a los habitantes de la Comuna 13, Medellín

El Parlache, argot de Medellín. (2013). desarrollo histórico de la lengua Española. <http://dhle2.weebly.com/el-parlache-argot-de-medelliacuten.html>

Lefebvre, H. (1974) La producción del espacio. Oxford: Blackwell

La Escombrera: historia de una verdad enterrada. (2012, 2 mayo). [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=L6g_RFxvZpo

Grupo de memoria histórica de la comisión nacional de reparación y reconciliación. (2011). La huella invisible de la guerra desplazamiento forzado en la comuna 13. https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2011/informe_comuna13_la_huella_invisible_de_la_guerra.pdf

La COMUNA 13 en la ACTUALIDAD. (2019, 28 abril). [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=U58kQC17_g8

Montoya, M. O. (2019, 22 abril). Medellín, el experimento de turismo comunitario que está funcionando. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/medellin-el-experimento-de-turismo-comunitario-que-esta-funcionando-351128>

Nacen emprendedores creativos en las comunas de Medellín. (2019). El Nuevo Siglo. <https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2019-nacen-emprendedores-creativos-en-las-comunas-de-medellin>

Natalia Herrera Durán - @Natal1aH. (2020, 6 junio). La lucha por la verdad de la Comuna 13. El Espectador. <https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/la-lucha-por-la-verdad-de-la-comuna-13-articulo-855425/>

Operacion Orion - Comuna 13 de Medellin. (2017, 7 diciembre). [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=4D4CwU06Vc8>

Ossa, J. (2019, 19 mayo). El grafiti más grande hecho en la comuna 13 de Medellín. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/el-grafiti-mas-grande-hecho-en-la>

comuna-13-de-medellin-363852

YO TE TUMBO TU ME TUMBAS PART 1. (2013, 27 agosto). [VÍdeo]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=Gm1UoHaLis&list=PLeb147ZZmpuUbYkOo4MxrtRDQrFcJ3xZv>