

Arte que cuenta historias

Natalia Fernández Garcés

Arte que cuenta historias

NATALIA FERNÁNDEZ GARCÉS

ID: 000337386

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR A TÍTULO DE ARQUITECTA

DIRECTORAS - ASESORAS

ARQ. MG EVELYN PATIÑO ZULUAGA

ARQUITECTA MG. RESTAURACIÓN UNIVERSIDAD PONTIFICIA JAVERIANA

ARQ. MG ANA CRISTINA HERRERA VALENCIA

ARQUITECTA MG. URBANISMO

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

ARQUITECTURA

MEDELLÍN, ANTIOQUIA

2020

OCTUBRE 21 DE 2020
Natalia Fernández Garcés

“Declaro que esta investigación no ha sido presentada para optar a un título, ya sea en igual forma o con variaciones, en esta o cualquier otra universidad”.

Art. 82, parágrafo, régimen estudiantil de formación avanzada

Natalia Fernández Garcés
Firma

Agradecimientos

A Evelyn, mi asesora principal, por estar presente en cada paso de este documento, alentándome para dar lo mejor de mí y hacer la presente investigación de la mejor forma posible; por recordarme desde el primer día que, en la Arquitectura, no solo debemos pensar en los edificios o las construcciones sino en las personas que los disfrutaron y los lazos que estas tienen con estos lugares, por hacer de esta investigación algo divertido que en realidad disfruté y por su enseñanza principal: la memoria no solo hace referencia a los hechos trágicos de la historia sino también a las costumbres y tradiciones de las personas.

A Ana por asesorarnos en la primera etapa de la investigación de la mejor forma para entender el barrio desde su pasado y enlazar esa historia a lo que hoy en día conocemos, invitándonos constantemente a no quedarnos con la primera imagen que vemos sino a ir siempre más allá, buscar “qué hay detrás” de todo lo que encontráramos y así poder comprender cómo cada hecho aislado contribuye a la historia global del barrio.

A mi familia, por todas las historias que me contaron sobre lo que recuerdan del Perpetuo Socorro, por animarme para seguir investigando y, especialmente, a mi mamá por acompañarme en todos los momentos de escritura, en las visitas al lugar y por apoyarme para lograr las entrevistas con los artistas que quería incluir en esta investigación.

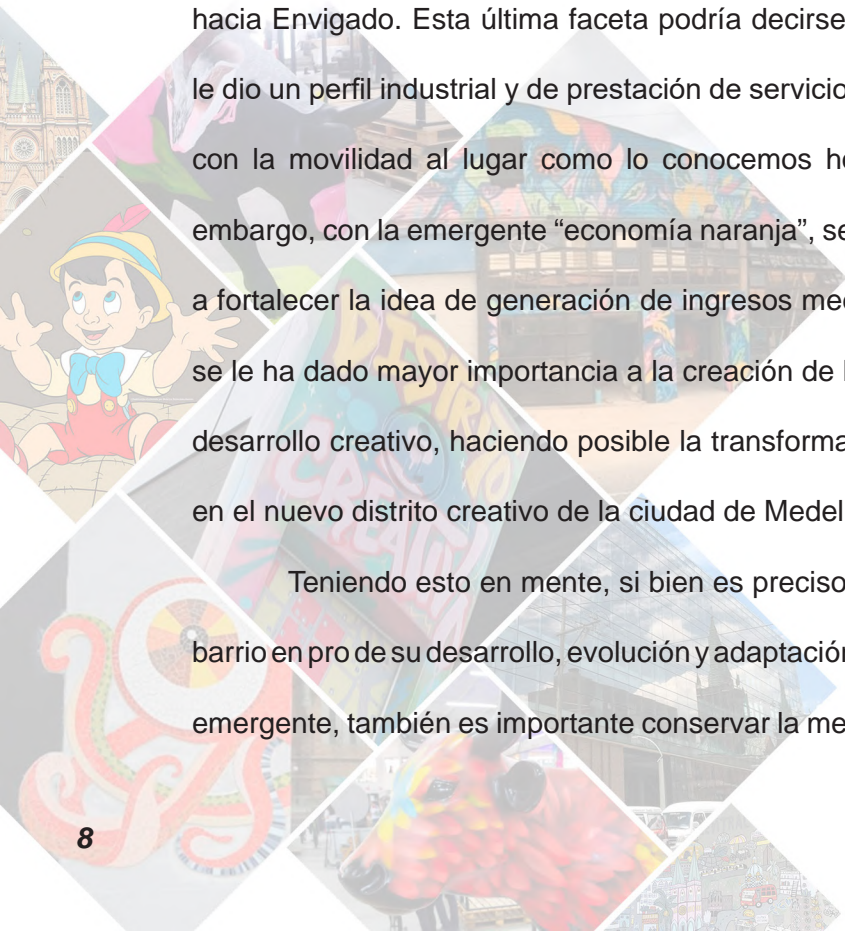
Y, finalmente, a todos los artistas que estuvieron dispuestos a colaborar con el desarrollo de este escrito compartiendo sus puntos de vista o el significado de sus obras.

Índice

Introducción	7
Resumen	12
Conceptualización: El Arte Como Transmisor de Memoria	13
Perpetuo Socorro, Un Lugar de Arte y Memoria	14
Arte Como Transmisor de Experiencias y Vivencias Cotidianas	33
Arte Como Transmisor y Conmemorador de Memoria Desde la Historia del Arte	36
Memoria Histórica	38
Memoria Urbana	40
Memoria Como Patrimonio	42
Postura frente al arte como transmisor de memoria de las personas que no están inmersas en dicho mundo	43
Relatos: El Arte Desde el Punto de Vista de los Artistas	49
El Arte Según los Artistas	50
Una Visión Externa al Barrio	50
Efectividad de las Ramas del Arte al Preservar la Memoria	52
El Arte Como Elemento de Apropiación de la Historia	53
El Arte Desde el Perpetuo Socorro	54
Arte Esporádico que Deja Huella	55
Arte Recurrente que le Da una Nueva Cara al Barrio	56
Visibilización: El Arte a Través del Tiempo en el Barrio	61
Inicio Gótico de un Barrio	63
Juguetes y Recuerdos	66
¿Qué se Puede Encontrar en Este Museo?	67
De Abogado a Coleccionista	69
¿Cuál es el Aporte del Museo del Juguete al Barrio?	70
La Moda como Potencializadora del Barrio	71
Una Bodega para el Desarrollo Artístico	74
Creación de la Corporación para la Transformación	76
Cambio de Imagen del Parque	78
Paseo de ARGOS	80
Ruta Naranja, un Lugar para Crear	81
El Baile se Toma el Barrio	84
Conclusiones	87
Referencias	99
Apéndice	109

Introducción

El barrio Perpetuo Socorro de la ciudad ha sido un sector de la ciudad en constante transformación, siendo en sus inicios una zona poco apetecida para la construcción debido a la humedad de sus suelos para luego ser una pieza clave en el proceso de industrialización de la ciudad al tener una directa relación con tres de las vías férreas más importantes del departamento, el Ferrocarril de Amagá, el Ferrocarril de Antioquia y el tranvía hacia Envigado. Esta última faceta podría decirse que es la que le dio un perfil industrial y de prestación de servicios relacionados con la movilidad al lugar como lo conocemos hoy en día. Sin embargo, con la emergente “economía naranja”, se ha empezado a fortalecer la idea de generación de ingresos mediante el arte y se le ha dado mayor importancia a la creación de lugares para el desarrollo creativo, haciendo posible la transformación del barrio en el nuevo distrito creativo de la ciudad de Medellín.

Teniendo esto en mente, si bien es preciso transformar el barrio en pro de su desarrollo, evolución y adaptación a la economía emergente, también es importante conservar la memoria y cultura

de la cual este lugar está cargado y no desconocer su pasado como si dicho desarrollo se diera sobre una tabula rasa. Es por esto que, para el desarrollo de esta investigación, se toma como punto de partida el arte, siendo uno de los pilares de la economía naranja, desde su trasfondo o significado con el fin de visibilizar las manifestaciones artísticas existentes en el barrio que contribuyen a la preservación de la memoria y cultura del mismo, logrando integrar los valores actuales o pasados del barrio con su nueva y futura faceta mediante un mismo medio.

Cabe resaltar que, a pesar de las transformaciones que pueda tener un lugar que sin lugar a duda son importantes para la evolución de las ciudades de acuerdo al progreso de sus habitantes, es importante resaltar y enaltecer la memoria del lugar en cuestión, así como las costumbres y tradiciones de quienes se desempeñan o residen en los lugares sujetos a dichas transformaciones. Es por esto que, a lo largo de este escrito, se pretende analizar el impacto del arte, entendiéndose este desde varias de sus ramas, y sus diversas manifestaciones artísticas

como canales de transmisión de la memoria urbana o las costumbres y tradiciones que relatan la historia del barrio como forma de develar su pasado en una representación artística. Con el fin de orientar dicha exploración se plantea la pregunta:

¿A través de qué tipo de manifestaciones artísticas y culturales se representa la memoria (urbana, histórica y arquitectónica) del Perpetuo Socorro?

Para esto, se plantea como objetivo general de la investigación **“identificar los tipos de manifestaciones artísticas y culturales presentes en la memoria del barrio Perpetuo Socorro, con el fin de verificar si estas pueden ser consideradas como transmisores de su memoria urbana.”**.

Entendiendo la investigación como un proceso por etapas, se desarrolló en un primer momento, la consulta en diversas fuentes de información con la cual se pretende lograr un listado de diversas manifestaciones artísticas que sirvan como referentes en cuanto a la conservación de la memoria de los lugares, de la mano de una serie de entrevistas virtuales o presenciales con

diferentes artistas para conocer su opinión acerca de la efectividad del arte en la preservación de la memoria para luego desarrollar un inventario de las manifestaciones artísticas presentes en el barrio que permiten preservar su memoria, cultura y tradiciones.

Figura 1. Cuadro metodológico

En el primer capítulo, se hace una contextualización histórica del barrio para comprender los estudios de casos relacionados con el tema tanto a nivel internacional como nacional e incluso del Perpetuo Socorro. Adicionalmente, se relacionan algunos conceptos y sus definiciones pertinentes para la presente investigación y, finalmente, se recopilan y analizan los datos obtenidos en una encuesta a personas que no están directamente relacionadas con la producción artística para comprender su postura frente a la capacidad de transmisión de memoria mediante este tipo de expresiones. Todo esto con el fin de conceptualizar el arte como transmisor de la memoria a la luz de referentes teóricos a nivel mundial sobre el tema.

En el segundo capítulo, se registra el relato oral de artistas acerca de su posición frente al rol del arte como transmisor de la memoria urbana indagando no solo con artistas relacionados con el barrio, permanentes o temporales, sino conociendo también la opinión de algunos artistas externos, quienes compartieron su

postura y su rol como transmisores de memoria en otros proyectos desarrollados en sus vidas profesionales.

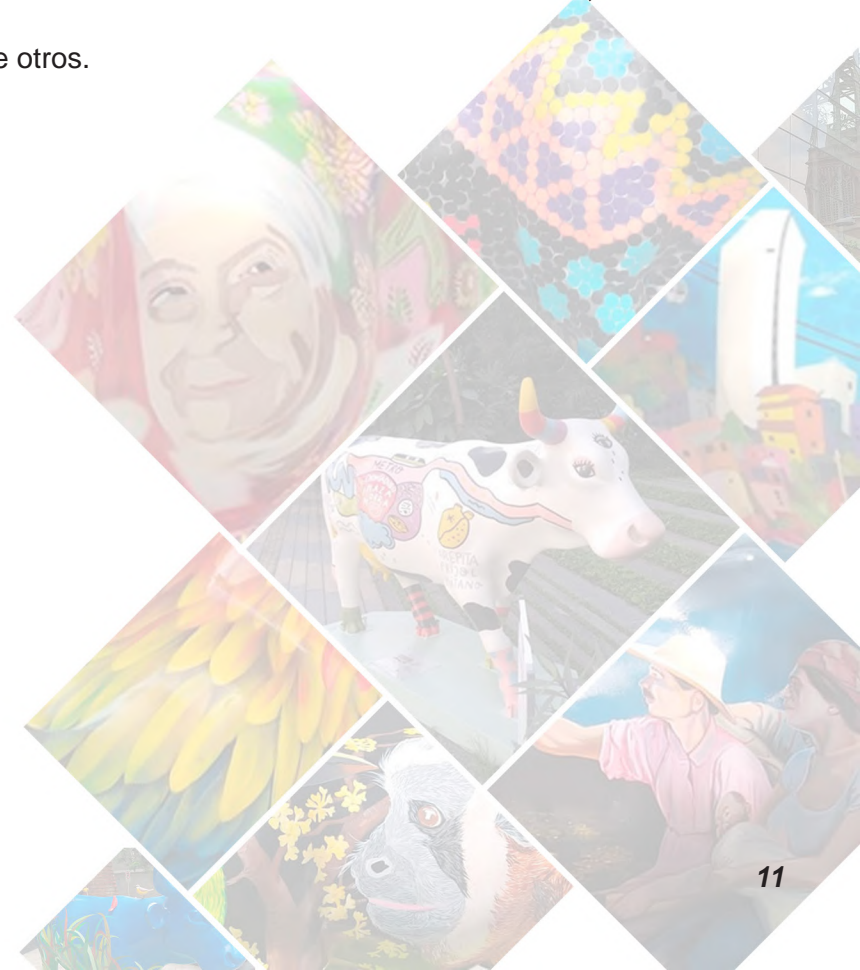
En el tercer capítulo, con el objetivo de visibilizar las manifestaciones artísticas existentes en el barrio con el propósito de reconstruir el relato de este y preservar la memoria del mismo, se presentan una serie de hechos importantes para la presente investigación en cuanto a la creación de entidades o espacios para el potenciamiento del arte en el distrito como para la preservación de la memoria del lugar.

Finalmente, a manera de conclusión, se hace una síntesis de aquellas manifestaciones artísticas encontradas en el barrio que, efectivamente, preservan la memoria del lugar. En dicha síntesis se compilan los resultados obtenidos a lo largo de esta investigación como, por ejemplo, el contraste que existe entre lo que las personas “del común” o que no tienen mayor relación con la creación artística que consideran la música como la

manifestación más efectiva en la transmisión de memoria pero que, en el barrio, existe un claro predominio de la pintura sobre los otros artes en cuanto a la narrativa del lugar llegando a ser la más efectiva en dicho lugar para preservar su memoria y cultura. Se sintetiza también el mensaje de los artistas sobre la importancia de mantener vigente la memoria y cultura de los lugares, de no perder lo esencial, como la naturaleza, o no olvidar lo que es tan propio de nuestra cultura, como las costumbres lingüísticas, de comercio informal, entre otras. Y, como conclusión del tercer capítulo, se narra cómo han ayudado las manifestaciones artísticas y los actores potenciadores del Distrito Creativo para conservar la memoria y cultura del lugar.

Con el objetivo de visibilizar lo anteriormente mencionado de una manera más agradable para las presentes y nuevas generaciones y aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, se desarrolla de manera muy sintética y fácil de navegar el sitio web <https://patrimonioperpetuo.wixsite>.

[com/artecuentahistorias](https://artecuentahistorias.com/artecuentahistorias) en el cual se recopilan las definiciones pertinentes respecto a la transmisión de la memoria mediante el arte y a la memoria urbana, histórica y como patrimonio; se exponen las posturas de los diferentes artistas frente al tema y, finalmente, se ubican en un plano del Perpetuo Socorro las manifestaciones artísticas y los lugares que están apoyando el Distrito Creativo como la sede administrativa de Mattelsa, Ruta Naranja, entre otros.

Resumen

Con esta monografía se pretende identificar las principales manifestaciones artísticas presentes en el Perpetuo Socorro teniendo como filtro principal la capacidad de transmisión de memoria de las misma partiendo desde los inicios del barrio, pasando por sus diversas transformaciones y llegando hasta la actualidad que sigue en constante cambio y desarrollo, pero conservando en ciertas obras artísticas algunos fragmentos de la memoria y costumbres del lugar.

La principal motivación de este escrito es identificar en un barrio, que actualmente se está enriqueciendo mediante el arte y los espacios para el desarrollo artístico, cuáles de estas manifestaciones efectivamente conservan la memoria del lugar para así darles una mayor visibilización y reconocimiento entre las diferentes generaciones y grupos sociales interesados en el lugar.

PALABRAS CLAVE: Distrito Creativo, Perpetuo Socorro, memoria como patrimonio, arte como transmisor.

Conceptualización

El arte como transmisor de memoria

Perpetuo Socorro, Un Lugar de Arte y Memoria

El barrio Perpetuo Socorro, ubicado en la comuna 10 de la ciudad de Medellín, es un barrio que no cuenta con un gran repertorio de documentación histórica, sin embargo, se ha establecido que el surgimiento o desarrollo del barrio se dio gracias a la construcción de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Luego de la cesión del lote por parte de la señora Paulina Uribe con el compromiso de erigir una iglesia en honor a la Virgen María, específicamente, a la advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en un rango de tiempo de cinco años, por lo menos para la obra negra (Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Medellín, 2016), el padre Eduardo Díez se encargó de gestionar la obra en el año 1944 para que, posteriormente, el padre José de Jesús Galeano fundara la parroquia el 15 de septiembre de 1951. Esta iglesia se caracteriza y destaca en la ciudad por su estilo neogótico y es quizá el hito más emblemático del barrio que ha sido catalogado durante su corta trayectoria como un lugar de industrias y talleres. (Tobón

Tamayo, Velásquez, Álvarez Tobón, & Arredondo Díaz, 2015)

Pero antes de continuar con la historia que sucede luego de la construcción de la Iglesia es importante conocer otros aspectos del barrio. Este sector se encuentra delimitado por vías de alto tráfico que son imprescindibles para la conectividad y circulación de la ciudad, además, cuenta con una “delimitación fluvial” por parte del Río Aburra, más conocido como Río Medellín, y por las quebradas La Loreto, al norte, y El Indio, al sur. Estas fuentes hídricas eran la razón por la cual estos predios eran insalubres por las inundaciones que se presentaban antes de sus respectivas canalizaciones en las temporadas invernales. Además de esto, la parte del río que delimita el barrio solía presentar un meandro que era precisamente uno de los lugares donde el río se desbordaba, empeorando las condiciones de los predios aledaños. Al canalizar las aguas, se logró secar el territorio haciendo posible finalmente edificar en este.

- Avenida Carabobo
- Avenida Bolívar
- Avenida Palacé
- Avenida Oriental

FIGURA 2. Avenidas Oriental, Palacé, Bolívar y Carabobo para la época de la canalización del Río Medellín y las quebradas La Loreto y El Indio. (Plano intervenido por Mariana

López Pérez y Natalia Fernández

Por otra parte, por las vías que atraviesan el barrio, anteriormente se encontraban las vías férreas que conectaban el barrio: en 1929, fue inaugurado el Ferrocarril de Antioquia el cual transitaba por la actual Avenida Carabobo; este transporte fue clave para el desarrollo industrial por su bajo costo y rapidez comparado con otros medios de transporte, facilitando además el intercambio comercial de Antioquia con el resto del país pues, antes del ferrocarril, estuvo aislada por su geografía, ayudando entonces a la agricultura, la industria, las artesanías y la comercialización internacional del café. En síntesis, la llegada del ferrocarril impulsó la economía del departamento y del país pues fortalecía las economías de los municipios por donde pasaba y generaba empleo tanto en sus estaciones como en sus locomotoras. A pesar de sus virtudes, el sistema entró en decadencia en 1960, siendo entonces en 1961 el año en el que se aprueba la venta del Ferrocarril a la nación. Actualmente, las estaciones que se conservan son sitios turísticos o son habitadas por ciertas familias. (Gobernación de Antioquia, 2016)

FIGURA 3. Ferrocarril de Antioquia (Gobernación de Antioquia, 2016)

Por otra parte, por la actual Avenida Bolívar, solía pasar el Ferrocarril de Amagá. La Compañía del Ferrocarril de Amagá, fundada en 1907, inició la construcción de la línea ferroviaria según la propuesta de trazado de Francisco Javier Cisneros de 1870, pero debido a algunos inconvenientes, en 1922, se inician las negociaciones para vender la obra al departamento de Antioquia, firmándose en 1923 el contrato donde entregaron 58 km de rieles (hasta la estación Camilo C.). Posteriormente se continuó su ejecución hacia El Aguacatal, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Tablaza y Caldas y, en 1914, logró el servicio hasta Amagá. En 1917, se extendió hasta Angelópolis, entre 1926 y 1928 hasta Bolombolo, luego hasta La Pintada y en 1933 llegó a la estación Alejandro López (la última en territorio antioqueño) y se empalmaba con el Ferrocarril del Pacífico, permitiendo la conexión de Medellín con Cali y los puertos de Buenaventura y Puerto Berrio. (Molina Londoño, 2017)

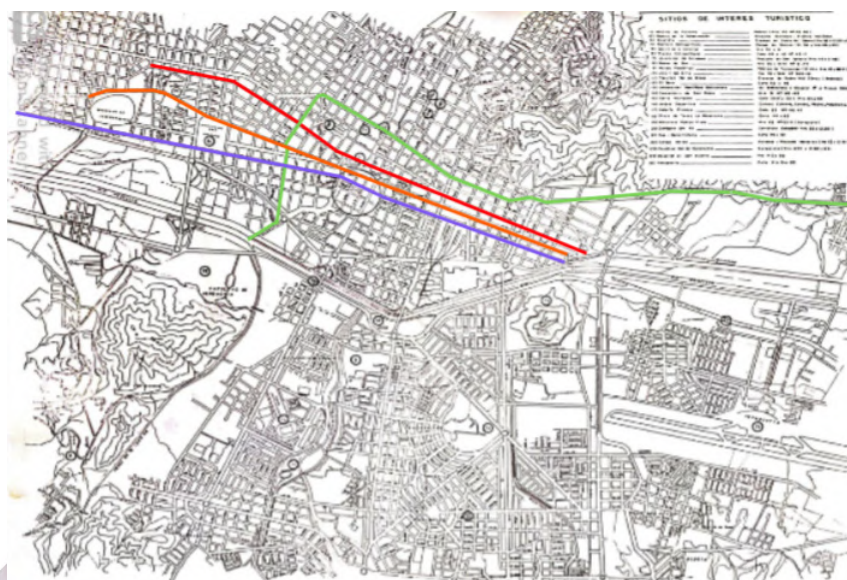
Cuando clausuran el tren de Amagá ocurre una transición hacia un eje vial de desarrollo urbano, lo que hoy conocemos

como la carrera Bolívar, dando pie a industrias y talleres en un sector que, desde el comienzo, fue usado para este tipo de usos y tomando aún más fuerza debido a las terminales de transporte público de carácter intermunicipal y departamental ubicadas en el sector. (Tobón Tamayo, Velásquez, Álvarez Tobón, & Arredondo Díaz, 2015) Finalmente, sobre esta avenida se erigiría unos años más tarde y se inaugura el 30 de noviembre de 1995 el Metro de Medellín.

FIGURA 4. Ferrocarril de Amagá (Molina Londoño, 2017)

Para 1927, en el barrio residían familias pobres y la habitación de este se complicaba en gran parte por la presencia de los talleres mecánicos y por la humedad del suelo. Por esta época, se abrió el “Camellón del Medio”, que se extendía hacia La Aguacatala y Envigado y debía su nombre a su ubicación entre los de Guayaquil y La Asomadera. Los terrenos que rodeaban el camellón, como se mencionaba previamente, solían inundarse en el invierno volviéndose intransitables y, por ende, no eran la mejor opción para habitar. En 1944, cuando se inician las obras de la iglesia, se da una prosperidad en la construcción del barrio dando lugar entonces a un repertorio industrial que incluye a Dulces Colombina, Pintuco, Coltabaco, Chocolates Luker, la disquera Fuentes, Laboratorios Líster, entre otras, además de algunos restaurantes, bares y cantinas.

- Avenida Carabobo
- Avenida Bolívar
- Avenida Palacé
- Avenida Oriental

FIGURA 5. Avenidas Oriental, Palacé, Bolívar y Carabobo para la época de la construcción de la Iglesia. (Plano intervenido por Mariana López Pérez y Natalia Fernández Garcés)

Por otra parte, se puede hablar de otro potencializador de consolidación para el barrio a partir de la construcción de la Clínica de Maternidad y Amparo Infantil, Luz Castro de Gutiérrez, la cual comenzó en 1951 y termina tres años más tarde, en 1954 y en respuesta a la necesidad de la comunidad, empieza

a funcionar la clínica con tres plantas para la atención de las mujeres al momento de dar a luz. (Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E., 2019)

A grandes rasgos, estos son algunos de los hitos y aspectos históricos más importantes que han marcado la historia del barrio, contribuyendo así a la trayectoria industrial de la ciudad y tejiendo parte de la historia general de Medellín. Sin embargo, a pesar de su bagaje, cúmulo o recorrido histórico, el barrio y su historia no ha sido “conmemorado” lo suficiente; ahora, no se puede intentar señalar culpables por la subestimación del barrio o la estigmatización de éste como un sitio exclusivamente de talleres pues, si bien es cierto que este es su principal uso de suelo desde hace bastantes años, el concepto que se tiene del barrio se debe, quizás, al poco acceso “interactivo” de su historia. Ahora, también es cierto que en Medellín y, en general, alrededor del mundo, existe una tendencia por recordar o hacer un homenaje solo a los aspectos que marcan la historia de manera negativa como por ejemplo, en Berlín, el Monumento a los judíos de Europa

asesinados y el East Side Gallery, en Nueva York, el National September 11 Memorial & Museum, entre muchos otros a nivel mundial; no obstante, es muy importante también preservar la memoria de lo que un día fue un barrio que ayudó al desarrollo y a la industrialización de la ciudad.

En adición a esta problemática, las personas que viven el barrio, desde sus pocos residentes, los trabajadores de los talleres, quienes simplemente van en busca de algún servicio, entre otros, no tienen un vínculo con lo que éste es hoy en día y desconocen gran parte de la historia de lo que era antes, tal vez, porque esta información, cultura o MEMORIA solo se queda en eso, en recuerdos o en libros que casi nadie consulta voluntariamente. Ahora bien, en una era de transformación del barrio mediante la emergente “economía naranja”, el arte ha sido un recurso que los artistas han tomado para conservar la memoria de lo que fue el lugar y aportar a la historia que se está creando mediante el “Distrito Creativo” en el barrio, conectando entonces a la comunidad de la actualidad con la historia que se ha perdido

e involucrándolos en ese proceso de transformación.

Es entonces de esta intervención artística de donde surge la pregunta ¿A través de qué tipo de manifestaciones artísticas y culturales se representa la memoria (urbana, histórica y arquitectónica) del Perpetuo Socorro? Para lo cual se pretende realizar un catálogo de obras de algunos artistas que han intervenido en el barrio con el fin de averiguar cómo estas representan la memoria de urbana del lugar logrando que ésta perdure en el tiempo a pesar de los cambios que surjan en un futuro.

Como se mencionó anteriormente, alrededor del mundo se han “homenajado” los acontecimientos y, puntualmente, las vidas perdidas en las crisis que los países han enfrentado a lo largo de la historia. Entre estas obras conmemorativas encontramos, por ejemplo, en Berlín, Alemania, el “Monumento a los judíos de Europa asesinados”, más conocido como el monumento o memorial al Holocausto, ubicado cerca de la Puerta de Brandeburgo de Berlín, consiste en un campo ondulante de

2.711 estelas de hormigón diseñado con el objetivo de alentar a los visitantes a conocer la histórica persecución a los judíos. Peter Eisenman fue el encargado de diseñar la obra al aire libre que inauguró el 10 de mayo de 2005 que conmemora el Holocausto de una forma poco convencional. (Berlín Welcome Card, s.f.)

FIGURA 6. Monumento a los judíos de Europa asesinados, Berlín.

(Berlín Welcome Card, s.f.)

Además, en esta misma ciudad, se encuentra también el East Side Gallery, el tramo más extenso que se conserva del antiguo Muro de Berlín que, después de su caída, 118 artistas de 21 países se encargaron de “embellecer” los 1,3 kilómetros con murales que evocan la libertad y dan testimonio del maltrato por

parte de la República Democrática Alemana, RDA en la galería al aire libre más larga del mundo. (Berlin.de, s.f.)

FIGURA 7. East Side Gallery, Berlín (Imagen tomada de ElPais.com)

En San Lorenzo del Escorial, España, el Valle de los Caídos conmemora a quienes cayeron durante la dictadura de Francisco Franco, que él solía llamar “gloriosa cruzada”. Durante su dictadura, entre los años 1939 y 1940, erigió el lugar como “monumento a la victoria” de los sublevados en la Guerra Civil Española. La obra fue diseñada por los arquitectos Pedro Muguruza y Diego Méndez y culminó en 1958 y se inauguró el

primero de abril de 1959. Allí se encuentran los restos de 33.847 personas: 33.833 fueron combatientes en la Guerra Civil. Hoy en día es considerada como la fosa común más grande de España. (MadridPress.com, 2019)

FIGURA 8. Valle de los Caídos, San Lorenzo del Escorial (MadridPress.com, 2019)

En Nueva York, Estados Unidos de América, el National September 11 Memorial & Museum, como su nombre lo indica, rinde tributo a las víctimas y honra a los sobrevivientes del atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001 donde murieron 2.977 personas y otros miles resultaron heridas en el World Trade Center, el Pentágono y el Somerset County de Pensilvania. Además, cuenta con la instalación de arte pública titulada “Tribute in Light” que se ilumina anualmente en el aniversario del ataque. Otros homenajes en esta obra son, por ejemplo, la sección del Memorial que tiene inscrita en el bronce los seis nombres de las personas asesinadas el 26 de febrero de 1993 en el World Trade Center y el “9/11 Memorial Glade”, ubicado en la parte suroccidental de la plaza, que rinde tributo a las miles de personas que sirvieron como rescatistas, los que lideraron el esfuerzo recuperación de la zona y a los sobrevivientes de la zona sur, honra a quienes murieron o que hasta el día de hoy sufren las secuelas del 11 de septiembre. (9/11 Memorial & Museum, s.f.)

FIGURA 9. *National September 11 Memorial & Museum, Nueva York (9/11 Memorial & Museum, s.f.)*

En Birmingham, Inglaterra, la escultura “El Árbol de la Vida” del artista Lorenzo Quinn que se instaló frente a la iglesia St. Martin en 2005, conmemora a las víctimas del bombardeo a la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. (Lorenzo Quinn, s.f.)

FIGURA 10. *El árbol de la vida, Birmingham. (Lorenzo Quinn, s.f.)*

En Bath, Inglaterra, (quien abrió el museo) el Fashion Museum of Bath, fundado por la historiadora de moda inglesa Doris Langley Moore donde se exhiben piezas de moda desde siglo XVII hasta la actualidad. (The Fashion Museum, s.f.) Así como este ejemplo y considerando que la moda también es una manifestación artística, alrededor del mundo hay otros museos que logran que la historia que la moda puede contar perdure en el tiempo. Entre estos encontramos, por ejemplo, el Palais Galliera en París, Francia; el Tassen Museum Hendrikje en Amsterdam, Holanda; el Museo Cristóbal Balenciaga en Getaria, País Vasco; el Bata Shoe Museum en Toronto, Canadá; el Museo del FIT (Fashion Institute of Technology) en Nueva York, EE.UU.; el Museo Ferragamo en Florencia, Italia; el Fashion History Museum en Ontario, Canadá; el Costume Institute dentro del Metropolitan Museum of Art (MET) en Nueva York, EE.UU.; el Museu del Disseny de Barcelona, España; el Museo del Traje en Madrid, España; el ModeMuseum (MoMu) en Amberes, Bélgica; el Victoria & Albert Museum en Londres, Reino Unido; el Museo

Dior en Grandville, Francia; entre muchos otros. (Luis, 2016)

FIGURA 11. Fashion Museum of Bath (Luis, 2016)

Siguiendo en la misma línea de homenajear, pero en este caso, tratándose de una posible catástrofe ambiental futura y no una tragedia del pasado, en Venecia en mayo de 2019 se instaló la escultura “Building Bridges” del artista Lorenzo Quinn para la 58a Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia. La obra está compuesta por seis pares de manos de escala monumental las cuales, a su vez, cuentan con títulos independientes: Amistad, Fe, Ayuda, Amor, Esperanza y Sabiduría. La escultura va en

sintonía con el mensaje del artista acerca de la unidad mundial (Lorenzo Quinn, s.f.) y, considerando a Venecia como la ciudad de los puentes, se ubica la escultura en la Bienal de la ciudad para dar un mensaje de unidad mundial en el que se creen puentes entre las sociedades en lugar de muros y barreras planteando una dualidad de consecuencias de ambas acciones: destruir o cambiar el mundo. (Myers, 2019)

FIGURA 12. Escultura Building Bridges de Lorenzo Quinn.

Fotografía tomada de elledecor.com

Hablando ahora de una escala local, en Medellín también encontramos, por ejemplo, el Graffitour en la comuna 13 de la ciudad, un recorrido en el que, mediante la música y el arte, se muestra a los visitantes el cambio positivo que han tenido y como la comunidad se ha logrado integrar gracias a estas manifestaciones artísticas y el urbanismo social que surgieron luego de la “Operación Orión” (Comuna 13 Medellín Graffiti Tour, s.f.)

FIGURA 13. Graffitour, Medellín (Imagen tomada de MediaTecnicaLosMejos.blogspot)

Donde quedaban las ruinas del edificio Mónaco, propiedad del narcotraficante Pablo Escobar, actualmente se encuentra un parque de 4.600 m² donde se cambia la narrativa siendo ahora

no desde el terrorismo sino desde las víctimas y los héroes que dieron su vida por proteger al país. El pasado 22 de febrero de 2019 el edificio fue implosionado y diez meses después, el 20 de diciembre, se inaugura el parque que forma parte del programa “100 parques para vos” de la Alcaldía de Medellín que, mediante un concurso, se eligió la propuesta titulada “Inflexión” de un colectivo de arquitectos compuesto por Luis Felipe Zapata, Carolina Henao, Tomás del Gallego y Germán Tamayo en representación de Pequeña Escala Arquitectura y Montajes de Marca S.A. (Serna Osorio, s.f.)

FIGURA 14. Parque Memorial Inflexión, Medellín (Serna Osorio, s.f.)

Otro ejemplo es el Museo Casa de la Memoria, creado en el 2006, con la idea de honrar la memoria de las víctimas del narcoterrorismo como parte del Programa de Atención de Víctimas de la Alcaldía de Medellín y con el objetivo de “ver para no repartir” creando entonces escenarios de diálogo para la comprensión y superación del conflicto armado tanto de la ciudad como del país.

(Museo Casa de la Memoria de Medellín, s.f.)

FIGURA 15. Museo Casa de la Memoria (Museo Casa de la Memoria de Medellín, s.f.)

Es importante también considerar otras manifestaciones artísticas a nivel mundial que preservan la memoria desde las diversas ramas del arte, como lo son no solo la arquitectura,

sino también, la pintura y la escultura. Como bien se ejemplificó anteriormente; también es importante considerar ramas como la música, manifestación artística en la cual los intérpretes tienen la capacidad de narrar o contar historias en un tiempo muy corto, pero que logran transmitir mensajes muy contundentes.

En cuanto a esta rama, la música, encontramos ejemplos de talla internacional como lo son La Oreja de Van Gogh, Scorpions, Iron Maiden, El Tri e, incluso, Los Gaiteros de San Jacinto. Pero, más allá de reconocerlos por el nombre que se han forjado en la industria, en este escrito se pretende resaltar la conservación de memoria que han logrado mediante su arte. A continuación, se enunciarán algunas de sus piezas que, más allá de ser buenas composiciones melódicas, son excelentes transmisores de memoria:

- “Jueves”, La Oreja de Van Gogh: Esta se basa en el atentado del jueves 11 de Marzo de 2004 que tuvo lugar en la red de Cercanías de Madrid y dejó 192 muertos y significativas pérdidas materiales. La

canción se centra en la historia de una joven que sería una de las 192 víctimas pues, durante las labores de rescate, se encontró el diario de una joven que usaba frecuentemente este tren con el fin de encontrarse con el joven que le atraía y que, ese 11 de marzo, tomó el tren con esa misma esperanza sin saber que sería la última vez.

Una historia de amor sobre la que nunca habríamos querido escribir. Es una canción especial, quizá la más especial de toda nuestra carrera. Es una de las pequeñas grandes historias que demasiadas veces las estadísticas terminan eclipsando. Por una vez y durante apenas cinco minutos de música, aquel 11 de marzo de 2004 vuelve a ser sencillamente “Jueves”. (Corina, 2019)

- “Wind of Change”, Scorpions: Al igual que las manifestaciones anteriormente mencionadas, esta canción es una oda a la caída del Muro de Berlín y los otros sucesos contemporáneos a esta como el fin

de la República Democrática de Alemania, el fin de la Guerra Fría, la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y el fin del comunismo europeo. La canción, como su nombre indica, habla sobre los vientos de cambios que se sentían para la época e invita a un “hermanamiento colectivo”. (Administrador, 2014)

- “The Trooper”, Iron Maiden: La canción narra la historia de un soldado británico que participó en la Batalla de Balaklava de 1854, una de las batallas libradas durante la Guerra de Crimea. Si bien la canción está parcialmente basada en el poema de Lord Alfred Tennyson, “La Carga de la Caballería Ligera”, la canción cuenta la historia de un soldado que da su vida por seguir las órdenes de sus superiores y por su nación. (Redacción, Iron Maiden: La historia detrás de la canción “The Trooper” de 1983, 2019)
- “Runs to the hills”, Iron Maiden: Esta canción se basa

en la colonización por parte de las tropas inglesas a las tribus nativas norteamericanas quienes, al ver que llegaban los extranjeros, corrían a esconderse en las colinas con la esperanza de salvar sus vidas y la banda cuenta esta historia desde tres puntos de vista: los indígenas, los ingleses y en tercera persona. (Redacción, Iron Maiden: La historia detrás de “Run To The Hills” (1982), 2019)

- “San Juanico”, El Tri: El 19 de Noviembre de 1984 en San Juan Ixhuatepec, México, hubo una explosión en la planta almacenamiento y distribución de gas de PEMEX ubicada en dicha ciudad debida a la fuga de gas licuado de petróleo que, una vez se ocasionó la nube de gas, ardió en llamas que se vio sucedida por una serie de explosiones de los tanques de almacenamiento de gas de la planta dejando, aproximadamente, 503 muertos y más de dos mil heridos. (García, 2019)

- Los Gaiteros de San Jacinto: En este caso, no se podría resaltar únicamente una de sus canciones pues, todo su trabajo es considerado como una narrativa de la realidad rural de Colombia en el lenguaje de la música tradicional de gaitas y tambores, legado del mestizaje indígena, africano y español. (Llorona Records, s.f.) La agrupación comenzó a mediados de los años 50 presentándose en escenarios nacionales y, posteriormente en 1958, empezaron a presentarse en países tales como China, Japón, Rusia, Alemania, Francia, Italia, España, entre otros países europeos. Adicional a esto, son una de las pocas agrupaciones de gaita que han producido su música comercialmente posicionándolos como una de las agrupaciones de gaita y de cumbia más importantes en Colombia y el mundo, haciéndolos merecedores de un Latin Grammy en el 2007 en la categoría de Mejor Album Tradicional. (Los Gaiteros de San Jacinto, s.f.)

Otra manifestación artística que es un excelente transmisor de la memoria es el Palenque de San Basilio, un pueblo en los contrafuertes de los Montes de María, al suroeste de Cartagena, fundado por los esclavos fugitivos como refugio en el siglo XVII y es el único de los palenques que sigue “vivo” hasta la actualidad. En este pueblo se encuentran prácticas sociales, médicas, religiosas y tradiciones musicales y orales, la mayoría, de raíces africanas que ligan a los actuales pobladores con sus ancestros. Entre sus expresiones artísticas se encuentran, por ejemplo, el “bullerengue sentado”, el “son palenquero” y el “son de negro”.

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, s.f.)

Sin embargo, en el Perpetuo Socorro también podemos encontrar obras imponentes de artistas contemporáneos que se han comprometido con la transformación del barrio, aportando su arte para contarnos cómo ha sido la historia del lugar. En la rama artística de la pintura está María Toro Quijano, más conocida como “vv”, artista visual e ilustradora paisa responsable del

gran mural que encontramos en “Café Peso, cafetería central del Perpetuo Socorro” que sintetiza todos los componentes del barrio en una especie de plano o isométrico en el que incluye desde los hitos emblemáticos como lo son la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro hasta los vendedores típicos del barrio. Además, participó en la exposición de talla internacional conocida como “Cow Parade” en la que doce vacas en fibra de vidrio de tamaño real fueron intervenidas por doce artistas locales, decorando a “Candelaria”, la vaca que mostraba los hitos y detalles emblemáticos de la cultura paisa.

FIGURA 16. Mural en “Café Peso, cafetería central del Perpetuo Socorro” Realizado por María Toro Quijano. Fotografía por Natalia Fernández Garcés

Al preguntarle, el 11 de febrero del año en curso por medio de WhatsApp, cuál era su intención detrás de ambas obras y qué quería que recordaran las personas que vieran sus obras cuenta que ha estado trabajando muy de cerca con el perpetuo Socorro trabajando en diferentes temas con ellos, entre ellas, el mural y Candelaria, su idea o el acercamiento que ella quería tener con las obras era que nunca se olvidaran esas pequeñas cosas que suceden en la ciudad como lo son el señor que pasa diciendo que “se arregla la olla” o el que vende medio litro de helado, pues en algún momento puede que eso deje de funcionar, aunque espera que no pase, pues estamos cada vez más inmersos en la tecnología y en toda esta globalización gracias a la cual terminaremos comprando, incluso, tamales por internet.

FIGURA 17. *Candelaria, vaca pintada por María Toro Quijano para el Cow Parade. (Fotografía tomada de ElColombiano.com)*

Entonces, es por esto, porque le gusta esa idea de saber que ella creció con los juegos en la calle, los escondidijos, la idea de barrio, la tienda y le gustaría contribuir para que esta tradición no muera; para ella plasmar en el arte estos detalles es mantenerlos vivos y recordar cosas tan sencillas que recuerda desde que estaba muy pequeña, luego de haber estado estudiando en España durante tres años, extrañaba mucho todas estas tradiciones y recordaba lo curioso que es, por ejemplo, decir oreja para referirse a los giros viales y cosas tan sencillas como nuestra comida típica.

Busca también dejar un mensaje de conciencia y e involucrar la ideología vegana pues siempre ha sido una persona empática con lo que la rodea. En fin, su objetivo es dejar un mensaje de una Medellín y una Colombia consciente y no olvidar nuestras raíces, lo que éramos antes de toda la tecnología y tantas nuevas tendencias que van llegando pues, aunque lleguen lo que denomina como “buses súper eléctricos”, que valora ya

que es un aspecto que la ciudad necesita para evolucionar, quiere que nunca se olvide que antes la movilidad se debía a las chivas y, en general, quiere contar la historia de cada espacio y que no se olvide lo que algún día fue. (Toro Quijano, 2020)

En una entrevista realizada por medio de WhatsApp el 16 de febrero de 2020 al artista Santandereano Jansel Figueroa sobre su inspiración e intención detrás de su obra para el Cow Parade, “Nocturna”, el mismo la describe como “una vaca que contempla las colinas a la luz de la Luna, un paisaje anónimo en el que una hipotética vaca decide contemplar el claro de Luna; observa como se refleja la luz sobre los barrancos y dentro de ella misma, la tenue iluminación del prado y la difusa palidez de las nubes roban también su atención. Todo esto hipotéticamente, en una noche de Luna en que una vaca nocturna se detiene a observar la luz. Todo surge de la pregunta acerca de si un animal cualquiera o una vaca pueden contemplar el paisaje y pensar en lo bello. Y el hecho principal por el que elegí que la vaca estuviese

sentada, es debido a que esa posición de reposo es asociada con el acto de contemplar. Quería que la vaca transmitiera esa sensación de tranquilidad y complacencia. Entonces la pintura no tiene demasiado que ver tal vez con la historia del barrio, pero me gustaría que las personas que la vean puedan interactuar con ella y jugar también con el significado y las posibles lecturas de la obra” (Figueroa Mena, 2020)

FIGURA 18. El artista Jansel Figueroa en proceso de elaboración de su obra “Nocturna”.

(Imagen tomada de Instagram: @BureauMedellin)

De igual forma, al indagar vía WhatsApp el 14 de febrero de este año acerca de la motivación del artista Carlos Gómez,

más conocido en Instagram como @CabetoPunk, para el mural que realizó en la sede de Ruta N en el Perpetuo Socorro explica que:

La inspiración del mural se basó, más que todo, en que estamos rodeados de mucho cemento, de muchas cosas grises y se mantiene una monotonía en la ciudad. El mural es inspirado en el tema de la naturaleza, la vida, las formas continuas en las que las personas pueden inspirarse y encontrar su pasión al ver el color; es como cambiar el punto de vista de las personas. La inspiración son flores, es naturaleza, es vida, es color y es forma. (Gómez, 2020)

FIGURA 19. Mural realizado por Carlos Gómez para Ruta N (Imagen tomada de la cuenta de Instagram del artista @CabetoPunk)

Dejando claro que su idea no es perpetuar la historia del barrio sino devolvernos un poco de lo que hemos perdido: la naturaleza y la alegría.

También encontramos en el barrio un aporte de Argos para potenciar el distrito creativo: sobre el sendero peatonal del barrio adecuaron una instalación de tres palabras: imagina, construir y juntos. Como cuenta el Gerente Corporativo de la marca, Juan Felipe González “parte del propósito superior de Argos que es construir sueños que transforman vidas e impulsan el desarrollo. Nosotros aquí estamos transformando la vida de todos los que interactúan con este sector y, obviamente, que impulsa el desarrollo de la ciudad.” Adicionalmente, explica que su:

Promesa de marca, nuestro posicionamiento, tiene que ver con imagina todo lo que podemos construir juntos y esta es, nuevamente, una forma de materializarlo, porque estamos construyéndolo de la mano de la Corporación Perpetuo Socorro que fue iniciada con la empresa Mattelsa (...), también con el apoyo de Comfama, entonces estamos

haciendo un trabajo conjunto para transformar la ciudad, para transformar la sociedad. (González, 2019)

FIGURA 20. Instalación de Argos en el Perpetuo Socorro (González, 2019)

Ahora bien, tanto los primeros ejemplos de homenajes a los hechos más contundentes de la historia como los de los artistas contemporáneos del barrio están cargados de la historia de los lugares en los que se ubican respectivamente, la diferencia es que, al ser el Perpetuo Socorro una intervención de menor escala, más reciente o de menor divulgación, no ha sido tan registrado o visitado como los demás lugares que se han mencionado; sin embargo, en ambos casos los visitantes de estos sitios se quedan

con el valor estético de las obras sin prestarle mayor atención a las motivaciones o el soporte histórico de los artistas al realizar estas obras.

Un ejemplo puntual de esta situación sería el constante registro fotográfico por parte de los turistas al “Monumento a los judíos de Europa asesinados”, en este caso podríamos hablar de una profanación a un lugar que honra la memoria de seis millones de judíos inocentes que perdieron su vida. Ante esto, en el 2017 se viralizó un movimiento impulsado por el humorista Shahak Shapira al que llamó “Yolocaust” el cual, mediante fotomontajes hizo una crítica a quienes publicaban fotos sonriendo, haciendo diversas posiciones de yoga o piruetas, buscando con estas imágenes contextualizar a los turistas sobre el genocidio Nazi que estas estelas de concreto conmemoran.

Respecto a este fenómeno, Shapira afirma que “la controversia no es mía, sino de las acciones de la gente. Sólo cambio el fondo” (INFOBAE.com, 2017) pues su objetivo principal es crear conciencia y devolverles a los memoriales la importancia

que se merecen “no son para mí o para los judíos. Son para la gente de hoy, para que tengan moral y noelijamos a gente como Hitler, porque podemos terminar donde estuvimos hace 80 años” (INFOBAE.com, 2017)

FIGURA 21. Algunos de los fotomontajes realizados por Shapira cuyas publicaciones originales cuentan con descripciones tales como “saltando sobre judíos muertos” (INFOBAE.com, 2017)

En el Perpetuo Socorro sucede algo similar, si bien no sería correcto decir que se profana el espacio, contrario a la situación en el Monumento a los judíos de Europa asesinados, pues en los lugares de intervención no sucedieron catástrofes de

la índole de los referentes anteriormente mencionados, se puede hablar de una desconexión o desconocimiento de la historia pues, sería casi seguro afirmar que la mayoría de los visitantes del Café Peso no saben que la intención del mural de María Toro, más allá de sintetizar los hitos y las constantes del barrio, es plasmar las tradiciones de la cultura paisa para que perduren en el tiempo a pesar de las transformaciones y la globalización que puedan impactar el barrio.

Arte Como Transmisor de Experiencias y Vivencias Cotidianas

Entendiendo que el ser humano no habita como un individuo aislado, sino que, como parte o miembro de una comunidad, necesita estar en constante interacción, surge la necesidad de una comunicación que, se podría decir, es propia y diferente en cada persona. Sin embargo, existen elementos comunes: los individuos emplean diversos elementos expresivos que comprenden, además de las palabras, los colores, formas, sonidos, movimientos, entre otros; es ahí donde surgen las

diferentes expresiones artísticas (Eulogio, s.f.).

En la música el ser humano se expresa por los sonidos. En arquitectura lo hace por los volúmenes. En la escultura se expresa por las formas. La lengua oral y escrita adquiere su máxima expresión en la literatura. La pintura se expresa por medio de la composición y de los colores. En la danza y en el teatro el movimiento es fundamental. En este último también lo es la palabra. En el cine el mensaje se expresa por medio del sonido, de las formas, de los colores, del movimiento. (Eulogio, s.f.)

Como en toda comunicación, en el arte también hay un contenido y unos medios de expresión, siendo el primero el mensaje e intención del artista y, los últimos, lo que el artista emplea para transmitir dicha idea a sus espectadores. Es por esto que la misma idea puede ser transmitida por diferentes artistas o en diferentes momentos, pero, al usar diferentes medios para difundirla, cada obra adquiere su autenticidad. (Eulogio, s.f.)

Esta forma de comunicación, mediante el arte, se cataloga

como “comunicación no verbal” que, contrario a la verbal, no se puede decir que sea exacta pero que, de igual manera, permite transmitir los sentimientos y necesidades del ser humano. (Eulogio, s.f.)

El psicoanalista Ernst Kris escribió en 1925 que, dentro del estudio de la comunicación, también se debe considerar el arte ya que siempre hay un emisor, un mensaje y un receptor. En el caso del arte, el emisor es el artista que “da vida” a la obra de arte, el mensaje es la idea o intención que el artista quiere transmitir y, el receptor, quien recibe el mensaje, la audiencia a quien se dirige la obra. En otras fuentes, se encuentra también un cuarto componente: el objeto ausente, es el tema o fuente de inspiración del emisor. (Eulogio, s.f.)

Es importante aclarar que, en el caso del receptor, se habla quizás del elemento más complejo de la comunicación artística pues su percepción depende de la capacidad y educación del mismo para lograr interpretar completamente la obra; en este también influyen el ambiente del lugar y el momento en el que se

tenga en frente la obra, así como la preparación previa a dicha interpretación. Es de ahí de donde surge la “categorización” de los espectadores en común, creador activo y profesional, el primero es quien decodifica la obra y experimenta placer estético a pesar de no contar con un gran conocimiento relacionado con la obra que aprecia, el espectador creador activo es quien, después de apreciar la obra, es capaz de reinterpretarla y crear una nueva y, el último, el espectador profesional, es quien ve de una manera más objetiva el arte debido a su amplio conocimiento en el área de la manifestación que aprecia. (EcuRed, s.f.)

La obra de arte tiene tantas interpretaciones como espectadores la aprecien, lo que tiene su explicación en un fenómeno que se denomina polisemia del arte, que consiste en las diferentes lecturas de la obra de arte en el proceso de percepción. (EcuRed, s.f.)

En sus piezas, los artistas crean mensajes. Están comunicando algo. Pero éstos no van a ser interpretados de la misma manera por todos, y es ahí también donde reside la belleza

del arte. Una obra evoca pensamientos de todo tipo, ya que el arte es un mundo de sentimientos y de historias diferentes, y cada uno lo percibe de manera distinta porque todos somos diferentes e irrepetibles. (Seminario Comunicación 2, 2012) Se puede concluir entonces que el arte definitivamente cuenta con los elementos compositivos para ser catalogado como un medio comunicativo mediante el cual los artistas pueden expresarse y transmitir una idea, un suceso o evento específico pero de una manera subjetiva y, de esta misma manera, sus receptores, dependiendo de su respectiva capacitación o inclinación al momento de apreciar la obra podrá interpretar uno u otro mensaje derivado de esta y llegar incluso a crear su propia obra a partir de la que apreció. En ese punto es cuando el arte no se queda simplemente como un objeto o pieza estática, sino que incentiva diversas dinámicas de interacción entre sus espectadores y de estos con las obras, fomentando de esta forma no solo el conocimiento de las intenciones del artista con su pieza sino la creación de más “arte comunicativo”.

Arte Como Transmisor y Conmemorador de Memoria Desde la Historia del Arte

Dentro del arte, existen diversas manifestaciones artísticas y diferentes medios en los cuales estas llegan al público, están desde las imágenes que vemos en televisión, computadores, vallas, periódicos u otros medios de comunicación, así como las piezas que se encuentran en los museos: pinturas, grabados, esculturas, fotografías, etcétera, que se han realizado en las diferentes épocas históricas. (Profesora de arte Vanina, 2016)

Todas estas imágenes, como bien se explica previamente, transmiten un mensaje a sus receptores que puede ser desde los sentimientos del artista hasta imágenes que evocan un hecho histórico o una época determinada. (Profesora de arte Vanina, 2016)

Con el paso del tiempo, estas obras se convierten en evidencias de lo que fue el tiempo en el que fueron elaboradas generando vínculos entre la sociedad que las aprecia y el artista, su época y su contexto. Según explica Mary Isbel Rodríguez,

docente de cátedra del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Facultad de Artes y Jefe del Área de Cultura de la Universidad Nacional de Colombia:

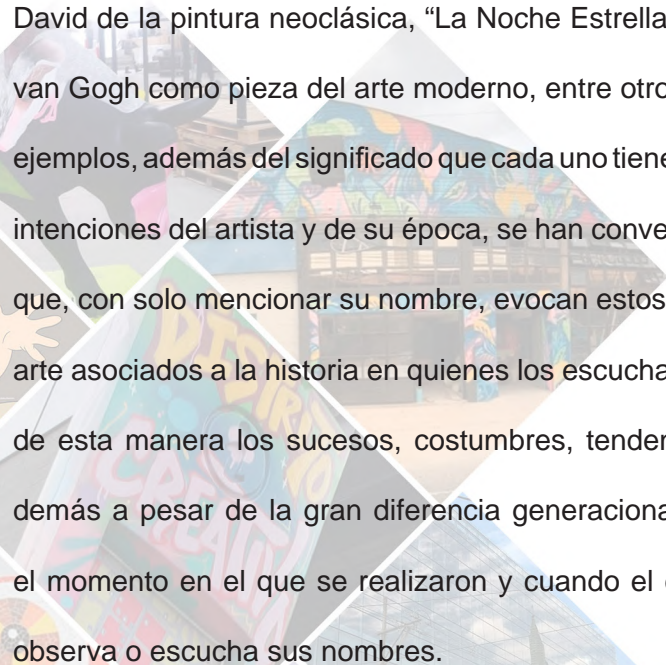
El papel del arte es fundamental en la historia de una nación porque hace parte de la memoria material e inmaterial de la misma. Ayuda a conocer, reconocer y a construir permanentemente, dejando huella en lo que ha sido su tránsito histórico, político, económico, geográfico y la relación que ese país tiene con otros contextos y con otros marcos geográficos. El arte es vital, porque hace parte de la huella y herencia de lo que hemos hecho los seres humanos que pasamos por un país. Por ejemplo, la creación de los artistas, las piezas de los músicos, y como ellos empiezan a hablar de la nación, a tener una postura crítica e ideológica y dejan entonces una evidencia de lo que se está pensando en un momento específico para otras generaciones. (Universidad Nacional de Colombia - Dirección Nacional de Bienestar, 2017).

Al preservar las manifestaciones artísticas y culturales de un lugar, se evita el desaparecimiento de la herencia generacional de las prácticas de una determinada comunidad que es, en últimas, lo que la da la identidad especial a cada una de las sociedades y a través de las diferentes épocas de la historia. Se debe difundir el mensaje de que el arte no debe ser entendido solo como un “relleno curricular” en los programas educativos sino como una herramienta mediante la cual los jóvenes se pueden convertir en los futuros artistas de las naciones y tener la oportunidad así de plasmar la historia de su época, desde su punto de vista, y transmitirle a otras generaciones o sociedades cómo es que se vive en los diferentes lugares del mundo y cómo ha sido la vida de las comunidades con el pasar del tiempo. (Universidad Nacional de Colombia - Dirección Nacional de Bienestar, 2017)

Ejemplos de esto son, por mencionar algunos, la pintura del artista romántico Eugène Delacroix “La libertad guiando al pueblo” que personifica el ideal el espíritu revolucionario de la Revolución Francesa; “Las Meninas” del pintor barroco Diego

Velásquez que ilustra el estilo de vida de la realeza de la época; Lawrence Beall Smith deja ver en su obra “Normandy Sabbath” cómo los soldados atendían a sus compañeros heridos mientras que, al fondo, se aprecian las explosiones de las bombas en el contexto de la liberación de Francia por parte de los Aliados contra el ejército alemán (Ayala Cárdenas, 2017); la icónica fotografía de Alfred del marinero y la enfermera celebrando el fin de la Segunda Guerra Mundial en Nueva York; entre otros. Gracias a todas estas obras de arte las generaciones que suceden a quienes vivieron dichos acontecimientos han podido comprender de una manera gráfica los diferentes contextos apoyando, de esta manera, la información compilada en textos históricos o académicos.

Con esto en mente, puede concluirse que el arte llega a ser no solo un medio para preservar la historia al retratar los eventos que los artistas consideren pertinentes que las generaciones futuras conozcan o los estilos que marcaron su época, sino que, al cumplir este rol, se vuelve parte de la historia misma como en los ejemplos anteriormente mencionados convirtiéndose en

hitos o referentes de las diferentes épocas y momentos de la historia. Algunos ejemplos de esto son el “Crac de los Caballeros” construido por Shibl al-Dawla Nasr durante el periodo medieval, la “Catedral de Notre Dame” de los arquitectos Jean de Chelles, Pierre Montreuil, Jean Ravy y Pierre de Chelles como referente del arte gótico; “La Gioconda” de Leonardo Da Vinci en cuanto al Renacimiento, “El rapto de las Sabinas” del pintor Jacques-Louis David de la pintura neoclásica, “La Noche Estrellada” de Vincent van Gogh como pieza del arte moderno, entre otros. Todos estos ejemplos, además del significado que cada uno tiene por sí solo, las intenciones del artista y de su época, se han convertido en piezas que, con solo mencionar su nombre, evocan estos momentos del arte asociados a la historia en quienes los escuchan preservando de esta manera los sucesos, costumbres, tendencias, estilos y demás a pesar de la gran diferencia generacional que separan el momento en el que se realizaron y cuando el espectador las observa o escucha sus nombres.

Memoria Histórica

Para adentrarse en el concepto de “memoria histórica” es pertinente comenzar con la definición de cada una de estos términos para llegar a una mejor definición del concepto general. Por una parte, la palabra “memoria” hace referencia a un hecho del pasado o un momento vivido que quienes lo experimentaron conservan en sus recuerdos. El segundo término, “historia” se refiere al estudio sistemático del pasado de las sociedades y los acontecimientos pasados relacionados con sus actividades. Adicionalmente, también es importante definir la “historiografía” como el arte de escribir la historia. (Armada Nacional, s.f.)

La “memoria histórica” se puede definir como el “concepto ideológico e historiográfico de desarrollo relativamente reciente y que viene a designar el esfuerzo consciente de los grupos humanos por entroncar con su pasado, sea éste real o imaginado, valorándolo y tratándolo con especial respeto”. (Armada Nacional, s.f.) Por ser subjetiva, es susceptible a ser manipulada; además se debe comprender desde sus componentes sociológico,

antropológico, social e histórico y contar, de igual manera, la historia desde el punto de vista de las víctimas del conflicto y sus actores. (Armada Nacional, s.f.) Otra definición que se puede encontrar de memoria histórica es la que la describe como:

Una categoría social y política vinculada a hechos del pasado, ligado a uno o varios colectivos. Estos colectivos a través del recuerdo y el olvido, construyen un relato que justifique las circunstancias y acciones del pasado, y sea apto para explicar el presente a través de ese pasado, creando así una identidad común capaz de superar cualquier otra diferencia existente dentro del grupo. (Todo por hacer, 2016). Según dice la conocida frase atribuida a diferentes personas a lo largo de la historia, “el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”, sin embargo, hay quienes han apostado por un cambio en la oración dando como resultado “el pueblo que no conoce su historia no comprende su presente y, por lo tanto, no lo domina, por lo que son otros los que lo hacen por él”, dicho dominio se manifiesta entonces en los campos ideológico-cultural, económico y político.

Al desconocer la historia se incurre en una incompreensión de los procesos históricos por los que pasan las naciones que moldean el presente y preparan la sociedad futura (Pedreño, 2004) y es por eso que se recurre a conceptos como el de “memoria histórica”, para incentivar o denominar el vínculo que debería existir o entrar en un mayor auge entre las sociedades con el fin de orientar a las mismas hacia el progreso y no incurrir en los errores o tragedias del pasado o, por otra parte, para conmemorar épocas diferentes o sucesos positivos de la historia.

Podría decirse entonces que este tipo de memoria es el que las masas recuerdan desde diferentes ámbitos y mediante la cual explican o les dan sentido a los sucesos que los anteceden para así explicar el presente en el que se desarrollen, generando así un vínculo de apropiación con un determinado lugar o proceso y entendiendo las consecuencias o la actualidad derivada del mismo. Pero es importante tener en cuenta que, al tratarse de un nexo entre ciertos colectivos con algún suceso o lugar, es susceptible a modificaciones por la diversidad de interpretaciones

que puede tener. Sin embargo, gracias a este recuerdo e interpretación, es posible que la comunidad comprenda el desarrollo de su respectiva actualidad o realidad derivada de un pasado marcado por una serie de eventos que repercuten en las dinámicas de las generaciones posteriores a estos.

Memoria Urbana

En algunas fuentes, se analiza la memoria urbana a partir de dos tipos de diseño arquitectónico de las ciudades: en primer lugar, las calles o escenarios de la tragedia y, por otra parte, los de la comedia. Esta última hace referencia a las formas de vida que emergen en los diversos barrios de las ciudades mientras que, las calles de la tragedia, se vinculan con una memoria más “monumental”: las victorias de las naciones que dejan una marca contundente en la historia mundial.

Una primera mirada hacia el concepto de memoria urbana sugiere que la ciudad -sus espacios, su estructura, sus artefactos- evoca distintos tipos de memoria: aquella que recuerda los eventos que han sucedido en la ciudad,

aquella que establece un vínculo con el pasado por la simple presencia de signos de otras épocas, aquella que contribuye a conservar las tradiciones e identidades sociales o barriales, y aquella depositada en los monumentos que se erigen como símbolos de poder y de una sociedad institucionalizada, cohesionada por una identidad nacional. (González M. d., 2009)

Es importante recordar que las ciudades no son portadoras pasivas de esta memoria, sino que transmiten a través de diversos medios y espacios, ya sean de tragedia o de comedia, un cierto sentido gracias al significado que sus ocupantes les otorguen, esto entendiendo que la memoria se puede traducir en la reconstrucción del pasado mediante unos actores sociales específicos que individual o grupalmente se apropian del lugar y su historia. Cabe aclarar que, así como la memoria histórica, es igual de susceptible a modificaciones debido a las reconstrucciones por parte de los diferentes autores que la interpreten sesgados por sus ideologías socioculturales, políticas, entre otros. (González

M. d., 2009)

Según el sociólogo Maurice Halbwachs

Cuando un grupo se instala en una fracción del espacio la transforma a su imagen y semejanza, pero, al mismo tiempo, se pliega y se adapta a las cosas materiales que se le resisten. Se encierra en el marco que él mismo ha construido. La imagen del entorno exterior y las relaciones que establece con él pasan a ocupar un primer plano en la idea que este se hace de sí mismo. (Beleño Pérez, 2017)

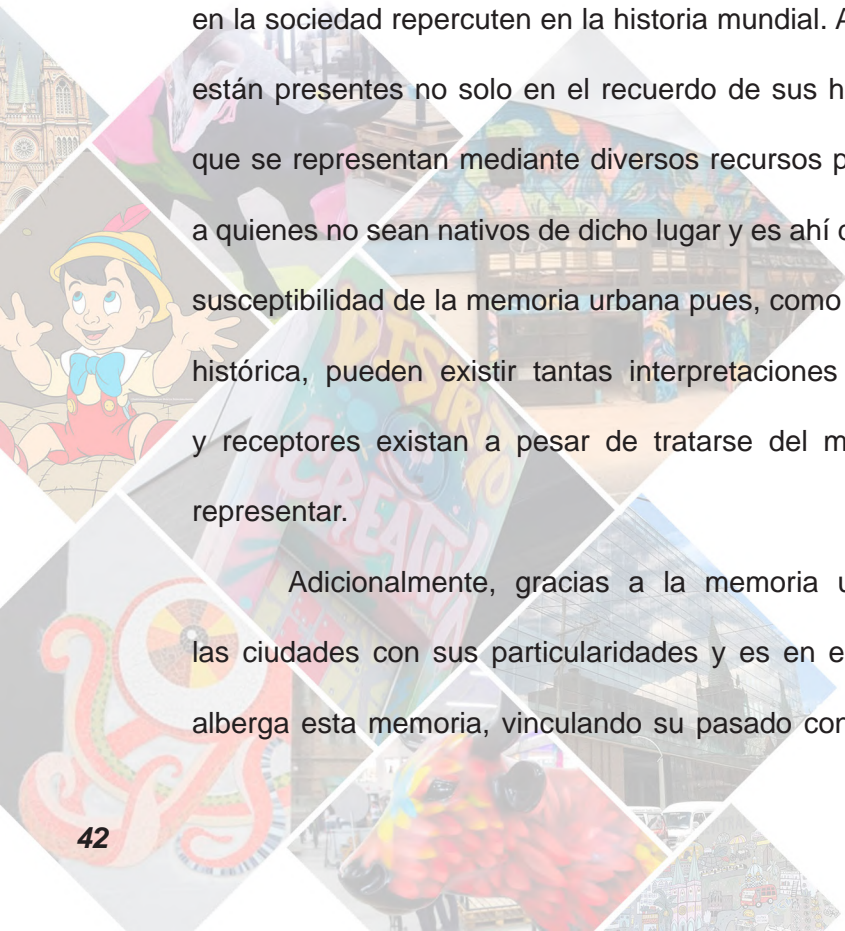
Se entiende entonces la ciudad como el producto de la memoria colectiva de los pueblos y es a la vez en donde esta se localiza.

La memoria es lo que vincula pasado y el presente de las ciudades a pesar de los cambios que estas sufran en los diferentes periodos de la historia. Dichos cambios son los que permiten las arquitecturas efímeras que responden a la economía y política del momento, pero no aportan gran valor a la memoria colectiva de la ciudad. Sin embargo, a pesar de los cambios que una ciudad

tenga, la memoria de la ciudad continuará acumulando hechos de carácter urbano que, además, servirán como escenario para que los sujetos que la habitan tengan experiencias individuales y colectivas a través del tiempo que, al final, serán las que construirán la memoria urbana del lugar. (Beleño Pérez, 2017)

Dicha memoria “solo es posible con la imagen que representa cada hecho, permanencia, monumento o elemento natural en la ciudad; las imágenes ambientales son el resultado de un proceso bidireccional entre el observador y su entorno”. Si se entiende la memoria urbana como la arquitectura de la ciudad, esta comienza desde el primer trazado de la misma y se extiende por el transcurso de esta en el tiempo que, es en últimas, el que articula o compone la memoria de las ciudades valiéndose de elementos gráficos, materiales o experienciales para perpetuar la memoria de los hechos urbanos de determinado lugar. (Beleño Pérez, 2017)

En otras palabras, la actualidad de una ciudad se deriva del legado de dos tipos de memoria: las costumbres, llamada

anteriormente escenarios de comedia, y los momentos históricos, nombrados como calles de la tragedia. Las costumbres podría decirse que son las que le dan el carácter propio a cada lugar, sus dinámicas particulares, preservando su identidad social y un cierto factor diferenciador entre una y otra comunidad. Por otra parte, los momentos históricos, como se indica en su nombre, son esos eventos que por su magnitud, importancia o impacto en la sociedad repercuten en la historia mundial. Ambos tipos se están presentes no solo en el recuerdo de sus habitantes, sino que se representan mediante diversos recursos para comunicar a quienes no sean nativos de dicho lugar y es ahí donde radica la susceptibilidad de la memoria urbana pues, como en la memoria histórica, pueden existir tantas interpretaciones como artistas y receptores existan a pesar de tratarse del mismo hecho a representar.

Adicionalmente, gracias a la memoria urbana surgen las ciudades con sus particularidades y es en estas donde se alberga esta memoria, vinculando su pasado con el presente y

enriqueciéndose cada vez más con los eventos que se desarrollen en los diferentes periodos históricos que constituirán memoria urbana para el disfrute de las generaciones futuras.

Memoria Como Patrimonio

Al entender la memoria como patrimonio se debe asociar, además, a la oralidad volviéndose un conjunto indisoluble que, al unirse con las demás expresiones tradicionales de las sociedades, es entonces cuando se puede empezar a hablar de una memoria como patrimonio de una sociedad, registrando y preservando las imágenes, documentación, expresiones y conocimientos de la identidad cultural de una sociedad en un momento determinado. (Repetto, 2006)

Si no se conservara dicha memoria como algo fundamental y patrimonial de las sociedades, no sería posible la preservación y transmisión de la cultura de las comunidades, perdiendo también la identidad particular de cada una de estas. Es tan importante conservar una memoria patrimonial y cultural en una sociedad como lo es para un individuo conservar su memoria a corto y

largo plazo para saber quién es y hacia dónde se dirige. Es decir, sin esta memoria se perderían las características propias de cada comunidad con los cambios generacionales impidiendo que su cultura sea transmitida de unos a otros y cambiando su “rumbo” en los diversos periodos temporales. Es por esto que se establece la anterior analogía entre la memoria patrimonial y la del ser humano pues, sin esta, tanto el individuo como la sociedad perderían su foco al no tener ese vínculo con el pasado, quiénes son y su meta final

Es primordial entonces trabajar para la revalorización de la memoria, vista como una herramienta inherente al ser humano que le permite conservar en el tiempo y para el futuro expresiones de la identidad colectiva de duración cíclica o efímera en algunos casos. (Repetto, 2006)

Si bien el conocimiento de una memoria patrimonial de la cultura de un lugar o una sociedad facilita la adaptación de la misma a la cultura de globalización, se debe apoyar y reforzar, principalmente en las nuevas generaciones, para que no sea

percibida como un obstáculo en la vía hacia el desarrollo sino como un elemento dinámico de gran valor para la supervivencia de la cultura de la sociedad en cuestión, entendiendo el patrimonio como un elemento que se puede adaptar y que, además, está cargado de valores culturales que pueden ser, incluso, explotados económicamente. (Repetto, 2006)

Postura frente al arte como transmisor de memoria de las personas que no están inmersas en dicho mundo

Luego de definir un poco los conceptos pertinentes para esta investigación, también es importante identificar cómo definen las personas, que no necesariamente están vinculadas directamente con la creación artística, sino que hacen parte del grupo de receptores de dichas obras, la efectividad del arte en la preservación de la memoria, pero desde un punto de vista basado principalmente en su experiencia y no tanto en la teoría a la que previamente se hace alusión.

Para esto, se realizó una encuesta a treinta personas que, como se menciona anteriormente, no están directamente

relacionadas con la creación artística en sus diversas ramas y expresiones y, adicionalmente, se le realizó la misma encuesta a una arquitecta para ver su punto de vista respecto a las mismas preguntas en contraste con las que se pudieran recibir por las otras personas. Entre el grupo de entrevistados se encontraban comunicadores sociales, médicos, ingenieros de equipos médicos, civiles, industriales y administrativos; negociadores internacionales, administradores, politólogos, analistas de servicios, fonoaudiólogos, investigadores de la salud pública, directores comerciales, pensionados, consultores externos, trabajadores independientes, docentes universitarios y estudiantes de derecho, psicología y ciencias políticas.

Al preguntar si creen que el arte puede servir para que las generaciones actuales y futuras se apropien de la historia y memoria que nos antecede, todos coinciden en que, efectivamente, el arte sirve como herramienta para vincular a las diferentes generaciones con la historia y, la opinión de la arquitecta concuerda con la postura de estas personas. Por otra

parte, al preguntar desde sus diferentes puntos de vista, cómo creen que el arte en general puede ayudar a “guardar” o preservar la memoria e historia de un lugar y dejar la respuesta abierta, se obtuvieron tantas respuestas como personas se entrevistaron, cada una diferente de la otra, pero siendo todos puntos de vista muy válidos.

Entre estos puntos de vista se encuentran, por mencionar algunos, comentarios tales como “el arte es vida. Por medio del arte se puede dar vida a la historia, que finalmente es la encargada de darle la identidad a cada lugar” (Encuesta “Postura frente al arte”, 2020),

El arte es una flecha que rompe con el espacio y con el tiempo. Nos lleva a los pensamientos, sensaciones y sentimientos de una persona. Si eso no ayuda a preservar la memoria histórica de un lugar, no sé qué lo va a hacer. (Encuesta “Postura frente al arte”, 2020)

Acercándonos a las diferentes etapas de desarrollo y transformación del lugar a lo largo del tiempo. Haciendo

visible la importancia de ese lugar en la sociedad y la vida cotidiana. Haciendo que el arte sea algo tangible en el diario vivir del lugar y quienes se relacionan con el mismo.

Que haya obras que integran a la gente con la vida del lugar y su actividad cotidiana. (Encuesta “Postura frente al arte”, 2020)

El arte expresa las subjetividades, las diversas formas de ver el mundo en una época y lugar determinado. De ese modo, el arte guarda, en sí mismo, la historia y las historias de quienes desarrollan y de quienes viven cada momento histórico en el que las diversas manifestaciones artísticas tienen lugar. (Encuesta “Postura frente al arte”, 2020)

Acercándonos a las diferentes etapas de desarrollo y transformación del lugar a lo largo del tiempo. Haciendo visible la importancia de ese lugar en la sociedad y la vida cotidiana. Haciendo que el arte sea algo tangible en el diario vivir del lugar y quienes se relacionan con el mismo.

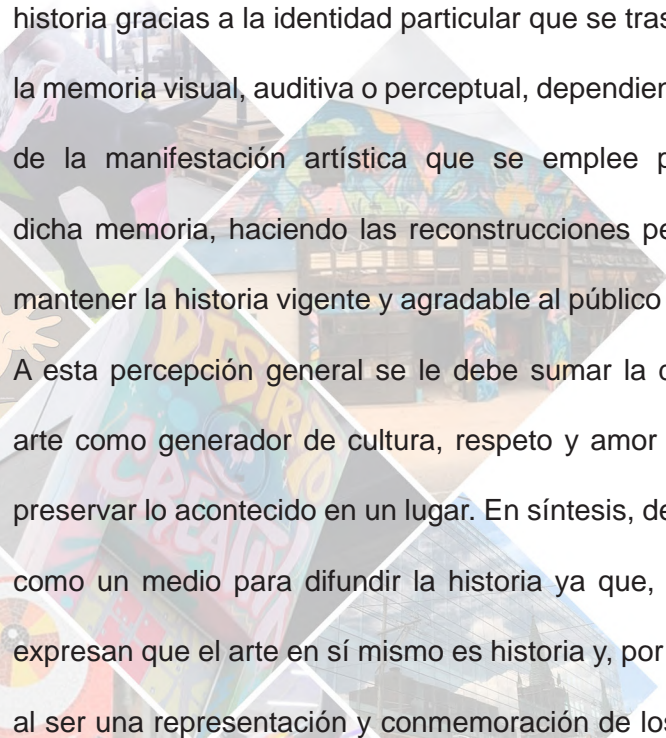
Que haya obras que integran a la gente con la vida del lugar y su actividad cotidiana. (Encuesta “Postura frente al arte”, 2020)

Entre otras.

Hay otras opiniones más personales como “el arte en cualquiera de sus formas preserva la historia, ejemplo: los cuadros que ha pintado mi esposa tiene cada uno su significado en la historia familiar” (Encuesta “Postura frente al arte”, 2020) o algunas que, de cierto modo, van en línea con lo que busca la economía naranja al manifestar que:

El arte en todas sus expresiones deberían ser una política educacional obligatoria en cada gobierno y así formar nuevos artistas que al final plasmen la cultura artística de una nación en todas sus formas, en resumen, solo la inversión en educación dejará un mejor futuro a las nuevas generaciones. (Encuesta “Postura frente al arte”, 2020)

En síntesis y luego de recopilar las múltiples percepciones (producto de la aplicación de más de 30 entrevistas a diversos

actores) sobre el efecto transmisor del arte, se puede concluir que, las personas que cumplen un rol de receptores de arte, consideran que este contribuye a la preservación de la memoria, pues el arte la da identidad a los diferentes lugares, esto posibilita el recuerdo de lo que se vivió o sintió en determinado momento pues, debido a su trascendencia, impactan las dinámicas de las comunidades, dando pie a un vínculo entre las personas y la historia gracias a la identidad particular que se trasmite mediante la memoria visual, auditiva o perceptual, dependiendo claramente de la manifestación artística que se emplee para preservar dicha memoria, haciendo las reconstrucciones pertinentes para mantener la historia vigente y agradable al público que las reciba. A esta percepción general se le debe sumar la descripción del arte como generador de cultura, respeto y amor por recordar y preservar lo acontecido en un lugar. En síntesis, describen al arte como un medio para difundir la historia ya que, por una parte, expresan que el arte en sí mismo es historia y, por otro lado, que, al ser una representación y conmemoración de los hechos, pero

de una forma en la que se recuerda el pasado de manera más didáctica, se promueve un mejor futuro.

Estas apreciaciones y la síntesis de las mismas van muy en línea con la opinión de la arquitecta encuestada quien, a esta pregunta de la encuesta, responde que “para mantener la vida de un espacio hace falta mantenerlo vivo... desde el arte, desde la música, desde la escritura, desde la memoria... desde la arquitectura mantenerlos vivos es generar espacios donde todos puedan encontrarse a manifestar sus expresiones” (Encuesta “Postura frente al arte”, 2020) , dejando ver que, aunque la población encuestada no tenga mucha relación con la creación directa del arte, sus posturas concuerdan con la de una persona que está inmersa en el mundo de las artes desde la arquitectura.

Una vez se conocieran sus posturas y encontrar que tenían elementos comunes y que coincidían en que, efectivamente, el arte es una herramienta de transmisión preservación de memoria, se pretendía identificar si también coincidirían en una única rama del arte como mejor transmisora de esta memoria. Para esto se

cuestionó cuál rama del arte consideraba la población encuestada que era la que a más personas podía llegar y se identificó que la música es la rama del arte que dicha población considera como más efectiva en cuanto a la preservación de la memoria obteniendo un 37% de respaldo, que representa a once de las treinta personas encuestadas. Por otra parte, fue interesante encontrar que, para dicha población, la danza y la literatura no son ramas que puedan llegar a las personas y hacerles conocer un poco más la historia que los antecede. Nuevamente, la opinión de la arquitecta coincide con la de la mayoría de la población, reiterando la primacía de la música sobre las otras demás ramas del arte en cuestiones de transmisión de memoria.

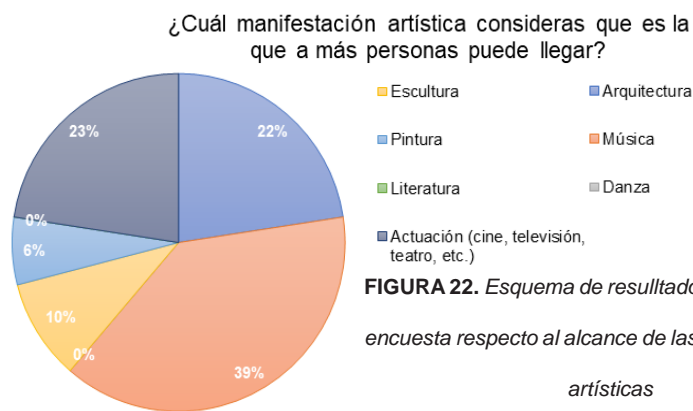

FIGURA 22. Esquema de resultados obtenidos en la encuesta respecto al alcance de las manifestaciones artísticas

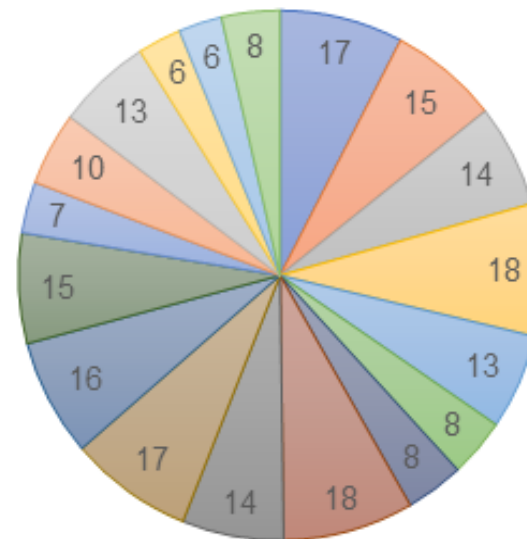
Finalmente, se listaron una serie de ejemplos de manifestaciones artísticas que preservan la memoria de algún suceso de la historia incluyendo desde arquitectura hasta música. Contrario a la pregunta anterior, la opción que más “votos” tuvo fue el Graffitour, que se podría catalogar en la rama de la pintura que fue la que menos votos obtuvo, obviando las dos ramas que no fueron seleccionadas por ninguno de los encuestados, y el National September 11 Memorial & Museum en Nueva York que se puede entender como parte de la rama de la arquitectura, y entre las opciones con menos votación se encuentran dos canciones (The Trooper y Runs to the Hills, ambas de Iron Maiden) que, claramente, pertenecen a la rama musical que fue la seleccionada como mejor transmisora de memoria.

En cuanto a la arquitecta, seleccionó nueve de las dieciocho opciones listadas (el East Side Gallery (Berlín, Alemania), el Valle de los Caídos (San Lorenzo del Escorial, España), el Fashion Museum of Bath (Bath, Inglaterra, “Building Bridges” del artista Lorenzo Quinn (Venecia, Italia), Los Gaiteros de San Jacinto

(San Jacinto, Colombia), el Palenque de San Basilio (Colombia) y las canciones Wind of Change (Scorpions), The Trooper (Iron Maiden) y San Juanico (El Tri)) dándose nuevamente un caso en el que, a pesar de considerar la música como mejor transmisora del arte, se escogen pocas de las opciones de esta rama entre todas las de la lista.

De estas encuestas podemos concluir que, tanto las personas que no están directamente relacionadas con la creación artística como una arquitecta cuya labor diaria es catalogada como un arte, tienen posturas similares referentes a la efectividad del arte para preservar la memoria y transmitirla a las futuras generaciones. Además, es posible identificar una predilección por la música sobre las otras manifestaciones artísticas a la hora de verificar en realidad que tan efectivas son las artes para transmitir dicha memoria, sin embargo, una vez los encuestados se enfrentan a una serie de ejemplos artísticos con un trasfondo histórico, tienden a seleccionar otras obras de las otras diferentes ramas y no parecen encontrar tal significado histórico en estas piezas.

¿Cuáles de estas obras consideras que cuentan la historia de un lugar o preservan su cultura?

- Francisco Franco
- National September 11 Memorial & Museum, Nueva York (Estados Unidos) - tributo a las víctimas y ho sobrevivientes del atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001
- "El Arbol de la Vida" del artista Lorenzo Quinn, Birmingham (Inglaterra) - conmemora a las víctimas ciudad durante la Segunda Guerra Mundial.
- Fashion Museum of Bath, Bath (Inglaterra) - se exhiben piezas de moda desde siglo XVII hasta la actu
- "Building Bridges" del artista Lorenzo Quinn, Venecia (Italia) - mensaje de unidad mundial en el qu entre las sociedades
- Graffitiour, Medellín (Colombia) - transformación del barrio después de la Operación Orión
- Parque Memorial Inflexión, Medellín (Colombia) - ubicado donde solían estar las ruinas del edificio Mór Escobar que muestra la historia de las víctimas
- Museo Casa de la Memoria, Medellín (Colombia) - honrar la memoria de las víctimas del narcoterrorisr
- Los Gaiteros de San Jacinto, San Jacinto (Colombia) - conserva la música tradicional de gaitas y tamb mestizaje
- Palenque de San Basilio (Colombia) - conserva prácticas sociales, médicas y religiosas, tradiciones mu mayoría con raíces africanas
- Mural de "ManiaPalitos" en el "Café Peso, cafetería central del Perpetuo Socorro" - incluye los hitos y del barrio
- Jueves, La Oreja de Van Gogh - homenaje al atentado del 11 de marzo de 2004 en la red de Cercanía que murieron decenas de inocentes
- Wind of Change, Scorpions - Cuenta los sucesos políticos de 1990 en el este de Europa: la caída del r de la Guerra Fría y de la URSS y el fin de la era comunista en Europa
- The Trooper, Iron Maiden - sobre la batalla de Balaclava de 1854 durante la guerra de Crimea
- Runs to the hills, Iron Maiden - sobre la conquista de los indígenas americanos por parte de los inglese

FIGURA 23. Resultados de la encuesta respecto a la transmisión de memoria de algunas

obras

Relatos

El arte desde el punto de vista de los artistas

El Arte Según los Artistas

Luego de conocer la teoría relacionada con el tema y lo que piensan las personas que prefieren ser espectadores del arte antes que crearlo, por las diversas razones por las que esto pueda suceder, es preciso para esta investigación recopilar el punto de vista de algunos artistas respecto al objeto de interés en esta investigación.

Una Visión Externa al Barrio

En primera instancia, surgió un interés por consultar con artistas externos a la transformación del barrio sobre su opinión acerca de cómo el arte puede influir en la preservación de la memoria. Para este ejercicio, se realizaron entrevistas individuales a los actores colombianos Carolina Ramírez, Juan Manuel Restrepo y Sebastián Silva pues, a través del proyecto en el que participan titulado “La Reina del Flow” en sus diferentes temporadas se puede decir que, de cierta manera, están aportando a la construcción de una historia ficticia que se basa en la realidad de una ciudad y sus dinámicas de habitación de un tiempo atrás

hasta la actualidad; respecto a esto, se indagó sobre sus puntos de vista respecto a la efectividad de este proyecto para contar una parte de la historia de la ciudad de Medellín.

Cuando se hizo referencia a la preservación de la memoria a través del arte, Carolina hace la salvedad en que la capacidad

FIGURA 24. Carolina Ramírez durante su protagonismo como ‘La Pola’ para la producción homónima del Canal RCN (Imagen tomada de *EIColombiano.com*)

de preservar la memoria depende de la manifestación artística que se emplee pues hay ramas como la danza y el teatro que, si bien se emplean en ocasiones para enaltecer memoria, son efímeras y, quien no las presencie en el momento en el que se desarrollen, no podrá recibir el mensaje que se pretendía transmitir en un momento futuro pero que, por otra parte, expresiones como la

fotografía o el cine si tienen la capacidad de preservar la memoria para ser apreciada en un momento posterior al de su realización, en sus palabras, “nosotros como actores cuando hacemos teatro, trabajamos para el presente, cuando hacemos cine o televisión trabajamos para el futuro, entonces si es importante tener eso muy claro” (Ramírez, 2020).

Sebastián Silva, por su parte, se concentra en estas

FIGURA 25. Carolina Ramírez en la obra de teatro “Woyzeck” durante las presentaciones en el Teatro Colón en el 2019 (Imagen tomada de ElTiempo.com)

últimas que perduran en el tiempo llevando así el mensaje a muchos más públicos describiendo que gran parte de las obras que se realizan en la actualidad están basadas o influenciadas en gran medida por sucesos reales de la historia o los personajes de ciertos contextos, dando la posibilidad a las generaciones sucesoras de quienes vivieron la historia “en carne y hueso” conozcan estos hechos de una manera más agradable (Silva, 2020). En conclusión, estas posturas se podrían sintetizar en la observación de Juan Manuel:

Creo que el arte es algo que trasciende, pienso que el arte es algo que nos conecta generacionalmente y, sin importar el momento de la historia en el que nos encontremos, nos impacta la sensibilidad del artista que generó ese arte. (Restrepo,

FIGURA 26. Juan Manuel Restrepo como ‘Charly Flow’ joven en la primera temporada de La Reina del Flow (Imagen tomada del perfil de Instagram de Juan Manuel Restrepo, @juanmarpo)

2020)

Respecto al proyecto en el que trabajan actualmente, surgía la curiosidad de saber, desde sus puntos de vista, si consideraban que estaban teniendo la oportunidad de contar una parte de la historia de Medellín, sus barrios y su gente. Al consultarles sobre esto, los actores cuentan que lo toman como la posibilidad de construir una memoria colectiva relacionada con las comunes y la cultura urbana, documentando el contexto de la historia pasada y actual de la ciudad sin tomar ningún personaje real en específico, mostrando tanto el lado oscuro de la historia como el renacer de la ciudad desde su cultura e innovación.

Efectividad de las Ramas del Arte al Preservar la Memoria

Con el ánimo de identificar dichos personajes desde su rol de artistas cuál rama del arte consideran más eficiente en cuanto a la preservación de la memoria entendiendo el término de “eficiente” como la manifestación que, a más personas llega o que tiene más acogida entre la sociedad, se les formuló dicha pregunta y se les solicitó una breve explicación.

Es interesante ver cómo tanto Restrepo como Silva coinciden con la encuesta previamente mencionada e identifican la música como la mejor transmisora de la memoria pues destacan que, sea comercial o no, las personas diariamente están en un constante contacto con ella que se podría decir que es en mayor medida que con expresiones actorales (Silva, 2020), por dar un ejemplo, además describen la música como algo hipnótico que acompaña a los individuos en su diario vivir, sin embargo, se hace la claridad que esta postura varía de una persona a otra y que cada quien percibe en las diferentes manifestaciones artísticas diferentes “cualidades”, entre estas, por ejemplo, la preservación de la memoria. (Restrepo, 2020)

Por su parte, Ramírez, considera la actuación, particularmente el cine, como la mejor opción para preservar la memoria pues explica que reúne diversas ramas del arte para existir y se sirve de diferentes elementos para llegar finalmente a los espectadores haciendo posible una preservación y transmisión de la memoria al englobar una serie de manifestaciones artísticas.

Ramírez, 2020)

FIGURA 27. Juan Manuel Restrepo y Carolina Ramirez interpretando a 'Erick' y 'Yeimy', respectivamente, en la primera temporada de La Reina del Flow (Imagen tomada de CaracolTV.com)

El Arte Como Elemento de Apropiación de la Historia

Luego de establecer que para ellos como artistas el arte cumple un rol efectivo en la transmisión de memoria se planteó otro escenario en el que ahora el interés era conocer si pensaban que este arte con trasfondo histórico servía como herramienta para

que las generaciones actuales y futuras se apropien de la historia y memoria que antecede a la sociedad en la que se desenvuelvan. Por una parte, Restrepo asegura que efectivamente el arte cumple esta función y que, además es un elemento de obligatoria presencia en la sociedad pues contribuye a la humanización y sensibilización de los individuos (Restrepo, 2020).

Carolina, por ejemplo, considera que el arte visual se basa en este principio pues “siempre un pintor hace algo porque quiere contar algo, porque necesita desde su subjetividad poner ponerlo al ojo de otro” (Ramírez, 2020), explica como esto aplica con algunas de

FIGURA 28. Sebastián Silva y Juan Manuel Restrepo interpretando a 'Pite' y 'Erick', respectivamente, en la primera temporada de La Reina del Flow (Imagen tomada del perfil de Instagram de Sebastián Silva, @jsebasmusic)

las otras ramas del arte y toma como ejemplo el tango que, al escucharlo, evoca el particular barrio “La Boca” en Argentina que fue la cuna de este género musical y conecta a las generaciones con el estilo de dicho barrio.

Si bien Silva concuerda con estas posturas, hace una aclaración en cuanto a la tergiversación de dichos hechos a raíz de las múltiples interpretaciones que se pueden dar por la subjetividad del arte; para esto, pone un ejemplo del fanatismo que se ha creado a personajes como Pablo Escobar que, aunque fue alguien que causó mucho daño a la sociedad y en la historia del país, debido a las series televisivas que se han difundido en los últimos años, se ha creado la imagen de alguien interesante para algunas personas en las cuales se despierta incluso la curiosidad por conocer los lugares donde estuvo y lo que hizo, retratándolo casi como heroico cuando la realidad fue una muy diferente. (Silva, 2020).

FIGURA 29. Mariana Garzón y Sebastián Silva en los papeles de ‘Vanessa’ y ‘Pite’, respectivamente, en la primera temporada de *La Reina del Flow* (Imagen tomada del perfil de Instagram de Sebastián Silva, @jsebasmusic)

El Arte Desde el Perpetuo Socorro

Adentrándose en la intervención del barrio se pueden encontrar artistas que participan en su transformación esporádica o recurrentemente bien sea en los eventos para el desarrollo artístico que la Corporación Perpetuo Socorro abre a la comunidad o en la renovación o adecuación de los espacios físicos del barrio.

Arte Esporádico que Deja Huella

Al contactar a la artista Mariana Betancur Cuartas quien participó en el evento “Cow Parade” en diciembre del 2019 sobre el significado de la obra que realizó en dicha ocasión, la cual tituló “Biodiverciudad”, explica que plasmó un poco de lo que es la fauna y la flora local y como esta acoge a los ciudadanos en medio del ruido y las edificaciones de la ciudad. Con su obra quiere que, cuando las personas vean esta pintura, identifiquen algunas de las especies que habitan la ciudad y se concienticen sobre la importancia de su preservación y libertad. (Betancur Cuartas, 2020)

Añade que:

El arte en general siempre será una herramienta para contar y educar a las personas y así hacerlas participes de un lugar y una comunidad, el arte y este tipo de eventos que se han venido realizando en Medellín permiten que la historia de un barrio como lo es el Perpetuo Socorro se siga conservando y edificando desde lo positivo y lo colectivo

del hacer y el crear, el evento tuvo mucha acogida por parte de sus habitantes los cuales se están formando como público que valora las prácticas artísticas y esto es gracias a la transformación social y cultural con la que ha contado el barrio en los últimos años. (Betancur Cuartas, 2020)

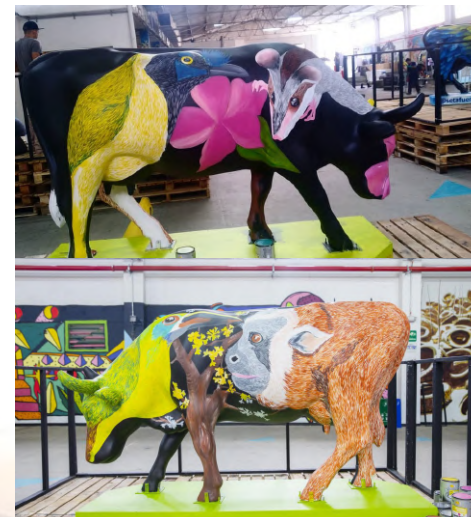

FIGURA 30. 'Biodiverciudad', obra de la artista Mariana Betancur Cuartas durante el 'Cow Parade 2019' (Imagen tomada del perfil de Instagram de la artista, @guacayamaazultropical)

Con artistas como Mariana se puede decir que en el arte no solo se puede hablar de la memoria colectiva como lo que se pretende transmitir sino también como algo que se logra cuando se elaboran las diversas obras pues, al integrar a la comunidad, como en el caso del Perpetuo Socorro, se logra

obtener no solo unas obras cargadas de significado sino que también se dan nuevos momentos que trascienden a la historia de la transformación de un lugar que, futuras generaciones, podrán conocer al documentarse, bien sea en archivos históricos o, si se da el caso, mediante la obra de algún artista que plasme en una de sus obras los procesos que se dieron para llegar a tener un distrito creativo en Medellín.

Arte Recurrente que le Da una Nueva Cara al Barrio

Por otra parte, existen artistas que han intervenido en la transformación de sus espacios físicos, así como en los eventos que la Corporación Perpetuo Socorro propone para la comunidad. En este grupo de artistas se encuentra, por ejemplo, Ana Cristina Posada Jaramillo quien comenzó a involucrarse en el barrio en el 2019 a través de un amigo que tenía contacto con uno de los integrantes del comité de la Corporación. En este comité se interesaron por la técnica del mosaico, su especialidad, que data del siglo IV a.C. y que no es tan protagónica en Medellín. (Posada Jaramillo, 2020)

Su intervención en el barrio comenzó con el sol, que es la imagen del distrito creativo, en mosaico cerámico componiéndolo con pequeñas piezas, conocidas como “teselas”, de piedra, cerámica, vidrio y otros materiales que al unirse forman composiciones decorativas desde la geometría, lo figurativo y lo abstracto. Además, su diseño se compagina con el principal

FIGURA 31. *El sol del Distrito Creativo, obra de Ana Cristina Posada (Imagen tomada del perfil de Instagram de la artista, @anaposadamosaico)*

principio de la Corporación: la inclusión, representando mediante las diversas formas y colores la diversidad social. (Posada Jarmillo, 2020)

Gracias a este proyecto, logró establecer un contacto con uno de los nuevos “residentes” o actores del barrio: el coworking SIGHTBE cercano a la parroquia, y crearon una alianza para desarrollar un mural en una de sus fachadas basado en el concepto de la polivalencia de su empresa, es ahí cuando nace el “Pulpojo”, como lo describe la artista “es un gran ojo lleno de

FIGURA 32. ‘Pulpojo’, obra de Ana Cristina Posada (Imagen tomada del perfil de Instagram de la artista, @anaposadamosaico)

tentáculos que está alerta y siempre con visión para el desarrollo de las diferentes estrategias que ayuden a la economía naranja y la revolución 4.0”. (Posada Jarmillo, 2020)

Desde entonces, su obra más reciente en el barrio, fue la que realizó en el evento “Cow Parade” en diciembre de 2019 y tituló “Devenir”. En su descripción, la artista expone que:

Debe entenderse por devenir, el hecho de que, en la realidad, nada es estático, sino un flujo o una corriente dinámica. La ciudad se ha ido transformando desde lo que hay en lo que puede ser. En la técnica del mosaico esto es lo sucede, adopta todas las partes que han sido para que en conjunto surja lo que debe ser. (Posada Jarmillo, 2020)

La vaca representa a Medellín en los últimos 18 años, una ciudad que ya dejó atrás el estigma de lo que nos dejó la mafia. Las nuevas generaciones sin perder la memoria, pasaron la página y se han dedicado de muchas maneras a rectificar los valores de Medellín y su gente, que somos una ciudad que acoge, incluye, innova, respeta, crea y

creemos en ella y en lo que podemos llegar a ser. (Posada Jarmillo, 2020)

FIGURA 33. 'Devenir', obra de la artista Ana Cristina Posada Jarmillo durante el 'Cow Parade 2019' (Imagen tomada del perfil de Instagram de la artista, @anaposadamosaico)

Actualmente, la obra se encuentra en las oficinas del Greater Medellín Convention & Visitors Bureau, una fundación sin ánimo de lucro que busca promover, no solo a Medellín,

sino a toda Antioquia tanto en el mercado nacional como en el internacional.

A través de su trabajo, Ana Cristina pretende mostrarle a la comunidad lo que le ha enseñado el mosaico y que aplica en su vida:

Todo es un proceso, el día a día, donde todo hace parte de él y que todo sucede en el momento correcto. Cuando uno comienza un proyecto y debe solucionar y organizar las piezas, los colores y las formas, se parece mucho a la que sucede en el diario vivir sea la circunstancia en la que nos encontremos. A mí me dicen que hay que tener mucha paciencia para hacer mosaico y la verdad la debemos tener todos para nuestro proceso de vida. (Posada Jarmillo, 2020)

Desde la antigüedad se ha empleado esta técnica para reconstruir la historia, no solo por las escenas que plasmaban al crearlo sino por su perdurabilidad en el tiempo por los materiales de los cuales se compone y su mínimo deterioro, comparado con

el que otras técnicas de arte visual o pictórico pueden tener. La artista expresa que, al incluir esta técnica en la transformación del barrio será más factible para las generaciones futuras conocer la historia y el cambio del barrio, además, quienes lleguen al entorno donde se ubique una obra de este tipo, estarán inmediatamente expuestos a ella por estar en el espacio público, en la calle. Posada ve en Medellín la posibilidad de convertirse en un referente de esta técnica, así como lo son España, Turquía e Italia. (Posada Jarmillo, 2020)

El Distrito Creativo definitivamente es un centro de arte e innovación. Concentrar estos temas en un lugar donde todos tenemos acceso es como darle un pulmón a Medellín para seguir con esa transformación. El Distrito Creativo impulsará el DEVENIR de esta ciudad. (Posada Jarmillo, 2020)

En el Perpetuo Socorro es evidente que el arte es la herramienta que se está empleando para impulsar el cambio del barrio, si bien no se da mediante la rama que tanto artistas como

quienes no se dedican exclusivamente al arte conciben como la más eficaz en cuanto a la transmisión de memoria, la música; una vez se accede al barrio se puede percibir todas las mejoras que se han realizado a la infraestructura existente mediante las intervenciones artísticas de algunos artistas, quienes toman las antiguas bodegas como lienzos para transmitir sus mensajes, sus protestas ambientales, sus llamados al cambio y a no olvidar nuestras raíces. Es interesante ver como esto se integra también a los nuevos espacios del barrio como, por ejemplo, el mural de María Toro en Café Peso o la intervención urbana por parte de Argos, logrando así mimetizar los espacios más recientes con los preexistentes mediante el arte, haciendo de cada edificación, calle y parques una página de un mismo libro cuyo hilo conector son las historias y tradiciones que se plasman en cada uno de estos.

Con las intervenciones de los artistas previamente expuestas, es posible confirmar que, no solo en el Perpetuo Socorro, sino a escala nacional, e incluso mundial, se aprovecha

la capacidad transmisora del arte para exponer la historia, cultura, tradiciones y prácticas de las diferentes sociedades, permitiendo que no solo quienes visiten, conozcan o sean nativos de cierto lugar puedan conocerla sino que las demás personas logren disfrutar o tener un acceso más “amigable” a dicha información y que no se quede simplemente en textos que documenten, aunque muy detalladamente, de una manera más rígida la historia que, mediante el arte, puede ser comprendida e interpretada por un mayor número de personas.

Sin duda alguna es de gran importancia tener el arte como hilo conductor de la narrativa del barrio como se ha empezado a trabajar pues, teniendo en mente que se esta hablando del Distrito Creativo de la ciudad de Medellín, será lo que en un futuro le otorgará esa característica distintiva, pasando de ser “el barrio de los talleres” al barrio del arte y la economía naranja, dándole continuidad a la historia artística del barrio conformada, entre muchas otras, por la Iglesia y el Museo del Juguete, hasta las nuevas manifestaciones que puedan surgir y

albergarse en el Perpetuo Socorro.

Visibilización

El arte a través del tiempo en el barrio

Arte que cuenta historias

Natalia Fernández Garcés

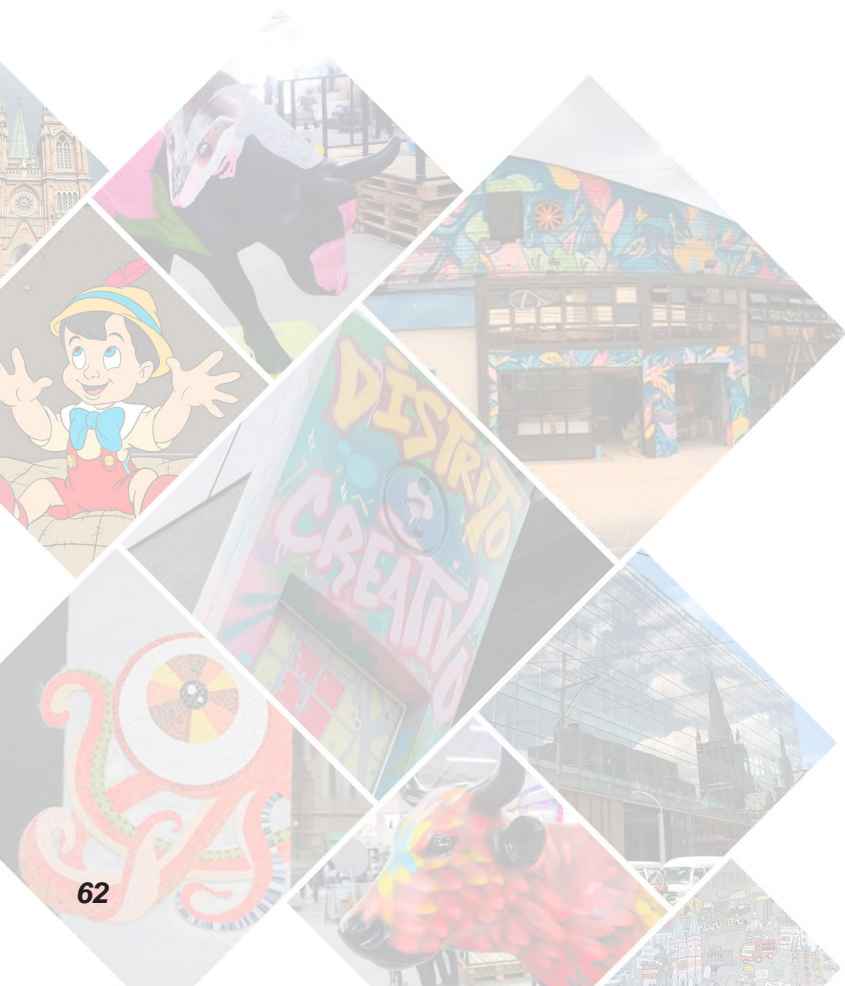
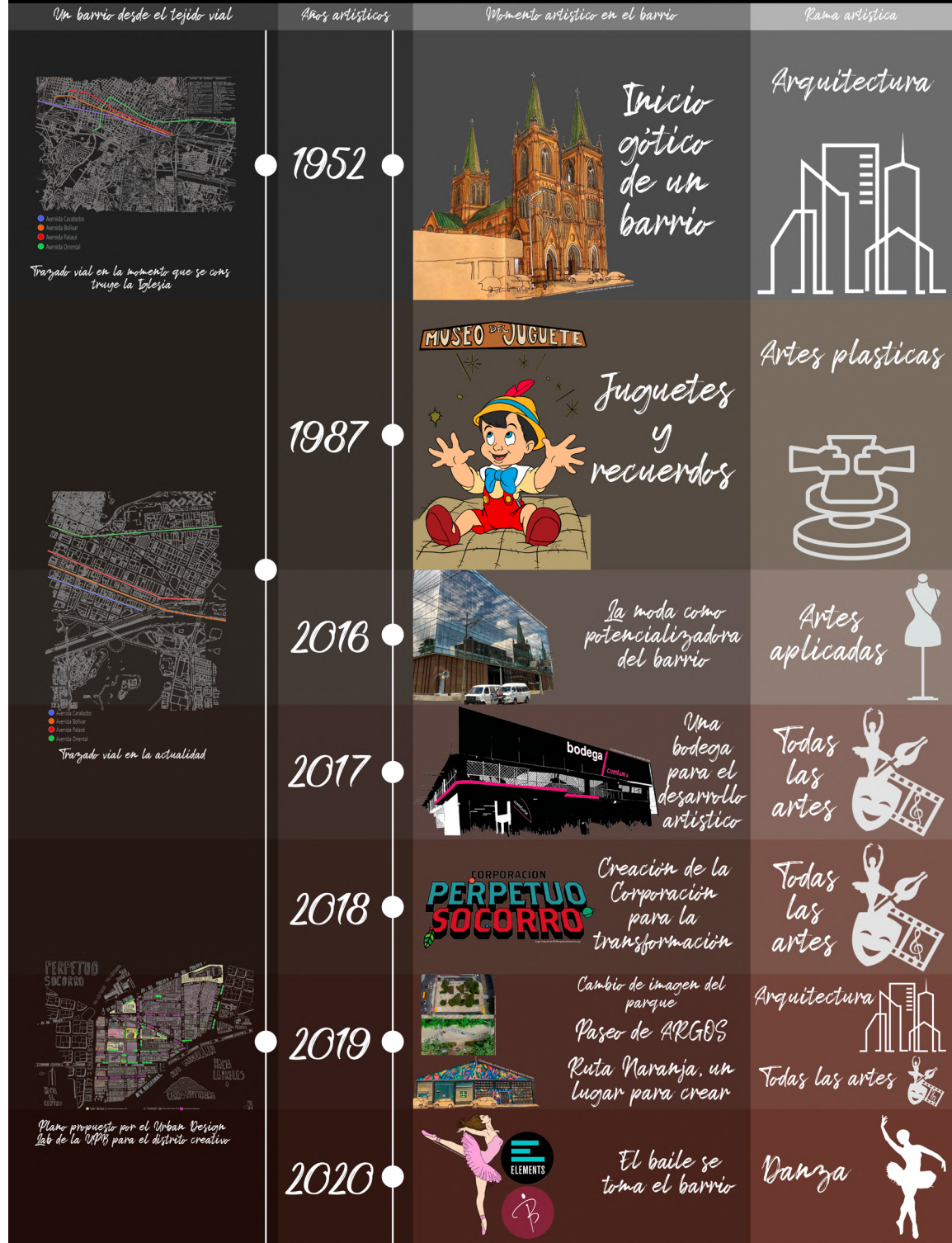

FIGURA 34. Hitos relevantes en la historia artística del barrio

La historia del Perpetuo Socorro se podría decir que comienza cuando sus alrededores se empiezan a intervenir para hacer posible una edificación futura en el lugar, refiriéndose con esto a momentos como la construcción del Puente de Guayaquil o a la canalización de las quebradas La Loreto y El Indio, pues fueron momentos que permitieron la conexión del barrio con el otro lado de la ciudad y la sequía progresiva de los terrenos comprendidos por este sector, respectivamente. Sin embargo, debido a la orientación de esta investigación, se puede partir desde otro momento clave en la historia del barrio: la construcción de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, obra arquitectónica que da pie al desarrollo de un barrio entero con el pasar de los años.

Así mismo, se pueden establecer otros momentos importantes en el desarrollo artístico del barrio los cuales se presentarán a continuación. Entre estos, y siendo los más recientes, se encuentran manifestaciones artísticas o espacios para su desarrollo que se han incorporado en la nueva concepción

del barrio gracias a la emergente economía naranja que dio cabida a la posibilidad de generar un distrito creativo para la ciudad de Medellín.

Inicio Gótico de un Barrio

FIGURA 35. Ilustración aérea del centro del barrio elaborada en colaboración con Proyecto NN (Álvarez Restrepo, 2018)

Como bien se mencionó previamente, la construcción de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en 1952, ubicada sobre la carrera 50, más conocida como Avenida Palacé,

fue la que potenció el desarrollo del barrio tras la donación del terreno por parte de la señora Paulina Uribe con ciertas exigencias que permitieron que, hoy en día, podamos gozar de esta pieza arquitectónica. (Redacción, Los tesoros arquitectónicos del Perpetuo Socorro serán expuestos, 2018)

Tal como se puede leer en diversas fuentes, una vez se obtuvo el terreno proveniente de la donación anteriormente descrita, se inició el proyecto “pro-templo” en cabeza del sacerdote Eduardo Diez y la junta que éste dirigía con el fin de erigir un templo neo-gótico diseñado por Félix Mejía con la advocación a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. (JuanRegala.com, s.f.) Para tal fin, se unieron no solo las personas al servicio de la iglesia como los sacerdotes y ministros de la eucaristía sino también los trabajadores del sector e, incluso, las mujeres dedicadas a la prostitución. Para recaudar fondos, optaron por recolectar periódicos, botellas y cajetillas de cigarrillos que se podrían vender como reciclaje y obtener ganancias que pudieran destinar a la construcción del templo. (Redacción, Los tesoros

arquitectónicos del Perpetuo Socorro serán expuestos, 2018)

Dicha construcción fue un poco extensa debido a las

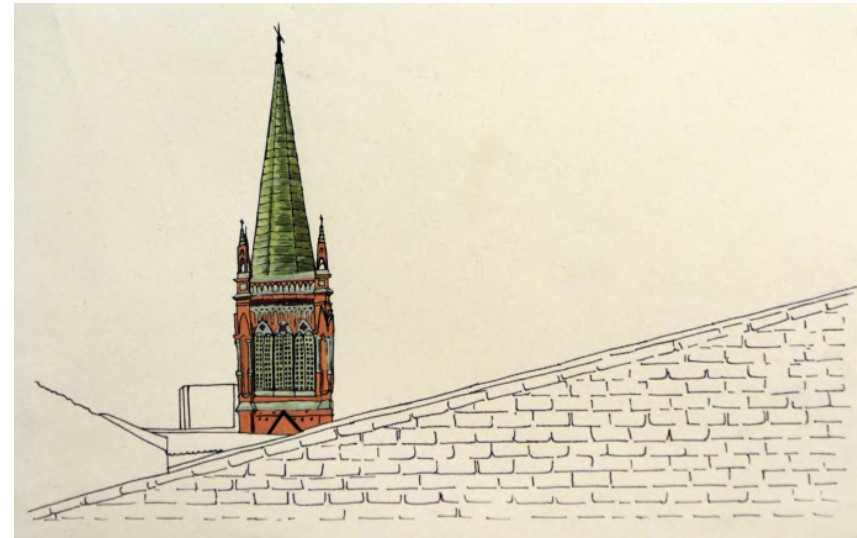

FIGURA 36. Ilustración de la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro elaborada por Alexander Giraldo (Álvarez Restrepo, 2018)

condiciones pantanosas del terreno por su cercanía al río Medellín, que se canalizó unos cuantos años antes de la construcción de la parroquia, y para poder levantar la edificación tuvieron que recurrir a profundas cimentaciones con zapatas de concreto reforzado que eran un lujo para ese entonces. (Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, s.f.) Para 1951 estuvo lista gran parte de la obra al interior y algunas imágenes que serían parte

del templo, estas fueron donadas por las familias de la élite de la ciudad. (JuanRegala.com, s.f.)

Como se menciona anteriormente, se podría decir que el templo es uno de los principales exponentes de la arquitectura gótica en la ciudad de Medellín, además de otros templos como son El Sagrado Corazón de Jesús en Barrio Triste, El Señor de las Misericordias en Manrique y Nuestra Señora del Sagrado Corazón en el barrio Buenos Aires. Esto se puede apoyar en la descripción encontrada en el sitio web de la Parroquia,

La Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro está construida bajo los parámetros del estilo neo-gótico. En ella la luz es el símbolo fundamental del espacio cristiano, confluye en su interior la conjugación perfecta entre la luz y los elementos materiales. Como elemento espiritual, la luz transforma la materia iluminando las cosas, dándoles un nuevo sentido. La nobleza de su altura está determinada por la gran cantidad de luz que habita en su interior, es una construcción diáfana que no está impedida visualmente ni

por los muros, ni por sus columnas. Su apariencia externa rompe con las tradicionales construcciones romanas, que eran fortalezas de anchos muros, pesadas externamente y de baja altura, contrarrestada con los altos picos góticos que nos hablan de la majestuosidad de quien habitan en su interior. (Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, s.f.)

Su ubicación privilegiada, frente a un parque delimitado por la Avenida Palacé y la Avenida Bolívar, vía de tráfico alto y rápido, permiten que la iglesia sea un atractivo para quienes utilizan el sistema de movilidad masivo, Metro, cuyo viaducto pasa sobre la Avenida Bolívar, y que sea un referente de interés cultural, social y religioso. (Tobón Tamayo, Velásquez, Álvarez Tobón, & Arredondo Díaz, 2015) Con el pasar de los años, se ha intervenido en algunas ocasiones, mejorando el techo, las instalaciones eléctricas, la pintura, los vitrales, etc., con el fin de mantenerla en perfectas condiciones y preservar esta pieza neogótica de la ciudad. (JuanRegala.com, s.f.)

Sin duda alguna, se puede decir que el templo es una

FIGURA 37. Ilustración de la Iglesia elaborada por Nelsón Andrés Correa (Imagen tomada de su cuenta de Instagram, @Nel_ilustrador)

fuerte manifestación arquitectónica en el barrio que, más allá de dejarnos contemplar todas las características del estilo gótico

y neo-gótico, al conocer su historia nos permite entender de donde surge el barrio, cómo es que se empieza a desarrollar, las puertas que le abrió a diversas industrias, comercios y unas cuantas viviendas pero, principalmente, nos deja saber que no solo es una edificación imponente en medio de construcciones de baja y mediana altura, es la representación de la unión de la comunidad en pro de tener un templo al servicio de ellos y las futuras generaciones que se convertiría en el detonador del desarrollo de todo un sector que en un futuro, que ahora es una realidad, sería un distrito creativo que potenciaría la economía naranja de la ciudad.

Juguetes y Recuerdos

Hace un poco más de treinta años, aproximadamente en 1987, Rafael Castaño, inició el proyecto que hoy llama “Museo del Juguete”, una bodega ubicada en uno de los barrios más industriales de Medellín donde ha ido guardando y exhibiendo los juguetes que ha recolectado a lo largo de su vida, en los mercados de “cachivaches”, el ahora extinto Bazar de Los Puentes, un

conjunto de locales cercano al deprimido de la Avenida Oriental construido con la idea de recuperar el centro y sus alrededores (Mapa Centro de Medellín, s.f.); bajo el viaducto del Metro y en diferentes lugares de la ciudad. En este lugar conviven más de 4.500 piezas que cuentan la historia de más de 130 años de varias generaciones que han habitado la capital paisa (Noticias Caracol, 2017). A simple vista, el primer piso es simplemente el taller de Castaño, pero en el segundo nivel se encuentra la colección de juguetes que pretende conectar a las distintas generaciones. (Peláez, 2016)

Sin embargo, este museo no es como los que todos

FIGURA 38. Rafael Castaño y la fachada de su museo. Ilustración elaborada por Alexander

Giraldo (Álvarez Restrepo, 2018)

conocen, no es un lugar rígido en el que se deba conservar una distancia con las obras que se albergan allí y que, además no se pueden tocar; por el contrario, es un lugar que pretende reconectar a los visitantes con sus recuerdos, tocar los juguetes y jugar con ellos cumple el objetivo del museo de revivir esos sentimientos de felicidad que, en algún punto de la vida, los visitantes del museo tuvieron al interactuar con dichos artefactos y creían olvidados. (Noticias Caracol, 2017)

¿Qué se Puede Encontrar en Este Museo?

Rafael Castaño se ha encargado de recolectar desde los juguetes más “simples” como lo son los trompos, los carritos de madera, las muñecas “de trapo” o de plástico, hasta las figuras de acción de las películas de superhéroes y los primeros videojuegos. El objeto más antiguo del lugar es una alcancía de Estados Unidos de 1870 y entre los más nuevos destaca un Buzz Lightyear de finales del siglo XX, luego del estreno de la película Toy Story en 1995, pero los más preciados para el coleccionista

son las figuras que componen la colección de “La Guerra de las Galaxias”. (Noticias Caracol, 2017)

Una “pequeña” parte de la colección, alrededor de unos 2000 juguetes están exhibidos en las vitrinas que el coleccionista construye e incluso se encuentra un libro que dice, en una letra ya borrosa “El libro primero en que aprendí a leer” de Ana María Campuzano de Santamaría, bisnieta del comerciante español Francisco Antonio Campuzano Fernández y Josefa González Gutiérrez (Mejía Cubillos, 2012, pág. 73), en un documento escolar de finales del siglo XIX. (Peláez, 2016)

La idea de Castaño es que cuando las diferentes generaciones se encuentren en el museo, sin importar los años de diferencia que separen sus respectivas épocas, se puedan juntar alrededor los juguetes como si fueran contemporáneos pues la edad no importa al tratarse de la esencia del juego, según el coleccionista. (Peláez, 2016)

El mismo Rafael le contó al periódico El Espectador que hace un poco más de treinta años compró la primera pieza del

museo, “pasé por una zona de reciclaje del centro y vi un juguete que me recordó mi infancia. Me bajé del bus y compré un carro verde grande. Ni sabía qué hacer con él” (Tejada Tirado, 2017) El espacio ha sido adecuado paulatinamente por su dueño y su esposa, María, quienes han compartido alrededor de 40 años de aventuras; distribuyen los juguetes por grupos como si estuvieran en el cuarto de un niño de manera espontánea, sin importar las marcas o las temáticas sino la historia que cuentan, como si fueran una herencia del hermano mayor, los que alguna vez fueron prestados, los que ya no están en tan buenas condiciones y los que no se sabe a quién pertenecen. (Peláez, 2016) En las palabras de Castaño, “no hay barreras de idiomas, culturales o sociales. El juego es un lenguaje universal, porque en la sonrisa no hay distancias, no hay diferencias” (Tejada Tirado, 2017) y, por tal motivo, es el azar el que reina en su museo de la mano del que él llama el “lenguaje universal”, el juego.

A Rafael le llena de orgullo decir que, hasta ahora en Latinoamérica, él es quien tiene la colección más grande de

juguetes. (Noticias Caracol, 2017)

De Abogado a Coleccionista

Castaño, que ahora se dedica a su museo, comenzó sus estudios superiores en la escuela de Derecho de la Universidad de Antioquia con la aspiración de ser abogado, sin embargo, su vida dio un giro y terminó en Cartagena en la Escuela de Bellas Artes. En su vida ha sido profesor en la Universidad EAFIT y la Universidad de Antioquia, ha fabricado juguetes a gran escala, decoraciones que transportan al mundo de lo fantástico y sus obras se pueden ver, no solo en su museo, sino también alrededor de Colombia en galerías, centros comerciales y edificios. (Noticias Caracol, 2017)

Para Rafael la idea del museo no es simplemente

FIGURA 39. *Personajes que se encuentran en el Museo del Juguete. Ilustración elaborada por Mario Fernando Tachack Arteaga (Álvarez Restrepo, 2018)*

acumular juguetes porque si, se trata de plasmar toda una vida en función de estos y sus historias: cuando era pequeño, guardaba los artefactos que se encontraba en sus bolsillos y así recolectó canicas, tapas de gaseosa con premios al reverso, motores de juguetes, entre otros. Una afición que comenzó al ser un niño sigue vigente a pesar el pasar de los años. (Peláez, 2016)

Lo que inició la colección, no necesariamente el museo, pero si su afición por coleccionar, fueron las estampillas al ver esta tendencia en una tía abuela que lo introdujo al mundo de la filatelia, desatando así su interés por las láminas, caramelos de historia natural, banderas, escudos, entre otros. Posteriormente, en su adolescencia, empezó a recolectar elementos relacionados con el circo: payasos, afiches, libros y todo lo relacionado con el tema, incluyendo las estampillas circenses que se emitieron en la época. (Peláez, 2016)

Cuando estudiaba Derecho, un conocido le enseñó el arte de los barcos en botellas y empezó a fabricar barcos a escala y por esta época, cuando estaba terminando su carrera a finales

de la década los setenta, empezaba a tener sus propios ingresos gracias a la marquería, tomaba talleres relacionados con el arte y, esta etapa coincidió con la mudanza de la novia que tenía en ese entonces, María, a Cartagena; poco después Rafael se mudó también a “La Heroica” dejando a un lado las leyes y yendo tras el amor y las artes. Al llegar a Cartagena, empezó a recolectar elementos para construir nuevos objetos y sus amados barcos dentro de botellas, se puso la meta de construir, por lo menos, veinticinco barcos por mes mientras estudiaba en la Escuela de Bellas Artes de donde se graduó y pasó a ser grabador, vitralero e, incluso, profesor. (Peláez, 2016)

Diez años después, volvió entonces a Medellín para dedicarse a crear mundos a partir de los objetos. Desde entonces ha fabricado objetos voladores, piezas para cine, robots, entre otras. Todo esto ha sucedido en su taller, inmerso en el Perpetuo Socorro, entre los talleres automotrices, valga la aclaración, tiendas de repuestos, concesionarios y múltiples negocios. (Peláez, 2016)

Asegura que la clave de coleccionar está en no buscar piezas específicas sino simplemente estar alerta y que, en cierto punto, las colecciones las hace la gente pues, como bien decía Picasso, “yo no busco, yo encuentro” y es así como ha encontrado las piezas más preciadas de su colección, gracias al azar. (Peláez, 2016)

¿Cuál es el Aporte del Museo del Juguete al Barrio?

El museo no es frecuentado únicamente por quienes quieren revivir su infancia, semana a semana alumnos y expertos en diseño visitan el lugar para conocer la historia del arte, estimular su imaginación y aumentar su capacidad creativa. El sueño de su dueño es lograr que el público lo acoja aún más, darse a conocer y saltar al ojo público pues, increíblemente, los que menos visitan el lugar son los niños. (Noticias Caracol, 2017)

Lo más importante de esta colección es que todas las piezas las ha conseguido en la ciudad, en Medellín, para capturar las vivencias y alegrías de quienes habitaron la ciudad y que, probablemente, algún día encontrarían su juguete en el museo.

(Peláez, 2016)

Según la Revista Diners:

Dos carniceros se acercaron al vano de la puerta con curiosidad: cuando uno de ellos vio una maletita escolar antigua se largó a llorar. Lo conmovió aquel juguete esquivo de su infancia. A los días volvió con su hija a desandar recuerdos (Peláez, 2016)

Pues como dice el mismo Rafael “el recuerdo no envejece” (Peláez, 2016).

Y es precisamente así como los recuerdos tienen la capacidad de manifestarse a través de las artes plásticas, cuando un artista al que podríamos llamar artesano, se da a la tarea de crear un espacio en el que se conserve la historia de generaciones y más generaciones que han pasado por una ciudad, dejando huella no solo por el éxito que obtengan a su paso sino por los recuerdos que dejan de su época a las futuras generaciones o a sus contemporáneos que quieran revivir los años más felices de sus vidas: la infancia donde jugaron días y noches con sus

juguets favoritos.

Estos recuerdos, para Rafael, son fundamentales pues cuando las personas llegan, cargadas de sus respectivas realidades y preocupaciones y se encuentran con los elementos que algún día los hicieron sonreír, “recuerdan que sí jugaron, que fueron niños, que sí tuvieron sueños. Se reconcilian con el pasado a través del juego y recuperan el rumbo” (Tejada Tirado, 2017), recordando entonces no solo sus vivencias sino también la realidad que los acompañaba en ese entonces, un entorno de felicidad, amigos, regalos, los “traídos del Niño Jesús”, etc.

Rafael afirma que “si hay un sinónimo de juguete, sería la alegría, porque siempre detrás de un juguete hay un niño alegre o un adulto reviviendo esa felicidad” (Tejada Tirado, 2017). Al final, y como bien decía Pablo Neruda “El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió, para siempre al niño que vivía en él y que le hará mucha falta”. (Tejada Tirado, 2017)

La Moda como Potencializadora del Barrio

En el 2016, llegó al barrio Perpetuo Socorro una empresa, cuya ideología es que son una comunidad dedicada al disfrute y respeto de la vida, y tienen como hobby hacer la mejor ropa del mundo (Mattelsa, s.f.), con un imponente edificio acristalado que, desde entonces, cumple la función de sede administrativa de la empresa. Dicho edificio que, alineado con el ideal “ecoamigable” de la empresa, busca mimetizarse con la naturaleza, volviendo a lo esencial (Buitrago Londoño, s.f.), desde el exterior y extendiéndose hasta el interior, contrasta con el edificio monumental por excelencia del barrio, la Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que representa los vestigios de la Edad Media en la ciudad, época en la cual “la arquitectura religiosa buscaba imponerse sobre sus fieles dirigiéndose hacia las alturas”. (Buitrago Londoño, s.f.) Dicho contraste permite, además ver dónde comenzó el barrio y hacia dónde se dirige, dejando ver sus orígenes góticos y mostrando el rumbo creativo en el que se está encaminando.

Si bien en un primer momento el barrio se pobló de una

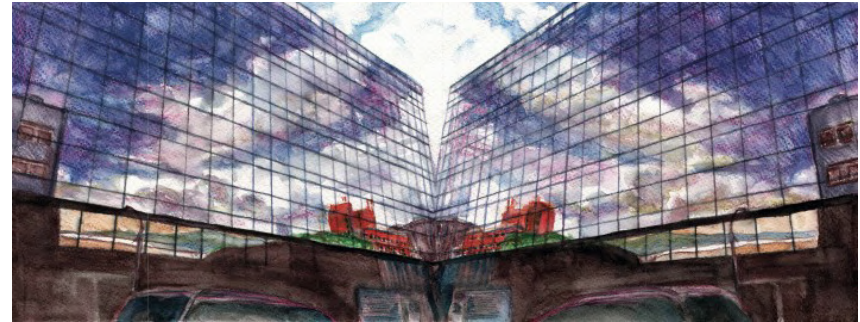

FIGURA 40. Reflejos en el edificio de Mattelsa. Ilustración elaborada por Mario Fernando Tachack Arteaga (Álvarez Restrepo, 2018)

forma no tan ordenada ni planificada, el Acuerdo 48 de 2014, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Medellín, ha abierto la puerta a la posibilidad de transformación y reorganización del barrio. (Tettay De Fex, 2018) Una parte del Perpetuo Socorro está comprendida por el polígono Z3_R_21 del POT de Medellín; allí la Alcaldía de Medellín a través de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) impulsa un plan parcial que propone la alta mixtura de usos. (Alcaldía de Medellín, 2016) En vista de la oportunidad de transformación planteada desde la Alcaldía, y a la llegada de la empresa textil al barrio, un grupo del sector privado compuesto por arquitectos, urbanistas y emprendedores, bajo el liderazgo de Mattelsa y Comfama, promueven la creación del Distrito Creativo

a disposición de la ciudad, “un proyecto que quiere construir un ecosistema haciendo uso de las industrias creativas y culturales como un elemento de transformación y una apuesta por el crecimiento de la ciudad” (Buitrago Londoño, s.f.), es entonces así como las artes y la cultura empiezan a tener una sede dentro de una ciudad, principalmente, industrial. (Tettay De Fex, 2018)

Según explica Mateo Jaramillo, creador y director ejecutivo de Mattelsa, “cuando construimos nuestra sede, quisimos crear un barrio para juntar a la gente de las industrias creativas de Medellín” (Tettay De Fex, 2018), y vinculándose con la idea de futuras viviendas en el sector, se pretende lograr un distrito creativo en el que la productividad sea alta, como indica Jaramillo: “vivir al lado del trabajo y que el carro sea casi que un estorbo”. (Tettay De Fex, 2018)

Como se menciona anteriormente, Mattelsa es una empresa con lineamientos “ecoamigables” que, además, según menciona su creador, pretende prescindir de los automóviles, incentivando una movilidad sostenible hacia los lugares de trabajo, los centros

de productividad, es por esto que cuando surge la propuesta de transformación del barrio, la empresa se vincula pues el sector cuenta con un territorio plano y central de la ciudad que hace posible el desplazamiento hasta su sede en medios tales como la bicicleta, para tal fin, brindan subsidios de aproximadamente \$150.000 COP a los empleados que se desplazan en este medio desde y hacia su lugar de residencia, por el contrario y para quienes prefieran un automóvil, la compañía opta por cobrarles un parqueadero de un costo significativo. (Aministrador, Expertos en marca, 2019)

Mattelsa, siendo una empresa dedicada a la moda con una estrategia de mercadeo urbana bastante efectiva con la población juvenil (Aministrador, Expertos en marca, 2019), se podría decir que es la primera empresa en llegar al barrio tras la iniciativa de transformación imponiendo el arte como una estrategia de renovación de un entorno. Si bien la moda es una de las artes aplicadas, ha logrado atraer a muchos artistas de otras ramas del arte al barrio, por una parte, por el vínculo que la empresa

ha establecido con otras entidades para el desarrollo del distrito creativo, pero también ha sido gracias a la estrategia anteriormente mencionada que logra vincular a las nuevas generaciones de una ciudad, que están significativamente inclinadas hacia las artes, con la transformación de un barrio que, a pesar de su privilegiada ubicación, no había sido lo suficientemente valorado por los ciudadanos por el concepto que se tenía de un barrio de “talleres y mecánicos”; mediante la moda, de cierto modo, se ha logrado potenciar una nueva concepción del lugar y un vínculo más fuerte con quienes se creen en dicha transformación.

Una Bodega para el Desarrollo Artístico

En el 2017, el espacio que solía ser una editorial, una tintorería y un terreno vacío, pasó a ser un espacio para potenciar el “futuro naranja” del barrio de la mano de la bodega/Comfama, un espacio para la cultura y la economía que, si bien no son labores aparentemente afines, tienen mucho a su favor al unirse por unos beneficios e ideales comunes.

Desde el exterior, la edificación evoca el arte mediante

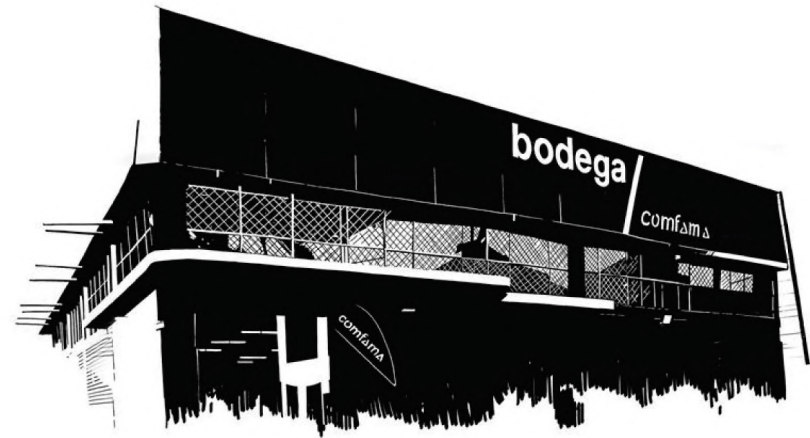

FIGURA 41. Ilustración de la bodega tomada de Comfama.com

el mural urbano creado por Carlos Gómez, más conocido en el mundo artístico como “CabetoPunk”, inspirado en la naturaleza, y al ingresar se encuentran diversos laboratorios para emprendimientos de las líneas culturales y creativas; sin duda es un ambiente propio para quienes tengan la convicción que “se puede vivir del arte, plena y prósperamente” (Álvarez Restrepo, 2018). La bodega/Comfama trabaja bajo una ideología que consiste en que “la cultura, la creatividad y la imaginación aportan valor a la economía desde la generación de empleo;

así contribuyen, directamente, al producto interno”. (Álvarez Restrepo, 2018)

Estos laboratorios que componen la bodega son entonces una apuesta y se nutren, esencialmente, del talento local, con el fin de potenciar tanto el arte como la economía desde actividades creativas y culturales teniendo la bodega como una plataforma para catapultarse a instancias de mayor escala.

Si bien la bodega/Comfama no es una expresión artística en sí misma o no alberga indefinidamente solo una de las muchas ramas artísticas, es un espacio, como bien se menciona anteriormente, que sirve como centro de desarrollo y potenciamiento de cuantas expresiones artísticas existan y deseen aprovechar el lugar que les abre sus puertas. Es un lugar en el que convergen desde emprendedores hasta los artistas, bien sean cantantes, diseñadores, raperos, bateristas, bailarines, arquitectos, escultores, cirqueros o programadores, es un espacio para “todos aquellos que condimentan la vida con talento, materia prima de la economía naranja a la que Comfama le apuesta”.

(Álvarez Restrepo, 2018)

Como expresa Comfama en su revista, la razón para que dicha entidad lleve a cabo tal labor por medio de su bodega es

Porque creemos que la cultura, la creatividad y la imaginación aportan valor a la economía desde la generación de empleo; así contribuyen, directamente, al producto interno bruto. También porque es un reconocimiento a esas nuevas formas de trabajo que le apuestan y se sirven del talento de los antioqueños. (Álvarez Restrepo, 2018)

En esta bodega, entre las muchas actividades que se hacen, se incentiva a la comunidad del barrio y a los visitantes para que conozcan la historia del arte que se alberga en el sector, han organizado recorridos con historiadores del arte para que expliquen a los interesados todo lo relacionado con la transformación que ha tenido el barrio. Como le dijo Paula Trujillo, responsable de la bodega/Comfama, al periódico El Mundo “parte de nuestro ejercicio en el Perpetuo es activar el barrio, invitar a

Medellín a vivir las bondades y encantos de un territorio que ha estado bastante alejado, resguardado de la vida cotidiana de los ciudadanos”. (Redacción, Los tesoros arquitectónicos del Perpetuo Socorro serán expuestos, 2018)

Lo que ha buscado Comfama con su bodega en el Perpetuo Socorro ha sido velar por la cultura y creatividad que hay en el barrio, apoyando entonces la labor de la Alcaldía de Medellín, Mattelsa y Café Peso, para poder brindarle a la ciudad un distrito creativo. (Redacción, Los tesoros arquitectónicos del Perpetuo Socorro serán expuestos, 2018)

Según dice la arquitecta y docente de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Clara Duque, “un territorio como este debe ofrecer servicios a varias escalas que puedan impulsar otras experiencias” (Tettay De Fex, 2018); esto se ve reflejado en el rol que está cumpliendo Comfama, tras ver el potencial en el barrio vinculado al POT vigente en la ciudad, establece una sede para albergar la innovación y la creatividad de la ciudad. Paula Trujillo, responsable de esta nueva sede, “este espacio será un

gran laboratorio de ideas y culturas para la ciudad región (...) nuestra apuesta es la de crear un Distrito Creativo”. (Tettay De Fex, 2018)

Creación de la Corporación para la Transformación

En el 2018, cuando comienza a tomar aún más fuerza la idea de poder crear un distrito creativo, se conforma la “Corporación Perpetuo Socorro” con el propósito de crear un ecosistema urbano, sostenible y vibrante para la economía naranja de la ciudad, la economía creativa. Apoyan dicho propósito además en la intención de potenciar el barrio con el fin de que los creadores vivan, trabajen y progresen y que, además, la ciudad lo habite y deje de ser un “barrio de talleres”. (Corporación Perpetuo Socorro, 2020)

Para lograrlo, la Corporación establece cinco principios:

FIGURA 42. Logo de la Corporación Perpetuo Socorro (Corporación Perpetuo Socorro, 2020)

inclusión, respeto, interdependencia, sostenibilidad y responsabilidad espacial. Al hablar de inclusión se hace referencia al recibir a todas las personas, la única condición es tener un espíritu creativo; en cuanto al respeto, todo se basa en establecer lazos de confianza; mediante la interdependencia se busca lograr un cambio a través de la Corporación; la sostenibilidad, en este caso, debe ser entendida desde la parte social, ecológica, cultural y económica; y, finalmente, la responsabilidad social entendida como la armonía y cuidado del espacio. (Corporación Perpetuo Socorro, 2020)

Toda la idea de la Corporación se da porque se quiere lograr una renovación urbana en respuesta a las necesidades de la ciudad de un espacio para potenciar la cultura y la economía naranja, albergando estratégicamente a las industrias creativas de la ciudad en un mismo lugar y así sacar adelante el distrito creativo. Entre los muchos comercios o servicios que se implementan gracias al enfoque de la Corporación y con el fin de lograr el propósito anteriormente mencionado se pueden mencionar, por

ejemplo, planes de co-livings y co-workings, sedes universitarias, academias de baile, cocina y música, eventos de cine en la calle, teatros, mercados, carpinterías, estudios de tatuajes, cafés, entre otros. Además, con el ánimo de potenciar todas estas iniciativas y el talento de los ciudadanos que se deseen vincular con el distrito creativo emergente, se crean eventos tales como el Festival Perpetuo Socorro que ha sido apoyado por las industrias creativas del barrio como la bodega/Comfama, Ruta Naranja, SightBe, Elements Danza, Café Peso, Distrito Cafetero, Amati Café, 3 Cordilleras y Mattelsa. (Corporación Perpetuo Socorro, 2020)

El distrito creativo se piensa entonces como un lugar para vivir, creando lazos con los vecinos e involucrándolos en la transformación, promover dicho cambio, atrayendo proyectos inmobiliarios tipo “co-living”, promoviendo y apoyando el mejoramiento de las diferentes estructuras que conforman el barrio desde el espacio público, incrementando la seguridad del barrio e incentivando la recuperación de los parques y la vegetación; para

trabajar, vinculando diferentes artistas, involucrando proyectos arquitectónicos tipo “co-working” que permitan el trabajo colectivo de los artistas, promoviendo y apoyando la transformación de los talleres mecánicos y encontrando aliados para construir espacios propicios para la creación colaborativa; para progresar, educando y formando a los creadores con el apoyo de las universidades y expertos que se vinculen a la Corporación, vinculando a creadores, sus productos y sus servicios e invitando a los habitantes del lugar a permanecer en sus viviendas del barrio y trabajar en el sector; y, finalmente, para ser habitado por toda la ciudadanía, invitando marcas que ofrezcan experiencias únicas para los habitantes y visitantes, a artistas de todas las ramas para que intervengan el barrio y consiguiendo aliados para brindarle a la comunidad espacios públicos únicos y dinámicos. (Corporación Perpetuo Socorro, 2020)

Nuevamente, no se trata de un lugar o entidad que se imponga en el barrio mediante una rama del arte, se trata de una asociación de creadores artísticos vinculados en pro de la

transformación del barrio a través del arte; esta Corporación no solo está compuesta por las grandes empresas que apuestan por la economía naranja sino también por los pequeños creadores y artistas convencidos de que, mediante el arte, se puede lograr este objetivo de ciudad.

Cambio de Imagen del Parque

Desde la Alcaldía de Medellín y la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU, se procura mantener el espacio público de la ciudad en óptimas condiciones para el disfrute y apropiación de los ciudadanos de dichos espacios, buscando que sean espacios amables y atractivos para la vida urbana. En la comuna diez, ambas entidades identificaron un deterioro ambiental y urbano, además de un obsoleto diseño, en sus espacios públicos, y decidieron poner en marcha el

FIGURA 43. *Parque del Perpetuo Socorro antes de la transformación (Comuna 10, 2018)*

proyecto de renovación de los parques de tal comuna. (Comuna 10, 2018)

En el caso del Perpetuo Socorro, el momento para la renovación llegó en el 2019, el proyecto se trató de renovar el parque, ubicado frente a la iglesia a la que el barrio debe el nombre, que cuenta con una superficie de 2.841 metros cuadrados y solía contar con zonas verdes deteriorados y sin mucha intervención en sus pisos o vegetación. El proyecto consiste en la ampliación de zonas verdes, la generación de “un corredor central en piso duro que permita la estancia y sirva de espacio de congregación en el templo del Perpetuo Socorro, patrimonio de la ciudad”. (Comuna 10, 2018)

FIGURA 44. Parque después de la transformación. Imagen de TeleMedellin.tv

Con el ánimo de priorizar el uso peatonal, a las vías laterales del parque se les dio un tratamiento especial de suelos

que reducen la velocidad vehicular y dan mayor importancia a los transeúntes. (Comuna 10, 2018)

Este proyecto es parte del Plan Integral del Centro que renueva cuarenta parques de la ciudad con el fin de brindar escenarios urbanos confortables para el desarrollo comunitaria. Con el ánimo de incrementar las zonas verdes de este parque, se sembraron diez arboles nuevos para acompañar a los veintitrés existentes y a los 481 metros cuadrados de jardineras que, además, sirven como mobiliario urbano para los visitantes del renovado espacio público. (Empresa de Desarrollo Urbano, 2019)

Además, con el ánimo de hacer este parque aún más accesible, pues ya cuenta con dos estaciones del sistema masivo de transporte Metro y diversas líneas de buses con rutas cercanas al lugar, al nuevo diseño del lugar se le incorporó una estación del sistema de movilidad sostenible “EnCicla” que, mediante las ciclorrutas, aumenta la conectividad del lugar con los tramos de ciclorruta de Ciudad del Río, la Avenida Las Vegas y la del paseo bolívar para ingresar al Centro. (Empresa de Desarrollo Urbano,

2019)

Es así como la arquitectura, a través del urbanismo, logra

FIGURA 45. *Jardineras como mobiliario urbano para aumentar la vida en el espacio público. (Empresa de Desarrollo Urbano, 2019)*

dar una nueva cara por lo menos a una parte del barrio, por el momento, la cual sirve de puerta de entrada y da un recibimiento más ameno a los visitantes del lugar y, de esta manera, pueden ver el potencial del barrio y en lo que se convertirá una vez el distrito creativo este completamente transformado.

Paseo de ARGOS

Como se mencionó previamente, a finales del 2019, la empresa de cementos Argos, se vinculó a la transformación del barrio mediante la adecuación del espacio urbano frente al edificio de Mattelsa, acompañando el andén con alta densidad de vegetación con un mobiliario urbano en forma de letras que forma tres palabras esenciales en la ideología de la empresa: imagina, construir, juntos. Como explica el Gerente Corporativo Juan Felipe González, buscan transformar la experiencia de quienes visiten el lugar haciendo que interactúen con la escena urbana y, de esta manera, impulsar el desarrollo de la ciudad. (González, 2019)

De cierta forma, podríamos decir que esta intervención

FIGURA 46. *Bancas "IMAGINA" de Argos para el Perpetuo Socorro. Imagen tomada de la página de Instagram @Cementos_argos*

responde a Mattelsa, primera empresa en creer en el proyecto del distrito creativo e invita a la comunidad a apropiarse del lugar tal como esta compañía lo hizo y apoyar a la Corporación Perpetuo Socorro para seguir adelante con su proyecto de renovación y mejoramiento del barrio.

Respecto a la intervención de Argos podríamos decir que

FIGURA 47. Bancas “CONSTRUIR” de Argos para el Perpetuo Socorro. Imagen tomada de la página de Instagram @Cementos_argos

se ve aplicadas, por una parte, las artes plásticas mediante un mobiliario escultórico que, además deja un mensaje, pero por otra parte y, principalmente, se puede hablar de una arquitectura

mediante el urbanismo que logra una composición espacial propicio para una mejor escena urbana, brindan estancias para los visitantes y un lugar de encuentro para la comunidad que, además, visualmente mejora el panorama.

Ruta Naranja, un Lugar para Crear

FIGURA 48. Bancas “JUNTOS” de Argos para el Perpetuo Socorro. Imagen tomada de la página de Instagram @Cementos_argos

En el 2019, la Alcaldía de Medellín y Ruta N deciden apostar por la economía naranja en un espacio conjunto en el Perpetuo Socorro y abren las puertas de “Ruta Naranja”, un espacio de 720 metros cuadrados “dedicado al apoyo y centralización

de negocios, enfocado en potenciar las empresas creativas y culturales” (El Pauer, 2019). En este lugar se busca generarle un valor al ecosistema creativo del barrio que se ha propuesto desde las interpretaciones del Plan de Ordenamiento Territorial, POT, por parte de entidades como la Corporación Perpetuo Socorro como sector cultural y artístico de Medellín. (El Pauer, 2019)

Ruta Naranja alberga 106 puestos de trabajos con la

FIGURA 49. Ilustración de Ruta Naranja elaborada por Nelsón Andrés Correa (Imagen tomada de su cuenta de Instagram, @Nel_ilustrador)

finalidad de crear una comunidad empresarial con el apoyo del laboratorio de innovación de Ruta N el cual tiene un énfasis en los negocios creativos y en constante servicio abierto a la comunidad. Se podría decir que su sede en el barrio se dedica a la orientación de las industrias creativas emergentes de la ciudad pues “los programas de fortalecimiento de negocios en los que Ruta Naranja funcionarán como una ventanilla única donde el emprendedor podrá acceder a una caracterización para definir la oferta más pertinente de acuerdo con su madurez y necesidad”. (El Pauer, 2019)

Sin embargo, este también es un espacio para el desarrollo artístico de la comunidad, pues abren las puertas a las artes plásticas, la producción audiovisual, la edición literaria, el diseño de interiores, las artes escénicas, el arte urbano, el diseño de moda, el maquillaje y la publicidad (El Pauer, 2019). Todas estas expresiones del desarrollo del individuo no se quedan en un rol de transformación social, sino que ahora también se pueden ver como generadores de desarrollo económico del país. (Ruta N,

2019)

En Ruta Naranja se busca apoyar la tan mencionada “economía naranja” que también se puede encontrar en otras fuentes como economía creativa o cultural, sin embargo, a pesar del nombre, todas hacen referencia a lo mismo: una rama de la economía donde las ideas y la propiedad intelectual constituyen la materia prima para producir bienes y servicios. (Ruta N, 2019)

Tal como se menciona en el sitio web de Ruta N:

FIGURA 50. Imaginario de la sede de Ruta N, Ruta Naranja, en el Perpetuo Socorro

(Ruta N, 2019)

La misión de Ruta N como centro de innovación y negocios de Medellín es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad a través de la Ciencia, la Tecnología y la innovación. En ese sentido, vemos el potencial que hay en estas economías de adoptar metodologías innovadoras para crear productos y servicios exitosos, y de esta manera seguir generando empleos de calidad y mayores ingresos para el territorio. (Ruta N, 2019)

Para lograr el apoyo a los creadores en el barrio, Ruta N creó, en alianza con Comfama, “EIPauer” para acompañar el desarrollo de negocios con un impacto positivo en el sector; y con Bancóldex abrieron la línea de créditos flexible acorde con los tiempos e idiosincrasias del área creativa que, además, brinda un acompañamiento continuo a las empresas emergentes de dichos creadores. En adición, abren sus puertas en el barrio para ofrecerle a los negociantes creativos un espacio para sus ideas dentro del barrio donde, además, pueden trabajar de la mano de

los actores principales del ecosistema creativo que se ha venido estableciendo. (Ruta N, 2019)

Una vez más, podemos hablar de un establecimiento que, aunque no se dedique puntualmente a cierta rama artística, sirve plataforma o escenario para que nuevos creadores figuren en el radar de la ciudad, ser tenidos en cuenta como parte de la economía que mueve al país mediante el arte y que, además, genera empleos interdisciplinarios en un ambiente donde la cultura y la creatividad son el eje entorno al cual gira todo.

El Baile se Toma el Barrio

En el 2020, el barrio ha sido el escenario perfecto para la danza: la Corporación Elements Danza encontró en el sector un lugar propicio para el desarrollo académico de esta forma de arte, instalaron su academia y ofrecen un amplio abanico de cursos, lo interesante es que no son cursos exclusivos para quienes sean alumnos con una matrícula fija en cierto estilo o nivel de baile, también ofrecen cursos abiertos para la comunidad con el fin de

crear lazos con esta mediante el baile.

Esta Corporación “es una entidad juvenil que crea posibilidades para el reconocimiento de sí mismo, la interacción con el otro y la mejoría del ser en todos sus aspectos fundamentales, físico, mental y espiritual” (Medellín Joven, s.f.). Tienen la creencia de que, mediante la danza, se puede empoderar a los jóvenes, independientemente de su posición social o geográfica en la ciudad, para reconocerse, poniendo a su servicio el espacio que los puede llevar al campo profesional de la danza, potenciando su talento y carácter, convirtiéndose entonces en referentes para otros jóvenes y, así, lograr una transformación social mediante el arte. (Medellín Joven, s.f.)

En Elements atribuyen su éxito a la constante capacitación

FIGURA 51. *Danza urbana de Elements Danza. Imagen tomada de la página de Instagram @ElPerpetuoSocorro*

y tecnificación en danza de quienes enseñan en sus instalaciones, dándoles la posibilidad de abrir espacios para mostrar lo que sus alumnos aprenden en ferias, festivales y campeonatos locales, nacionales e internacionales. Además, entienden la danza como una herramienta de comunicación que brinda soluciones integrales para quienes busquen satisfacer una necesidad de capacitación, comunicación o entretenimiento mediante la danza o las artes escénicas. (Medellín Joven, s.f.)

Adicionalmente, el Ballet Metropolitano de Medellín se tomó el barrio a inicios de este año para crear una exposición en la que pretenden mostrar la magia e historia de los diferentes lugares de la ciudad. Según cuentan en sus redes sociales, el recorrido comenzó a por el Perpetuo Socorro, eligiendo las locaciones más representativas de su historia y su transformación, entre las cuales podemos encontrar la Iglesia y la sede administrativa de Mattelsa que, a pesar de ser una compañía privada, abrió sus puertas para el desarrollo y exposición de las fotografías realizadas.

En dicho trabajo, se logró captar, mediante la fotografía,

FIGURA 52. Composición fotográfica en la que resaltan tres formas de arte: danza, murales y fotografía. Imagen tomada de la página de Instagram @ElPerpetuoSocorro

a los bailarines en diferentes contextos, escenarios y en relación con otras artes, mostrando entonces que la danza se “nutre” de las otras manifestaciones artísticas para transmitir mensajes más potentes y contundentes y para llegar a muchas más personas porque, de no quedar capturada en fotografías o medios audiovisuales, como expresó la actriz y bailarina Carolina Ramírez

en la entrevista realizada para el desarrollo de esta investigación, Sería un acto perdido en el tiempo ya que es un arte efímero, que sucede en un momento, pero no perdura, de no ser por los medios audiovisuales que en estas últimas generaciones nos han ayudado a conservar las artes en el tiempo. (Ramírez, 2020)

En conclusión, se puede decir que, con el pasar de los

del individuo que las visite con los elementos que encuentre en estos espacios, ya sea en el ámbito espiritual o reencontrarse con juguetes que evoquen la infancia del visitante; mientras que, en los momentos más recientes, las manifestaciones están netamente vinculadas a la economía naranja, al concepto de distrito creativo y al desarrollo artístico de los individuos pero, no necesariamente, se busca crear un lugar para “encerrar” una exposición artística de cualquiera que sea la rama o expresión a exhibir, sino que se entiende el arte como fuente de ingreso que debe ser valorado no solamente por el artista sino que se pueda concebir como algo de lo cual se pueda beneficiar, económicamente, no solo el artista sino todos aquellos que se vinculen en el proceso de creación. Es por esto entonces que se nota una clara aceptación de tal concepto emergente, economía naranja o creativa, y se van creando cada vez más espacios que potencian este tipo de creaciones.

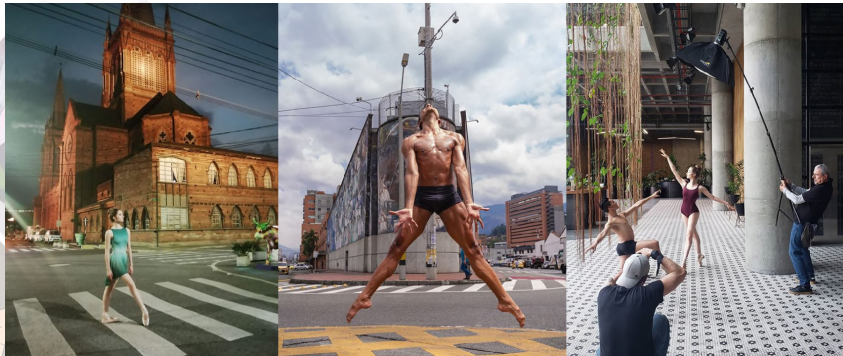

FIGURA 53. Algunas imágenes de la exposición del Ballet Metropolitano de Medellín, tomadas de la página de Instagram @ElPerpetuoSocorro

años, han ido cambiando las tendencias de representación o manifestación artística, siendo entonces los primeros momentos representados por espacios para la contemplación e interacción

Conclusiones

Luego de analizar los resultados obtenidos a lo largo de esta investigación, es posible determinar que, aunque alrededor del mundo existe una tendencia de asociación del concepto de “memoria” a los recuerdos o momentos violentos o trágicos de la historia y son estos los que predominan a la hora de representarse artísticamente, bien sea en esculturas, pinturas, música u obras de arquitectura y urbanismo. Sin embargo, al enfocar la mirada en el Perpetuo Socorro, nos encontramos con una nueva generación de artistas que apuestan por retratar las costumbres de la ciudad, por involucrar la naturaleza pictóricamente en un lugar donde es evidente la carencia del componente vegetal debido a la predominancia constructiva. Estos artistas buscan también vincular a las personas con la transformación del lugar, mostrar los principios del Distrito Creativo: inclusión, respeto, interdependencia, sostenibilidad y la responsabilidad espacial, invitando no solo al gremio creativo a vivir el barrio sino también a quienes quieran disfrutar del arte que, gracias a la economía naranja, se convierte en la nueva industria que llenará el barrio de

vida, sin perder esa memoria histórica, urbana y patrimonial que lo caracteriza. Todo esto ligado a lo que las personas “del común” o que no están directamente vinculados al desarrollo artístico manifiestan que es posible retratar, conmemorar o recordar a través del arte de una manera más dinámica que el limitarse a recopilar los hechos históricos en un sinfín de enciclopedias, libros y documentos de extensiones tediosas que no suelen tener una aproximación amigable con sus receptores.

Partiendo de la documentación teórica y los referentes enunciados, se consideró pertinente indagar acerca de la posición de artistas, involucrados en la transformación del barrio y externos, respecto a la capacidad de transmisión de memoria de las diferentes ramas artísticas pues, si bien los “no-artistas” pueden interpretar las obras de cierta manera que rememoren determinados eventos, también es importante conocer lo que los artistas actuales consideran que pueden lograr mediante el arte respecto a la transmisión de memoria de un lugar, momento o hecho determinado. De estas entrevistas puede deducirse que,

si bien cada rama del arte puede encargarse de contar estas historias, es muy importante definir cuál es el público al que se dirige o quienes se desea que conozcan el mensaje a transmitir para saber cuál es la manifestación artística ideal para lograr tal objetivo; es decir, si se debe preservar por un tiempo indefinido el mensaje a transmitir, se deben escoger ramas artísticas que no sean efímeras como el teatro, a menos que dicha presentación sea captada en video para futuros espectadores, pero si lo que se quiere es llegar a un público específico en determinado momento, son estas manifestaciones las que permiten generar ese impacto y contacto entre la memoria y su audiencia.

Asociando esto con la transformación del Perpetuo Socorro, es evidente que se debe lograr una preservación de la memoria y el patrimonio cultural del lugar por un periodo de tiempo indefinido para lograr un vínculo mayor entre la comunidad y este barrio que ha sido menospreciado en los últimos años a pesar de haber sido tan importante para el desarrollo industrial de la ciudad y que, gracias al Distrito Creativo, se puede decir que

está renaciendo mediante la economía naranja. Sin embargo, también es pertinente tener en cuenta eventos que suceden en el barrio como el “Festival Perpetuo Socorro” en el cual se enaltecen las diversas ramas artísticas tanto pertenecientes al barrio como externas y se podría emplear como un escenario para estas manifestaciones efímeras que, desde su particularidad temporal, podrían exponer los valores patrimoniales y culturales del barrio a quienes visiten este tipo de eventos.

Al establecer este contacto con los artistas es interesante identificar como sus intervenciones han aportado al crecimiento, desarrollo y establecimiento de la misma Corporación Perpetuo Socorro como, por ejemplo, en el caso de Ana Cristina Posada cuya obra pasó de ser más que una intervención en el lugar mediante uno de sus característicos mosaicos a volverse la imagen de la Corporación, dándole esa identidad particular a la entidad desde las mismas artes que son al final los pilares del Distrito Creativo.

Indagando por las manifestaciones artísticas que se

encuentran en el barrio y esos agentes que han potenciado el Distrito Creativo se deduce que, si bien se encuentran obras de arquitectura, artes plásticas, pintura y danza, también se han preocupado por tener espacios que fomenten el desarrollo artístico, que apoyen a los artistas en sus procesos creativos y por hacer del barrio una plataforma propicia para el ambiente de las artes como una economía al nivel de las grandes y reconocidas industrias típicas como lo son las manufactureras, mecánica, extractiva o de cualquier otro tipo.

Finalmente, al analizar los resultados de la encuesta y de las entrevistas, se puede concluir que en definitiva tanto artistas como espectadores, en su mayoría, identifican la capacidad de transmisión de la memoria en la música tal vez por aspectos como los que mencionaba Sebastián Silva en la entrevista respecto a la proximidad de esta rama con las personas en su día a día, convirtiéndose en un elemento que acompaña la rutina diaria de manera voluntaria o involuntaria. Sin embargo, en el barrio, quizá coincidentalmente, se da una predominancia de la pintura sobre

las otras manifestaciones y, además, las obras que hay están cargadas de significado asociado a la ciudad, las costumbres, elementos tradicionales, a la naturaleza y a las raíces de la comunidad en las cuales se enmarcan.

Con el fin de visibilizar todos estos resultados y llegar de una manera más efectiva al público que pueda interesarse en la transmisión de la memoria a través del arte, se aprovechan los recursos tecnológicos con los que se cuenta en la actualidad para desarrollar el sitio web <https://patrimonioperpetuo.wixsite.com/artecuentahistorias> en el que se sintetizan los conceptos pertinentes para la investigación, se exponen las posturas de los artistas entrevistados y se ubican en un plano esquemático del barrio los lugares que, mediante el arte, contribuyen a la preservación de la memoria del lugar.

Entendiendo que, en la actualidad, las metodologías de investigación han migrado hacia un archivo de carácter virtual o digital logrando una mayor recopilación de información mediante estos recursos que los que se encuentran respecto a ciertos

temas en libros físicos albergados en las bibliotecas de carácter más convencional, se desarrolla un sitio web en el que se compila la información relacionada con las manifestaciones artísticas que se encuentran en la actualidad en el Perpetuo Socorro pero también algunos conceptos que son fundamentales para comprender cómo el arte puede emplearse como herramienta de preservación y transmisión de historia entendiendo que, si bien es un medio de comunicación, es común que las personas que no necesariamente tengan un vínculo cercano al desarrollo artístico no consideren este rol que cumple el arte al ser más que un elemento estético.

Dicho sitio web cuenta con diferentes opciones para cumplir el objetivo previamente mencionado; entre estas se encuentra en primera instancia un “diccionario artístico” el cual recopila los términos que se consideraron pertinentes para el desarrollo de la presente investigación y, de esta manera, lograr una sensibilización de los visitantes de la plataforma respecto al tema y servir también como un recurso para quienes se interesen

en los asuntos referentes a la memoria, el arte y la fusión que estos pueden tener para producir sensaciones en sus receptores.

Complementando lo anterior, se recopilan las intenciones, opiniones y posturas de algunos artistas frente al arte y dicha capacidad de preservación y transmisión de memoria en un “directorio artístico”. Éste se divide en dos componentes: el primero titulado “el arte desde el Perpetuo Socorro” en el cual se recogen las intenciones de las obras de algunos artistas que han intervenido en el barrio con el fin de lograr una mayor comprensión de las piezas que, en conjunto, le están dando una nueva cara al barrio y que, de esta manera, contribuyen a su transformación. El segundo componente, “una visión externa al barrio” recopila las entrevistas realizadas a tres actores colombianos que comparten su postura frente al arte y cómo desde su profesión y uno de sus proyectos específicos que tienen en común, logran transmitir la memoria o cultura de un lugar o momento histórico, esclareciendo así que no solo las artes tangibles como lo son la pintura, escultura, arquitectura, entre otras, son las que cumplen este rol sino que

las artes escénicas, efímeras e intangibles también se pueden considerar como transmisoras y preservadoras de memoria y cultura.

Finalmente, con la intención de acercar a la transformación del barrio a quienes visiten el sitio web se abre el apartado “conoce el Distrito Creativo” el cual ofrece tres posibilidades de aproximación: en primer lugar, mediante una entrevista realizada a la directora de la Corporación Perpetuo Socorro, Erika Jaramillo, quien explica el proceso, intenciones y desarrollo del Distrito Creativo de una manera fácil de comprender; por otra parte, se ofrece una aproximación de un tinte un poco más histórico teniendo en cuenta los hechos relevantes para el objeto de esta investigación, es decir, aquellos en los que las manifestaciones artísticas preservan una memoria, historia o cultura, o aquellos lugares que están contribuyendo a la transformación del barrio mediante la economía naranja para llegar a cumplir el objetivo del Distrito Creativo; y, por último, un mapa interactivo en el cual se ubican aquellas manifestaciones artísticas que se encontraron

en el barrio y su contribución a la preservación de la memoria y cultura del mismo.

En general, este sitio web se planteó, por una parte para recopilar de una manera más dinámica y agradable los resultados obtenidos a lo largo de esta investigación y que no fuera un contenido que quedara simplemente en un archivo digital al que se recurra solo por datos precisos sino que fuese una herramienta a la que tuvieran acceso no solo quienes desde la academia estén interesados en la transformación de éste sector de la ciudad, sino dar a conocer el desarrollo que se está dando en el barrio por medio del arte a personas que quizá aún no estén enteradas del proyecto que allí se está llevando a cabo y que de manera fácil e interactiva puedan familiarizarse con el futuro que le ofrece este barrio a la ciudad.

Adicionalmente, otra motivación para crear esta plataforma fue el hecho de la “dispersión de la información” pues, si bien se puede encontrar información referente al tema y a la transformación del barrio, existen algunos aspectos de importancia a los cuales

no se les ha dado un lugar en los archivos de información físicos y digitales, desde algunos conceptos hasta algunas manifestaciones como, por ejemplo, el Museo del Juguete, un lugar cargado de historia y cultura el cual, en la actualidad, no cuenta con la divulgación y exposición que debería tener para conectar a los habitantes de una ciudad con dicha cultura e historia. De ahí que se optara por un sitio web, una de las herramientas más utilizadas hoy en día para acceder a la información, para recopilar algunos conceptos, personajes, lugares y manifestaciones artísticas que puedan ser de utilidad para aquellos que sientan afinidad por el objeto de esta investigación o por la transformación no convencional de un barrio, mediante el arte.

A continuación, se anexan algunas imágenes del sitio web con el fin de ilustrar un poco su funcionamiento y los elementos que lo componen: Para comenzar, una vez se ingresa al sitio se encuentran las siguientes opciones.

FIGURA 54. Inicio del sitio web creado para la divulgación de la investigación.

A ingresar al “Diccionario Artístico” se encuentra a manera de búsqueda en Internet la definición de los conceptos pertinentes para la presente investigación.

FIGURA 55. Ejemplo del formato del “Diccionario Artístico” del sitio web.

En el “Directorio Artístico” se pueden encontrar las posturas frente al arte de los artistas entrevistados, tanto de los que han intervenido en el barrio como los externos.

FIGURA 56. Página del “Directorio Artístico” y ejemplos de las páginas vinculadas a las imágenes que allí se encuentran.

Y, finalmente, en la pestaña “Conoce el Distrito Creativo” hay tres opciones para comprender mejor la intervención que se está haciendo en el barrio y la manera como se está preservando su memoria: Con su directora, Erika Jaramillo; con una línea del tiempo, equivalente a la reseña histórica de esta investigación; y mediante un maá interactivo, en el cual se pueden pulsar los hitos que se destacan en la reseña previamente mencionada para conocer como guardan la memoria y los lugares en los cuales se pueden encontrar algunas obras de arte recientes en el barrio.

FIGURA 57. Diferentes opciones de la pestaña “Conoce el Distrito Creativo” y ejemplos de las páginas y ventanas vinculadas a estas.

Sin duda alguna, el tema de esta investigación puede considerarse un poco alejado de la Arquitectura, pero es importante no olvidar que ésta, la Arquitectura, según las bellas artes es la primera de los siete artes y, al no ser un elemento aislado y con el cual se tiene contacto diariamente, debe comprenderse como un engranaje de la gran estructura que es el arte, sirviéndose para su mejoramiento, ornamentación, contextualización, etcétera, de las otras ramas para ofrecer a las comunidades resultados más óptimos y que, así como en la proyección arquitectónica se cuenta con unas intenciones, las demás manifestaciones pueden lograr desde sus intenciones una preservación y transmisión de una cultura, memoria e intenciones tal como lo hace un proyecto de Arquitectura. Y es así como, en el caso del Perpetuo Socorro, se está logrando un cambio en el que se preserva gran parte de la arquitectura típica del lugar, de carácter industrial y conservando un perfil urbano de bajas alturas, pero se restaura, mejora o renueva su estado, ambiente, composición, entre otras, mediante las otras manifestaciones artísticas que han ido surgiendo o que

estaban en el barrio y no habían tenido la oportunidad de destacar.

Es interesante como, al ampliar el espectro y pasar de un foco meramente arquitectónico, se encuentran tantas manifestaciones de las diversas ramas del arte cargadas de historia, memoria y cultura; como estudiantes de arquitectura se logra una construcción de un “catálogo” de referentes de este tipo con gran facilidad, bien sea por proyectos que se estudien en la carrera o por interés personal, o porque se desarrolla una mayor sensibilidad por develar las intenciones que motivan el desarrollo de un proyecto. Por ejemplo, en el caso de la música, es común disfrutar de una canción por su ritmo, melodía o por cierta afinidad que se tenga con el intérprete, pero pocas veces quien escucha una canción se detiene a analizar la letra o el significado de la misma el cual, como se expone en este documento, puede contar desde una historia de alguien en particular, narrar un hecho histórico o dar cuenta de la cultura y tradiciones de un lugar. Esto mismo pasa con la pintura, escultura, la moda y demás manifestaciones que, si bien no es tan común tomarlas como un referente o fuente

de documentación, son catalogadas como medio de comunicación con el cual la gran mayoría de personas no está familiarizado sino que considera como elemento estético, visual o agradable.

Es por esto que, como se menciona anteriormente, es preciso considerar estas manifestaciones artísticas que complementan, apoyan y se integran con la arquitectura como patrimonio cultural del barrio e incluso de la ciudad pues, más que ser una nueva versión del barrio, son un herramienta que se está empleando para que, a pesar del cambio que se está dando en el lugar, no se pierda la cultura que guardan estos espacios, se encargan de perpetuar aquellos elementos típicos de la herencia tradicional de la ciudad y hacen un llamado a de concientización respecto a temas tales como la naturaleza con el fin de hacer de este espacio un lugar más “amigable” no solo con la naturaleza sino también con sus visitantes. Sin duda alguna, este es un tema que las nuevas generaciones de arquitectos deberían conocer para comprender que la arquitectura debe entenderse más que como un elemento imponente en un espacio, como una pieza

más que complementa el gran rompecabezas artístico que son las ciudades en el que tanto un gran mural como un parque con son obras de arte de las diversas ramas que existen.

Referencias

9/11 Memorial & Museum. (s.f.). 9/11 Memorial & Museum. Recuperado el 15 de Febrero de 2020, de <https://www.911memorial.org/connect/commemoration>

Administrador. (28 de Noviembre de 2014). El Oriente. Recuperado el 14 de Marzo de 2020, de <http://www.elorienten.net/home/2014/11/28/la-historia-detras-de-la-cancion-wind-of-change-de-scorpions/>

Alcaldía de Medellín. (2016). Medellin.gov.co. Recuperado el 27 de Marzo de 2020, de https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportalDelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2016/Macroproyectos/Z3_R_21%20Perpetuo%20Socorro.pdf

Álvarez Restrepo, C. J. (2018). Revista Comfama. Recuperado el 27 de Marzo de 2020, de <https://revista.comfama.com/distrito-creativo-perpetuo-socorro-comfama/>

Administrador, Expertos en marca. (15 de Marzo de 2019). Expertos en marca. Recuperado el 27 de Marzo de 2020, de

<https://expertosenmarca.com/historia-de-marca-mattelsa/>

Armada Nacional. (s.f.). Armada Nacional. Recuperado el 6 de Mayo de 2020, de <https://www.armada.mil.co/es/content/concepto-memoria-historica>

Ayala Cárdenas, R. (15 de Diciembre de 2017). Cultura Colectiva. Recuperado el 9 de Septiembre de 2020, de <https://culturacolectiva.com/arte/obras-de-arte-para-entender-la-segunda-guerra-mundial>

BBC Mundo. (11 de Septiembre de 2016). BBC. Recuperado el 9 de Septiembre de 2020, de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-37333728>

Beleño Pérez, S. (2017). Memoria e identidad urbana: Recuperación de la imagen del Río Guatapurí en Valledupar. Trabajo final de maestría presentado como requisito parcial para optar al título de: Magister en Diseño Urbano, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes, Maestría en Diseño Urbano, Bogotá. Recuperado el 6 de Mayo de 2020, de <http://bdigital.unal.edu.co/57995/7/SantanderBele%C3%B1oP%C3%A9rez.2017>.

pdf

Berlín Welcome Card. (s.f.). Berlín Welcome Card. Recuperado el 15 de Febrero de 2020, de <https://www.berlin-welcomecard.de/es/poi/monumento-los-judios-de-europa-asesinados>

Berlin.de. (s.f.). Berlin.de. Recuperado el 15 de Febrero de 2020, de <https://www.berlin.de/mauer/es/lugares/otros-lugares-importantes/east-side-gallery/>

Betancur Cuartas, M. (6 de Marzo de 2020). ¿Qué quieres que la gente recuerde cuando vea tus obras? Medellín, Antioquia, Colombia. Recuperado el 6 de Marzo de 2020, de Textos enviados a través de Instagram

Buitrago Londoño, A. (s.f.). Mapa Centro de Medellín. Recuperado el 27 de Marzo de 2020, de <https://www.centrodemedellin.co/ArticulosView.aspx?id=427&type=A&idArt=470>

Calvo Serraller, F. (s.f.). Museo del Prado. Recuperado el 9 de Septiembre de 2020, de [https://www.museodelprado.](https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/meninas-las-velazquez/296ac38f-8bf6-439d-b13c-ed22de8c39de)

[es/aprende/enciclopedia/voz/meninas-las-velazquez/296ac38f-8bf6-439d-b13c-ed22de8c39de](https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/meninas-las-velazquez/296ac38f-8bf6-439d-b13c-ed22de8c39de)

Comuna 10. (2 de Diciembre de 2018). Comuna 10. Recuperado el 27 de Marzo de 2020, de <http://comuna10.com/articulos/articulo/los-parques-de-la-comuna-10-se-renuevan>

Comuna 13 Medellín Graffiti Tour. (s.f.). Comuna 13 Medellín Graffiti Tour. Recuperado el 15 de Febrero de 2020, de <https://www.comuna13graffititour.com/>

Corina. (11 de Marzo de 2019). Cultura Colectiva. Recuperado el 14 de Marzo de 2020, de <https://culturacolectiva.com/musica/jueves-de-la-oreja-de-van-gogh-historia>

Corporación Perpetuo Socorro. (Febrero de 2020). Genial.ly. Recuperado el 26 de Marzo de 2020, de <https://view.genial.ly/5c7db01808403f026135ac11/interactive-content-perpetuosocorrofeb2020>

EcuRed. (s.f.). EcuRed. Recuperado el 6 de Mayo de 2020, de https://www.ecured.cu/Sistema_comunicativo_del_arte

El Pauer. (2019). El Pauer. Recuperado el 14 de Abril de

2020, de <https://elpauer.co/ruta-naranja-un-espacio-para-los-creadores/>

Empresa de Desarrollo Urbano. (19 de Julio de 2019).

Empresa de Desarrollo Urbano. Recuperado el 27 de Marzo de 2020, de <http://www.edu.gov.co/noticias/item/95-perpetuo-socorro-otro-parque-del-centro-que-se-transforma-para-vos>

Eulogio. (s.f.). EULOART'S. Recuperado el 6 de Mayo de 2020, de <https://www.euloarts.com/artistica/las-artes-como-medio-de-comunicacion/>

Figuerola Mena, J. (16 de Febrero de 2020). ¿Qué quieres que la gente recuerde cuando vea tus obras? Medellín, Antioquia, Colombia. Recuperado el 16 de Febrero de 2020, de Textos enviados a través de WhatsApp

García, Á. (19 de Noviembre de 2019). Monterrey Rock. Recuperado el 14 de Marzo de 2020, de <http://monterreyrock.com/2019/11/rock-rolas-san-juanico-tri-alex-lora/>

Gobernación de Antioquia. (2016). Gobernación de Antioquia. (A. T. Inteligente, Editor) Recuperado el 11 de Febrero

de 2020, de <https://www.antioquiatic.edu.co/noticias-general/item/199-el-ferrocarril-de-antioquia>

Gómez, C. (2020). ¿Qué quieres que la gente recuerde cuando vea tus obras? Medellín, Antioquia, Colombia. Recuperado el 14 de Febrero de 2020, de Grabación enviada a través de WhatsApp

González, J. F. (5 de Diciembre de 2019). El Perpetuo Socorro. Medellín, Antioquia, Colombia. Recuperado el 5 de Febrero de 2020, de Video publicado en la cuenta de Instagram @Cementos_Argos

González, M. d. (19 de Octubre de 2009). Sentido del lugar y memoria urbana: envejecer en el Centro Histórico de la Ciudad de México. *Alteridades*, 20(39). Recuperado el 6 de Mayo de 2020, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-70172010000100004

Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E. (1 de Junio de 2019). Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E. Recuperado el 15 de Febrero de 2020,

de <https://www.hgm.gov.co/publicaciones/211/resena-historica/>
INFOBAE.com. (23 de Enero de 2017). INFOBAE.com.
Recuperado el 5 de Febrero de 2020, de <https://www.infobae.com/america/fotos/2017/01/23/yolocaust-la-impactante-reprimenda-a-los-turistas-y-sus-fotos-divertidas/>

Jaramillo, E. (11 de Marzo de 2020). Distrito creativo y postura frente al arte. 2. (N. Fernández Garcés, Entrevistador) Medellín, Antioquia, Colombia.

JuanRegala.com. (s.f.). JuanRegala.com. Recuperado el 27 de Marzo de 2020, de <https://juanregala.com.co/blog/iglesias-de-medellin/>

Llorona Records. (s.f.). Llorona Records. Recuperado el 14 de Marzo de 2020, de <https://www.lloronarecords.com/artists/gaiteros/>

Lorenzo Quinn. (s.f.). LorenzoQuinn.com. Recuperado el 15 de Febrero de 2020, de <https://www.lorenzoquinn.com/es/biografia/>

Los Gaiteros de San Jacinto. (s.f.). OM Producciones,

Fundación Cultural Music International. Recuperado el 14 de Marzo de 2020, de <http://www.losgaiterosdesanjacinto.com/>

Luis, N. (30 de Mayo de 2016). SModa.ElPais.com. Recuperado el 15 de Febrero de 2020, de <https://smoda.elpais.com/moda/museos-moda-del-mundo-debes-visitar/>

MadridPress.com. (27 de Noviembre de 2019). MadridPress.com. Recuperado el 15 de Febrero de 2020, de <https://madridpress.com/art/264021/un-poco-de-historia-sobre-el-valle-de-los-caidos>

Mapa Centro de Medellín. (s.f.). Mapa Centro de Medellín. Recuperado el 27 de Marzo de 2020, de <https://www.centrodemedellin.co/ArticulosView.aspx?id=86>

Mattelsa. (s.f.). Mattelsa. Recuperado el 27 de Marzo de 2020, de <https://www.mattelsa.net/comunidad/>

Medellín Joven. (s.f.). Medellín Joven. Recuperado el 27 de Marzo de 2020, de <https://www.medellinjoven.com/elements-danza>

MejíaCubillos, J. (2012). Diccionario biográfico y genealógico

de la élite antioqueña y viejocaldense. Segunda mitad del siglo XIX y primera del XX. (Primera ed.). (L. M. Valencia, Ed.) Pereira, Risaralda, Colombia: Sello Editorial Red Alma Mater. Recuperado el 27 de Marzo de 2020, de <https://books.google.com.co/books?id=b1j3NY4us9wC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=Ana+Mar%C3%ADa+Campuzano+de+Santamar%C3%ADa&source=bl&ots=rWV8PFNPyJ&sig=ACfU3U3Rs85CIVrljiJc5Rg9XG0oC0YRmg&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwilzciXsefoAhUJhuAKHaeD1cQ6AEwDHoECAsQLA#v=onepage&>

Molina Londoño, L. F. (2017). Banrepcultural - Red Cultural del Banco de la República en Colombia. Recuperado el 11 de Febrero de 2020, de <https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-102/el-ferrocarril-de-amaga-desarrollo-de-la-ingenieria>

Museo Casa de la Memoria de Medellín. (s.f.). Museo Casa de la Memoria de Medellín. Recuperado el 15 de Febrero de 2020, de <https://www.museocasadelamemoria.gov.co/elmuseo/acerca-de-nosotros/>

Myers, L. (09 de Mayo de 2019). DesignBoom.com. Recuperado el 15 de Febrero de 2020, de <https://www.designboom.com/art/lorenzo-quinn-building-bridges-sculpture-venice-art-biennale-05-09-2019/>

Noticias Caracol. (22 de Mayo de 2017). Noticias Caracol. Recuperado el 27 de Marzo de 2020, de <https://noticias.caracoltv.com/medellin/el-museo-del-juguete-de-medellin-el-lugar-donde-todo-se-ve-con-ojos-de-nino>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (s.f.). Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Patrimonio Cultural Inmaterial. Recuperado el 14 de Marzo de 2020, de <https://ich.unesco.org/es/RL/el-espacio-cultural-de-palenque-de-san-basilio-00102>

Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Medellín. (2016). Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Recuperado el 11 de Febrero de 2020, de <http://www.perpetuosocorromedellin.org/views/Historia>

Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. (s.f.). Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Arquidiócesis de Medellín. Recuperado el 27 de Marzo de 2020, de <https://perpetuosocorromedellin.org/concepto/>

Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. (s.f.). Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Arquidiócesis de Medellín. Recuperado el 27 de Marzo de 2020, de <https://perpetuosocorromedellin.org/arquitectura/>

Pedreño, J. M. (15 de Julio de 2004). Pueblos. Revista de información y debate. Recuperado el 6 de Mayo de 2020, de <http://www.revistapueblos.org/old/spip.php?article13>

Peláez, L. (27 de Julio de 2016). Revista Diners. Recuperado el 27 de Marzo de 2020, de https://revistadiners.com.co/uncategorized/36318_rafael-castano-juguetero-unico-medellin/

Posada Jarmillo, A. C. (2020). ¿Qué quieres que la gente recuerde cuando vea tus obras? Descriptivo, Medellín. Recuperado el 26 de Febrero de 2020, de Texto recibido mediante

el correo electrónico

Postura frente al arte. (15 de Marzo de 2020). (N. Fernández Garcés, Recopilador) Envigado, Antioquia, Colombia. Recuperado el 15 de Marzo de 2020, de https://docs.google.com/forms/d/1fNRZ3lvOkSWYX3J0MTzfZXpS5UA9WpSU_YtFrtajW5w/edit

Profesora de arte Vanina. (2 de Febrero de 2016). Profesora de arte Vanina. Recuperado el 6 de Mayo de 2020, de <https://profesoradeartevanina.blogspot.com/2016/05/el-arte-como-transmisor-de-ideas.html>

Ramírez, C. (4 de Marzo de 2020). Postura frente al arte. (N. Fernández Garcés, Entrevistador) Sabaneta, Antioquia, Colombia.

Redacción. (10 de Agosto de 2018). Periódico El Mundo. Recuperado el 27 de Marzo de 2020, de <https://www.elmundo.com/noticia/Los-tesoros-arquitectonicos-del-Perpetuo-Socorro-seran-expuestos/374227>

Redacción. (19 de Septiembre de 2019). Todo Rock.

Recuperado el 14 de Marzo de 2020, de <https://www.todorock.com/curiosidades/iron-maiden-la-historia-detras-de-la-cancion-the-trooper-de-1983/>

Redacción. (31 de Agosto de 2019). Todo Rock. Recuperado el 14 de Marzo de 2020, de <https://www.todorock.com/curiosidades/iron-maiden-la-historia-detras-de-run-to-the-hills-1982/>

Repetto, L. (Abril-Junio de 2006). Memoria y patrimonio: algunos alcances. *Pensar Iberoamérica. Revista de cultura*(8). Recuperado el 6 de Mayo de 2020, de <https://www.oei.es/historico/pensariberoamerica/ric08a06.htm>

Restrepo, J. M. (4 de Marzo de 2020). Postura frente al arte. (N. Fernández Garcés, Entrevistador) Sabaneta, Antioquia, Colombia.

Ruta N. (2019). Ruta N. Recuperado el 14 de Abril de 2020, de <https://www.rutanmedellin.org/es/actualidad/economias-creativas-y-culturales>

Seminario Comunicación 2. (8 de Mayo de 2012). Común

(e persoal). Recuperado el 6 de Mayo de 2020, de <https://comunepersoal.wordpress.com/2012/05/08/el-arte-tambien-escomunicacion/>

Serna Osorio, J. F. (s.f.). Medellín cuenta de primera fuente. Recuperado el 15 de Febrero de 2020, de <https://www.medellincuenta.com/?NavigationTarget=navurl://2cd718353ab509fdd3be42daac24d7d8>

Sierra, R. (15 de Julio de 2019). My Modern MET en Español. Recuperado el 9 de Septiembre de 2020, de <https://mymodernmet.com/es/eugene-delacroix-libertad-guiando-al-pueblo/>

Silva, S. (4 de Marzo de 2020). Postura frente al arte. (N. Fernández Garcés, Entrevistador) Sabaneta, Antioquia, Colombia.

Tejada Tirado, P. (17 de Octubre de 2017). El Espectador. Recuperado el 26 de Marzo de 2020, de <https://www.elespectador.com/noticias/nacional/antioquia/el-museo-deljuguete-un-lugar-para-recordar-y-ser-feliz-en-medellin-articulo-718479>

Tettay De Fex, J. P. (21 de Junio de 2018). Vivir en El Poblado. Recuperado el 27 de Marzo de 2020, de <https://vivirenel poblado.com/el-perpetuo-socorro-districto-creativo/>

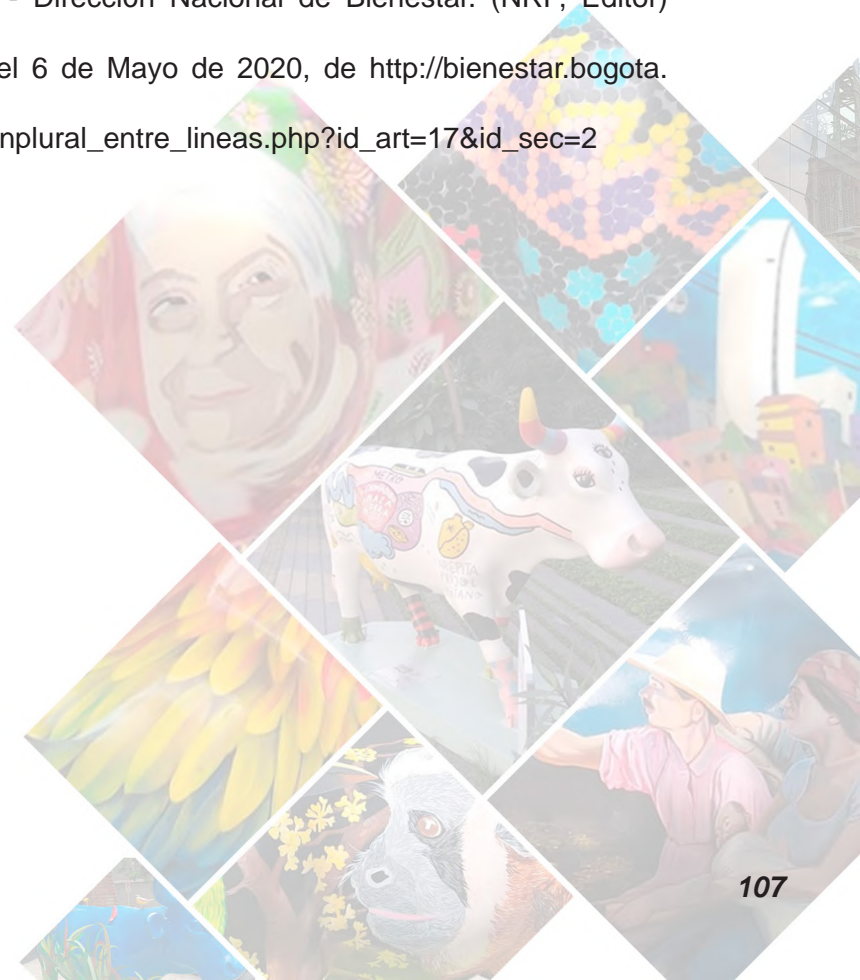
The Fashion Museum. (s.f.). The Fashion Museum. Recuperado el 15 de Febrero de 2020, de <https://www.fashionmuseum.co.uk/about#>

Tobón Tamayo, A., Velásquez, L. M., Álvarez Tobón, C., & Arredondo Díaz, N. L. (Noviembre de 2015). Medellín. gov.co. (C. Corporación de Sociólogos de la Universidad Autónoma Latinoamericana, Ed.) Recuperado el 11 de Febrero de 2020, de https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportalDelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_0_17/Publicaciones/Shared%20Content/Documentos/2015/EL%20SER%20ES%20NUESTRO%20CENTRO-%20LIBRO%20%20formato%20web-.pdf

Todo por hacer. (Febrero de 2016). Todo por hacer. Recuperado el 6 de Mayo de 2020, de <https://www.todoporhacer.org/a-que-nos-referimos-cuando-hablamos-de-memoriahistorica/>

Toro Quijano, M. (2020). ¿Qué quieres que la gente recuerde cuando vea tus obras? Medellín, Antioquia, Colombia. Recuperado el 12 de Febrero de 2020, de Grabación enviada a través de WhatsApp

Universidad Nacional de Colombia - Dirección Nacional de Bienestar. (2017 de Octubre de 2017). Universidad Nacional de Colombia - Dirección Nacional de Bienestar. (NRP, Editor) Recuperado el 6 de Mayo de 2020, de http://bienestar.bogota.unal.edu.co/enplural_entre_lineas.php?id_art=17&id_sec=2

Apêndice

En cuanto a la actuación, por ejemplo, el miércoles 4 de Marzo del 2020 en horas de la tarde, se dio la oportunidad de entrevistar a tres actores de la televisión colombiana: Carolina Ramírez, Juan Manuel Restrepo y Sebastián Silva; en dichas entrevistas se les formularon una serie de preguntas para conocer su postura frente al arte como transmisor de la memoria. A continuación, se enunciarán las preguntas formuladas y sus respectivas respuestas por parte de los actores para cada de una de ellas:

- Desde tu punto de vista ¿cómo crees que el arte en general puede ayudar a “guardar” o preservar la memoria e historia de un lugar?

o **Carolina Ramírez:** Para mí, el arte siempre es como la mejor excusa para generar movimiento en todo sentido, hay movimiento sobre todo social. El arte, básicamente, aunque es algo muy subjetivo, digamos que, aparte de la subjetividad, se transpola a lo social, digamos que en este tipo de expresiones como lo son la danza o como es la pintura, son expresiones que

necesitan del otro para existir, no pueden existir por si solas, y precisamente digamos que en estos espacios donde necesita rescatarse una memoria, pues también necesita rescatarse básicamente es una colectividad, como se ha construido esa memoria a través de los otros y pues el arte digamos que siempre va a tener mil vertientes y mil formas de expresar eso a partir de lo subjetivo, siempre el arte sale de lo subjetivo, y yo creo que no hay mejor forma que esa, pero si es importante también como enfocarse es hacia quien o hacia quienes y cuál es la historia que queremos contar. Desde mi rol de actriz y un poco con lo que tiene que ver con lo que he hecho toda mi vida, pues más social que el teatro y más social que las artes escénicas, pues no hay, no existe, y creo que es fundamental cuál es la historia que queremos contar, como que, si sabemos eso no lo tienes que preguntar mucho, incluso un no-artista te va a decir pues el arte siempre, en cualquier expresión artística va a atraer los ojos y va a enfocar digamos como la energía y la colectividad y la objetividad desde muchos campos. O sea, yo si estoy de acuerdo

en que es a través del arte que se logra ese tipo de cosas y el arte en todas sus expresiones.

Yo no sé si la puede [el arte] guardar [la memoria], a ver, depende de la expresión artística; por ejemplo, la danza, el teatro, son expresiones artísticas efímeras, solo pasan en el momento, son expresiones que solo pasan en el presente, pero hay otro tipo de artes como lo son la pintura, como lo es la fotografía, como puede ser el cine, que si están ahí para perdurar en el tiempo, entonces creo que es muy importante saber qué tipo de expresión artística es necesaria para preservar memoria, que otras son para enaltecer memoria , creo que son diferentes, aunque es arte, son diferentes ramas, diferentes tiempos. Nosotros como actores cuando hacemos teatro, trabajamos para el presente, cuando hacemos cine o televisión trabajamos para el futuro, entonces si es importante tener eso muy claro. (Ramírez, 2020)

o **Juan Manuel Restrepo:** Bueno, yo creo que el arte es algo que trasciende, pienso que el arte es algo que nos conecta generacionalmente y, sin importar el momento de la

historia en el que nos encontremos, nos impacta la sensibilidad del artista que generó ese arte. (Restrepo, 2020)

o **Sebastián Silva:** Desde mi punto de vista, siento que el arte no solo es la creación de mundos imaginarios y de cosas nuevas que se nos ocurren a los artistas en la cabeza, sino que es también la réplica de las cosas que ocurren en la vida real. La mayoría de obras que hacemos, siempre referencian algo que sentimos y ahí es donde se ve reflejada la historia, si lo vemos en lo más básico, nos hemos encargado de hacer series y películas de cosas que han pasado en el Planeta Tierra y eso nos recuerda que fue lo que ocurrió, entonces así se preserva la historia y obviamente se cuenta de una manera más agradable para un público los eventos que pasaron. (Silva, 2020)

- ¿Cómo crees que la actuación, siendo el arte por el cual se puede revivir la historia, puede ayudar para la conservación de esa memoria?

o **Carolina Ramírez:** Pues si hay que conservar memoria, es algo que tienes que grabar, es algo que se tiene que

documentar y porque, como expresión teatral, va a pasar ahí y ya, se fue, entonces digamos que nosotros como fabricantes de lo efímero que es lo que somos digamos los que hacemos teatro pues nos preparamos mucho para un momento que pasa y eso es lo increíble del teatro; pero si necesitas preservar memoria, creo que hay otras expresiones, vuelvo e insisto, en las que tienes que combinar eso, en que no solamente son las artes escénicas también tiene que estar la fotografía, tienen que estar ligadas otras cosas para que esa memoria esté ahí y para que sea además para el disfrute del resto del público; como, aquí en Medellín pasa mucho, hay muchos lugares y hay mucho espacio público como volcado digamos al disfrute de la gente y cómo desde el espacio público se cuenta la historia del lugar en el que estás. (Ramírez, 2020)

o **Juan Manuel Restrepo:** Creo que la actuación ayuda a conservar esa memoria por medio de los sentidos auditivo, visual y creo que hay algo más astral también, lo que transmiten los actores es algo muy especial porque se meten en

un personaje y logran crear, desde una mentira, una realidad y ayudan a preservar las memorias, recuerdos, las sensaciones que están pasando en la escena. (Restrepo, 2020)

o **Sebastián Silva:** Creo que es lo mismo que dije en la anterior, y es replicar lo que ha pasado, cuando tu actúas siempre, bueno, no siempre, pero en ocasiones eso es algo que se llama “memoria emotiva” y es recordar un momento que te pasó a ti en la vida real, qué fue lo que te hizo sentir y que, tal vez, recordar eso, te haga volver a sentir lo mismo; entonces, un ejemplo, si se murió mi perrita y me puse muy triste, entonces tengo que hacer una escena triste y recuerdo, pues me pongo triste por pensar en mi perrita; es un ejemplo muy básico, pero entonces la actuación también, al pensar en eventos históricos y en situaciones históricas, pues estamos replicando emociones que sintieron las personas a las que les pasó eso en la vida real, en el caso de una actuación histórica o biográfica sería así. (Silva, 2020)

- ¿Crees que el arte puede servir para que las generaciones actuales y futuras se apropien de la historia y memoria que nos antecede?

o **Carolina Ramírez:** Si, yo creo que el arte visual, en general, se trata un poco de eso, siempre un pintor hace algo porque quiere contar algo, porque necesita desde su subjetividad poner ponerlo al ojo de otro. La pintura, la fotografía, el cine, incluso la música si digamos hay una memoria histórica acerca de la música como podríamos hablar nosotros del tango, que el tango nació en La Boca, en un barrio muy particular en Argentina, entonces cuando hablamos de tango, si o si se rememora esos lugares; depende digamos de lo que haya pasado en la historia de ese barrio o de ese lugar, qué expresiones pueden estar ahí presentes para que la gente pueda acudir a ellos, para que puedan tener acceso a ellos. (Ramírez, 2020)

o **Juan Manuel Restrepo:** Completamente, creo que el arte es algo que, como sociedad, estamos obligados a tener presente, a formarnos en el arte, el arte nos humaniza, nos

vuelve muy sensibles y me parece que sí, que deberíamos tener como seres humanos y ciudadanos del mundo, formación de arte, obligatoriamente. (Restrepo, 2020)

o **Sebastián Silva:** Es que es muy complejo, si funciona muchísimo para que la gente se apropie, pero también hay mucho cambio entonces cambian los valores y la percepción de alguien como, por ejemplo, como pasa con Pablo Escobar: de repente fue un tipo muy malo pero que, gracias a la serie, genera fanatismo en el resto del mundo entonces, si, yo conozco gente de afuera, de Argentina, de México, que aman a Pablo Escobar y aman su historia y compran camisetas y quieren venir a Medellín a ver cómo fue lo que hizo, dónde estuvo, entonces se convierten en héroes cuando en verdad no lo son, entonces el arte también puede un poco transmutar como la percepción que hay de un hecho o una persona, pero siempre va a ser muy difícil contar la versión real y aún más difícil hacer que las personas y el público interpreten lo mismo de eso que están viendo. Pues por eso es arte, porque cualquier persona puede interpretar algo o puede

tomar algo de ese evento artístico que vio, que ocurrió, entonces si ayuda a preservar la historia, pero también la puede modificar. (Silva, 2020)

- ¿Cuál manifestación artística consideras que es la que a más personas puede llegar?

o **Carolina Ramírez:** Yo creo que el cine, es una de las expresiones más completas que hay, porque reúne la fotografía, reúne las artes escénicas, puede reunir todo. Yo creo que es una de las que más, digamos, se compagina y tiene mucho de las demás, puede nutrirse de las demás para ser uno. (Ramírez, 2020)

o **Juan Manuel Restrepo:** Bueno, la verdad, todas las presentaciones del arte, me encantan, como actor, tengo una gran conexión con la música, personalmente, creo también que la música que hipnotiza muchas personas, pero eso ya depende particularmente de cada ser humano, de cada individuo con cuál aspecto se inclina más, hacia cuál se dirigen sus vibraciones y no, creo que es algo personal, pero por mi parte es la música la que

más impacta. (Restrepo, 2020)

o **Sebastián Silva:** La música, la música es la manifestación artística que llega a más personas en el mundo, así sea comercial o no comercial, la gente escucha música todos los días, creo que más de lo que ve televisión o cine. (Silva, 2020)

- Desde este proyecto, “La Reina del Flow”, ¿consideras que están teniendo la oportunidad de contar una parte de la historia de Medellín?

o **Carolina Ramírez:** Si, en realidad nosotros estamos construyendo una memoria colectiva de lo que pasa alrededor de las comunas y de toda la cultura, de lo urbano, del género urbano, no estamos hablando solo de reggaetón, también se habla de rap, se habla de trap, se habla como de otros ritmos que hacen parte del género urbano, y estamos de alguna manera construyendo una memoria, una memoria de una “ficcionalada” pero en un contexto social que todavía existe y que hace parte de una realidad que es Medellín. (Ramírez, 2020)

o **Juan Manuel Restrepo:** Completamente,

sí, estamos contando una historia muy importante, estamos reviviendo momentos sin seleccionar ningún personaje en particular, pero son cosas que se han vivido, el renacer, el volver a empezar, el creer en una idea y trabajar por ella y hacer todo lo posible por que sea una realidad. Creo que son cosas que se han vivido en Medellín y se viven constantemente y, en “La Reina del Flow” nos hemos encargado de hacer esas historias realidad y bueno, Medellín está resaltando las cosas buenas de los colombianos, creo que se está llevando a muchas ciudades del mundo en innovación, en tecnología, en cultura, en movilidad, se están preocupando por el medio ambiente y bueno, “La Reina del Flow” en este momento se está enfocando en esta ciudad y creo que es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos. Y, aparte de que es “La Reina del Flow” una serie tan exitosa, tan relevante, hecha con tanto amor, se desenvuelve en esta ciudad que es Medellín. (Restrepo, 2020)

o **Sebastián Silva:** Si, desde este proyecto se está contando la lucha de la sociedad por salir adelante, las malas

personas que han venido aquí a hacer maldades para sacar dinero de drogas, de vicios y de cosas y usar como su ego para acabar con el resto del que se le ponga al frente y que no es solo la historia de Medellín, es la historia de Colombia y de muchos países en el mundo y lo que me gusta es eso, que la gente puede ver que no trae nada bueno estar en ese lado de la historia, entonces creo que por ese lado enseña mucho pero si se cuenta un poco lo que ocurrió acá, no directamente pero si fueron actos que ocurrieron. (Silva, 2020)

- Después de haber interpretado personajes como “La Pola”, ¿crees que se logró una mayor aproximación o un vínculo más fuerte con la historia del país mediante la actuación?
- o **Carolina Ramírez:** Si, pero no fue mediante la actuación, realmente fue mediante lo audiovisual, “La Pola” no es mi actuación, “La Pola” es el conjunto de todos los que hicieron posible que “La Pola” existiera y es el producto en sí que sigue conservado en la memoria, que sigue todavía en algunos

portales, que sigue siendo parte de la memoria de RCN, el producto como tal. Yo, como actriz, hice parte de eso, pero hace parte de un momento de mi vida que ya fue, no sigue siendo, para mí ya fue, pero está ahí, está preservado en la memoria digamos, pues obviamente de quienes recuerdan ese momento y quienes lo vieron y lo rememoran, pero también digamos quienes tienen acceso a él todavía como un archivo audiovisual. (Ramírez, 2020)

- Por otra parte, como bailarina, ¿crees que el baile también puede contar la historia de un lugar?

- **Carolina Ramírez:** Por supuesto, porque para mí la danza es una expresión artística y es una expresión, el cuerpo tiene un lenguaje y todo lenguaje siempre comunica algo y el cuerpo, para mí, es un comunicador fundamental como muy inconsciente para la gran mayoría, pero en un cuerpo consciente como lo es la danza en general y todas sus expresiones, todas las historias se pueden contar, entonces sí, estoy de acuerdo. (Ramírez, 2020)

Adicionalmente, la directora de la Corporación Perpetuo

Socorro, Erika Jaramillo contestó una breve encuesta de nueve preguntas acerca de la transformación del barrio y su postura frente al arte. Las preguntas, y sus respectivas respuestas, fueron las siguientes:

- ¿De dónde surge la iniciativa de transformar el barrio en el distrito creativo de la ciudad?

La idea del barrio se empezó a gestar hace 5 años como una iniciativa público-privada entre la Alcandía de Medellín, Mattelsa, Comfama y otros privados que buscaban una renovación urbana con contenido donde se reunieran explícitamente actores de las industrias creativas y culturales. Todo nace cuando Mattelsa (empresa de tecnología y filosofía que hace ropa) en el 2015 ubica su sede administrativa en el Perpetuo Socorro, llega esta comunidad de gente joven, un edificio lleno de verde y empieza a cambiar la vocación del barrio. Comfama por su parte le apostaba a la cultura y al emprendimiento en muchas otras zonas de la ciudad y hace su apuesta creando bodega/Comfama en el 2017, un espacio diseñado para todos los creadores y sus familias.

Es el corazón del barrio. Este sueño se materializa cuando la Alcaldía de Medellín hace que el plan parcial se conecte con el distrito creativo y se decreta como Distrito Creativo de Medellín y Área de Desarrollo Naranja de Colombia (ADN). (Jaramillo, 2020)

- ¿Por qué se eligió el barrio Perpetuo Socorro para tal renovación y no otro barrio?

Este barrio tiene características especiales que no tiene ningún otro barrio de Medellín como:

1. Vías de acceso de 3 y 4 carriles, donde se tiene la facilidad llegar mediante transporte público (2 estaciones de Metro y 40 rutas de buses).
2. Terreno plano.
3. El tener los dos aeropuertos (local e internacional) a 20 minutos.
4. Geográficamente es el centro de la ciudad de Medellín, equidistante de Laureles y El Poblado.
5. Ser vecinos de Bancolombia, Plaza Mayor, Ciudad del Río, Parques de Río, entre otros.

6. Las bodegas que rodean al lugar son una oportunidad ideal de transformación.

(Jaramillo, 2020)

- ¿De qué manera las empresas o entidades que se han vinculado al barrio, están aportando a dicha transformación?

Para potenciar esta iniciativa público privada nace la corporación Perpetuo Socorro, conformada por Mattelsa que transforma desde su filosofía, Comfama desde la cultura y el emprendimiento, Almacentro desde el bienestar, UPB desde la educación y El SENA desde la formación, donde el bien común es el común denominador. La Corporación tiene como intención potenciar el territorio para que los creadores vivan, trabajen, progresen y la ciudad tenga un espacio verde para habitar, articulando los intereses los habitantes actuales, creadores, visitantes e inversionistas y constructores que detonaran el territorio. Además, contamos con la suerte de tener aliados estratégicos como las empresas del barrio, Argos, Celsia,

Fenalco, Inexmoda, Las universidades Eafit, Pascual Bravo, La Colegiatura, la Alcaldía de Medellín con las secretarías de Desarrollo Económico, Cultura, Movilidad, Seguridad, Planeación, además la EDU, APP, Bureau, ACI y Procolombia entre otros. (Jaramillo, 2020)

- ¿Consideras que, a pesar del cambio del barrio, se está conservando o intentando preservar la memoria o patrimonio del lugar, tanto material como cultural?

En este barrio de 62 hectáreas viven alrededor de 5 personas, hace varios años se ubicaba una estación del ferrocarril la cual le dio la vocación al barrio relacionado al sector automotor. La obra patrimonial del barrio es la Iglesia del Perpetuo Socorro, esta obra arquitectónica neogótica de 82 años del cual tomamos el nombre del barrio. También está el Hospital General en el nació más del 40% de la población de Medellín. Culturalmente podemos tomar las historias de los mecánicos, las empresas de confección y otras empresas que aún existen en el barrio. Hoy está siendo habitado por cafés, restaurantes, coworking,

estudios fotográficos, colectivos de artistas y academias de baile principalmente. (Jaramillo, 2020)

- ¿Cuáles manifestaciones artísticas consideras que están guardando esta memoria del barrio?

Posiblemente El cine, la música, la danza y la fotografía.

(Jaramillo, 2020)

- Desde tu punto de vista, ¿crees que el arte en general puede ayudar a guardar o preservar la memoria de un lugar?

Completamente; las canciones, los murales, los grafitis, las obras de teatro y los libros entre otros, cuentan las historias y vivencias de cada época preservando así la cultura y la identidad.

(Jaramillo, 2020)

- ¿Crees que el arte puede ayudar para que las generaciones actuales y futuras se apropien de la historia que nos antecede?

Definitivamente, la identidad cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado y sus elementos

simbólicos. Por eso le estamos apostando a las industrias creativas y culturales desde la Corporación, desde la Secretaria de Cultura y desde el Ministerio de Cultura precisamente para enamorar a los creadores y evitar que desaparezca nuestra identidad. Sin cultura no hay identidad ni individual ni nacional. (Jaramillo, 2020)

- ¿Cuál manifestación artística consideras que es la que a más personas puede llegar?

Si sólo me nombras artísticas diría que la música, la literatura y las artes escénicas, pero incluyo las creativas como el diseño (industrial, gráfico y moda), la arquitectura además del diseño de softwares y video juegos. (Jaramillo, 2020)

- ¿Crees que, a pesar de la transformación del barrio, se logrará preservar lo que algún día fue y las costumbres o tradiciones de las personas del lugar?

Definitivamente no, aunque esta renovación urbana tiene un propósito mayor al de construir edificios, nos basamos en las personas y el medio ambiente, en este caso creadores que coexisten y comparten vivencias con la vocación actual del barrio,

pero somos organismos vivos y en constante transformación, así tengamos “el mismo espacio” este será habitado por personas con comportamientos y propósitos diferentes. (Jaramillo, 2020)

