

EJE DE FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN
MONOGRAFÍA
La música para la transformación de los jóvenes a través de innovación social

Sebastián Reyes Spencer
Andrés Felipe Zapata Rendón

Margarita María Cruz Amaya

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
FACULTAD DE ARQUIDISEÑO
DISEÑO INDUSTRIAL
MEDELLÍN – ANTIOQUIA
2017

CONTENIDO

Introducción

Planteamiento del problema

Justificación

Marco conceptual

1. El conflicto como origen de problemáticas sociales
  - 1.1. Identidad histórica y poblamiento en el conflicto
  - 1.2. El conflicto como detonante de condiciones de vida sin horizontes definidos
  - 1.3. Estadísticas del conflicto en la comuna 13
2. Juventud, resiliencia y arte
  - 2.1. Adolescencia, identidad y movimientos juveniles como respuesta contra la violencia
  - 2.2. Casos y ejemplos de resiliencia
  - 2.3. Relación entre la música como expresión y los jóvenes
3. Innovación social como fuente de esperanza
4. La resiliencia a través del diseño de soluciones estatales
5. Patrones y tendencias: entrevistas a expertos y actores directos
6. Objetivos
7. Ruta metodológica
8. Conclusiones
9. Anexos
10. Bibliografía

INTRODUCCIÓN

Este proyecto de investigación presenta la realidad que ha vivido la comuna 13 de Medellín, y cómo se ha ido desencadenando esta problemática afectando el diario vivir de sus habitantes, sin embargo, se resaltan casos de resiliencia, casos de éxito de proyectos artísticos que han buscado sobresalir y estar lejos de la violencia, dando ejemplo a la sociedad y mostrando al mundo que sin importar las adversidades, es posible salir adelante y tener éxito, en este caso, a través de la música.

Se recopilan testimonios a través de entrevistas a actores directos y expertos, además de algunas intervenciones estatales que han ayudado al desarrollo de las comunas más afectadas a través de innovación social, promoviendo y facilitando la mejora de decisiones en cada uno de los individuos beneficiados por estos proyectos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Comprender cómo la música y los proyectos artísticos pueden generar procesos hacia la innovación social para la construcción de una sociedad golpeada por problemáticas sociales.

Pregunta de investigación

¿Cómo puede la música respaldar y promover la transformación de los jóvenes de la ciudad de Medellín hacia procesos de innovación social?

JUSTIFICACIÓN

La realidad que vive nuestra sociedad, con todas sus problemáticas y dificultades sociales, necesita entender el origen y el desencadenamiento de obstáculos para el desarrollo de una sociedad sin violencia a través de innovación social que respalde y promueva en los habitantes de la comuna 13 la resiliencia y la posibilidad de tomar el camino artístico para la construcción de un futuro próspero y lejos del conflicto armado. Por esto se realiza esta

investigación, donde se logra enfocar una mirada global que abarca los orígenes el conflicto armado en la comuna 13 de Medellín, cómo se ha desarrollado con el pasar de los años, y de qué manera se ha podido combatir a través de algunas iniciativas con éxito de manera innovadora, haciéndolas replicables y reproducibles para hacer ver al resto de la sociedad que si es posible un cambio, y que depende de cada individuo transformar su vida para elegir el camino correcto, y de esta manera transformar una sociedad con problemas en una sociedad con proyección al futuro, tomando como fuente de esperanza la innovación social a través de proyectos musicales o artísticos.

MARCO CONCEPTUAL

1. EL CONFLICTO COMO ORIGEN DE PROBLEMÁTICAS SOCIALES

1.1 Identidad histórica y poblamiento en el conflicto

“La identidad histórica es el sentido de pertenencia que tienen los habitantes de las comunas y corregimientos, construido a partir de las condiciones de llegada al territorio; su correspondencia con las maneras de habitar en sus lugares de origen, y las transformaciones que suscita la interacción con los parámetros de formalización que promueve el Estado Municipal” (Gómez, 2006), y es dicha identidad histórica la que genera una especie de choque a nivel social y cultural, y aún más en poblaciones como las comunas 1 , 4 , 6 y 13, conocidas como Popular, Aranjuez, Doce de Octubre y San Javier respectivamente, ya que estas comunas fueron y siguen siendo conformadas por flujos migratorios ocasionados por la violencia en el campo. Esta migración interna “mostró la búsqueda incesante de progreso, en aquel entonces en la industria, la educación, los bienes de consumo colectivo y los servicios sociales del Estado” (Gómez, 2006) y se generó la necesidad de vivienda propia que “motivó a ocupar las tierras, propiedad de la élite antioqueña, a través del loteo pirata, lote con servicios públicos para autoconstrucción, construcción masiva de vivienda estatal y vivienda de invasión” (Gómez, 2006).

La realidad que viven las personas desplazadas por la violencia, y que salen del campo hacia grandes ciudades como Medellín y Bogotá, comienzan por llegar a casas de algún conocido para comenzar una especie de travesía; “Después de pasar un breve periodo de tiempo en casa de familiares o amigos, los desplazados intentan cubrir sus necesidades de alojamiento adquiriendo o alquilando un lugar de refugio. El acceso legal a un terreno o al mercado inmobiliario requiere un poder adquisitivo significativamente mayor del que generalmente disponen los desplazados internos y el acceso a los subsidios para la vivienda exige un historial financiero y de crédito que muchos no poseen. Como resultado, la mayoría de los desplazados internos escogen necesariamente los asentamientos informales. Algunas veces estos procesos han dado lugar a desalojos masivos, mientras que otras el municipio ha legalizado el asentamiento y les ha provisto de unos servicios básicos de alcantarillado y electricidad” (Albuja, 2010).

En las comunas 6 y 13, conocidas como el Doce de Octubre y San Javier, se vieron 3 momentos importantes; el loteo de fincas se comenzó a potencializar por iniciativa de los propietarios de los terrenos en los años 30, quienes al ver la llegada masiva de nuevos pobladores aceleraron la venta de lotes. En los años 60 comenzó la masificación urbana, que simultáneamente presentó formas de ocupación por loteo no planificado, y allí “incide el Estado a través de la entidad Casitas de la Providencia, primero mediante la autoconstrucción facilitando materiales, luego por la entrega de vivienda en serie y por etapas, así como la entrega de lotes con servicios básicos de acueducto y alcantarillado para autoconstrucción” (Gómez, 2006). Esta demanda de vivienda continuó en las siguientes décadas y se intensificó en los años 80, cuando se produjo la mayor densificación urbana de estas zonas.

La realidad no es nada fácil, las personas desplazadas del campo que emergen a las ciudades tienen todos los conocimientos y toda la experiencia entorno al contexto que abandonaron, con lineamientos culturales, costumbres y maneras de ver la vida que en esencia son absolutamente opuestas a lo que deben enfrentar en las ciudades, donde llegan sin oportunidades para acceder a la salud y la educación. Algo aún más complicado, es la poca aceptación en las sociedades urbanas que están llenas de prejuicios, lo que genera dificultades para ser aceptados laboralmente, desencadenando una serie de inconvenientes que generan barreras para estos en cuanto al desarrollo y estabilidad de su estilo de vida. “El

desplazamiento a grandes núcleos urbanos como Medellín y Bogotá también significa para los desplazados que tardarán mucho tiempo en acceder a la ayuda humanitaria que les corresponde por derecho. “En Bogotá, donde los largos procedimientos y la excesiva burocracia están a la orden del día, pueden pasar hasta dos años desde que se produce el desplazamiento hasta que se recibe la primera ayuda humanitaria. Esto agota la paciencia de los desplazados, muchos de los cuales prefieren, por tanto, canales de ayuda informales” (Albuja, 2010), y es allí donde se percibe una inestabilidad e incertidumbre en cuanto al futuro, el trabajo informal no ofrece ningún tipo de garantías para estas personas, que además de haberlo perdido todo deben enfrentarse a cumplir con tareas que no son familiares para ellos, y que además no generan ingresos suficientes para sostener a sus familias con hijos, y de esta forma se transmite esta realidad directamente en el futuro cercano de los niños, que a corta edad comienzan a trabajar en las calles para conseguir algunos recursos para sobrevivir el día a día, sin tener ningún tipo de posibilidades de acceder a educación que les brinde posibilidades de tener un futuro prometedor, además del entorno en el que viven, que ya se encuentra contaminado por la problemática que llega desde otras generaciones pasadas y presentes; se educan entorno a la difícil realidad de las guerras entre bandas que se disputan por territorios o por negocios al margen de la ley, y esto genera una “normalización” del conflicto, donde todo lo que ocurre para los jóvenes ya es normal, hace parte del diario vivir, y con el pasar de los días los va involucrando cada vez más hasta que ya se encuentran inmersos en la guerra, las drogas y las disputas sociales, conformando así una cadena que se enlaza entre generaciones y pareciera no tener fin.

1.2 El conflicto como detonante de condiciones de vida sin horizontes definidos

El inicio de la problemática que se ha vivido durante décadas en la comuna 13, tuvo origen en 1978 con la creación de los barrios como consecuencia de la apropiación del territorio por procesos de invasión, la cual fue generada por temas de violencia y problemáticas que causaron la migración de no sólo territorios antioqueños, sino también del territorio nacional; “Se agrupa un conjunto de persona procedente del campo, con diversidad de formas de vivir,

pensar y actuar, de distintos lugares, lo que en ocasiones genera rivalidades asociadas con las diferencias culturales” (Palacio, 2008), por lo tanto se comienzan a vivir rivalidades y enfrentamientos debido a la pluralidad cultural, y esto generó una especie de “asilamiento de la comuna en cuanto a apoyo e intervención por parte del Estado, ya que este decidió no hacer controles y regulaciones en este territorio obviando el apoyo socio-económico y político que era absolutamente necesario” (Palacio, 2008). Esto posteriormente se convirtió en una problemática intracomunitaria de criminalidad con hurto, atracos, violaciones y asesinatos. Esta situación se desencadenó la formación algunos grupos armados llamados “autodefensas”, cuyos miembros estaban conformados por personas residentes de la comuna que se organizaron para tomar el control sobre las bandas y las problemáticas que estas generaban en los barrios, pero esta iniciativa no prosperó, ya que el poder que iban adquiriendo se convirtió en abuso y extralimitaciones en el tratamiento del conflicto (Palacio, 2008).

Bajo el mismo concepto de presentarse como un referente de seguridad, llegó a la comuna la formación de grupos milicianos independientes (Comandos Armados del Pueblo) con la intención de contrarrestar las acciones de las bandas delincuenciales, y lograron consolidarse y ser legitimados por algunos sectores ya que lograron generar la imagen como referentes de “seguridad” para el sector. “Más tarde incursionaron grupos milicianos articulados a organizaciones insurgentes como las FARC y el ELN” (Palacio, 2008), lo que evidencia que la situación en la comuna estaba totalmente fuera de control, a través del desencadenamiento de una red de problemáticas y surgimientos de grupos armados independientes que tenían como excusa el tema de la seguridad para el sector, pero que realmente bajo la mesa tenían otras intenciones en cuanto al poder en el territorio y la rentabilidad que esto podría significar para ellos.

De parte del Estado, hubo intentos de desmovilizaciones y entrega de armas, pero siempre ocurrieron hechos que impedían las negociaciones y terminaban desencadenando enfrentamientos entre estos, dejando como producto de todos los esfuerzos e intenciones nada más pobreza, la impunidad y la injusticia, el gobierno decidió en el año 2002 tomar decisiones fuertes y radicales a través de operaciones militares con fines directos y concretos dentro de la comuna: Las operaciones Otoño , Contrafuego y Mariscal, Luego hubo otras 2 operaciones

sin grandes incidencias (Operación Potestad, y Operación Antorcha) pero que dieron la puntada para la última y más controversial operación de todas, la operación Orión, ya que durante su ejecución se violaron los derechos humanos; se puso en riesgo la vida de muchas personas inocentes, incluso, según afirman los opositores de la operación Orión, la fuerza pública contó con la ayuda de grupos ilegales como las AUC.

La operación Orión quedó plasmada en la vida de los habitantes del sector debido al alto impacto que generó a pesar de que el territorio tenía conflictos armados antes de ejecutada la operación, la comuna 13 era campo de guerra donde cualquier persona podía morir, los niños tuvieron que ver morir personas violentamente enfrentando una situación traumática. Antes de la operación Orión ya los habitantes del sector sabían que vivían en un contexto de enfrentamientos entre bandas y actividades ilegales, pero nunca imaginaron que la situación llegaría a donde llegó, el testimonio de un joven anónimo: “El conflicto no empezó hace dos o tres años, no fue cuando la Operación Orión. El conflicto venía desde que yo tengo uso de razón, hace más de 18 o 19 años, y eso empezó por las bandas que se formaron en el barrio, bandas de jóvenes, pelaos, que no tenían nada que hacer, pelaos que no tenían oportunidades o que si tenían oportunidades, pero las desaprovecharon y empezaron a meterse a cosas delincuenciales, en conflictos armados, drogadicción, todo eso y empezaron a robar” (Palacio, 2008), la realidad que vive la juventud en la comuna 13, y muestra que la problemática tiene raíces más profundas de lo que se puede imaginar. La juventud al no tener oportunidades de surgir como profesionales o al no tener acceso a la educación básica, motivan la juventud para involucrarse en el conflicto y comprometer su futuro. Durante el desarrollo de esta problemática social, se cumplieron algunos hechos que permitieron que muchos se involucraran en el conflicto:

- CAP, Milicias del ejército, ELN y FARC intentan involucrar a los líderes de los barrios y la población para que apoyaran su causa a través de iniciativas que hacían entender a los implicados que el objetivo es resolver necesidades prácticas como la seguridad.
- Las milicias hicieron reclutamiento militar, se apoyaron en motivación de algunos jóvenes de tener un arma ya que estas son un símbolo de poder y protección.
- La población se involucró en el conflicto debido a la presencia cotidiana de los grupos armados en los barrios, esto causó una “normalización” de la situación, causando que los

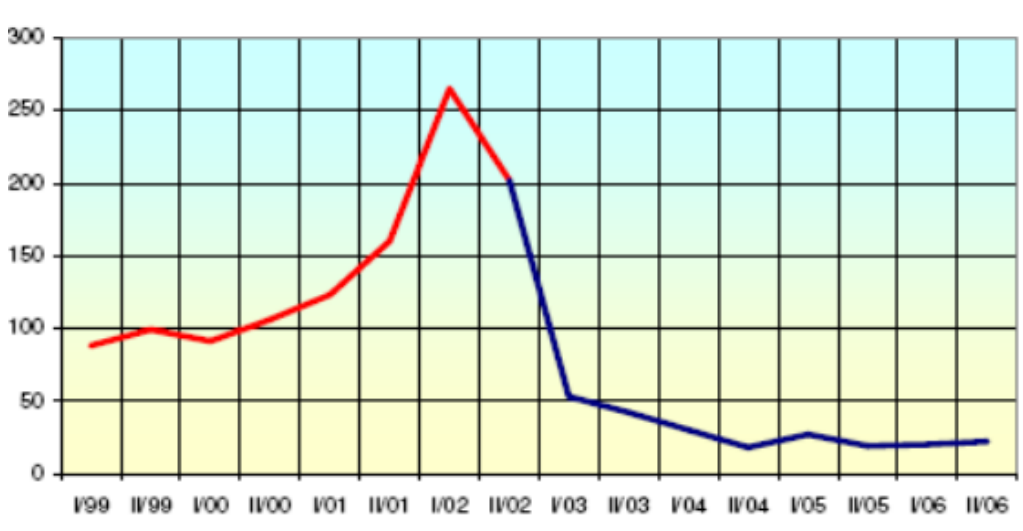
crímenes, hurtos, asesinatos, secuestros y demás delitos, fueran considerados por la población como acontecimientos del diario vivir.

1.3 Estadísticas del conflicto en la comuna 13

Según registros de la Secretaría de Gobierno de la ciudad, los homicidios en la comuna 13 en el 2002 fueron 464, que equivalen a 357 homicidios por cada cien mil habitantes, los cuales fueron reduciéndose paulatinamente hasta llegar en el 2006 a 236 homicidios, o sea una tasa de 30.8 homicidios por cada cien mil habitantes.(Alcaldía, 2007). Otros registros noticiosos (La Chiva, 2003), daban cuenta que para el 2003 las lesiones personales, respecto al 2002, bajaron un 67%, y el secuestro descendió en un 100%, porque de 35 casos en 2002 se pasó a ninguno en el 2003.

En el gráfico 1, se pueden observar las estadísticas de las muertes causadas por la violencia en la comuna 13 entre los años 1999 y 2006, donde se puede observar que el año 2002 fue el más violento. En la Tabla 1 se pueden observar las cifras de este mismo período de tiempo por semestre y con el detalle de cada uno de los barrios de la comuna 13.

Gráfico 1.

Fuente: Secretaría de Gobierno Municipal. Alcaldía de Medellín (2007)

Tabla 1.

3.13 Comuna 13: San Javier

Barrio	1999		2000		2001		2002		Antes		2003		2004		2005		2006		Depues		Cambio de media
	I	II	I	II	I	II	I	II	Total	Media	I	II	I	II	I	II	I	II	Total	Media	
El Pesebre	8	3	1	1	4	5	4	5	31	3,9	1	4	0	1	1	0	0	0	7	0,9	-3,0
Blanquizar	4	5	10	3	5	3	21	11	62	7,8	7	0	3	1	1	0	0	0	12	1,5	-6,3
Sta. Rosa de Lima	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,1	1	0	0	1	0	0	6	0	8	1,0	0,9
Los Alozares	5	7	1	3	1	2	1	2	22	2,8	3	2	2	0	1	0	0	0	8	1,0	-1,8
Metropolitano	2	1	0	0	0	0	3	1	7	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-0,9
La Pradera	5	7	2	3	8	16	18	17	76	9,5	6	9	6	1	3	6	5	0	36	4,5	-5,0
Juan XXIII	2	5	0	8	1	0	8	16	40	5,0	4	1	0	0	0	2	2	1	10	1,3	-3,8
San Javier2	1	6	5	4	11	4	6	1	38	4,8	0	1	0	0	0	0	1	1	3	0,4	-4,4
San Javier1	6	7	8	4	19	5	16	30	95	11,9	10	3	5	3	6	1	0	1	29	3,6	-8,3
Veinte de Julio	10	8	14	18	25	14	51	40	180	22,5	4	3	3	1	3	1	3	3	21	2,6	-19,9
Belendito	4	5	7	9	5	21	16	11	78	9,8	2	1	1	0	1	2	0	2	9	1,1	-8,6
Batania	0	1	0	4	0	0	0	1	6	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	-0,8
El Corazon	0	2	7	6	11	21	18	16	81	10,1	1	0	3	1	2	0	0	0	7	0,9	-9,3
Independencias	4	5	4	4	8	24	15	4	68	8,5	0	0	1	4	1	4	0	3	13	1,6	-6,9
N.Conquistadores	5	4	4	3	3	8	2	10	39	4,9	2	0	0	0	1	0	1	1	5	0,6	-4,3
El Salado	5	11	11	14	6	17	28	18	110	13,8	0	5	1	1	2	1	0	6	16	2,0	-11,8
Edo. Santos	3	3	2	6	3	6	7	3	33	4,1	2	0	1	2	4	1	0	2	12	1,5	-2,6
Antonio Nariño	15	8	9	8	6	4	8	5	63	7,9	9	8	3	0	0	0	1	1	22	2,8	-5,1
El Socorro	6	5	4	5	2	2	16	6	46	5,8	1	3	0	1	0	1	0	1	7	0,9	-4,9
La Gabriela	3	6	1	3	5	8	27	5	58	7,3	0	2	1	1	1	0	1	0	6	0,8	-6,5
Totales	88	99	91	106	123	160	265	202	1134	141,8	53	42	30	18	27	19	20	22	231	28,9	-112,9

Medellin, Compromiso de toda la ciudadanía

Fuente: Secretaría de orden civil – Unidad de convivencia ciudadana (2007)

A pesar de todas las dificultades sociales y económicas que se vivieron en la comuna 13, es rescatable -y como se puede observar en el gráfico 1- que la reducción de homicidios es evidente, y no son en vano los casos de personas que buscan insaciablemente el camino correcto sin importar que sea el más difícil y que logran surgir y construir sus vidas lejos del conflicto, las drogas y todo el entorno en el que crecieron; buscan nuevas alternativas que ayudan a la construcción de una vida honesta y segura como lo son actividades artísticas, que generan un contraste importante entre lo que ha sido la vida de los jóvenes y el futuro que desean construir, y es en la juventud donde más se puede percibir la resiliencia por dejar atrás el pasado oscuro que aún sigue en la memoria de los antioqueños.

2. JUVENTUD, RESILIENCIA Y ARTE

2.1. Adolescencia, identidad y movimientos juveniles como respuesta contra la violencia.

La identidad subjetiva, es la que está formada por aquellos rasgos que definen a una persona como individuo único. (Chiland, Colette, identidad, en M. Emmanuelli y F. Moggio, 2011)

Psicólogos, pedagogos y sociólogos coinciden en concebir la adolescencia como una etapa marcada por el cambio del individuo a todos los niveles, lo cual se debe en gran medida a la adquisición de cierta autonomía. Y dado que una de las decisiones personales más importantes que debe afrontar responde a como quiere ser, entendemos que este período sirve para la construcción de una identidad propia.

Esta situación conduce al adolescente a buscar nuevos tipos de convivencia, razón por la que comienza a necesitar formar parte de un grupo y sentirse aceptado. Esto lo encuentra entre las personas de su misma edad, pues entre ellos existe una empatía y una comprensión muy fuertes debido a que comparten contexto. De esta manera, el grupo de iguales pasa a ser el principal punto de apoyo por sus funciones. (Martínez, Gerard: Entre Adolescentes, la importancia del grupo en esta etapa de la vida, 2011). Es precisamente en este momento cuando aparece la tendencia a compartir una especie de manifiesto entre los individuos que forman un grupo; es decir, a tener un código común que garantiza la unión entre sus miembros.

La historia de los movimientos juveniles tiene origen en los años 60 en los países centrales, luego se fueron difundiendo por el resto de las grandes ciudades de las zonas periféricas. Son las expresiones culturales de los jóvenes para los jóvenes.

Las culturas juveniles conocen en vida la historia de sus pueblos marcados por las diferentes etapas de violencia que se han presentado alrededor de los años en determinados sectores del país. Los jóvenes suelen ser quienes soportan el mayor peso de las secuelas que originan los distintos conflictos políticos, sociales y económicos de un territorio de un país.

En un país como Colombia, que ha pasado por tantas etapas de violencia, los jóvenes que viven la realidad producida por estas diferentes épocas tienden a hacer parte de grupos delincuenciales donde encuentran aceptación social y los conducen por malos caminos. Sin embargo, tras una lucha constante contra este imaginario que ha trascendido la historia del país, ha surgido un considerable número de iniciativas artísticas que buscan rehabilitar a aquellos marcados por los pasos de la delincuencia y la pobreza extrema. Esta lucha a logrado

que por medio de diferentes expresiones artísticas como la música, el grafiti, el baile, etc., estos jóvenes busquen la mejor manera de salir adelante y hacer un bien por ellos mismos y por la sociedad.

Las primeras expresiones organizativas se remontan a finales de los años setenta con las invasiones de terrenos y el proceso fundacional de asentamientos urbanos de parte de destechados que reclamaban su derecho a la vivienda y a la ciudad. Hasta finales de los años noventa, las organizaciones y sus líderes, principalmente mujeres y jóvenes, continúan el trabajo organizativo alrededor de la consecución de infraestructura mínima para los barrios, el avance de planes de desarrollo integral y la promoción de la organización y expresión cultural (Desplazamiento forzado comuna 13, huella invisible de la guerra)

Estos actores fueron los primeros en crear expresiones organizativas donde hacían frente a los conflictos armados de la época con la intención de fomentar la interacción con prácticas culturales como el deporte y el arte, y de esta manera ayudar con la construcción de un nuevo imaginario colectivo para dejar atrás el fuerte impacto ocasionado por los diferentes problemas socio-políticos que vivió la comuna 13 a partir de los años 80s.

Muchas personas en la Comuna 13 se han propuesto ordenar su destino en torno a construir y sostener dignamente a su familia, alcanzar una vida profesional, construir liderazgos comunitarios o sociales, participar de proyectos deportivos, artísticos o culturales; sin embargo, estos proyectos son aplazados, transformados sustancialmente y no en pocos casos abandonados.

Entre los años 2000 y 2002, por iniciativa de grupos juveniles y comunitarios se realizaron acciones para resistir al encierro y al miedo y se programaron actividades nocturnas en las canchas deportivas con el fin de recuperarlas para el encuentro comunitario. Estas iniciativas se enfocaron en la recuperación de los espacios de uso colectivo de la comunidad: las canchas, la calle y el tiempo de la noche. Estas acciones han sido caracterizadas por sus promotores como acciones directas contra la guerra y por la no violencia. Se identifican por el carácter civil de sus protagonistas y por el uso de nuevos lenguajes expresivos como el juego, las teatralizaciones y, en particular el performance, pero también la toma de espacios

públicos. Para ello los líderes de los semilleros y grupos juveniles, en específico La Corporación Jóvenes Líderes Unidos, realizaron eventos públicos que intentaron recuperar el sentido del encuentro social en la noche y en los espacios públicos mediante la organización de alboradas y torneos de fútbol. De acuerdo con estos jóvenes, estas acciones estaban dirigidas a manifestar públicamente su inconformidad a las situaciones de injusticia percibidas y a reforzar el mensaje de la no violencia como alternativa social.

La respuesta social contra la violencia, sin embargo, no se extingue. Acciones colectivas como las marchas y las expresiones culturales en las calles tienen lugar en los años más difíciles del conflicto urbano e intentan abrir o mantener un espacio civil no violento. A lo largo de estos años y en continuidad con la historia organizativa de la Comuna, las organizaciones culturales de jóvenes y de mujeres combinan las respuestas directas de oposición a la guerra y a las violaciones de los Derechos Humanos con el trabajo de expresión creativa y de memoria. (Desplazamiento forzado comuna 13, huella invisible de la guerra)

En efecto, una de las características de la Comuna 13 es el tejido organizativo y, en particular, el peso que han tenido en él las organizaciones, los proyectos y las acciones dirigidas hacia los jóvenes. Los jóvenes han participado en las juntas de acción comunal, en la elaboración del Plan de Desarrollo local, en los medios de comunicación alternativos (Corporación de Comunicación Siglo XXI, Full Producciones) y en diversas manifestaciones artísticas en las que son protagonistas, como la Red Élite hip hop, la Corporación Son Batá y la Red Juvenil Uniendo.⁹⁸ (Desplazamiento forzado comuna 13, huella invisible de la guerra)

Todas estas iniciativas rechazan de manera abierta la guerra y llaman a la no violencia activa mientras que utilizan acciones como las marchas, los plantones, los performances y los festivales para expresar este rechazo y proponer alternativas a la violencia para los jóvenes. Sus acciones colectivas se nutren en el arte, el juego, los símbolos y rituales. Las caravanas por la vida, por ejemplo, acuden a los juglares, las danzas, chirimías y la música como lenguajes cifrados para recorrer los lugares “prohibidos” por la guerra y para expresar su oposición y reflexiones contra la guerra y las violencias. (Desplazamiento forzado comuna 13, huella invisible de la guerra)

Entre los años 2010 y 2011 las marchas se multiplican por los diversos asesinatos de jóvenes integrantes de grupos juveniles musicales. Un ejemplo del tipo de marcha que invitó a jóvenes y organizaciones de toda la ciudad a vincularse a la protesta es la Marcha a Favor de la Vida y los Derechos Humanos de los y las jóvenes de la ciudad. La marcha se realizó el 29 de marzo del 2011 para rechazar al asesinato del rapero de 17 años Daniel Alejandro Guerra, Daniel Yhiel, el quinto integrante de un grupo musical juveniles de esta Comuna asesinado en un período de menos de dos años. La marcha fue convocada por la Red Élite de hip hop y apoyada por el cantante antioqueño Juan Esteban Aristizábal, Juanes. (desplazamiento forzado comuna 13)

Resiliencia de un pueblo

La resiliencia es la capacidad para afrontar la adversidad y lograr adaptarse bien ante las tragedias, los traumas, las amenazas o el estrés severo. La resiliencia no es algo que una persona tenga o no tenga, sino que implica una serie de conductas y formas de pensar que cualquier persona puede aprender y desarrollar. (Ana Muñoz, en la piel de la resiliencia juvenil de la comuna 13)

La resiliencia viene del término latín resilio * volver atrás, volver de un salto, resaltar, rebotar*. El termino se adaptó al uso en psicología y otras ciencias sociales para referirse a las personas que a pesar de sufrir situaciones estresantes no son afectadas psicológicamente por ellas.

El termino resiliencia se ha utilizado de formas adversas. Entre los psicólogos, Emmy Werner, en 1995 se refiere a tres usos generales del termino resiliencia: buen desarrollo a pesar de alto riesgo social; mantención de las competencias pese al estrés continuo; y recuperación después del trauma.

Los jóvenes de territorios marcados por violencia saben cómo la resiliencia se vuelve un factor determinante en su continuo proceso de vida pero a la vez tienen que seguir afrontando la realidad de su situación como trabajar para ayudar a su familia, para estudiar.

Las artes y las iniciativas relacionadas con ellas ayudan a que los jóvenes de la nueva generación construyan una mentalidad diferente sobre su situación y se enfoquen en un futuro mejor no solo para ellos mismos sino también para los suyos.

La comuna 13 es un lugar marcado por el sentido amplio y constructivo de resiliencia dado las diferentes épocas de conflicto armado y su impacto en sus habitantes.

2.2. Casos y ejemplos de resiliencia

Arte 13, es un espacio donde los jóvenes pueden ver algo diferente. Ellos empezaron a buscar más fuentes de ingreso y empezaron a proyectarse al nivel de la comuna, a hacer presentación en la comuna. Le trabajan al clown, a los sancos, a los malabares a las acrobacias y en este proceso de crecimiento encontraron un enfoque social que trataba que los jóvenes haciendo malabares, sin ser nada malo los mismos jóvenes no veían estas prácticas muy productivas para las mismas, así que el colectivo buscaba ayudar a esa persona para llevarla a la corporación y enseñarle la gestión del arte enfocado en el ámbito social.

Arte 13 es importante para la comunidad porque le están otorgando otra proyección a la comuna, es ese espacio para que las personas se liberen y compartan algo muy diferente como lo es el circo, para que experimenten cosas que nunca habían sentido y olvidarse de ese estigma que hay en la comuna 13 de tanta violencia, que tengan algo diferente presente, que sepan que existen más oportunidades donde se puede progresar. Lo que ha mantenido la cultura en la 13 son las personas con pensamientos diferentes, quienes quieren innovar, quienes quieren proyectar una comuna 13 diferente a la que se ha vivido siempre, son esas personas que no importa la historia que hayan vivido, esas personas quieren cambiar, esto no se logra de un momento a otro pero por medio del acto de fomentar la cultura se va por un buen camino. Arte 13 acompaña un semillero que hace muestra artísticas de lo que hace el colectivo por medio de lo que hacen pretenden mostrar la cara diferente a lo que ha vivido la comuna.

Un grafiti, una historia; el hip hop en la comuna ha marcado en su gente sus muros a través del arte, a través de sus diferentes expresiones han tocado a los jóvenes, los ha motivado a plasmar sus historias de vida, sus sueños a través de canciones, bailes y grafiti que se por

cada esquina que recorre la comuna 13. En estos barrios de calles estrechas, en épocas de violencia, empañaron la vida de personas donde surgieron habitantes que buscaron iluminar a vida de los demás por medio del arte, brindando ilusión y alegría a muchos de los jóvenes de la comuna. Cada una de las obras representan una acción colectiva. Elefante es el animal que más memoria tiene, y toda esta representación habla de memoria.

Los grupos de hip hop en la comuna 13 como red de hip hop la elite, escuela Vida Hoper, Casa Kolacho, han hecho parte fundamental para el crecimiento de esta comunidad de jóvenes artistas que le apuestan a la vida y a la transformación de los espacios, llenándolos de color, haciendo memoria de hechos que marcaron la vida en estas comunidades que hoy buscan la paz y la transformación social y cultural a través del arte.

Rek Jorge Acosta es uno de los grandes exponentes del grafiti en la comuna 13, su mayor gratificación es enseñar a los jóvenes los diferentes estilos de grafiti para alejarlos de los malos caminos y las malas influencias. **La alfarería** es el trabajo con el barro son patrimonio comunitario y la única oportunidad para mantener viva esta tradición. *Doña Blanca Monsalve es quizá la única persona que trabaja actualmente la alfarería, por más de 50 años. Aprendió desde la edad de 14 años* Doña Blanca dice que uno de sus sueños es poder enseñar el arte de la alfarería a las nuevas generaciones. Volver al pasado es una obligación, una valiosa oportunidad para comprender el presente y construir los futuros deseados.

2.3. Relación entre la música como expresión y los jóvenes

Uno de los desafíos contemporáneos en América Latina radica en captar la multiplicidad en los modos de ser joven en escenarios diversos y desiguales (Reguillo Cruz, 2000: 30). La música se convierte en una experiencia significativa, al igual que la noche como momento de expresión para los jóvenes. Es común ver que los jóvenes conformen grupos de música rock, reggae, hip hop, música tropical o algo que no les interesa encasillar, solo disfrutar y experimentar. (La tarea de ser joven en una localidad periférica)

Según una investigación realizada en escuelas medias de Argentina (Kornblit, 2006) señala que casi la totalidad de los varones y las mujeres jóvenes escuchan música sin diferencias de sexo, edad o estrato socioeconómico. Más de la mitad de la muestra escucha tres o más horas de música diariamente (55.7% durante la semana y 63.6% durante el fin de semana). Las actividades que podríamos considerar cotidianas en la vida de un joven como: ver televisión, hacer deportes, jugar con la computadora o leer, son a las que menos cantidad de horas le dedican. (La tarea de ser joven en una localidad periférica)

Y es que para los jóvenes la música es una vía de expresión y según (Maheirie, 2002) la práctica musical da forma a las experiencias afectivas y reflexivas de los sujetos y construye significados singulares y colectivos. La condición juvenil por sí sola es cambiante y brusca, son personas tratando de encontrar el sentido a su existencia; esta condición se empieza a articular social y culturalmente con la edad, con la generación a la que se pertenece, con la clase social de origen, con el género y con la ubicación en la familia. (Margulis y Urresti, 1996) Estos jóvenes en su búsqueda, son pensados como sujetos de discurso y con capacidad y competencias para apropiarse de objetos, recursos y materiales simbólicos (Reguillo Cruz, 2000.)

En la etapa de adolescencia de los jóvenes, es muy común ver cómo estos buscan hacer parte de grupos sociales que les permiten identificarse con las diversas características culturales como géneros musicales, vestimentas, ideologías y distintas prácticas relacionadas a su propia realidad.

En el contexto psicosocial la música desempeña un papel muy importante: es uno de los medios a través del cual los adolescentes van a poder reconocerse y verse reflejados, pero, ¿cuál es su significado de la música, que esperan sobre ella? Swanwick propone una secuencia evolutiva en cuanto al tipo de significado que el individuo da a la música desde la infancia, estableciendo 8 periodos: sensorial, manipulativo, de expresividad personal, vernáculo, especulativo, idiomático, simbólico y sistemático. (Swanwick, Keith. Música, pensamiento y educación. Madrid, Morata, 1991.)

Estudios culturales de la escuela de Birmingham, utilizaron la música como parte importante del corpus, cuyo foco de trabajo fue el consumo y producciones, que hacían diferentes grupos

de los estratos bajos de Inglaterra, en los ámbitos profanos, es decir los de la vida cotidiana. Un interés muy importante de muchos de estos estudios era aquello que los jóvenes hacían en sus tiempos de ocio.

Los estudios que privilegiaron los consumos juveniles partían del cuestionamiento a la idea de que la juventud era homogénea. Esta noción de homogeneidad se desarrolló en la posguerra, particularmente dentro de la sociología funcionalista, que asumía que la juventud era funcional al sistema, pues la rebelión que los "caracterizaba" operaba como una válvula que permitía dar escape a las presiones producidas por la incertidumbre natural de esa etapa de crecimiento. Esta sociología asumía que su rebelión era simbólica, pero significativa en cuanto ayudaba a los jóvenes a devenir en adultos y a continuar tranquilamente con sus vidas. (Cherrington, 1998). La escuela de Brmingham planteo, en oposición a la anterior visión, la idea de la existencia de diferencias entre jóvenes, particularmente la de clases, que ameritaban una lectura diferente. Ellos se centraron en entender la intersección entre clase y generación proponiendo que las sub-culturas juveniles eran una respuesta de la juventud de la clase trabajadora tanto a la "cultura hegemónica " como a la cultura de la clase trabajadora de sus padres, respuesta expresada predominantemente a través del ritual y del estilo (Beezer, 1994, pag 116).

3. INNOVACIÓN SOCIAL COMO FUENTE DE ESPERANZA

Como primera aproximación, se puede afirmar que un proceso innovador comienza con una necesidad no satisfecha junto con la intención de satisfacerla. Por ejemplo, Mulgan (2006) puntualiza que la innovación supone el proceso por el que se buscan formas diversas, creativas y nuevas para satisfacer las necesidades aún no cubiertas, satisfechas de manera deficiente o emergente. En la mayoría de las corrientes y disciplinas que tienen como objeto de estudio la innovación, dan a este elemento tanta importancia que lo sitúan como "motor" del proceso de "evolución social", del "cambio social" o del "desarrollo". La innovación se caracteriza por tener potencial de escalabilidad, replicabilidad, ser sostenible, promover mayores niveles de empoderamiento de la comunidad y generar alianzas entre diferentes actores de la sociedad"

Algunos autores se refieren a esta de diferentes maneras; “Las innovaciones sociales deben enfocarse en resolver la ruptura de la sociedad” (Mesthene, 1970), refiriéndose como ruptura a las problemáticas sociales, también Mumford se refiere a la innovación social como “la generación y aplicación de nuevas ideas acerca de las relaciones sociales y la organización social” (Mumford, 2002).

Otra definición para destacar fue escrita por Goldenberg donde menciona que “El término “innovación social” se utiliza para referirse al desarrollo y aplicación de nuevas actividades mejoradas, iniciativas, servicios, procesos o productos diseñados para hacer frente a los retos sociales y económicos que enfrentan los individuos y las comunidades.” (Goldenberg, 2004), de esta manera, Goldenberg abarca la innovación social desde una perspectiva muy amplia, haciendo ver el amplio campo de acción que puede abarcar la innovación social para mejorar y solucionar situaciones difíciles que enfrenta la sociedad.

De esta manera, podemos relacionar directamente la innovación social con el crecimiento y desarrollo de los individuos en el ámbito profesional y artístico en entornos con dificultades económicas y sociales, que a través de iniciativas emprendedoras se logra satisfacer necesidades difíciles de afrontar.

Las problemáticas sociales que afronta la ciudad son un obstáculo que afecta a toda la población; los ciudadanos viven inmersos en una realidad que para muchos hace parte del día a día -porque la viven en carne propia- como sucede a los habitantes de las comunas y barrios de estratos bajos, y quienes no, saben en cierto grado de estos conflictos urbanos y las dificultades que se viven en su misma ciudad. Ante las dificultades económicas para surgir de las problemáticas sociales, donde las posibilidades de estudiar y trabajar son escasas, y donde muchos optan por tomar el camino equivocado para poder subsistir ya que encuentran en su propio entorno la posibilidad de obtener recursos de manera “fácil” e ilícita, y esto después se desencadena en una serie de problemáticas que se traducen en disputas violentas y problemas sociales que terminan afectando a la ciudad en general.

Sabiendo de esta realidad que se presenta en la ciudad, se puede resaltar que, por otra parte, están las personas que por más difícil que sea la situación, buscan sobresalir y alejarse de los problemas que se presentan en su entorno, buscan encontrar caminos correctos y que

permitan cosechar frutos para su propio futuro teniendo presente que no es una labor fácil. Entre estas posibles salidas se encuentra el arte y la música, que actualmente se pueden ver evidenciadas en la comuna 13 a través de proyectos que promueven actividades sociales como la música, el arte con los grafitis, danza, y actividades que promueven tanto la convivencia como la formación de nuevos talentos.

Un caso que se puede resaltar es la creación del “Grafitour” en la comuna 13, donde “Muchas de las obras son de artistas independientes, de Casa Kolacho o de un colectivo del barrio llamado Chotas Crew, un grupo de artistas del grafiti del barrio Independencias I” (Ciro, 2016), esto por un lado resalta la labor de los artistas urbanos, y por otro lado promueven una imagen diferente ante la sociedad, se invita a la ciudadanía y al turismo a visitar esta zona que estuvo en un conflicto armado difícil y duradero, además de que muestra a los mismos habitantes de la comuna que el cambio si es posible, y que el arte es un camino prometedor, admirado por la gente y lejano a los peligros y la incertidumbre de la ilegalidad.

Para Jhon Ferley Ciro los elefantes tienen gran significación: “Así como en la manada de los elefantes, la matriarca, la hembra más adulta le transmite el conocimiento a las crías, nosotros queremos hacerlo a través del grafiti, para que las nuevas generaciones sepan que eso sucedió acá y para que los que lo vivieron, no lo olviden para que no se vuelvan a presentar esos genocidios en la comuna 13”. Esto demuestra la real intención del proyecto del Grafitour, claramente la intención es innovadora, se trata de cambiar la mentalidad en una sociedad contaminada por el pasado, y que a través del arte se busca reconstruir de manera positiva una sociedad quebrantada, esto sin duda es innovación social.

“Somos Casa Kolacho, una corporación que trabaja con el hip-hop entendiéndolo en cuatro elementos: el Dj, el rap, el grafiti y el break dance”, explica Chavo Censura, fundador de Casa Kolacho del barrio de San Javier de la Comuna 13 que es una de las comunas más humildes, habitada por unas 135.000 personas. Casa Kolacho nació en el año 2000, cuando un grupo de jóvenes deciden utilizar sus versos para responder con arte a la violencia que se vivía en su comuna, “En esa época se ejecutaban grandes operaciones militares que el gobierno de Alvaro Uribe llevó a cabo junto a la policía, el ejército y grupos paramilitares para sacar a la guerrilla de los barrios” (Hierro, 2016).

Así empieza el trabajo fuerte de los raperos: escriben canciones, dan conciertos, muestran un poco de rebeldía y claman que allí también hay cosas buenas. “Todos los habitantes de la comuna 13 estaban señalados por ser de este territorio, porque aquí había guerrilla y fuera nos veían como que todos éramos guerrilleros. Lo vivimos todos con nuestras familias, a mi papá le despidieron del trabajo porque les daba miedo” (Censura, 2016). “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.

“Hablamos de hip hop como estilo de vida y como mecanismo de transformación social, cultural, política e histórica de los territorios” (Censura, 2016), A pesar de ser juzgados por desconocimiento, este grupo de raperos ha sido insistente en su objetivo y lo ha conseguido, son fuertemente conocidos y respetados, pues su esfuerzo ha dejado frutos y cada vez son vistos con mejores ojos, son un ejemplo de superación ante la adversidad y una fuente de inspiración para los nuevos jóvenes que ahora pueden ver de más cerca caminos de esperanza.

En el año 2015 el proyecto Dinámicas Juveniles Comuna 13 se desarrolló en los 7 nodos que componen la Comuna 13 con el objetivo de brindar más instrumentos de participación y fortalecimiento a los jóvenes que son claves para el futuro de la Comuna.

En un principio, surgió en conjunto con el movimiento cultural de Hip Hop que se estaba posicionando en una época donde los habitantes de la comuna, especialmente, los jóvenes, eran vulnerados por los acontecimientos de violencia. Después, se dio la oportunidad de explorar con otras temáticas abordadas por diferentes grupos juveniles, que le otorgaron otros alcances y una mayor influencia y presencia dentro de la Comuna 13. Actualmente, Dinámicas Juveniles, tiene presencia en los siete nodos que componen la comuna, además de incrementar la participación juvenil a través de siete categorías o temáticas: Artes, Música, Comunicaciones, Medio Ambiente, Educación, Recreación y Deporte, todo gracias a su función y empeño en los procesos y escenarios, donde se promueve el presupuesto para este tipo de proyectos y de esta manera se ha ocupado a la juventud en actividades proactivas y beneficiosas tanto para la comunidad como para su propia formación.

Los problemas que aborda la innovación social no son ni simples ni sencillos, al contrario, son difíciles de solucionar y muy complejos (Kesselring y Leitner, 2008). Esta circunstancia ocurre porque la mayoría de los retos a los que se enfrenta la innovación social constituyen problemas emergentes”, problemas enrevesados que no parecen estar bien definidos y para los cuales no hay una solución precisa (Drawth, 2001)

La OCDE, en su Manual de Oslo de 1996, identifica a los principales actores innovadores, aquellos llamados a desarrollar estrategias de innovación social y a crear mecanismos y programas nuevos que mejoren las condiciones de vida de la sociedad: el Estado y el llamado Tercer Sector.

De esta manera, con los casos anteriormente mencionados, queda claro que la innovación social está presente en nuestra sociedad, y que ha tenido éxito a través de proyectos como Casa Kolacho que, ante las adversidades y las dificultades sociales y económicas, logró salir adelante, construyendo un futuro no sólo para los fundadores de la iniciativa, sino también para los jóvenes de la comuna que ahora cuentan con la posibilidad de seguir los pasos de estos exitosos artistas. Este caso de innovación social es un ejemplo a seguir, estas innovaciones se encargan de cumplir sueños y construir futuros que, partiendo de unos cuantos individuos, se convierten en una base para formar una sociedad mejor constituida, con proyectos sólidos y prometedores que poco a poco van construyendo una sociedad mejor, con mayores proyecciones guiando hacia un camino correcto a la sociedad futura que son los jóvenes.

4. LA RESILIENCIA A TRAVÉS DEL DISEÑO DE SOLUCIONES ESTATALES

Al hablar de resiliencia se puede decir que se dio de manera natural, impulsada principalmente por el empuje y las ganas de algunos individuos que quisieron salir adelante con proyectos de vida exitosos, pero esta resiliencia puede ser perfectamente estimulada en nuestra sociedad a través de diseño de experiencia, “El diseño de experiencias se basa en la identificación de los ‘momentos’ de vínculo emocional entre las personas, las marcas, y los recuerdos que producen estos momentos. El diseño de experiencias no se desarrolla a partir

de una disciplina de diseño individual, sino, a partir de una perspectiva altamente interdisciplinaria que considera todos los aspectos del mercado y la marca - desde el diseño de producto, el packing, el ambiente de los puntos de venta, hasta el uniforme y la actitud de los empleados” (Valero, 2006).

La resiliencia en las comunas con dificultades sociales y económicas, donde los caminos para proyectar un futuro prometedor son escasos y dependen de la propia iniciativa de los individuos, puede ser motivada a través del diseño de experiencias en la comunidad, no sólo con campañas publicitarias que den a conocer los caminos existentes como lo son las iniciativas mencionadas en el capítulo anterior, sino a través de entornos que generen una experiencia de empuje y fortaleza ante las adversidades, “Este valor experiencial puede ser distribuido a través de diversas formas - entretenimiento, educación, iluminación intelectual, espiritual, incluso evasión - pero todas se basan en una mirada profunda hacia nuestras necesidades humanas fundamentales, esperanzas, temores y aspiraciones.” (Valero, 2006). El diseño de experiencias es utilizado por grandes compañías para generar fidelización hacia sus productos en el mercado, en el caso de la innovación social puede aplicarse del mismo modo, pero no enfocado en un producto físico sino en atributos como la esperanza, la resiliencia, superación y la participación en proyectos de construcción personales a través de medios artísticos y culturales, que promuevan a los jóvenes a pensar en un futuro ligados a la música, la pintura y el arte urbano.

La resiliencia en la comuna 13 ha sido potenciada también desde la administración municipal a través de proyectos sociales que han buscado a través de innovación social cambiar la forma de interactuar de los habitantes facilitando tanto la entrada como la salida de la comuna; “La comuna 13, se ha beneficiado con proyectos como las escaleras eléctricas y el metrocable línea J del sistema metro de Medellín, estos proyectos de ciudad han impactado positivamente el aspecto urbano de esta comuna y han satisfecho necesidades de movilidad para sus habitantes y residentes, pues son proyectos incluyentes que mejoran la calidad de vida, puntualmente en los barrios periféricos donde el acceso a las viviendas es a través de servidumbres escalonadas.”(Gutiérrez, 2016) Estas intervenciones en la comuna son un ejemplo claro de mejoras en la experiencia de vida de los habitantes, que de esta manera promueven la creación de caminos alternativos para proyectar iniciativas que permiten a los

habitantes del sector fortalecer esa resiliencia que los ha caracterizado, que con el apoyo de este tipo de proyectos se da un primer paso en la comuna, ya que se crea un cambio de mentalidad, progreso y de esta manera se “cambia el chip” de los habitantes, y luego esto se convierte en una especie de “cadena de resiliencia” ya que con algunos pocos casos de éxito, se impulsa a nuevas generaciones a tomar estos caminos alternativos de bien para construir un futuro para cada individuo y sus familias.

5. PATRONES Y TENDENCIAS: ENTREVISTAS A EXPERTOS Y ACTORES DIRECTOS

Después de realizadas las entrevistas a los actores directos, se puede encontrar que estos tienen una percepción similar acerca de la actualidad de los jóvenes en sus comunas; se tiene una percepción de una juventud con un futuro incierto, ya que la mayoría de los jóvenes están enfrascados en el placer del día a día, la tecnología, la moda, los eventos de entretenimiento, además del inocultable conflicto que se vive en la ciudad desde hace décadas y que ha absorbido a gran parte de la juventud. Como se mencionaba en el primer capítulo, el conflicto armado y la falta de oportunidades para los jóvenes son una realidad, y esto se enlaza claramente con la percepción que tienen los actores directos entrevistados, hay un futuro incierto en gran parte de la juventud. Sin embargo, los actores directos entrevistados vivieron en carne propia esta situación, pero lograron salir adelante gracias a la música; uno de ellos es Alexis Martínez, quien cuenta que el mismo tomó la decisión de no hacer parte del conflicto armado porque es un entorno “donde no se puede confiar en nadie, donde los mismos amigos te iban a traicionar y donde siempre ha habido un ambiente muy pesado” y tomó la decisión de crecer como un artista, y hacer lo que más le gusta, caminar tranquilo entre los barrios y compartir con la gente su pasión que es la música. La resiliencia no es ajena a ellos, pues lograron surgir de entre el conflicto armado de sus barrios, evadieron caminos fáciles pero riesgosos y eligieron el camino correcto, lo que hoy en día se ha convertido en su realidad, en su vida, pues concuerdan en expresar que para ellos el significado de la música es invaluable; Nicolás Escobar decía “para mí el arte y la música significa la vida misma, es mi vida es mi motor, es como el corazón, es lo que me mueve, el arte y la música lo es todo, es revolución, es amor, y desde el arte y la música usted puede expresarse entonces para mí lo es todo.” Este significado evidencia una admiración y

agradecimiento total hacia la música, a ella le deben su presente y la proyección hacia un futuro certero, con la realidad de tener un día a día que los apasiona, además de que a pesar de las dificultades que viven sus comunas, por haber crecido en ellas tienen un sentido de pertenencia hacia ellas, y gracias a la música y a las iniciativas artísticas consideran sin dudar que hacen frente a la violencia en el territorio, según dice Alex, estas iniciativas cambian la percepción de los barrios tanto para la misma comunidad como para los demás ciudadanos.

Es un hecho que la vida artística es una alternativa para todos los ciudadanos, para construir un futuro de bien y tranquilidad partiendo de los jóvenes, pero también está el caso de los actores de la violencia y la ilegalidad, y por esto se cuestionaba a los entrevistados por alternativas para cambiar la mentalidad de aquellos que siguen los pasos de la violencia; no cabe duda de que es un tema bastante complejo, pues quien está envuelto en problemáticas sociales directamente y quien está acostumbrado a recibir dinero fácil a través de la delincuencia, difícilmente va a entrar a trabajar para ganar un mínimo y cumplir horarios, cumplir órdenes y estar rindiendo cuentas a sus jefes, pero para cambiar la mentalidad de aquellos que violentan para conseguir dinero, la solución está ahí mismo, en el dinero; mostrándoles caminos monetarios, donde puedan ganar dinero de manera honesta, sin violentar a nadie, Nicolás Escobar decía “la mayoría de los violentos no están ahí porque quieren o porque les gusta, sino que muchos están por necesidad, entonces al crear oportunidades en que los jóvenes ganen dinero por medio del arte crearíamos un cambio de mentalidad en los jóvenes.” Y es aquí donde la innovación social entra a cumplir su papel, como lo dice el título del segundo capítulo: Innovación social como fuente de esperanza, y es a través de esta que comienza a transformarse la sociedad, partiendo de la innovación como un punto de apoyo y de impulso para salir adelante y construir mejores futuros.

En cuanto al tema de resiliencia, los entrevistados concuerdan claramente en su conocimiento sobre el término como una capacidad de afrontar los problemas, que en este contexto es claro que los problemas son principalmente sociales y económicos; Alexis habló más de resiliencia refiriéndose a la superación del dolor por la muerte de familiares y amigos de manera violenta, apoyándose en su vida artística como ayuda para superarlo, él dice que el hecho de pensar en lo que ha logrado y lo que puede lograr, lo impulsa a seguir adelante y no dejarse

caer por este tipo de adversidades, mientras que Nicolás lo analiza con una mirada mucho más general, mirando la realidad de su comuna y de cómo la comunidad ha logrado resistir tantas dificultades, después de haber vivido tanta violencia y tanta sangre, la comunidad ha sido fuerte y ha superado las adversidades con el surgimiento de iniciativas sociales, como se evidencia en el capítulo 2 con casos concretos, la gente sigue adelante, trabajando y buscando un sustento para sobrevivir día a día, y algunos logran crecer e innovar como el caso de Casa Kolacho, y Chotas Crew.

El hecho de vivir y experimentar el surgimiento como artistas en un lugar de pocas oportunidades, ha dejado como enseñanzas grandes cosas, en el caso de Alexis Mandoza, el solo hecho de estar vivo a su edad de 35 años es algo invaluable por él, de hecho, lo llama “inmortalidad”; Alexis cuenta que, en su barrio, muchos no han pasado de los 17 años de vida, y mucho menos jóvenes que se asocian a bandas delincuenciales. Alexis siente que le debe a la vida artística el hecho de estar vivo, y el poder caminar tranquilamente por su barrio lo complace totalmente y lo siente como un premio por haber elegido el camino correcto. Por su parte, Nicolás Escobar resalta como principal enseñanza el hecho de saber que todo está en nuestras cabezas, todo depende de nosotros mismos, y si queremos salir de situaciones difíciles podemos hacerlo perfectamente tomando acciones, todo esto está directamente relacionado con la resiliencia que anteriormente mencionábamos, son testimonios directos de casos de artistas que, aunque no son muy reconocidos en los medios, han logrado su objetivo de tener una vida digna, llena de tranquilidad y prosperidad incluso sabiendo lo difícil que era lograrlo, pues tuvieron muchas barreras y dificultades, situaciones dolorosas y aun así, lograron su sueño de ser artistas y estar lejanos al conflicto.

Al realizar las entrevistas a los actores expertos, pudimos encontrar que sus percepciones sobre la importancia de que los jóvenes empuñen instrumentos y no armas son la razón principal de este tipo de trabajos. Según ellos el niño, joven o adulto que empuñe un instrumento musical nunca empuñará un arma, nunca empuñara una droga, nunca empuñara un artefacto o un hecho que pueda hacer mal a otra persona.

La sensibilidad que ofrece una manifestación artística es la mayor relevancia, es una oportunidad de sobresalir, una oportunidad de repensarse en la vida y otra oportunidad de ver

que existe otro camino y otra forma de tocar almas y crear consciencia a las nuevas generaciones

Los expertos coinciden en que la mejor manera de promover iniciativas de innovación social a través del arte en las comunas es el apoyo estatal, es el empoderamiento de la comunidad, con esos dos factores es seguro que a esos lugares más álgidos donde no se ha podido acceder por falta de empoderamiento social y por falta de apoyo, al contar con iniciativas de la comunidad y con las juventudes girando en torno a las mismas iniciativas, teniendo un gobierno social que garantice con recursos el acceso a esto, con seguridad existirá un desarrollo social y cultural.

Según los expertos, el empoderamiento comunitario ha sido un factor importante para crear los proyectos que le hacen frente a la violencia. Ha habido disciplina desde las gestiones culturales que garantizan las dinámicas de este tipo de proyectos, el poder dinamizar, proyectar, promover y difundir estas manifestaciones ha garantizado que los proyectos perduren desde el empoderamiento de los creadores hasta iniciativas como presupuesto participativo de los cuales muchos han hecho parte.

Las bandas criminales tienen ciertos vínculos muchas veces con la policía, compran suponiendo ciertas líneas invisibles en las cuales pueden ejercer sus actividades ilegales y con los grupos de teatro, con las manifestaciones artísticas que se han gestado en las comunas de Medellín, ha habido cierto respeto por esto, siempre que hay una actividad social o cultural, las bandas criminales han sabido mantener su distancia, a pesar de que han existido casos en los cuales líderes sociales han perdido la vida.

Los expertos están de acuerdo en que los padres de familia tienen todo el rol de ser los primeros veedores de estos niños, desde la casa se empiezan a gestar las primeras bases de la educación, el papel de los padres de familia es transversal a los procesos artísticos, a la delincuencia, las primeras bases que se siembran desde el hogar son el derrotero que estas personas van a tomar, de esas bases que se siembran, sigue el medio. Para que el joven se enfrente al medio corrupto, al medio perdido, tienen que haber unas bases morales desde el hogar para garantizar que este joven pueda caminar y pueda enfrentarse a un segundo nivel de un medio muy difícil en el cual puede haber todo tipo de caminos.

Tanto los actores directos como los expertos, concuerdan en afirmar que una solución innovadora, que afecte positivamente a todos los actores implicados en entornos de conflicto armado, debe partir de la administración estatal, apoyando y generando iniciativas de éxito como las mencionadas en capítulos anteriores, y replicando estas historias en nuevas fuentes de esperanza en los barrios más marginados de la ciudad, y no sólo de esta manera, sino también interviniendo y regulando el control que tienen las bandas criminales sobre las mismas entidades oficiales. El tema de la resiliencia, para nadie es un secreto que es una virtud que no todos poseen, los expertos coinciden al afirmar que a pesar de que las personas que viven en entornos de difícil convivencia, donde hay conflicto armado y la situación social es complicada, están relativamente acostumbradas a vivir situaciones difíciles, la resiliencia está aún en un nivel superior, ya que se trata de superar todos los problemas del entorno – que fácilmente pueden absorber a cualquier persona afectando todo el ámbito personal como lo es la familia, la estabilidad emocional y todos los demás factores que pueden afectar a cualquiera- y aun así hay quienes cuentan con esa virtud de seguir adelante y no pensar en lo que ha pasado, sino en lo que puede pasar si siguen con fuerza y determinación hacia un futuro promisorio.

6. OBJETIVOS

Objetivo general

Comprender cómo la música y los proyectos artísticos pueden generar procesos hacia la innovación social para la construcción de una sociedad golpeada por problemáticas sociales.

Objetivos específicos

- Identificar los principales casos y puntos geográficos de la comuna 13 donde ha estado presente la innovación social a través del arte para la confrontación a problemáticas sociales.
- Caracterizar las iniciativas relacionadas con la música como estrategia hacia la innovación social en la población joven de la ciudad de Medellín.

- Reconocer el cambio social en la población joven de la ciudad de Medellín promovido por iniciativas musicales.

7. RUTA METODOLOGICA

Para la realización de esta investigación, se acudió a libros de la Universidad Pontificia Bolivariana, la Biblioteca EPM, consultas de artículos y libros en bases de datos como EBSCO, entrevistas a actores directos y expertos, además de recopilación de información a través de videos históricos en la plataforma Youtube.

Se seleccionaron estos métodos de recopilación de información, ya que la temática es histórica, y requiere antecedentes reales que brinden información concreta para reconstruir el origen de las problemáticas, y las entrevistas nos llevan a verificar esta investigación previa, y nos dan una proyección de lo que ha sido y puede llegar a ser la innovación social a través de la música para la construcción de una sociedad mejor.

8. CONCLUSIONES

- Proyectos como Arte 13, son exitosos ya que han logrado innovar gracias a su influencia en la sociedad; lograron un enfoque social a través de la gestión del arte para los jóvenes, cambiando la proyección de la comuna 13 y cambiando el estigma que hay en esta generado por la violencia, y abriendo un mundo de oportunidades para los jóvenes donde se puede progresar.
- A través del Hip Hop, en la comuna 13 se ha tocado mucho a los jóvenes; a través de sus diferentes expresiones se han motivado a plasmar sus historias de vida y sus sueños a través de canciones, y así se han ido formando jóvenes artistas que le apuestan a la vida y a la transformación de la sociedad.
- En la comuna 13 hay mucha conciencia por parte de las personas que han vivido el conflicto durante décadas: entre sus propósitos está enseñar el arte a las nuevas generaciones.
- Las innovaciones sociales deben enfocarse en resolver la ruptura de la sociedad, refiriéndose como ruptura a las problemáticas sociales, la innovación social es la

generación y aplicación de nuevas ideas acerca de las relaciones sociales y la organización social.

- El término Innovación Social se utiliza para referirse al desarrollo y aplicación de nuevas actividades mejoradas, iniciativas, servicios, procesos o productos diseñados para hacer frente a los retos sociales y económicos que enfrentan los individuos y las comunidades.

- La innovación social se relaciona completamente con el crecimiento y desarrollo de los individuos en el ámbito profesional y artístico en entornos con dificultades económicas y sociales, que a través de iniciativas emprendedoras se logra satisfacer necesidades difíciles de afrontar.

- Ante las adversidades sociales que se presentan en nuestra sociedad, se puede resaltar la resiliencia y la fuerza por la auto organización a través de la búsqueda de caminos correctos y que permiten cosechar frutos para un futuro próspero.

- En la comuna 13 existe una herencia intergeneracional, este es el propósito de iniciativas como el Grafitour, que buscan transmitir a los jóvenes y las nuevas generaciones lo que sucedió en la comuna 13 a través de grafitis, plasmando en los barrios el pasado, para que tanto las nuevas generaciones como las que vivieron el conflicto, lo tengan presente y no se vuelvan a presentar este tipo de genocidios.

- El Hip Hop es un estilo de vida y un componente de esperanza, en la comuna 13 los raperos han insistido en su objetivo; ser conocidos, respetados, y lo más importante: ser una fuente de inspiración para los nuevos jóvenes, que ahora pueden ver de más cerca caminos de esperanza.

- El estado ha intervenido en la comuna 13 con proyectos efectivos como la construcción de las escalas eléctricas y la línea J del metro cable, logrando un impacto positivo en la parte urbana satisfaciendo necesidades de movilidad para sus habitantes., son proyectos incluyentes que mejoran la calidad de vida.

- El arte y la música lo son todo, existe un agradecimiento y un respeto enorme por parte de los artistas que han logrado evadir el conflicto armado gracias al camino que encontraron en ellas, hoy están donde están gracias a la música y el arte, y todos los días en todo

momento lo tienen presente. Las iniciativas artísticas hacen frente a la violencia en el territorio, cambian la percepción de los barrios tanto para la misma comunidad como para los demás ciudadanos.

-La experiencia que han vivido las personas que tomaron un camino artístico a través de la música, y que estaban inmersas en un entorno de conflicto armado, ha sido bastante significativa tanto para la vida de ellos mismos como para otras personas que pueden tomar estas situaciones como referentes guías, el testimonio de los actores directos es claro, y se puede resaltar el hecho de que para ellos la música y el arte lo es todo, porque transformaron el camino de sus vidas, que en un inicio no tenía grandes expectativas, y de esta manera hay un reconocimiento por parte de la sociedad en cuanto al cambio y la transformación social.

9. ANEXO

ENTREVISTAS A ACTORES DIRECTOS Y EXPERTOS

1. ENTREVISTA ACTORES DIRECTOS

¿Qué percepción tiene de los jóvenes de su comuna en la actualidad?

¿Cómo surgió usted ante la difícil situación social de su entorno?

¿Alguien le ayudó a tomar la decisión de construir su propio futuro por el lado artístico?

¿Quién?

¿Qué significa para usted el arte y la música?

¿ Cree usted que los movimientos artísticos que hacen frente a la violencia en un territorio, ha permitido un cambio en los imaginarios negativos de los habitantes actuales de la comuna 13 ?

¿ Como los diferentes proyectos de expresión cultural que buscan transformar el imaginario colectivo acerca de una comunidad resentida por los golpes de la violencia, han influenciado en la calidad de vida de los habitantes de la Comuna 13 ?

¿ Cree usted que las diferentes épocas de violencia vividas en la comuna 13 han sido el mayor motor de delincuencia en las ultimas décadas ?

¿ Como cree usted que podría cambiar la mentalidad de aquellos que siguen los pasos de la violencia ?

¿ De que manera las familias han soportado a lo largo de los años los estigmas sobre su comunidad y como hoy en día ese imaginario a cambiado ?

¿ Que entiende por resiliencia y como puede ésta verse reflejada en el diario vivir de los habitantes de la Comuna 13 ?

¿Qué enseñanza le ha dejado su experiencia en la vida artística?

2. ENTREVISTA EXPERTOS

¿Qué piensa usted acerca de la situación social actual e histórica de la juventud en las comunas y su proyección hacia el futuro?

Según su criterio personal, ¿por qué cree que algunos jóvenes de la ciudad, aun conociendo proyectos artísticos y sociales, han tomado el camino de la ilegalidad, la violencia y las drogas?

¿Cree usted que es posible cambiar la mentalidad de los jóvenes de las comunas al ofrecerles caminos para construir su futuro por medio del arte y la música?

¿Qué casos de éxito conoce usted de innovación social a través de iniciativas artísticas en la ciudad de Medellín?

¿Qué importancia tiene para los jóvenes el hecho de contar con oportunidades de sobresalir a través del arte?

¿Cuál cree usted que podría ser la mejor manera de promover iniciativas de innovación social a través del arte en las comunas con mayores dificultades sociales?

¿Cuál cree usted que es la posición de las bandas criminales ubicadas en los barrios acerca de la innovación social para los jóvenes a través de proyectos artísticos?

¿De qué manera se han apoyado los proyectos de éxito como Casa Kolacho, por ejemplo, para lograr ser reconocidos en el medio?

¿Qué papel cree usted que pueden desempeñar los padres de familia en el éxito de proyectos artísticos para los jóvenes?

10. BIBLIOGRAFÍA

- Albuja, S. (2010). Desplazamiento urbano y migración en Colombia. *Migraciones Forzadas*, 10-11.
- AltavozFest. (2016). *INICIA #ALTAVOZLAB*. Medellín.
- Angarita, P. E. (2008). Re-estructuración de la ciudad: Conflictos urbanos, control territorial y respuestas estatales. *Diversidad y Desigualdad*, 8-10.
- Bautista, J. (2011). Educación musical intercultural en Educación Secundaria: evaluación de una plataforma de aprendizaje. *Lista Electrónica Europea de Música en la Educación*.
- Buitrago, A., & Ortiz, M. I. (17 de mayo de 2016). Medellín necesita apostarle más a la juventud. *De la urbe*.
- Concejo de Medellín. (2007). Acuerdo municipal N°12 de 2007. Medellín, Colombia.
- Escobar, P. M. (14 de abril de 2015). Secretaría de Juventud de Medellín muestra abanico de oportunidades. *El Tiempo*.
- Guerra Post, Y. M., Mórtigo Rubio, A. M., & Berdugo Silva, N. C. (Junio de 2013). Formación integral, importancia de formar pensando en todas las dimensiones del ser. *Educación y desarrollo*.
- Hernández Umaña, A. (2014). Dimensión biocéntrica del desarrollo para una educación integral. *Educación y desarrollo social*.
- Hernández, J. (2016). El concepto de innovación social: ámbitos, definiciones y alcances teóricos. *Revista de economía pública, social y cooperativa*, 165-194.
- Herrera, P. M. (2015). Bonos de impacto social: de la innovación social a la innovación financiera responsable. *Ciencia. Tecnología y sociedad*.
- Hierro, L. (2016). Casa Kolacho: La violencia se cura con hip hop. *Casa Kolacho: La violencia se cura con hip hop*.
- Lozano, L. M. (2007). La influencia de la música en el aprendizaje: un estudio cuasi - experimental.
- Martín, M. d. (2009). Implicaciones de la expresión musical para el desarrollo de la creatividad en la educación infantil.
- Pablo Emilio Angarita, B. I. (2008). Dinámicas de guerra y construcción de paz. En *Dinámicas de guerra y construcción de paz* (págs. 44-58). Medellín.
- Peña Gallego, L. E. (2011). Las bibliotecas públicas de Medellín como motor de cambio social y urbano de la ciudad. *BID*.
- Tonkonoff, S. (2014). Individuo, multitud y cambio social. Una aproximación a la teoría social de Gabriel Tarde. *Antropología y arqueología*, 24.
- Valencia, J. C., & Magallanes, C. (2015). Prácticas comunicativas y cambio social: potencia, acción y reacción. *Universitas Humanistica*.

Valencia, J. C., & Magallanes, C. (2015). Prácticas comunicativas y cambio social: potencia, acción y reacción. *Universitas Humanística*, 81.