

TRANSFORMACIÓN ESPACIAL A TRAVÉS DEL

Arte Urbano

MARIA CAMILA CANO ZAPATA

DIRECTORAS:

Evelyn Patiño Zuluaga

Ana Cristina Herrera

Escuela de Arquitectura y Diseño

Facultad de Arquitectura

Medellín, 2020

**CASO DE ESTUDIO:
EL PERPETUO SOCORRO**

TRANSFORMACIÓN ESPACIAL A TRAVÉS DEL ARTE URBANO

2

TRANSFORMACIÓN ESPACIAL A TRAVÉS DEL ARTE URBANO

MARIA CAMILA CANO ZAPATA

Trabajo de grado para optar al título de Arquitecto

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
ESCUELA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
FACULTAD DE ARQUITECTURA
MEDELLÍN

2020

21 de octubre de 2020

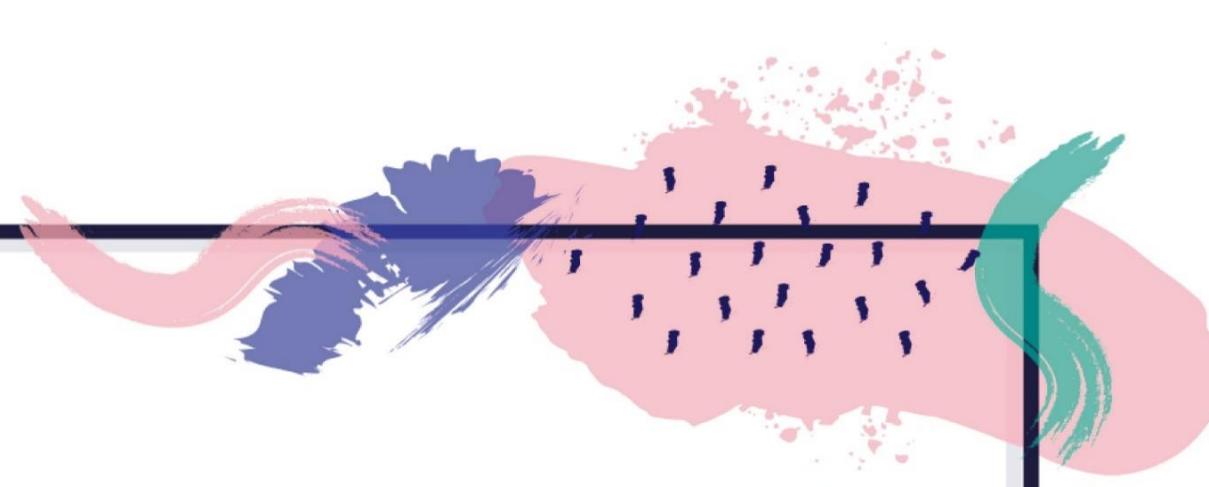
MARIA CAMILA CANO ZAPATA

“Declaro que este trabajo de grado no ha sido presentado con anterioridad para optar a un título, ya sea en igual forma o con variaciones, en esta o en cualquiera otra universidad”.

Art. 92, párrafo, Régimen Estudiantil de Formación Avanzada.

Maria Camila Cano Z

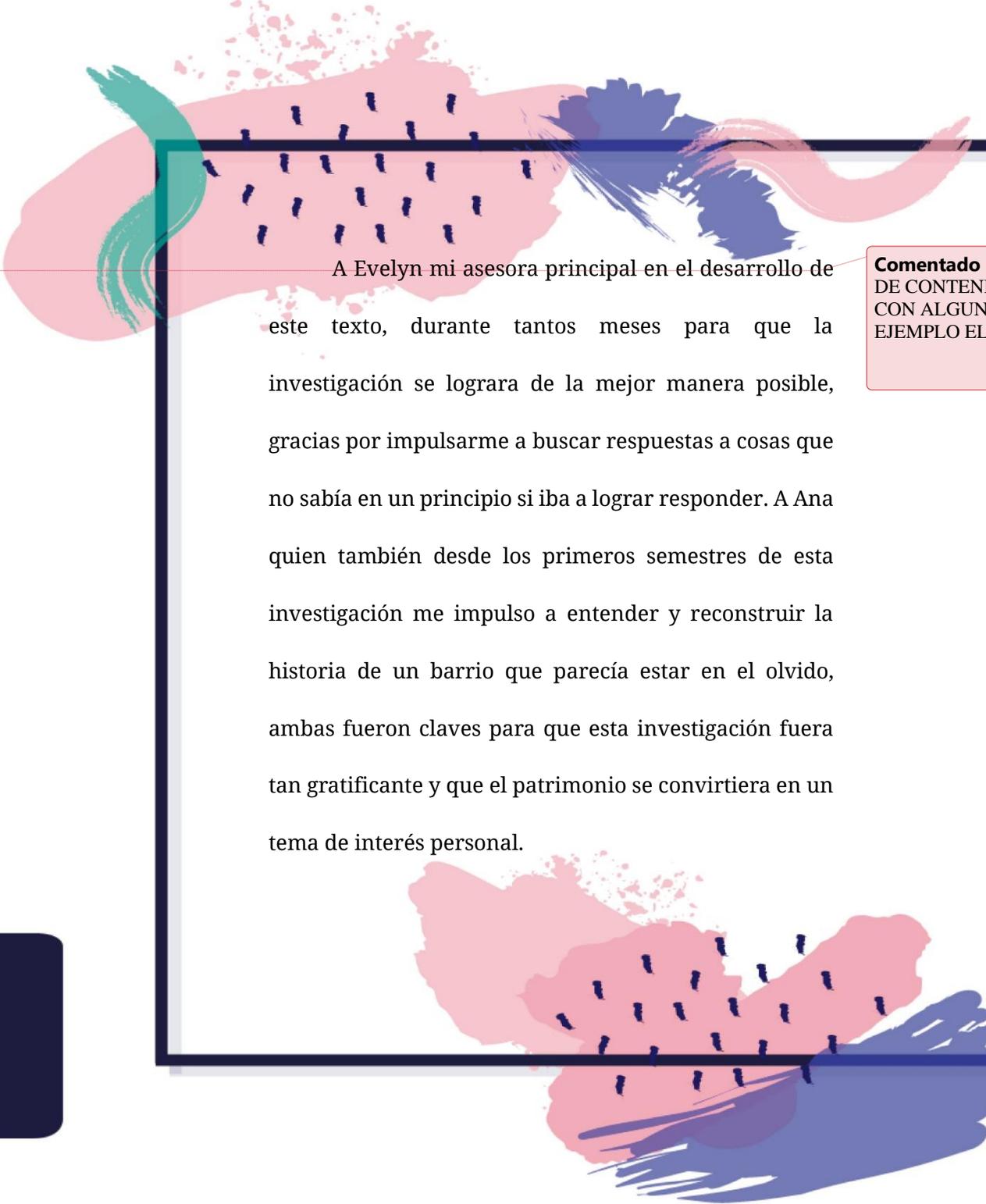
Firma del autor

Dedicado a mi familia que me han apoyado en todo momento, y gracias a ellos pude estudiar lo que me apasiona, han sido un pilar fundamental durante mi crecimiento como persona y en esta etapa de formación profesional, gracias por creer en mí y darme alas para soñar en grande.

Dedicado a...

A Evelyn mi asesora principal en el desarrollo de este texto, durante tantos meses para que la investigación se lograra de la mejor manera posible, gracias por impulsarme a buscar respuestas a cosas que no sabía en un principio si iba a lograr responder. A Ana quien también desde los primeros semestres de esta investigación me impulso a entender y reconstruir la historia de un barrio que parecía estar en el olvido, ambas fueron claves para que esta investigación fuera tan gratificante y que el patrimonio se convirtiera en un tema de interés personal.

Comentado [EZ1]: ACTUALIZA LA TABLA DE CONTENIDOS, QUE NO CORRESPONDE CON ALGUNOS DE LOS TÍTULOS...POR EJEMPLO EL CAPITULO 4.....

Agradecimientos a...

TRANSFORMACIÓN ESPACIAL A TRAVÉS DEL ARTE URBANO	6
--	---

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	8
----------------------	---

INTRODUCCIÓN	9
---------------------------	---

CAPÍTULO 1	14
-------------------------	----

EL ARTE Y SUS TENDENCIAS A TRAVÉS DEL TIEMPO Y EL ESPACIO	14
---	----

COMO SURGE EL ARTE URBANO.....	19
--------------------------------	----

DESARROLLO DEL ARTE URBANO EN EL MUNDO	26
--	----

IDENTIDAD URBANA EN LATINOAMÉRICA POR MEDIO DEL ARTE URBANO	29
---	----

EL ARTE URBANO A TRAVÉS DEL TIEMPO.....	41
---	----

CAPÍTULO 2	47
-------------------------	----

RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL PERPETUO SOCORRO	47
---	----

DE UN BARRIO INDUSTRIAL A UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CREATIVA.....	48
---	----

TRANSFORMACIÓN ESPACIAL A TRAVÉS DEL ARTE URBANO	7
CAPÍTULO 3.....	59
EL ARTE COMO TRANSFORMADOR	59
EL ARTE COMO TRANSFORMADOR DEL PERPETUO SOCORRO	69
CAPÍTULO 4.....	75
LA NUEVA INDUSTRIA DEL ARTE	75
EL ARTE URBANO TRANSFORMA EN DIFERENTES CONTEXTOS	86
CONCLUSIONES.....	89
Referencias	92

RESUMEN

El arte ha tenido muchas interpretaciones y repercusiones a lo largo del tiempo y la evolución del ser humano, con este se lograron desarrollar formas avanzadas de escritura y comunicación además de historias que quedaron plasmadas de generación en generación, esto afectó también la forma en que las personas se quieren expresar en la actualidad, llegando así el arte urbano que se ha desarrollado en diferentes lugares del mundo y uno de estos es el Perpetuo Socorro ubicado en la ciudad de Medellín el cual ha tenido diferentes transformaciones espaciales con el tiempo, empezando por ser únicamente caminos de paso, hasta la industrialización, y posteriormente un barrio que en la actualidad sigue sufriendo diferentes cambios apostándole a la creatividad y la economía naranja, un distrito creativo en Medellín.

Palabras clave: Arte urbano, Transformación, Creatividad, Historia

INTRODUCCIÓN

La investigación surge gracias a el análisis y la reconstrucción histórica del barrio Perpetuo Socorro como caso de estudio principal, por medio de planos ilustrados, este es un barrio que ha estado en constante transformación de usos y dinámicas a lo largo del tiempo, ya que en un principio este lugar era en su mayoría ocupado por fabricas industriales, con el tiempo se sumaron otros actores de tipo comercial y de servicios en su mayoría de talleres automotrices, como consecuencia de esto en el barrio no se desarrollo la vivienda, permitiendo que en horas laborales fuera concurrido por los trabajadores y las personas que necesitaban algo específico del lugar, pero en las noches el barrio pierde su actividad quedando muy solo generando inseguridad para las personas que lo recorrían a esas horas.

En la actualidad se esta implementando nuevamente la transformación del barrio entorno a las actividades creativas, a la sostenibilidad, la economía naranja, etc. Planteando un distrito creativo en la ciudad que aporte y permita que se vuelva mas competitiva a nivel nacional e internacional, por lo que también están implementando el arte urbano en los muros y demás mobiliario del espacio publico. Es por esto que es importante comprender si ¿Realmente la implementación del arte urbano en barrios como el Perpetuo Socorro será una apuesta por la recuperación y mejoramiento de este tipo de entornos espaciales o será más una moda pasajera?; como premisa de esta investigación fue importante revisar el

rol del arte que siempre ha estado presente como un medio de comunicación no verbal y desde la antigüedad nuestros antepasados se han interesado por la pintura como forma de expresión para contar historias y dejar una huella, para ser recordados en el tiempo.

Por lo que se realiza una reconstrucción histórica del arte y como surge el arte urbano entre estas tendencias que nos han acompañado durante tanto tiempo, ya que siempre hemos tenido esa necesidad social de comunicarnos con los demás de la forma más conveniente posible, buscando en el otro la aceptación y reconocimiento de cosas que para nosotros y para los demás tal vez tengan valor, en la actualidad se puede evidenciar la aparición del grafiti en un inicio como forma de protesta de algún modo en el que los artistas usaban las paredes de monumentos y demás edificios importantes para hacer un llamado social y político, además de clamar por un cambio en algún tema en específico con el que no estuvieran de acuerdo. Posteriormente se habla de arte urbano con un significado mucho más profundo que luchar por la causa de una minoría, en el que todas las personas unidas pudieran tener empatía con este tipo de arte y que empezaran a tener más sentido de pertenencia aunque para muchos aún sigue siendo un acto de vandalismo, pero para muchos otros es arte.

Como consecuencia, estas formas artísticas revelan la necesidad de transformar los espacios públicos, que permitan también contar una historia del lugar o contexto en el que se encuentran y de alguna manera volvimos a lo que practicaban nuestros antepasados, además de contar una historia también está la necesidad de crear experiencias y sensaciones de comodidad al recorrer las calles de la ciudad, ser parte de ella completamente.

Se hizo importante también conceptualizar a través de autores y estudios de caso sobre el arte, como y en qué momentos ha transformado el espacio público para demostrar el papel que cumple el arte urbano en estos contextos espaciales. Esto por medio de recursos como búsqueda en libros, documentos y demás de autores que traten el tema del arte como transformador espacial u otras teorías posibles sobre el arte y su relación con el espacio.

También fue importante investigar en que otros lugares se ha tenido en cuenta el arte para transformar el espacio y como este influyó en estos sitios, como era el contexto antes de la intervención artística y después de, con el fin de comparar y verificar las teorías de los autores, así también poder compararlo con lo que sucede en el Perpetuo Socorro.

Con el fin de identificar las transformaciones espaciales, sociales y culturales del contexto donde se encuentra la intervención del arte, se hizo importante realizar un cuadro comparativo en donde se evidenció la transformación espacial del lugar antes de la intervención artística y después de esta, y como esto influye en la relación de las personas con el espacio en el que se encuentran y las diferencias encontradas entre los diferentes casos de estudio.

Adicionalmente a lo dicho, fue necesario construir la narrativa histórica del barrio Perpetuo Socorro desde la conformación espacial hasta la relación actual con el arte urbano, y evidenciar a través de los lugares del espacio público donde esta presente el arte urbano como se da una relación entre estos y porque se hace la elección de estos sitios como promotores del arte, con el fin de demostrar los resultados obtenidos en la investigación y si realmente este es un factor de transformación en este contexto o no.

Para finalmente concluir que el arte si puede ser un medio para transformar los espacios y la forma en que las personas los perciben, además es vital involucrar a las personas que habitan la zona y la difusión de este tipo de proyectos también es muy importante para que llegue a mas personas, es por esto que se realizó una cartilla digital la cual se puede encontrar en el siguiente enlace <https://view.genial.ly/5f80c8b2ddd5b90cf23a62b7/guide-propuesta-cartilla-de-arte-urbano>, de fácil acceso en el que las personas puedan tener conocimiento de cómo el arte está cambiando muchos lugares alrededor del mundo , además de evidenciar que el arte urbano no surgió de la nada por lo que no es una moda de hoy en día, y que conozcan un poco más de las obras en el barrio Perpetuo Socorro principalmente, que están cambiando las dinámicas del barrio en la actualidad.

01

CAPÍTULO

CAPÍTULO 1

EL ARTE Y SUS TENDENCIAS A TRAVÉS DEL TIEMPO Y EL ESPACIO

A lo largo de los tiempos las personas han tenido la necesidad de plasmar de alguna forma lo que piensan o poder dejar un registro de lo que sucede en un momento específico de la historia, es por esto que es importante empezar por el arte en las cavernas de nuestros antepasados en donde utilizaban las paredes de roca para pintar sus experiencias de vida, o historias que querían contar con la necesidad de comunicarse con los otros, estos fueron avanzando por el cambio en las condiciones sociales, económicas, culturales, que hacen parte de la evolución de la humanidad.

Imagen 1: La cueva de Lascaux. Recuperado de https://historia.nationalgeographic.com.es/medio/2012/09/13/_2000x1320.jpg

Otro referente importante y de los más reconocidos por crear una de las primeras formas de escritura de la humanidad fueron los egipcios, “Aunque al principio la escritura jeroglífica era un sistema ideográfico, en el que cada signo representaba visualmente un objeto, con el tiempo se desarrollaron métodos para representar palabras de forma parecida a los alfabetos modernos”-Marina Escolano Poveda. Egiptóloga. Universidad Johns Hopkins

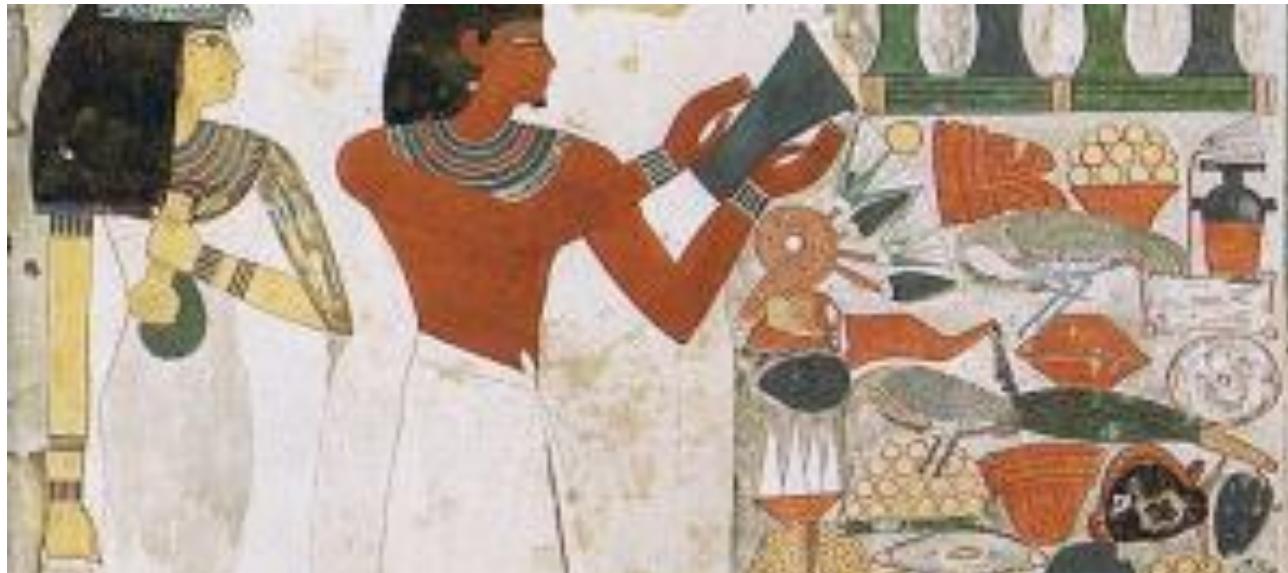

Imagen 2: Autor desconocido. Arte Egipcio. Recuperado de https://t2.up.ltmcdn.com/es/images/0/0/9/img_arte_egipcio_escultura_y_pintura_resumen_1900_600.jpg

Se cuenta que los egipcios al igual que los romanos buscaban un aspecto mucho más realista de lo que eran ellos y la naturaleza, en estos se podían ver plasmados desde la edad hasta la condición social y el poder que poseían en ese entonces, estas representaciones dieron pie al desarrollo de aún más formas de representación artística trascendiendo de las paredes a las vasijas, y en donde los griegos también empezaron a tener sus propias formas de comunicarse a través del arte pictórico.

Los griegos buscaban una forma de mostrarse en una visión más idealizada, como hombres fuertes, jóvenes y en ocasiones al igual que los romanos como figuras místicas, religiosas, con el fin de poder tener imágenes que representaran sus creencias.

Esto de las creencias religiosas empieza a tomar mucha fuerza con la llegada del cristianismo en el año 324 d.C con el emperador Constantino quien se encargó de dividir el imperio en este y oeste, y de infundir ideas en las que el alma es la prioridad dejando así que el arte adquiriera un significado aún más simbólico y menos realista como lo venían plasmando las anteriores civilizaciones, en el cristianismo tenían la necesidad de mostrar a Cristo como una figura del hombre idealizado.

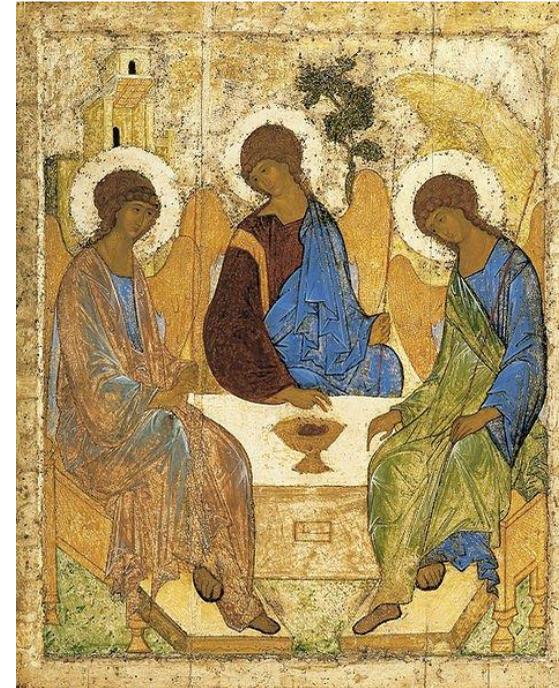

Imagen 3: Rublëv, Andréi, *La Trinidad*. (1425).

Recuperado de:

<https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s3a945487ffb8cb04/image/ic856a8c32f209d32/version/1550077276/image.jpg>

pero este estilo gótico evoluciona dejando de lado estas técnicas por decisión de la iglesia así que empiezan a pintar figuras mucho más delgadas, altas y sublimes.

Imagen 5: Botticelli, Sandro (1483), Venus y Marte. Recuperado de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Venus_and_Mars_National_Gallery.jpg

Una época importante es también el renacimiento, en donde se dio un movimiento artístico que se basaba en los griegos y romanos, pero en este caso lo que cobraba importancia fue la vida del hombre y sus logros, dejando más en un segundo plano las creencias que muchos tenían sobre

la vida después de la muerte, generando así una imagen mucho más humana sobre cristo y la figura de San Francisco de Asís contribuyo también en esta nueva imagen.

Luego de que varios pensadores trajeran nuevas ideas a la humanidad como, la geometría, las proporciones y la perspectiva empezaron a hacer parte del arte, un arte mucho más elaborado en donde fueron representados toda clase de escenarios como batallas mitológicas y otras historias de la época. Esta evolución de la técnica del arte trajo consigo movimientos artísticos como el manierista en el que se destacaron artistas como Miguel Ángel y Rafael, así mismo se dieron el barroco, el neoclásico y el romanticismo.

Los movimientos artísticos siguieron desarrollándose con la evolución del pensamiento, con diferentes artistas que quisieron plasmar en sus obras grandes detalles como las sombras, lo cual daba un efecto mucho más realista en sus pinturas.

COMO SURGE EL ARTE URBANO

En la actualidad existen muchos tipos de arte y entre esos el arte urbano el cual se dio por la necesidad de recuperar la voz en causas sociales, “Las razones del arte son las sinrazones del mundo: el daño, el dolor, la violencia, la injusticia, pero también lo incomprensible como la belleza, el amor, el destino y la felicidad”- (G. Vilar 2005)

Al investigar sobre los orígenes de este tipo de arte, podemos encontrar que lo definen como arte comunitario a finales de los años sesenta y principios de los setenta. Empieza a ser importante comprender como evoluciona en este punto de la historia otro tipo de arte, diferente a lo que veníamos observando en épocas más antiguas hasta la idea que el arte debe ser encontrado en un contexto, más allá de un objeto y que debe ser del interés de un público que debería estar implicado en la obra.

“En el efervescente ambiente artístico y cultural de esa década encontramos una línea artística marcada por la evolución de las prácticas conceptuales, performativas y del arte de acción hacia al activismo sociopolítico” (Felshin, 2001).

Los cuestionamientos de esta época empiezan a ser transmitidos por parte de los artistas ya que se pensaba que este podría ser una herramienta para un cambio social, una crítica a lo que se daba en aquel entonces con un énfasis especial hacia los más desfavorecidos, y es por lo que las obras de arte pasan de estar reposando solo en museos a ser parte de las calles.

En palabras de David Harding, uno de los más influyentes artistas comunitarios en Reino Unido: “Individualismo, auto expresión y arte por el arte, comienzan a ser reemplazadas por colaboración, relevancia social, proceso y contexto” (Harding 1995).

Para entender esto es necesario revisar algunos de los autores que han tenido la necesidad de comprender las dinámicas espaciales y sociales que se dan en la ciudad y la necesidad de los que la habitan de transformarla, cambiar hábitos individuales y fomentar a los demás a ser parte del cambio para que se den hábitos colectivos en el espacio público, Carol Becker es uno de los autores que piensa entonces en la influencia del artista

en la sociedad y en el entorno urbano , según este autor “Es necesario reconocer la capacidad que el arte está teniendo para llenar posibles vacíos o entornos anómicos y dar sentido al tedio de la vida cotidiana”(Becker, 1990)

Becker se basa también en otro autor llamado William Morris quien habla de cómo en 1884 se da el crecimiento de las ciudades, pero un crecimiento sin planificación, en el que se menciona “Una proliferación de barrios cerrados y espacios urbanos mezquinos y faltos de marcos de referencia estética que nos influyen en la creación de atmósferas deshumanizadas y ajenas”(Morris, 1884) para esto y según Morris el arte era una la forma en que se podría lograr mejorar estas proliferaciones y crear de alguna manera un entorno habitable, “Ser ayuda y solaz en la vida diaria de todos los hombres.” (Morris, 2004: 87)

El arte urbano o arte en el espacio público, es entonces un ornamento en donde se ven diferentes formas de apropiación del espacio público, empezando por grafitis más callejeros que en algunos casos algunas personas los pueden interpretar como un ataque a los bienes comunes, por esto es tan importante tener presente lo mencionan los dos autores anteriores, ambos apoyan un tipo de arte que sirva para mejorar, no bajo la noción del arte hostil, está demostrado que a las personas les atrae más aquello con lo que se identifican y lo que les resulta “bello”.

Pero además existen aspectos que influyen incluso desde nuestros antepasados en relación con símbolos de poder, la religión, y diferentes creencias colectivas que permiten a las personas tener un enfoque en sus vidas diferente a identificarse con lo que les resulta más agradable. Y es por esto según Pere Báscones también es necesario involucrar a la comunidad en la transformación del espacio público en donde se desarrollan,

menciona que “Por lo tanto, son los propios ciudadanos los que subvierten esas relaciones de poder señaladas y participan activamente en la mejora de la realidad social para consensuar un nuevo patrimonio.” (Báscones, 2009: 145)

Para Báscones es muy importante el tipo de arte que sea envolvente con el habitante y que genere de alguna forma que sean los responsables de un arte público ciudadano, autónomo, independiente, un arte que se sienta propio y no ajeno como los monumentos o pinturas en los museos que se tienen que ver de lejos y muchas veces no es fácil comprenderlos, que cualquiera pueda entender el mensaje del arte urbano y se una perfectamente a su contexto, “ofreciendo al espectador una experiencia sensible original” (Ardenne, 2006: 22).

Este tipo de arte urbano se está dando actualmente en múltiples contextos, y es importante entender como desde estos diferentes contextos se da una transformación por medio del arte, como por ejemplo el origen del arte urbano en EEUU que se dio gracias a la colaboración entre los artistas y la comunidad local para crear murales callejeros a finales de los años sesenta, enfocados principalmente en ciudades en donde se podían encontrar mayor número de barrios con comunidades latinas o afroamericanas afectados por la violencia, la pobreza, el racismo, y es así que los artistas interesados en dar a conocer o mejorar estas situaciones por medio de sus obras involucrando a su vez a la comunidad afectada, “Un artista con un fuerte compromiso social se embarca en la realización de una pintura que refleja los problemas, historias o deseos de su comunidad y cuya realización implica una participación de las personas del barrio”. (Barnett, 1984)

Estos artistas se daban a conocer como “trabajadores culturales” expresión utilizada por los artistas cercanos a los movimientos de izquierdas de los años 30. En donde se empieza también a ver la necesidad de **“La rehabilitación de la memoria y la historia étnica como parte vital de la identidad personal. Ya no se intenta construir un presente aniquilando el pasado, sino a través del recuerdo.”** (Marshall Berman,1982), un ejemplo de esto puede ser The Great Wall de la artista Judy Baca en los Ángeles, el cual se desarrolló a lo largo del canal del río , empezó en el año 76 y ha sido llevado a cabo con la colaboración de más de 400 jóvenes de distintas etnias y con políticos , ingenieros , antropólogos , bandas de adolescentes y busca principalmente contar la historia “No blanca de los Ángeles” en donde se puede ver la lucha de las poblaciones de la minoría como indígenas , inmigrantes y mujeres desde la prehistoria hasta los años 50.

Según Marshall Berman (1982), en su estudio sobre el desarrollo de la Modernidad en el siglo XX, “El mural de Judy Baca recoge la mejor tradición modernista, la que buscaba recuperar la vida urbana a partir de la mezcla, la diversidad, el contacto con el otro, con la diferencia, a

partir de construir, en definitiva, una “cultura del diálogo”. Lo señala también como muestra de uno de los temas centrales de la cultura de los años setenta.

Imagen 5: Rediscover The Great Wall of Los Angeles. Tomada de CSU Magazine, https://www.csun.edu/sites/default/files/The-Great-Wall_0.jpg

Además de tratar temas de la cultura de aquella época, otra de las características importantes es que es visto como uno de los murales en donde la diversidad toma fuerza, uniendo culturas y creencias, recordando que somos diferentes pero no debemos poner barreras por estas diferencias, la artista Judi Bacca dice que se pueden ver representadas las enfermedades que sufrieron la población indígena tras la llegada de los españoles a California, el origen mestizo de Los Ángeles, el racismo en el siglo XIX contra los asiáticos, o la entrada, décadas después, de inmigrantes de diversos rincones del mundo.

La obra también subraya el papel de las mujeres en la retaguardia durante las guerras del siglo XX, la miseria durante la Gran Depresión, la persecución anticomunista del macartismo, el nacimiento del movimiento LGTB (lesbianas, gay, transexuales y bisexuales) y las protestas de los chicanos. Además señala que "Nuestro enfoque no era solo pintar, si tú eras afroamericano, solo sobre historia afroamericana, sino, de hecho, empezar a reconocer la historia que era latina y compartir historias que eran comunes".

Vemos como en este caso se recurre al recuerdo, a la cultura y a que las personas conozcan su historia y no solo los que pertenecen a este lugar sino cualquier persona que pase por este sitio, de una forma fácil y diferente y que logren entender problemáticas que han estado presentes desde hace muchos años.

DESARROLLO DEL ARTE URBANO EN EL MUNDO

De igual manera como se da esta tendencia del arte en Estados Unidos, Europa no se queda atrás ya que a finales de los 60 los mensajes “callejeros” empiezan a tomar fuerza, logrando que las calles de las ciudades más importantes de Europa se empiecen a llenar de grafitis casi siempre de carácter ideológico o político, buscando la difusión social y permitiendo que se extienda por el mundo una imagen de protesta a través de los muros incitando a no conformarse , buscar ideales y un mundo utópico.

Imagen 6: mayo de 1968. La revolución que jamás tuvo lugar. Recuperado de <http://www.revistaarcadia.com/historia/articulo/mayo-del68-revolucion-paris/42507>

El mayo del año 68 trae a estudiantes e intelectuales de la época la palabra italiana “graffiti”, que es la que los franceses utilizan para referirse a sus escritos murales, con mensajes generalmente breves, pero no dejaban de ser, “un extranjerismo, una novedad léxica que, como todas, necesitaría su tiempo hasta asentarse en nuestro idioma.” (Vigara, 1996)

Paralelamente en New York, un pequeño grupo de jóvenes neoyorquinos empezaron a escribir o pintar sus nombres en los vagones y estaciones del metro; y lo que nace como un acto “vandálico” de unos cuantos adolescentes acaba convirtiéndose en un movimiento que Según Castleman integra a miles de jóvenes cuyas “pintadas” constituyen en muchas ocasiones murales inmensos y llenos de color.

El arte además de ser una forma de protesta y de comunicación no verbal, es a su vez una forma de apropiarse de un lugar en donde muchos de estos pintores o grafiteros aportaban para que de una forma u otra las personas tuvieran un mayor sentido de pertenencia, logrando que se expandiera rápidamente al son de las comunicaciones: el graffiti pronto se convierte en un fenómeno que abarca toda la ciudad y todas las grandes ciudades de los Estados Unidos y el mundo.

Pero con la expansión acelerada de este movimiento, y personas que no lo hacían con buenas intenciones o con fines de protesta, de contar una historia o dejar un mensaje, el arte urbano empezó a ser tratado como “vandalismo” y en Estados Unidos se vieron obligados a tener algún tipo de control sobre esta práctica que antes podía ser ejecutada sin problema en lugares abandonados, por el dueño de la casa, en vagones, etc. Con estos controles los artistas debían ser supervisados y con autorizaciones legales, además de que el resultado debía ser muy bueno para así obtener mayor mérito y respeto de la comunidad.

Pero entonces, surge el interrogante de ¿cuál es la diferencia entre un grafiti y el arte urbano?, es importante diferenciar ambos conceptos ya que no son la misma forma de arte, y no es por la calidad de la pintura o por la forma en que se aplique, sino porque el graffiti se dirige a un público específico, con un código cerrado que solo podrían entender los miembros de este grupo en particular; el arte urbano por su parte tiene un carácter más comunitario busca la integración de todos los que vean la obra, que se entienda incluso si no participaron en su elaboración, que sea un mensaje más público, y que cuente y vaya más allá de una pintura o de una marca de territorio de un artista o una persona que habite ese lugar. Una obra al alcance de todos ubicado en el espacio público, cuestionando también lo que sucede en ese lugar y motivando a otros a que se cuestionen, a este tipo de arte se le ha dado en llamar “site-specific”

Se han dado diferentes interpretaciones a este concepto de arte urbano a lo largo de la historia iniciado a imponer visiones más complejas, pero no son suficientes para entender lo que a principios del siglo XX se llamaba “Arte Cívico” y que se relacionaba definitivamente con el urbanismo.

Como ejemplo de esto está el ensayo sobre Sitte y el nacimiento del urbanismo moderno de Collins, quien presenta una nueva cara del urbanismo relacionado con el arte cívico teniendo muy en cuenta el contexto en el que se desarrolla este y se refiere a la necesidad de, “Una renovación conceptual que se vincula a la voluntad de introducir la dimensión estética en las intervenciones de urbanismo y por lo que el arte urbano o cívico lleva a cabo análisis que se centran en tendencias y episodios básicamente locales, lo denominan como arte en la calle” (Collins,

1980); por el contrario otros autores lo asocian a un “urbanismo artístico” y surge de propuestas como “City Beautiful” en las que la ciudad se convierte en una obra de arte, pero además proponían que debía ser una ciudad funcional y es allí cuando se entrelazan el arte y el urbanismo a finales del siglo XVIII.

Desde esta hipótesis de la ciudad como obra de arte pero no solo para ser observada sino para cumplir con requisitos de funcionalidad y enriquecer la experiencia del habitante, podríamos agregar que el arte urbano no es solo un ornamento sino más bien un complemento, y no solo para las calles sino también a la memoria de los habitantes, quienes puedan enriquecerse en el ámbito de la historia e identificarse con ella, logrando así que las personas también tengan la posibilidad de ser críticas y luchar por causas justas de forma sana y pacífica.

IDENTIDAD URBANA EN LATINOAMÉRICA POR MEDIO DEL ARTE URBANO

Durante esta época de crecimiento de la tendencia del arte urbano alrededor del mundo, empieza a tomar fuerza también en Latinoamérica mediante el “Street art” y el “Tagging” dos términos del arte que se caracterizaron por diferentes estilos, formas, tamaños y colores, dentro de la composición artística que fueron evolucionando con el paso del tiempo trayendo consigo una variedad de mensajes, nuevas propuestas a nivel

social, artístico, educativo y en zonas más golpeadas u olvidadas, “los problemas sociales, económicos, la drogadicción y los conflictos entre bandas, que han asolado con frecuencia esta parte del mundo, han tenido una influencia enorme en el ámbito del graffiti suramericano”. (Ganz, 2008).

Todos estos problemas como consecuencia de un proceso que viene desde la época de la conquista y la dependencia de países más desarrollados o potencias mundiales, quienes se encargaron de imponer sus costumbres, religión, formas de pensar, y cultura, de esta forma se perdieron las costumbres de los nativos de Latinoamérica permitiendo que se borrara una parte de nuestra historia y así empezáramos a tomar como parte de nosotros cosas que pertenecen a otros, y como consecuencia de esto, nos convertimos en víctimas de un genocidio a la memoria y la identidad, esta pérdida ocasiono la motivación para una lucha por encontrar la identidad de Latinoamérica por medio de una cultura y un arte que realmente nos represente.

“Contra América latina se perpetuo un “memoricidio” sin lugar a duda, pero hubo una vinculación innegable con otros procesos de transculturación, genocidio, y etnocidio”
(F.Baez, 2009)

Imagen 7: La posición frente al conflicto armado que por más de 50 años ha vivido Colombia. Fotografía tomada por Freddy León-Reyes)

Es así como el arte urbano se tomó varios países de Latinoamérica como Colombia, Venezuela, Ecuador, entre otros, en Colombia este tipo de arte empezó a desarrollarse en Bogotá.

“ El graffiti ha hecho presencia en Colombia, y en mayor medida en Bogotá, desde la década de los 80 debido a la situación social y política que ha vivido el país y en especial la ciudad por ser la capital, (...) se ha convertido en un medio de comunicación de protesta que pretende denunciar atropellos e injusticias que sufren colectivos y comunidades de diversas ideologías.”, (Arroyabe, 2014). Al igual que en otros lugares del mundo los Bogotanos utilizaron este tipo de arte como forma de protesta, y para exponer diferentes problemáticas que en la actualidad siguen siendo tema de crítica y conversación, como lo son el cuidado del medio ambiente, la igualdad y demás temas que tocan las fibras de muchas personas.

Con relación a lo anteriormente mencionado el autor Castro, dice: “Es un hecho social y ven en esto un medio para buscar emociones y rebelarse de manera sutil, pero a la vez contundente ante una autoridad impuesta. Desde el 2007, en Bogotá, se empieza a presentar un incremento en el interés por el tema del graffiti, desde entonces muchos grafiteros o artistas callejeros han vinculado sus oficios con formas comerciales de producción transformándolo en un medio para diferentes propósitos”. (Castro, 2012)

Uno de los artistas destacados en la ciudad de Bogotá es Andrés Montoya más conocido como Toxicómano un artista reconocido desde hace más de 10 años por expresar ideas de protesta, y esto lo llevo a fundar un colectivo de artistas llamado Toxicómano Callejero.

Este artista busca ubicarse en lugares de la ciudad golpeados y los denomina como “Mártires”, entre sus formas de pintar se caracteriza por utilizar stencils (plantillas de gráficos), figuras de animales y personajes que ya tienen un sello característico con la intención de sacar a los ciudadanos de la rutina al recorrer las calles.

Ilustración 8: Obra de Toxicómano en Bogotá. Fotografía tomada por Esteban Herrera.
Recuperado de https://rtvc-assets-radionacional-v2.s3.amazonaws.com/s3fs-public/images/toxicomano_10.jpg

En una entrevista que le realizaron en la radio nacional de Colombia al artista, este menciona que “Lo que tiene importancia en estos casos es el muro y no el artista, nuestra intención es siempre no aparecer. No somos protagonistas de esto, la intención es que la gente no pueda satisfacer el morbo de quién está detrás, sino que simplemente se fije en la obra y que trate de desplegar su imaginación” (Toxicómano, 2018)

Además de exponer luchas, Toxicómano retoma la idea de que el arte debe ser para todos y que es necesario vincular a las personas realmente con el arte en la ciudad, por medio de un lenguaje sencillo. Se hace evidente que no siempre los artistas buscan el reconocimiento sino más bien que se conecten con sus obras y con el espacio en el que se desarrollan.

Toxicómano ha tenido la oportunidad de realizar diferentes murales y grafitis, le han preguntado también cual es la diferencia para él entre grafiti y arte urbano, a lo que el responde “El grafiti para mi es pintar sin permiso, el Street art o arte urbano es cuando ya tienes un permiso para realizar una pintura, pero seguramente para todo el mundo es algo distinto con ciertas cosas en común, empecé haciendo esto por influencia más

Ilustración 9: Toxicómano el Punk como Influencia. Recuperado de https://rtvc-assets-radionica3.s3.amazonaws.com/s3fs-public/styles/image_750x424/public/senalradionica/articulo-noticia/galeriaimagen/toxi_front.jpg?itok=lHmrjLLP

del punk que del hip-hop, y considero que tengo más influencia del grafiti de frases, consignas, europeo de mayo del 68, no tanto de new york los trenes y el Getting Up que es más la esencia del grafiti del Hip-Hop” (Toxicomano, 2016)

Es evidente que Toxicómano es un artista muy completo que sabe y conoce de donde viene el movimiento del arte urbano, aunque en sus inicios no lo tenía muy claro ya que empezó sintiéndose atraído por las frases y bandas de punk y vio la oportunidad de empezar a conseguir plantillas o stencils con frases que lo identificaban y su principal motivación para pintar los muros de la ciudad fue el odio, pero con el paso del tiempo empezó a ahondar más en el tema y se dio cuenta que muchos otros artistas estaban interesados en lo mismo que él, y que este era un modo también de comunicarse y hacer que fuera más contundente y se expandiera mucho más fácil el mensaje que quería transmitir por medio de la estética.

Este artista además de mezclar diferentes influencias a lo largo de la historia mezcla colores y técnicas de representación sobre lo que quiere transmitir y se enfoca en las personas que lo vean desde lejos para que se pueda entender desde diferentes ángulos, pero a su vez deja mensajes pequeños, pero más descifrables para las personas que lo vean más de cerca.

Ilustración 10: Intervención calle 26. Fotografía: Toxicómano

Entre otros artistas callejeros que se destacan está el artista urbano y plástico que se hace llamar Chirrete Golden, muchas de sus obras también buscan conectar con el espectador, por medio de elementos visuales que aluden a la memoria, generando así diferentes experiencias dependiendo de quién lo observe, además en algunos casos utiliza

un recurso que parece ser muy ganador y es vincular directamente a las personas que habitan el lugar de la intervención artística, para lograr una relación mucho más directa entre el artista, los habitantes o espectadores y la ciudad.

Se hace evidente también en muchas de sus obras la necesidad de mostrar desacuerdo con la situación política de Colombia, los problemas de corrupción, desplazamiento forzado, la violencia, el genocidio y muchos otros que son aspectos que dejan de preocuparse no solo para el artista sino también para los espectadores en general.

Es por lo que ambos artistas se destacan al lograr plasmar mensajes contundentes por medio de sus obras, mensajes que le llegan a muchas personas alrededor del mundo y no solo tienen la oportunidad de intervenir las calles de Colombia, sino de muchos otros países interesados en esta tendencia del arte urbano ya sea por publicidad, porque está de moda o porque en verdad les parece necesario darle mayor alcance a este tipo de luchas.

En Colombia actualmente se han venido desarrollando intervenciones artísticas en diferentes ciudades, algunas de estas comparten la misma motivación en donde el arte y la cultura, permitan conseguir de alguna forma la paz en sitios que han sido golpeados por la violencia durante muchos años.

En Bogotá en el año 2014, se dio el desarrollo de un proyecto de intervención artística en el barrio Mariscal Sucre, liderado por Outsiders Krew luego de los acuerdos de paz y el escenario de post conflicto, con un mural que integra todas las fachadas de las casas de este barrio por medio de la palabra “PAZ” con diversidad de colores que llaman la atención de los que pasan por allí, el barrio sobresale y su contexto informal y marginal pasa a un segundo plano.

Pero esto no solo da vida y voz a lo que sucede en Colombia, sino que los dos artistas franceses que componen Outsiders Krew, crearon un proyecto llamado “Share de Word” en donde buscan por medio de palabras significativas que

*Ilustración 9: “Paz” Barrio Mariscal Sucre, Bogotá. Foto por Outsiders Krew.
Recuperado de:
https://images.adsttc.com/media/images/582c/72c5/e58e/cea5/2700/004b/slideshow/PAZ_%C2%A9SPAG_Outsiders_Krew_15.jpg?1479307965*

representen lo que sucede en ese momento y lugar, logrando así darles voz a comunidades menos favorecidas alrededor del mundo, han pintado en Kenia, Indonesia, Etiopía, Nepal, Egipto y Brasil. Y no solo son los artistas los encargados de escoger las palabras que van a pintar luego de observar las comunidades e investigar, sino que vincularon directamente a la comunidad y son ellos los que deciden que frase o palabra quieren que se pinte, ayudando también a pintar sus casas.

Los artistas llegaron a este barrio de Bogotá gracias a el llamado del voluntariado de la Universidad Pontificia Javeriana, los artistas se interesaron de inmediato por este barrio ya que es una “frontera” y limita por un lado con un barrio estrato 1 y por el otro con un barrio estrato 4, viendo esta ubicación como una oportunidad para integrar diferentes clases sociales por medio del arte, además lograron ponerse de acuerdo con la acción comunal del barrio e hicieron un recorrido, en donde se preguntó a los habitantes por aprobación para intervenir las fachadas, esta obra no solo integró a los habitantes del barrio sino también a sus vecinos de barrios aledaños y demás voluntarios que quisieron ser parte.

Así mismo desde el año 2011 se ha venido apostando por un proyecto de la alcaldía distrital al que nombraron “Corredor Cultural de la Calle 26” en Bogotá, con el fin de mejorar el espacio público de la mano del arte urbano, en este caso se establecieron unas normas para su desarrollo, además de ser un buen ejemplo de transformación por medio del arte, es también un buen ejemplo de búsqueda del fortalecimiento cultural y cívico.

La Alcaldía encargó a mediados del 2012 al Instituto Distrital de las Artes y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, para dar acompañamiento y difusión al proyecto, así lograr la reivindicación de este tipo de arte como una práctica cultural, pedagógica, y de entretenimiento para los que recorran este corredor de cultura que va desde la Calle 26 hasta el Aeropuerto El Dorado, revitalizando estos espacios que se

Ilustración 1 "Arte Para La Vida. Artista Shaday. Centro de Bogotá, Colombia 2015

relacionarán desde puntos estratégicos con el resto de la capital, añadiéndole a esto un efecto de unidad y sin límites dentro de la capital, es decir, el espacio público por y para todos sin distinciones.

Este Proyecto se sumó a una estrategia de 3 pilares que buscan el análisis funcional y se llegó a la conclusión que este era un estructurante importante de la ciudad, y fue coordinado por diferentes colectivos de arte: Bogotá Street Art, M 30, 20.26 DC, Vértigo Grafiti y Bicromo, quienes debían fortalecer la memoria urbana, la imagen de la ciudad y la creación de espacios significativos en la ciudad.

Esta intervención da cuenta de lo que se ha venido tratando anteriormente por medio de diferentes autores que soportan que el arte urbano ligado al espacio público puede desencadenar en las personas diferentes mecanismos sociales e individuales positivos, y esto contribuye a darle mayor sentido a los lugares ya que las personas se sienten más identificadas y procuran cuidarlos, esta vía de Bogotá además de conectar a las personas con el espacio permite conectar diferentes equipamientos de la ciudad, y actividades de esparcimiento como lo es la ciclovía, y esto permitió también que las personas pudieran recorrer a pie o en bicicleta estas zonas de la ciudad transformando la movilidad a una experiencia mucho más enriquecedora y de disfrute. Las obras que allí se realizaron son muy acordes al contexto y muy diversas, con personajes muy representativos de Colombia como Jaime Garzón, fechas importantes, y la inclusión de la población indígena.

Este tipo de proyectos artísticos que van más allá en la búsqueda de la recuperación de la identidad, la cultura, es lo que se busca, que realmente aporten a la sociedad y el contexto específico que lo necesite, y por esto es preciso seguir investigando al respecto para evidenciar si verdaderamente el arte puede transformar los espacios o no.

EL ARTE URBANO

*A través
del tiempo*

Vol. 01

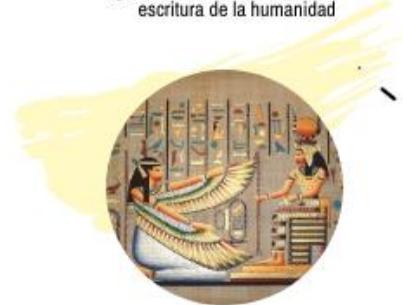
La HISTORIA del arte urbano

El arte siempre ha estado presente entre nosotros empezando por nuestros antepasados quienes utilizaban sus cuevas para plasmar las historias de las batallas o sucesos que eran importantes para ellos y de este modo comunicarse también

3000 a.C

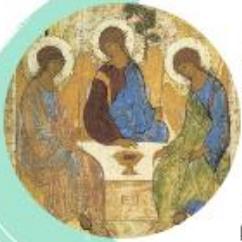
Aproximadamente, se registra el arte egipcio, de las primeras formas de escritura de la humanidad

146 a.C

La cultura griega, se caracterizó por representar sus creencias, con hombres fuertes e idealizados e imágenes de sus dioses

324 d.C

Arte del Cristianismo , como necesidad de mostrar a cristo:

"Cristo es mostrado con un hombre pulcro, sin barba, hermoso, una representación que podría ser tomada por Orfeo u Apolo."

Usan el arte como medio para evangelizar

476 d. C

Edad media en la que se refleja mas lo gótico y lo romano, con figuras representativas, mucho mas robustas y grandes

Aprox 1300

Inicio del Renacimiento

El arte en enfoca en la **vida del hombre** y sus logros, dejando mas en un segundo plano las creencias sobre la vida después de la muerte

Aparición **DEL ARTE**

Urbano

Este tipo de arte se dio por la necesidad de recuperar la voz en causas sociales y aparece a principios de los años 70

Se desarrollo en su mayoría por la influencia Europea con revoluciones como la de Mayo del 68

1968

MAYO DEL 68

Llega a estudiantes e intelectuales franceses de la época la palabra italiana "graffiti", para referirse a sus escritos murales, con mensajes generalmente breves, como forma de protesta contra el sistema capitalista, la segregación y el exceso de trabajo, se negaban a ser simples obreros.

Usaban consignas como:

- "Sea realista, pida lo imposible"
- "Prohibido prohibir"
- "La imaginación al poder"

1972

GETTING UP/HACERSE VER

En New York se dio esta tendencia de "Hacerse ver", los grafiteros dejaban su sello personal en la red de metro como protesta política.

Pero a su vez potencio el vandalismo y desde esto se empezó a tener mas restricciones en el grafiti.

1974

THE GREAT WALL

Realizado por Judy Baca este mural es uno de los mas grandes de los Ángeles a lo largo del canal del río.

Relata la historia "No blanca de los Ángeles" reconstruye la memoria histórica de la lucha de las poblaciones de la minoría como indígenas, inmigrantes y mujeres desde la prehistoria hasta los años 50.

80's

ARTE URBANO EN LATINOAMERICA

Se dio como una forma de recuperar la memoria y la identidad latinoamericana, llegó a mediados de los años 80 a países como Colombia, México, Venezuela, Brasil, entre otros.

2008

EL PASO, UNA FRONTERA COMO LIENZO DE ARTE

URBANO

Se trata de varias intervenciones artísticas que han realizado a lo largo de los años, para exponer la problemática de los inmigrantes ilegales que buscan mejores oportunidades en Estados Unidos

Recorrido de la transformación con pinturas, grafitis y murales del mismo espacio en el canal del río Bravo, en la zona del Puente Internacional Paso del Norte, frontera Ciudad Juárez. Con murales como:

2009

GRAFFITOUR MEDELLÍN COMUNA 13

Recorrido artístico por la comuna 13 de Medellín, ya que estos barrios han sufrido bastante con relación a temas de violencia, crimen organizado y demas. Este cambio se dio por la influencia del Hip-Hop y la búsqueda de los jovenes por un futuro mejor.

Hoy en día es de los recorridos de arte urbano mas reconocidos mezcla, el Hip-Hop, el arte y la esperanza con mensajes de esperanza que contrastan con su historia.

2011

CORREDOR CULTURAL DE LA CALLE 26

Un proyecto de mejoramiento que involucra a lo cultural, gracias a varios colectivos de arte urbano, con diferentes tipos de obras que muestran personajes importantes, la cultura indígena y demás temas importantes.

Mezcla el arte y la cultura, por medio de eventos de entretenimiento, y ciclo rutas, para que las personas se conecten y recorran de una forma diferente la ciudad

2015

MURAL EN VIADUTO IB GATTO FALCAO

Este mural realizado en Maceió, Brasil por el artista Rafael Dos Santos Cordero, en el que se busca contar la historia de la cultura brasileña, cada mural mide mas de 300m2.

En este proyecto también se contó con el apoyo de la comunidad quienes fueron guiados por el artista durante la ejecución de cada mural. Como resultado una galería a cielo abierto.

02

CAPÍTULO

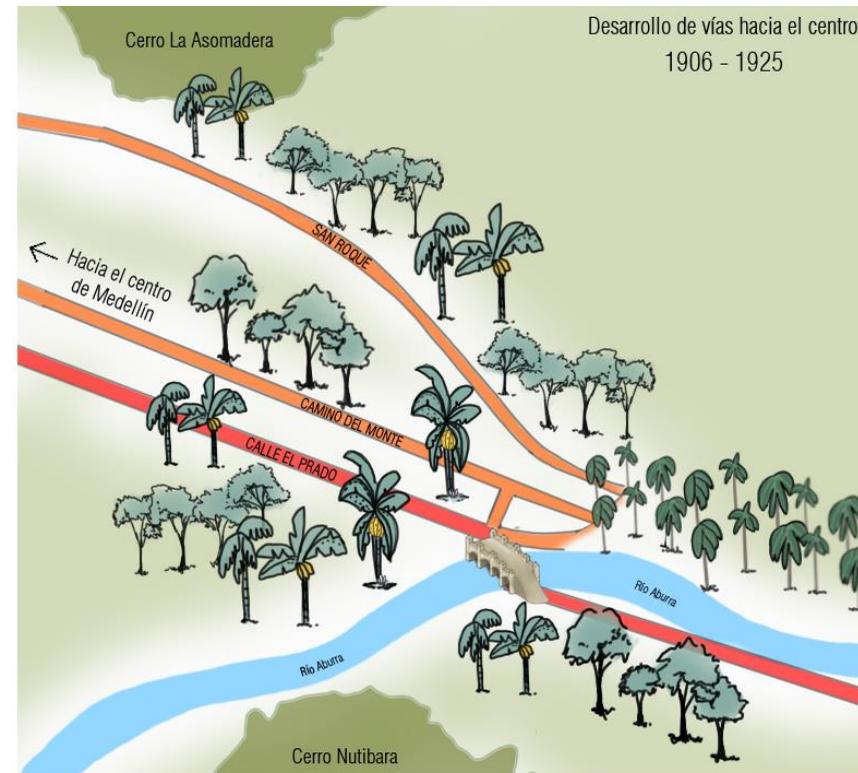

CAPÍTULO 2

RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL PERPETUO SOCORRO

El Perpetuo Socorro es un sector dentro de la zona central de Medellín, su desarrollo empezó por medio de las vías de paso y caminos que lograban comunicar el centro con Envigado y el Poblado, por mucho tiempo no hubo ningún asentamiento en este sitio ya que por los meandros del río Medellín esta zona se inundaba con facilidad por lo que no era muy factible construir allí.

Pero con el tiempo y la canalización del río Medellín se fueron dando una serie de asentamientos de tipo industrial principalmente, lo que fue generando un mayor desarrollo en la zona ya que estas industrias se lograron consolidar y convertirse en industrias muy reconocidas como lo

Plano ilustrado tomado de PDT 1, María Camila Cano,
Ana Isabel Ospina, Alejandra Martínez

son Coltabaco y Argos, estas dos se ubicaron a ambos lados del río y gracias a esto llega Pintuco a ocupar una gran manzana del barrio. Durante muchos años estas industrias estuvieron ubicadas en esta zona, pero con el crecimiento de la ciudad se vieron desplazadas y reemplazadas en el barrio por la llegada de los centros comerciales que le dieron un giro de un sector netamente industrial a un barrio con comercio y servicios de diferentes tipos.

DE UN BARRIO INDUSTRIAL A UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN CREATIVA

Actualmente, en el barrio se está empezando a implementar un distrito creativo que consiste en darle una nueva cara al perpetuo socorro, y este proyecto nace de una iniciativa privada. Ya que vieron un potencial urbano por ser un barrio con una ubicación estratégica por ser parte del polígono central de la ciudad, que atrae distintos actores de industrias inmobiliarias y económicas, quienes aprovechan esta ubicación para convertirse en un referente económico y cultural en la ciudad de Medellín.

Ilustración 2: Plano ilustrado tomado de PDT 1, María Camila Cano, Ana Isabel Ospina, Alejandra Martínez

Además de su ubicación en un punto central y estratégico ya que conecta el centro y el poblado, está delimitado por vías arterias con circulación hacia todos los puntos cardinales, las cuales son la avenida Regional, avenida Poblado, Avenida 33. Cuenta también con dos estaciones del metro muy cercanas Estaciones e Industriales, lo que lo convierte en un barrio con muy buena accesibilidad, desde cualquier punto es fácil llegar hasta él.

Pero, aunque es un barrio con una facilidad de acceso y está muy bien ubicado carece de zonas acordes para que las personas lo visiten con tranquilidad, en este predominan los carros y los talleres mecánicos, y desde hace ya varios años algunos grupos de personas han estado pidiendo la recuperación del espacio público en pro del peatón.

Esto sumado al interés de empresas como Mattelsa y Comfama por generar un cambio en la sociedad, motivo a que se empezara a implementar este distrito creativo, aprovechando las bodegas antiguas y los diferentes usos que conviven en el barrio, para así poder tener más dinamismo, apostarle al arte, la cultura y el cuidado del medio ambiente.

Pero entonces ¿qué es un distrito creativo?, es un proyecto que consiste en localizar en un punto estratégico de la ciudad a los emprendedores, empresarios e instituciones dentro de la economía naranja, que busca generar un cambio desde lo social, y lo urbano. Y teniendo muy presente la creatividad, la creación y las ganancias que estas pueden generar.

Implementando también la economía naranja que consiste en actividades económicas que combinan el talento, la creatividad, la tecnología y la cultura. Todo esto con el fin de que las personas que desarrollan este tipo de actividades puedan tener acceso a un trabajo digno, estable y sostenible apoyando la generación y materialización de nuevas ideas creativas y productos innovadores. Fortaleciendo también los saberes ancestrales y las prácticas del patrimonio cultural inmaterial.

Según el libro Economía Naranja del Banco Interamericano de Desarrollo, al año 2015 las industrias creativas y culturales en América Latina representaron una fuerza laboral de 1,9 millones de empleados.

Ilustración 3: Plano ilustrado tomado de PDT 1, María Camila Cano, Ana Isabel Ospina, Alejandra Martínez

Es por esto que se están empezando a realizar actividades de índole creativas y artísticas, que llamen la atención de las personas que no conocen el barrio, con el propósito que lo visiten y sea un lugar con más vida, ya que no hay mayor flujo de personas que residen en el lugar, lo que genera que haya muchas personas que solo llegan allí para ir a trabajar y al final de sus jornadas laborales el barrio queda muy solo y se da la sensación de inseguridad dando pie también a algunas actividades ilícitas.

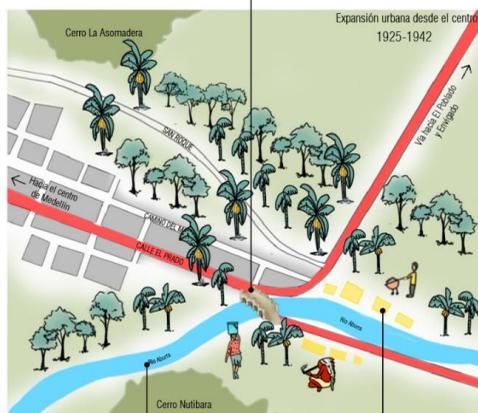
Reconstrucción histórica del barrio Perpetuo Socorro

Configuración inicial del barrio

1925-1942

Construcción del puente Guayaquil

Canalización del Río Medellín

Aparición de los primeros asentamientos

Fabrica de Coltabaco

Construcción Fabrica de Argos

Industrialización

1942-1959

Fabrica de Baldosas Mosaicos E. Posada

Fabrica de Pintuco

Construcción Iglesia Perpetuo Socorro

Almagrario

Se mantienen Argos y Coltabaco

Creatividad, diseño y mixtura de usos

2000-2020

Construcción Centro Comercial San Diego

Se reduce la Fabrica de Pintuco

Clinica de Maternidad de Medellín

C.C Almacentro

Se reduce la Fabrica de Argos. Coltabaco se va del barrio

Mural en Sighthbe. Patrocinado por Fundación Pintuco 2020

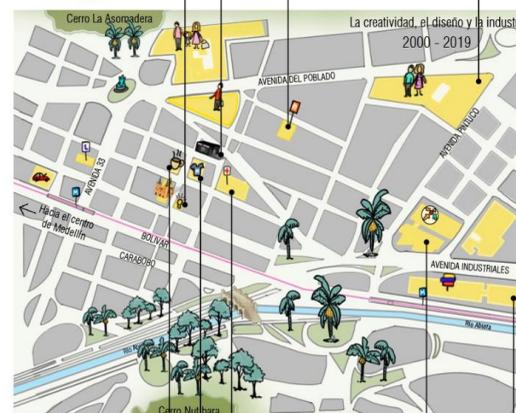
Bodega de Comfama 2018

Ruta Naranja 2020

C.C Premium Plaza 2007

Cafepeso 2018

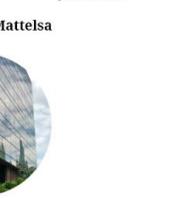
Hospital General de Medellín

C.C Punto Clave 2004

Mural "Universo, vida y hombre"

Sede Central Mattelsa 2015

Algunas representaciones de arte urbano

Edificio Principal Bancolombia 2009

INAUGURACIÓN DE SITIOS QUE PROMUEVEN EL ARTE URBANO***MATTELSA***

La sede central de Mattelsa se ubicó en el Perpetuo Socorro, ya que según Mattelsa “Vimos en este sector un espacio que estaba siendo olvidado y que se puede convertir en un barrio que impulse a la ciudad, como la capital del diseño en Colombia y se convierta en todo un distrito creativo”, explican.

Otra de las razones para que Mattelsa se interesara en el Perpetuo Socorro, fueron las múltiples bodegas con las que cuenta el barrio, analizando la posibilidad de intervenirlas y transformarlas en espacios de esparcimiento, como galerías de arte, restaurantes, hoteles, entre otros.

Imagen 1: Fotografía de mi autoría

Así como Mattelsa un festival llamado Pictopia realizado en Medellín desde el 2013, también vio la posibilidad de desarrollarse en el barrio, para así hacer visible al arte urbano en la ciudad. Los organizadores quisieron crear un distrito artístico como en las grandes ciudades del mundo, esto se da en el 2015 “Nos tomamos este lugar olvidado creyendo que con pintar las paredes el cambio iba a surgir. Y así fue: tres años después hemos visto cómo llegaron cervecerías artesanales, restaurantes y tiendas de skate. Este sector, además, queda adjunto el MAMM, albergará a la Orquesta Filarmónica de Medellín y al Ballet Folclórico de Antioquia”, afirma Felipe Jaramillo, agrega también que ya cuentan con 27 obras artísticas en el barrio.

Una de las metas que tienen ambas empresas de emprendedores y colectivos, es que el centro de Medellín sea el distrito creativo de la ciudad empezando por la transformación del Perpetuo Socorro espacialmente y poder generar así un crecimiento económico en el sector, todo esto desde el arte.

BODEGA DE COMFAMA

La bodega de Comfama anteriormente fue una editorial, luego una tintorería y al final un espacio vacío que Comfama decidió aprovechar en el 2018, con la idea de crear un lugar en el que convivieran la cultura y la economía, para obtener un beneficio en común. Es por lo que utilizan el arte urbano en sus fachadas y en su interior, donde varios artistas de Medellín podrán crear lo que

Imagen 2: Fotografía de mi autoría

CAFÉ PESO: CAFETERÍA PERPETUO SOCORRO

Esta cafetería se abrió en julio de 2018 por Julián McLean un emprendedor, creó una cafetería de alto perfil ofreciendo así una nueva opción gastronómica y un punto de encuentro diferente en el barrio.

“Ofrecemos un menú diferente y una experiencia renovada. Nos preocupamos por la salud y en nuestras opciones ofrecemos platos vegetarianos y veganos”, explica Julián McLean.

Con la llegada de este café se busca también que personas de diferentes partes de la ciudad lleguen y ayuden a que el barrio este más activo, pretende ser un motor dinamizador para barrios vecinos.

Además, Julián tiene como uno de sus objetivos disminuir los desplazamientos, “que las personas que están en las oficinas del sector no tengan que ir a El Poblado o a Laureles para encontrar comida sana y de calidad” (McLean).

Otro de los proyectos importantes y más recientes del año 2020 es la iniciativa de Ruta N, con un espacio especialmente creado para emprendedores, su fachada fue intervenida por un artista llamado Carlos Gómez, “Estamos construyendo un espacio en el Distrito creativo del Perpetuo Socorro

Imagen 4 y 5: Fotografía recuperada de <https://www.picuki.com/tag/cafefeso>

para aportar al aterrizaje de negocios y la articulación de los actores del ecosistema creativo.”- Ruta N. Este proyecto fue realizado con la colaboración de la alcaldía de Medellín y el patrocinio de Pintuco.

Imagen 4 y 5: Fotografía recuperada de <https://www.picuki.com>

Todos estos espacios mencionados anteriormente están dando un paso adelante en la construcción de un imaginario creativo, pero como aún son pocos están generando también contrastes con las edificaciones ya existentes que no han sido modificadas, un contraste con el tipo de arquitectura neogótico de la Iglesia, y los talleres mecánicos que predominan en la zona.

Pero no se puede esperar que se cambie de manera tan drástica todo lo que existe en el

barrio de un momento a otro, todos los procesos de renovación y transformación toman su tiempo, como se ha venido mencionando en los capítulos anteriores no sería conveniente borrar la memoria del lugar, por el contrario es importante mantener su esencia y que las personas sepan cómo se conformó el barrio, el por qué actualmente se están implementando estrategias de tipo creativo, cultural, etc. Por esto es importante mantener esa tensión entre lo nuevo y lo viejo, que se conserve lo tradicional del barrio y se puedan ver también nuevas dinámicas, usos, personas con diferentes intereses y costumbres, para que se pueda convertir también en un barrio completo, que este siempre en constante mejora y búsqueda de transformación.

Y que mejor forma de transformar que por medio del arte, ya hemos visto como en diferentes escenarios ha sido muy exitoso porque además de comunicar sobre protesta y desacuerdos, también se usa para contar historias, y es de este modo que se quiere implementar en el barrio Perpetuo Socorro, no solo para dejar mensajes positivos en la sociedad sino también para contar historias que se fusionen con las características tradicionales del barrio, y aunque aún falta mucho camino por recorrer, para que realmente se observe esta transformación por medio del arte urbano ya se dio el primer paso para el inicio de una época de cambio.

03

CAPÍTULO

CAPÍTULO 3

EL ARTE COMO TRANSFORMADOR

Desde hace muchos años el arte y el espacio público han sido tema de discusión y han estado de alguna manera relacionados , y una de las autoras que habla sobre la relación entre ambos es Suzanne Lacy en su Mapping The Terrain de 1995, habla de un arte “democrático” que surge con la participación de artistas y su público, lo que provoca que una obra no sea otra cosa sino un símbolo de diálogo y un vínculo entre ambos, según ella «lo que existe en el intervalo entre los términos “público” y “arte” es una relación desconocida entre el artista y la audiencia, una relación que puede ser ella misma la obra de arte». (Lacy, 1995)

Así mismo Mary Jane Jacob con su programa Culture in Action que puede traducirse como un “Salvavidas social”: “En los años noventa –dice en 1995– la función del arte público ha dejado de consistir en la renovación del entorno físico para dedicarse a la mejora de la sociedad, promoviendo la calidad estética para contribuir a la calidad de vida, enriqueciendo vidas para salvar vidas” (Jacob, 1995). Y no solo desaparece la obra de arte sino también el espacio público, para convertirse en un entorno que permite el desarrollo del término de “arte público” que vas más allá, que deja de ser el interés individual de un artista para pertenecer a un grupo étnico, género, etc. Y de este modo se lucha por los intereses colectivos y permita que todos los que se sientan identificados con la causa, a su vez se sientan identificados con el arte público.

Hoy en día existen múltiples ejemplos de intervenciones de arte público y es necesario poder evidenciar como en estos casos el arte ha influido en estos espacios con diferentes contextos, y si en verdad tiene un trasfondo más allá de ser moda.

Uno de estos ejemplos que puede decirse que representa la memoria de un lugar, sus problemáticas, y las personas que lo habitan, que va más allá y deja un mensaje de unión. Brasil, un país en el que las intervenciones artísticas en el espacio público están dando pie para que las personas se den cuenta que el arte es accesible a todas las clases sociales “el arte de todos y para todos”, en el año 2015 un urbanista y artista plástico fue invitado para plasmar la historia y

cultura brasileña en el estado de Alagoas, permitiendo así que la ciudad se convirtiera en una galería a cielo abierto.

Pintura mural en Viaduto Ib Gatto Falcao (60 x 7 m) © Rafael dos Santos Cordeiro Oliveira / 2015 / Maceió, Alagoas, Brasil

Pintura mural en Viaduto Oscae Fontes (50 x 6 m) © Rafael dos Santos Cordeiro Oliveira / 2015 / Maceió, Alagoas, Brasil

“Desde el inicio, cuando me hicieron la invitación, tuve la seguridad de que había llegado el momento de proporcionar a los turistas y sobre todo a los habitantes de la ciudad, acceso a un arte más masivo y democrático que las confinadas en museos y exposiciones. Para esto, decidí desarrollar trabajos sociales con niños y jóvenes que no tenían ningún conocimiento con el arte y la pintura. Fue necesario armar un equipo con cuatro personas, siendo una de ellas mi esposa, para dar soporte en la organización y administración de las actividades.” (Oliveira R. d., 2016)

Según lo anterior vuelve a ser importante tener en cuenta a las personas que habitan el lugar o personas vulnerables y hacerlos parte del proceso de creación, esto

permite que estas personas se apropien aún más del lugar de intervención, con la ayuda de una persona con conocimientos artísticos que posibilite una buena logística y que los dirija para que el resultado sea positivo.

“Los talleres, con nuevos artistas urbanos, los cuales consiguieron comprender las técnicas de diseño, pintura y, principalmente, la poesía, que es uno de los principales objetivos de esa práctica artística. Siendo posible transformar pasajes y puntos abandonados, oscuros y sucios, en un local de sensibilidad, contemplación, apreciación e identidad cultural de un pueblo.” (Oliveira J. R., 2016)

Según Rafael este tipo de trabajo trajo consigo la posibilidad de abrir la mirada de los habitantes como una forma de nuevo diálogo y cultura, en donde todos pudieran tener acceso al arte y no solo desde los museos, observando las pinturas como algo ajeno sino convirtiéndose también en patrimonio de todos, que permita en un futuro la transformación del mundo y su forma de ver el arte urbano.

Otro ejemplo del arte como transformador del espacio se encuentra en Wynwood en Miami Beach, en este lugar tienen un dicho: “El diseño te trae aquí, pero te quedas por el estilo”, ya que en él se mezclan el diseño de modas y el arte al aire libre, es por lo que le llaman “Desing District” en donde casi el 40% de edificios le pertenecen a un emprendedor de South Beach Craig Robins, un artista de gran influencia en esta zona.

Wynwood fue un lugar en donde solo había almacenes antiguos, fue durante mucho tiempo habitado principalmente por ciudadanos de origen puertorriqueño, esto generó en los años 50 que se nombrara la zona “Little San Juan” y poco a poco la mayoría de las áreas públicas tomaran sus nombres de celebridades latinas.

Durante los años 70 la zona vivió sus peores años de delincuencia e inseguridad. Con una tasa de desempleo de más del 55% que propició la creación de bandas delincuenciales latinas, que captaban a los inmigrantes que llegaban solos y desorientados a la ciudad, hasta que en el año 2000 un empresario llamado Tony Goldman vio el potencial que tenía este lugar, el hombre detrás del renacimiento de SoHo y South Beach, centró su compañía, Goldman Properties , en convertir este barrio en quiebra en un oasis cultural, y en el año 2009 se abrió por primera vez la célebre exposición Wynwood Walls.

Es decir, que todo este barrio que antes era foco de inseguridad hoy en día es uno de los iconos más importantes de Miami para turistas y habitantes de la zona, es uno de los sitios más apetecidos y muchos artistas del mundo sueñan con participar en esta gran exposición al aire libre.

Imagen 1: Wynwood. Tomada de: "Wynwood: el secreto mejor guardado de Miami - Miami." <https://miami.pfsrealty.com/wynwood-secreto-mejor-guardado->

Luego de entender el proceso de transformación de estos lugares y evidenciar que en estos casos la idea no es solo de renovación del lugar, sino de la importancia cultural, es pertinente mencionar a Jane Jacobs quien en su libro “Muerte y vida de grandes ciudades” toca el tema del espacio público, en donde critica la pérdida de identidad de los vecindarios y la identidad colectiva, ya que esto genera un desinterés colectivo por su barrio y por sus ideales, “Es posible que nos hayamos convertido en una gente tan abúlica que ya no nos importe cómo funcionan las cosas, sino únicamente la primera, rápida y externa impresión que nos dan. De ser así, poca esperanza hay para nuestras ciudades, o para cualquier otra cosa en nuestra sociedad. Pero no creo que sea así” (Jacobs, 1961).

Así como la pérdida de intereses en común de las personas, es igual de grave la ausencia de memoria colectiva, algo de lo que se ha hablado desde principios del siglo XX, Walter Benjamín escribió sobre la importancia de la experiencia como el modo de enriquecer su memoria, tanto privada como colectiva; “La experiencia es un hecho de tradición, tanto en la vida privada como en la colectiva. La experiencia no consiste principalmente en acontecimientos fijados con exactitud en el recuerdo, sino más bien en datos acumulados, a menudo de forma inconsciente que afluyen a la memoria” (Benjamín, 1939). Si bien la experiencia y los recuerdos están altamente ligados, ya que por medio de la experiencia es que podemos tener recuerdos y con estos dos la memoria, que es la que construye nuestra historia y de alguna forma nuestra identidad porque todos estos componentes unidos son los que empiezan a definir nuestra forma de ver el mundo, y así construir memoria colectiva que se afianza con la vida en comunidad.

En el libro *The city of Collective Memory* (1996) de Christine Boyer evidencia como a través de la historia los autores de literatura contemporánea se han interesado por la pérdida de la memoria colectiva y sus posibles causas y soluciones, según Boyer y Walter Benjamín la vida moderna deja un problema de amnesia, por tanto, de pérdida de valores.

Es por esto que es tan importante que los espacios más allá de ser sitios para habitar y recorrer, se conviertan en sitios que promuevan el recuerdo, las sensaciones y que de esta forma se vinculen totalmente con las personas, ya que parece que en los últimos años este problema de falta de identidad se ha incrementado en una gran proporción, cada vez hay menos lugares que representan un símbolo importante para las personas, esto es a lo que se debe apostar, a la recuperación de espacios representativos que combinen el arte y la cultura, transmitiendo valores con los que se identifiquen los que lo habiten. Y que no haga distinciones de clases, un espacio en el que convivan todo tipo de personas.

Trasladándonos a un contexto más local y cercano se encuentra Medellín, una ciudad que constantemente está apostándole al mejoramiento de la ciudad, de sus barrios y la relación con sus habitantes, actualmente existen varios ejemplos de proyectos de intervención del espacio que involucran directamente al arte, uno de los más reconocidos es el [Graffiti tour](#) de la Comuna 13, un cambio que atrae a turistas y habitantes de la ciudad de todos los estratos socioeconómicos. Esta iniciativa nace de los jóvenes del barrio quienes buscaban un mejor futuro para esta zona tan golpeada por la violencia y el crimen, por medio de obras que recuerdan los momentos de dolor pero que contrastan con las que muestran un lado más optimista, un futuro lleno de color y vida.

Comentado [MCCZ2]:

El recorrido empieza en empinadas calles del barrio Villa Laura y llega al barrio Independencias I, cuando aparece el letrero: “Bienvenido/Welcome. Escaleras eléctricas comuna 13”, estas escaleras además de atraer más personas al lugar fueron la solución para muchas personas que viven en lo alto de las montañas y se les dificultaba el acceso ya que tenían que caminar tramos muy largos e inclinados, esto generó más sentido de pertenencia por el barrio.

Además de las pinturas, y las escaleras eléctricas, se instalaron unos toboganes que hacen parte del recorrido lúdico del barrio, todo el recorrido se hace acompañado por guías, que son los mismos jóvenes que participan en la creación de las pinturas, estos cuentan sus experiencias viviendo en este lugar en una época violenta que trajo muchas tragedias como la muerte de un niño por una bala perdida mientras estaba en el jardín infantil, la operación Orión en el 2002, y un sinnúmero de historias, que acompañan las obras.

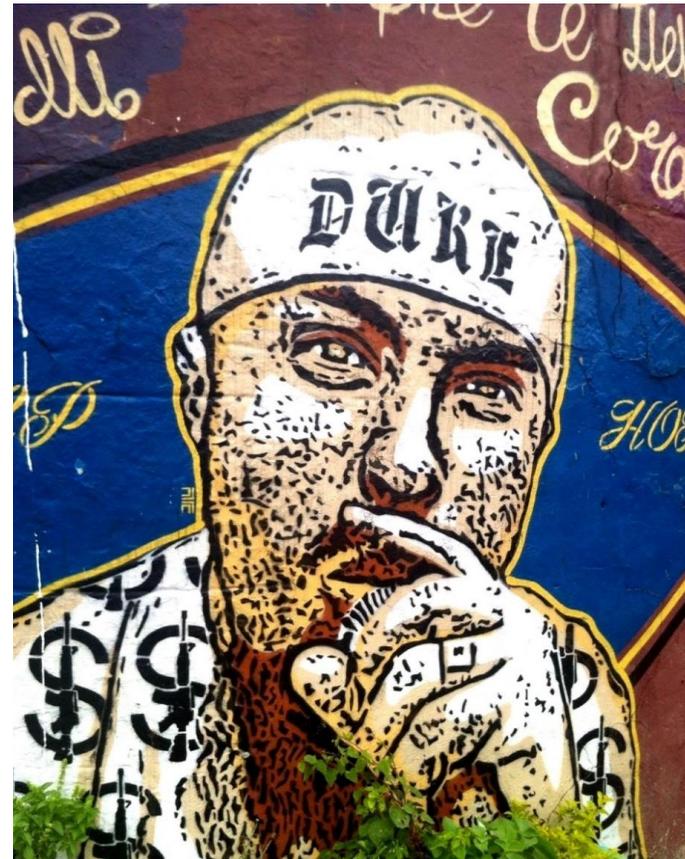

Imagen 4: Graffiti en homenaje a Elider Varela "El Duke", Gestor cultural del Hip-hop en la comuna 13, asesinado en 2012. Recuperado de <https://la.network/wp-content/uploads/2017/04/5-MURAL-HOMENAJE-AL-DUKE.jpg>

En el 2012 se dio una operación militar con 700 hombres y en uno de los enfrentamientos con las bandas delincuenciales en el barrio el Salado, una abuela salió gritando “me mataron a mi nieta” y saco una bandera blanca, los vecinos se sumaron con banderas blancas y los jóvenes cuentan que este fue el primer acto de la comunidad en el que mostraban resistencia contra la violencia.

Y gracias al arte y a la música que se combinan en este lugar paso de ser un campo de batalla, a una galería de arte a cielo abierto, aunque no se ha erradicado por completo el problema de violencia, si surgió un cambio muy positivo lleno de oportunidades para los jóvenes artistas, quienes crearon sus propios colectivos de arte llamados Casa Kolacho y Chotas Crew,

Imagen 5: intervención de las casas de la comuna 13 con la iniciativa "Medellín se pinta de vida" y "Techo una historia". Recuperado de <https://la.network/wp-content/uploads/2017/04/10-CASAS-PINTADAS.jpg>

cada vez son más los que se suman a ser parte de este cambio. También fue muy importante el apoyo del estado, colectivos culturales y sociales.

Y este no es el único barrio de Medellín que le ha apostado a el arte como transformador, ya que se han venido desarrollando diferentes intervenciones de arte en la ciudad, con la idea de que a ciudad se convierta en una galería a cielo abierto, en el barrio buenos aires se unieron el metro de Medellín y una fundación de artistas llamado Trash Art, en donde a lo largo del tranvía se pueden observar estos murales en los que los protagonistas son las comunidades como los indígenas, afrodescendientes, los migrantes, las mujeres , adultos mayores etc.

Todo en busca de recuperar la memoria y la identidad colectiva, los artistas explican que buscan mostrar la cara del arte en la ciudad con una forma de cultura y no como vandalismo, y la ciudad se convierte en un lienzo enorme para aprovechar. Para contar historias y para incitar la inclusión.

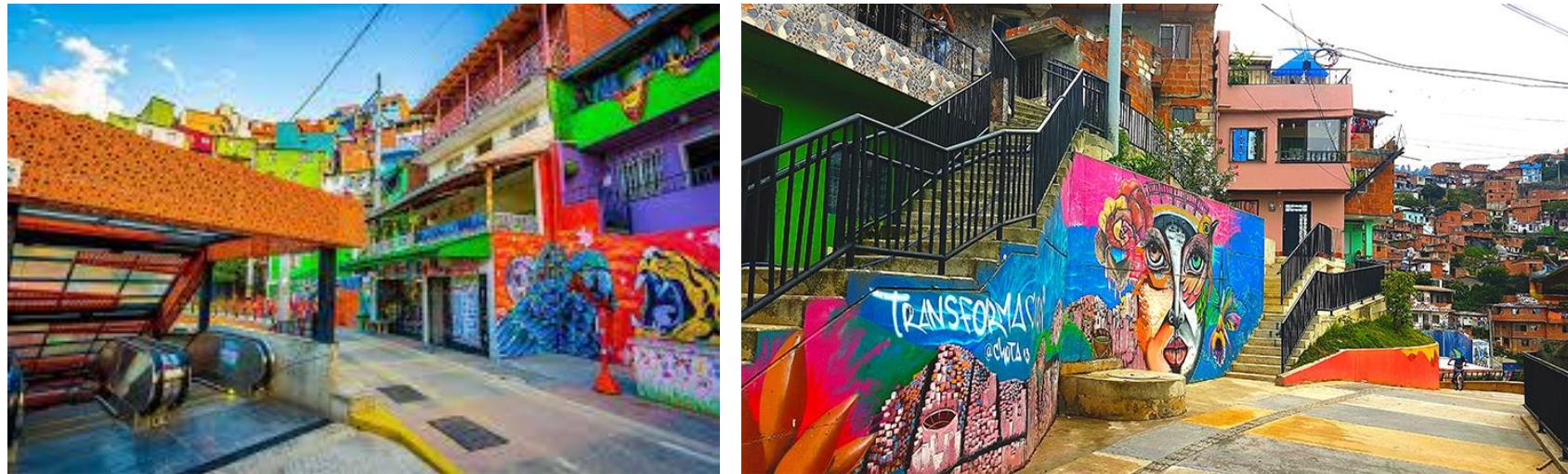

Ilustración 6: Comuna 13. Recuperado de: <https://soundsandcolours.com/static/2018/03/chota-13-transforming-ourselves.jpg>

EL ARTE COMO TRANSFORMADOR DEL PERPETUO SOCORRO

Con la llegada de Mattelsa, Comfama, Ruta N, al Perpetuo Socorro se hace evidente la aparición del arte urbano en las calles, uno de los primeros murales que se pintaron allí, está ubicado en el hospital general de Medellín llamado “Universo, vida y hombre” por el pintor Jaime Guevara, es uno de los murales más grandes de Latinoamérica una pared de 700 metros cuadrados en donde se refleja la historia de la medicina.

No se puede negar que el arte siempre ha estado presente entre nosotros empezando por nuestros antepasados con la pintura rupestre, jeroglíficos, y demás, todo esto se ve reflejado en la actualidad en distintos contextos y momentos históricos, “El graffiti actual comenzó a desarrollarse a finales de la década de 1970, en nueva york y filadelfia, donde artistas como Taki 183, Julio 204, Cat 161 y Combread empezaron a pintar sus nombres en paredes o en las estaciones del tren de manhattan”. (Ganz, 2008.p.8)

Esto generó una expansión del arte urbano por todos los continentes, con una gran influencia de Estados Unidos en América latina, los cuales surgen de problemáticas sociales que motivaban a la revolución como se ha ido mencionando en los capítulos anteriores, el graffiti y el arte urbano toman

Ilustración 7: "Universo, vida y hombre" Fotografía de Jesús Emilio Ramírez

Ilustración 8: Mural “Como cuando te golpea una ola” tomada de El Perpetuo Socorro Instagram <https://www.instagram.com/p/B0hhOcPg1us/>

camino diferentes con influencias y mensajes distintos. Una de las definiciones de arte urbano según el Coordinador de Pictopia uno de los festivales que se realizan en el barrio Perpetuo Socorro es, “El arte urbano es un mecanismo de transformación social y de apropiación por medio del cual el trabajo de los diferentes artistas es valorado y visibilizado por medio de procesos en los que la comunidad aporta sus historias e imaginarios.” (Jaramillo)

Transformando paredes desnudas en obras de arte a cielo abierto, que hablen por sí solas con las personas que lo recorran, y la corporación del Perpetuo Socorro es enfática en que se necesita un lugar en donde el espacio urbano sea

vibrante y diferente para las economías creativas, además de incluir espacios verdes, ya que la naturaleza cobra un papel muy importante para un futuro más sostenible, es por esto que las empresas que participan en este distrito creativo constantemente educan a sus clientes en prácticas que ayuden al medio ambiente.

Durante este año se han ido desarrollando diferentes tipos de murales y grafitis en el Perpetuo Socorro, entre estas las intervenciones artísticas más actuales en Febrero del 2020 se realizó un cambio en la fachada de la fundación Pintuco en alianza con la corporación del Perpetuo Socorro y Sigth Be , que hace parte de Medellín abraza su historia, una iniciativa que busca la reflexión sobre el pasado que vivió la ciudad y pretende generar consciencia sobre las lecciones que dejó el narcoterrorismo a los ciudadanos.

*Ilustración 9: Tomada de El Perpetuo Socorro Instagram
<https://www.instagram.com/p/B0hhOcPg1us/>*

Ilustración 10: Tomada de <http://www.fundacionpintuco.org/8-blog/146-la-fundacion-pintuco-llena-de-color-el-barrio-perpetuo-socorro>

La Fundación Pintuco realizó un taller con víctimas de la violencia del narcotráfico. Y el encargado de plasmar esto en un gran mural de 550m² es Bryan Sánchez, el artista se interesó por la historia de "Tata" una mujer que fue víctima de un carro bomba en el Parque Lleras en mayo del 2001.

El artista cuenta que le pareció un punto importante como ella describió el efecto del carro bomba en su cuerpo le dijo: "Es como cuando te

golpea una ola", dándole elementos para hacer de esta obra un símbolo reflexivo, en el que utilizó tres tipos de colores cálidos y fríos.

"La idea del mural es recordar este hecho y a esas víctimas, y recordarnos metafóricamente la existencia y la renovación constante del ser, así como la limpieza espiritual que trae consigo el agua." expresó Bryan, el artista. La fundación sigue apostándole al color como agente de

transformador, no sólo de espacios, sino también de realidades, de forma que las personas que vean la obra se pueden poner en los zapatos del otro, entendiendo el mensaje de no violencia y de respeto.

Para concluir con este capítulo como hemos venido observando a lo largo de la investigación, que parece ser que cada día hay más intervenciones artísticas que transforman los espacios y con los espacios la forma en la que las personas se relacionan con ellos y como los recuerdan, esto no es de manera abrupta sino de forma que permita que se adapte a las necesidades del momento y lugar, aun así falta mucho camino por recorrer y estas transformaciones no sería posibles sin los artistas que comparten la visión de dejar un mensaje positivo al mundo, a que también abundan lo que no les interesa dejar ningún mensaje y solo lo ven como un pasatiempo y buscan la adrenalina de pintar sin autorización y que los puedan llegar a descubrir.

Es decir, este tipo de transformaciones deben ser un trabajo en conjunto con el artista, la ciudad o el lugar, y los habitantes, deben estar en sintonía, todos luchando por un mismo objetivo que permita generar un impacto en las personas y su relación con el espacio público, que se genere sentido de pertenencia, y que se mantenga presente de dónde venimos y hacia dónde queremos ir.

04

CAPÍTULO

CAPÍTULO 4

LA NUEVA INDUSTRIA DEL ARTE

A lo largo de este documento hemos podido evidenciar distintas formas de aproximación entre el arte y el espacio público, a su vez el arte como la voz de causas sociales, e historias, en el caso del barrio Perpetuo Socorro, han sido varios los actores de este cambio que se propone, y aún queda mucho camino por recorrer, este tipo de propuestas no dependen únicamente del artista que las desarrolla sino también de la participación activa de los habitantes, en una entrevista que se realizó al artista urbano Bryan Sánchez este cuenta que al principio las personas se sienten extrañas y ajenas al proceso, pero con el tiempo y el avance del proyecto se van sumando a la causa y colaboran mucho para que el resultado sea el mejor posible.

En este punto es importante retomar la pregunta de esta investigación **¿Realmente la implementación del arte urbano en barrios como el Perpetuo Socorro será una apuesta por la recuperación y mejoramiento de este tipo de entornos espaciales o será más una moda pasajera?**, a la cual podemos responder que el arte si puede ser un objeto de recuperación y mejoramiento de espacios como el barrio Perpetuo Socorro y que no es una moda pasajera que apareció de la nada, ya que ha tenido un proceso histórico que viene desde hace muchos años. En la actualidad podemos evidenciar que cada vez son más los artistas que se suman a este proyecto de una nueva industria del arte en el Perpetuo Socorro, que no solo se está presentando en este barrio sino también en muchos otros barrios de la ciudad, e incluso en muchos países alrededor

del mundo. En algunas ocasiones son los artistas o escritores del graffiti quienes desde sus propias motivaciones lo hacen, incitando a la comunidad local a participar en la programación y ejecución de la obra, pero también la insertan en el dialogo al permitirse escuchar las apreciaciones que esos “otros” espectadores tienen al respecto, permitiendo un dialogo más directo entre la obra y los espectadores, que dejan de ser ajenos para convertirse en los protagonistas, con un mayor sentido de pertenencia por el territorio y el espacio público.

Como ejemplo de esto está el barrio Buenos Aires en donde se dio todo un proceso de transformación del espacio público y de movilidad con la iniciativa del metro de Medellín en donde se propuso un medio de transporte diferente, gracias al tranvía se conectaron algunos barrios como Buenos Aires, Las Palmas, el Salvador y Boston, a lo largo de este recorrido muchos artistas pintaron sus obras dedicadas a la historia de Medellín, que buscan además de un entorno agradable, que las personas se conecten con sus obras y conozcan más de su historia, y que vean la importancia del arte en la ciudad.

“Para nadie es un secreto que Medellín ha tenido épocas de violencia y al final el muralismo y todas estas artes nacen como respuesta para abrir espacios para poder generar un debate, llevar el conflicto a lo poético y llenar estos espacios que ha dejado la violencia, y empezar a cambiar la sociedad”. (ARIZA, 2017)

Este proyecto cuenta con al menos 3.000 m², con obras de 27 artistas que no solo intervienen los muros del barrio sino también diferentes elementos del espacio público a lo largo de Ayacucho, que comunica el centro con la periferia oriental de la ciudad., en busca de dignificar los oficios

tradicionales, y darle identidad de la cultura antioqueña. Uno de los murales representativos en el año 2015, cuenta la evolución del transporte y la movilidad, los encargados de representarlo son 9 artistas dirigidos por el muralista Freddy Serna, un mural de 80 metros cuadrados, aproximadamente, que es parte de la estación Miraflores del tranvía. Cada uno de los artistas puso su toque y creatividad para que el resultado

final fuera muy enriquecedor, a ellos se unieron artistas como Toxicómano, con el retrato del

escritor Fernando González; y Didier Jaba Mathieu, con El vuelo de las aras.

Ilustración 11: Murales del tranvía. Recuperado de https://www.elmundo.com/images/ediciones/Lunes_29_2_2016/Lunes_29_2_2016@@FACHADAS%20AYACUCHO%20G.jpg

A este corredor vial tan importante se le dio dinamismo, se convirtió en un eje que articula el espacio y permitió que diferentes lugares cobren relevancia para la ciudadanía, ya sea porque tienen simbolismos, hitos importantes o por las intervenciones artísticas que los convierten en lugares de referencia muy agradables de recorrer, también se busca que la naturaleza sea una parte importante del proyecto, buscando la sostenibilidad, la creatividad y la seguridad en el sector.

Además, se dio también como un proyecto de recuperación de las fachadas y de alguna forma reivindicarse con la población que habita esta zona, quienes se vieron afectados durante muchos meses por las obras que se realizaron en el cambio del espacio público, esto gracias al convenio del Metro con la fundación Orbis.

La técnica del mosaico se desarrolló en las estaciones del metro y en cada una de ellas una historia o tema diferente, una de ellas se encuentra en la estación Aurora, del metro cable, Línea J, la cual tiene como nombre “Amanecer en la Aurora - un yarumo, un guayacán”. Según Freddy Serna el encargado de estos murales, “Es un proyecto mural mosaico, la idea es hacer una

Ilustración 12: Galería a cielo abierto en Ayacucho. Recuperado de https://www.elcolombiano.com/documents/10157/0/879x600/0c0/0d0/none/11101/CMLJ/image_content_28363826_20170331100358.jpg

pintura mural, pero con baldosas de cerámica de todos los colores, la técnica como tal tiene más durabilidad del tiempo y a las inclemencias climáticas, entonces en ese sentido va a tener una perdurabilidad superior” (Serna, 2017)

El proceso de transformación cuenta con 3 componentes muy importantes, la intervención de la infraestructura, con la recuperación de las fachadas, el paisaje natural, es decir, la naturaleza es fundamental en este tipo de proyectos que buscan un cambio más sostenible para la ciudad, y el arte integrado por varios artistas nacionales e internacionales quienes ponen su granito de arena en la reconstrucción de la memoria y la identidad de los barrios que son participes de este proyecto tan completo. Dejo de ser una vía arteria que se veía obstruida constantemente para convertirse en un sitio donde convive una nueva modalidad de transporte y los peatones son protagonistas del espacio público.

Medellín ha estado en constante transformación cada día se sigue reinventando, y el arte ha sido parte de esto, hoy en día se considera una nueva industria en la que las personas que se dedican al arte puedan tener mejores oportunidades, es por lo que el Perpetuo Socorro además de reunir a artistas urbanos, reúne a emprendedores creativos que aporten a el mejoramiento del barrio. Y que impulsen esta nueva industria del arte y la creatividad, de las soluciones sostenibles para un mejor futuro, y no solo son los muros los encargados de hablar por sí solos, sino también diferentes esculturas, mobiliarios, etc. “Las intervenciones pueden también ser vistas como gestos encaminados a convertir en espacio de escritura las superficies que inicialmente no han sido destinadas para ello, constituyendo un acto de instrumentalización de la piel arquitectónica como mensaje” (Castillo, 1997)

El contexto del Perpetuo Socorro además de las obras que se están implementando en las diferentes fachadas del barrio, también son vitales los eventos artísticos y los lugares que propician el arte, el cambio de mentalidad, y que impulsan a los emprendedores de la ciudad de la rama artística a que persigan sus metas y que juntos trabajen por un lugar mejor para vivir, si comparamos esto con lo que se desarrolla en diferentes contextos como Wynwood, vemos que no hay mucha diferencia en lo que se quiere lograr, pero si en las obras y los símbolos característicos de cada lugar, es decir, lo que los une es el afán por crear un sitio de esparcimiento, oportunidades y reconexión con el lugar, mediante diferentes símbolos que las personas reconozcan como suyos.

El Perpetuo Socorro se proyecta como un lugar dinámico, en el que las personas que lo habitan también están en constante crecimiento y cambio de pensamiento, ideas frescas que aporten a la ciudad y que permitan soñar con un mejor futuro, cuando se inició con este proyecto de transformación se vio un gran potencial en su ubicación y en su historia industrial, que ahora pasaría a ser la nueva industria del arte, un espacio con el que no contaba la ciudad para desarrollar la creatividad, la cultura, y la economía naranja todo esto reunido en un mismo sitio, para tener mejores competencias en relación a las demás ciudades, un distrito creativo para Medellín y el mundo.

Aunque la mayor preocupación de sus habitantes es que queden desplazados los talleres y demás negocios que existen en la actualidad, es posible que se dé la integración entre ambas perspectivas, que el arte y lo que existe en el barrio contraste de alguna manera y se evidencie lo nuevo

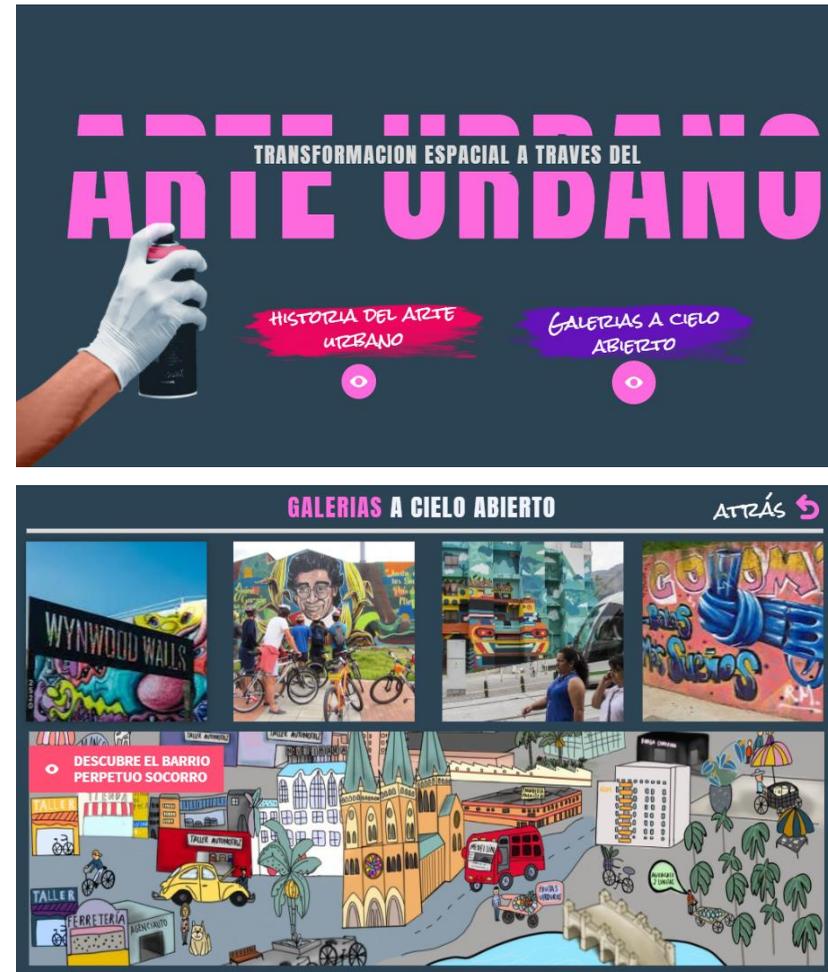
y lo viejo sin borrar la memoria del lugar por completo, y sin que las personas se sientan desplazadas de su lugar de trabajo que han ocupado por tantos años.

Es por esto que es importante también que los habitantes de la ciudad puedan tener acceso a la historia de este barrio en transformación, de forma que se preserve su memoria a lo largo del tiempo, y que sea más claro cómo y porque se está dando la transformación del espacio público a través del arte urbano, por medio de una cartilla interactiva: <https://view.genial.ly/5f80c8b2ddd5b90cf23a62b7/guide-propuesta-cartilla-de-arte-urbano> y de fácil acceso en la que se podrá encontrar además de la historia del arte como movimiento que tuvo un desarrollo y que no surgió de la nada, la reconstrucción histórica del barrio Perpetuo Socorro y la transformación en la actualidad. Y no solo evidenciar el arte en el barrio perpetuo socorro sino también en contraste con otros lugares que utilizaron la misma estrategia de transformación en relación con el arte urbano y cuáles fueron los resultados según el contexto.

Cuando ingresas podrás encontrar un inicio con dos botones, en el primero de ellos encontraras la línea del tiempo del arte y como se dio el arte urbano en toda esa evolución, esta reconstruida a partir de mucha investigación, el siguiente botón te llevara a ejemplos del arte urbano que se convirtieron en galería a cielo abierto.

Una vez des clic en el botón galerías a cielo abierto encontraras a Wynwood, Bogotá, y en Medellín los barrios Buenos Aires, La comuna 13 y el Perpetuo Socorro, todos estos con una comparación entre el antes y el después y una descripción sobre lo que se realizó en el lugar y cuáles fueron los resultados.

En cuanto al barrio Perpetuo Socorro como caso de estudio principal, la información es más amplia, contando con diferentes mapas en los que se evidencia la reconstrucción histórica y espacial del barrio hasta la actualidad, este mapa interactivo final cuenta con las obras que están en el barrio y un poco de

quienes la realizaron y el porqué, además de ubicar nuevas empresas que se suman desde el gremio creativo y que aportan al barrio diferentes dinámicas y actividades.

GALERÍA A CIELO ABIERTO

WYNWOOD: EL DISTRITO DEL DISEÑO EN MIAMI

MIAMI

Wynwood fue un lugar en donde solo había almacenes antiguos, fue durante mucho tiempo habitado principalmente por ciudadanos de origen puertorriqueño, esto generó en los años 50 que se nombrara la zona "Little San Juan". Era un foco de inseguridad para los habitantes y con la intervención artística los nuevos lugares de esparcimiento como cafes etc, es ahora uno de los sitios turísticos mas visitados.

WYNWOOD: EL DISTRITO DEL DISEÑO EN MIAMI

MIAMI

Wynwood fue un lugar en donde solo había almacenes antiguos, fue durante mucho tiempo habitado principalmente por ciudadanos de origen puertorriqueño, esto generó en los años 50 que se nombrara la zona "Little San Juan". Era un foco de inseguridad para los habitantes y con la intervención artística los nuevos lugares de esparcimiento como cafes etc, es ahora uno de los sitios turísticos mas visitados.

LOCALIZACIÓN DEL BARRIO PERPETUO SOCORRO

ATRÁS ↻

Perpetuo Socorro

Colombia / En América Antioquia / En Colombia Valle de Aburrá / En antioquia

RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA

RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DEL BARRIO PERPETUO SOCORRO

ATRÁS ↻

¿ QUE ES UN DISTRITO CREATIVO

Configuración inicial del barrio 1925-1942

Existían unas pocas vías que conectaban las dinámicas urbanas y poblacionales de la época del centro de Medellín, con sus alrededores y con el nuevo puente de Guayaquil, que era el único medio en el momento para cruzar el río Aburrá y subir el cerro Nutibara.

Para este momento, el centro y sus tendencias comienzan a extenderse siguiendo los trazados viales existentes, que por medio de caminos de herradura continuaban hacia el Poblado y Envigado. Al ser un lugar de paso entre el centro y el sur de la ciudad, empiezan a ubicarse en el sector nuevas empresas como Argos y La Sociedad Colombiana de Tabacos, ambas sobre el borde del río.

ATRÁS ↻

Epoca de Industrialización 1942-1959

Con el desarrollo y crecimiento de Argos y Coltabacos, se da lugar para que otras empresas se ubiquen en la zona, ocupando grandes lotes que antes se encontraban vacíos. Entre ellas estaba Pintuco que impulsó aún más el desarrollo económico e industrial.

ATRÁS ↻

Creatividad, diseño y mixtura de usos 2000-2020

Las grandes industrias comienzan a ocupar un espacio menor en el sector, debido al crecimiento de la ciudad, permitiendo el surgimiento de otros usos impulsados por el centro comercial san diego, almacentro, leonisa y agenciauto; este último fomenta el crecimiento de la industria automotriz por la que se caracteriza el barrio.

Para la época del año 2000, el sector sigue conservando la identidad industrial generada a lo largo del siglo anterior, pero, por medio de nuevos hitos como Mattelsa y la bodega de Comfama se posiciona como el nuevo distrito creativo en la ciudad; impulsando nuevas dinámicas sociales y culturales para el desarrollo económico de la nueva zona.

ATRÁS ↻

RECONSTRUCCION HISTORICA DEL BARRIO PERPETUO SOCORRO ATRÁS ↶

1 Configuración inicial del barrio 1925-1942

2 Industrialización 1942-1959

3 Creatividad, diseño y mixtura de usos 2000-2020

QUE ES UN DISTRITO CREATIVO

EL PERPETUO SOCORRO ATRÁS ↶

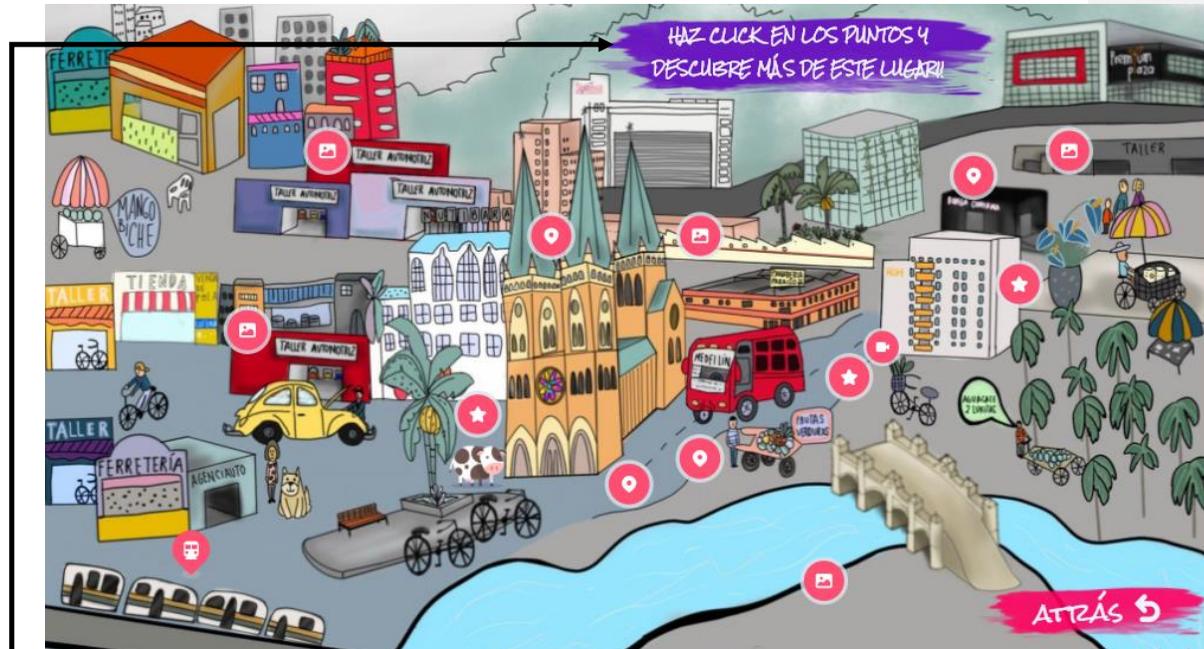
El distrito es un proceso de transformación social, urbana y económica que busca convertir un sector de la ciudad en un ecosistema que concentre a ciudadanos, emprendedores, compañías e instituciones dentro de la economía naranja.

El distrito creativo Perpetuo Socorro nace de la iniciativa privada. El potencial urbano que se encontraba en el polígono central de la ciudad de Medellín, que atrae distintos actores de industrias inmobiliarias y económicas que ven en él un potencial para convertirse en un referente económico y cultural en la ciudad.

¿QUÉ ES UN DISTRITO CREATIVO?

RECORRAMOS JUNTOS ESTE LUGAR

INFO

EL ARTE URBANO TRANSFORMA EN DIFERENTES CONTEXTOS

Estos lugares comparten el arte como medio de transformación espacial, pero tienen características diferentes entre ellos:

MIAMI-WYNWOOD

MEDELLÍN-PERPETUO SOCORRO

DIFERENCIAS

- Wynwood lleva muchos más años transformándose por lo que está más consolidado, el Perpetuo Socorro empezó hace muy poco.
- Wynwood ya es un referente mundial y muchos artistas aspiran a poder pintar en uno de estos muros. El Perpetuo Socorro aún no es tan conocido.
- Las obras que están aquí son en su mayoría relacionadas con los inmigrantes que hay en Miami, o de la cultura americana

SEMEJANZAS

- Ambas surgen de la intervención de bodegas, y el interés de que hubiera un distrito creativo ubicado en un punto central y estratégico.
- Ambos tienen en el barrio lugares de esparcimiento para la gente como restaurantes, locales creativos y demás que potencian las actividades relacionadas con el arte
- Ambos cuentan con la participación activa de los habitantes y los artistas en conjunto

BOGOTÁ-CORREDOR CULTURAL CALLE 26

MEDELLÍN-CORREDOR DEL TRANVÍA AYACUCHO

DIFERENCIAS

- Este corredor vial de Bogotá, se enfocó en la movilidad peatonal y de ciclismo, el corredor de Medellín retomó el tranvía como medio para conectar muchos barrios aledaños.

SEMEJANZAS

- Ambas surgen de la intención de mejorar la movilidad y aportar a la sostenibilidad.
- Ambos utilizan el arte como un medio en que la gente que lo recorra, pueda encontrar símbolos con los que se identifiquen, y propios de la cultura de Colombia.
- Ambos cuentan con la participación activa de los habitantes y los artistas en conjunto, y permiten la conectividad en un eje importante de la ciudad

BOGOTÁ-"PAZ" BARRIO MARISCAL SUCRE

MEDELLÍN-COMUNA 13 GRAFITOUR

DIFERENCIAS

- El mural "Paz" hace parte de 114 murales en todo el mundo, un proyecto llamado share de word, con palabras que eligen los habitantes basados en sus experiencias en el país.
- La comuna 13 paso por procesos mucho mas traumáticos para sus habitantes en cuanto a la violencia en Colombia

SEMEJANZAS

- Ambas surgen de la intención de luchar contra la violencia en Colombia. Utilizan el arte como un medio de protesta y de mejores oportunidades para los habitantes del barrio, en su mayoría en la comuna 13 relacionados con el arte, el baile y la cultura.
- Ambos cuentan con la participación activa de los habitantes y los artistas en conjunto, atrayendo turistas y otras personas de la ciudad.

CONCLUSIONES

Para concluir con esta investigación y luego de los resultados obtenidos a lo largo de esta, es posible decir que el arte es un pilar fundamental en la transformación de los espacios, porque más que pintar un muro o cualquier otro objeto, se convierte en un medio de expresión, una voz para los que no se sienten escuchados. Es decir, este tipo de intervenciones permiten evidenciar y mejorar lugares que se vieron muy golpeados por la violencia, con historias duras o de superación, pero también de lugares en los que se decide mejorar las condiciones en relación a las personas y la calle, como protagonistas del espacio público en el que antes predominaban los vehículos, o simplemente la visión para transformar un lugar que no muchas personas notaban o valoraban y de este modo construir nuevas formas de ver el mundo y de darle identidad a un espacio.

Se podría decir que estamos reutilizando la estrategia de comunicación más antigua, por medio de escritos, símbolos dibujos y demás tal y como lo hacían nuestros antepasados, buscamos dejar una huella, que nos recuerden y que nuestro legado perdure en el tiempo para las futuras generaciones, por lo que también se podría concluir que el arte urbano no es una moda solamente sino que tiene una gran historia detrás de ello.

En conclusión sobre la reconstrucción histórica del barrio Perpetuo Socorro fue fundamental para entender las transformaciones que se han dado y como en la actualidad se relaciona con el arte urbano, pero que es importante mantener el contraste entre lo nuevo y lo viejo, que no se borre la memoria del barrio sino más bien, que se pueda entender como un lugar en el que se han dado diversas transformaciones a lo largo del tiempo, y que con estas transformaciones también cambian los habitantes del barrio y sus intereses, pero a su vez conozcan la historia del barrio y

la mantengan, el arte urbano en la actualidad está tomando fuerza en las sociedades e influye en la forma en la que estas se relacionan con los espacios, pero este proceso no es lineal ni de un día para otro, es un proceso que va a tomar tiempo y va a ser necesaria la colaboración de muchas personas que crean en este proyecto para que se desarrolle de manera exitosa.

Este distrito creativo pensado para la ciudad puede tener mucho potencial si se sigue desarrollando, con la intención de contar y exponer ciertas problemáticas de la ciudad, esto de la mano del cuidado del medio ambiente y el interés en que se convierta en un pulmón verde en el centro de la ciudad es muy interesante, y sería maravilloso que se lograra.

También se puede concluir al conceptualizar a través de autores y estudios de caso sobre el arte, como y en qué momentos ha transformado el espacio público para demostrar el papel que cumple el arte urbano en estos contextos espaciales, que en la mayoría de los casos el arte ha transformado desde diferentes ámbitos y que en realidad tienen muchas cosas en común a pesar de las diferentes historias y contextos todos buscan lo mismo, aportar a la cultura y la recuperación de la memoria desde el arte de fácil acceso para los habitantes y visitantes de estos lugares. Además de las diferentes dinámicas que se desarrollan gracias a el arte.

Además podemos evidenciar como el arte y espacio público están siendo estudiados desde hace muchos años y que al integrarlos las dinámicas de los habitantes con el espacio cambian, empiezan a tener mayor sentido de pertenencia y a identificarse con los símbolos e historias contadas por medio del arte, ya que se sienten escuchados y con la necesidad de enaltecer su cultura. Esta relación del espacio publico y arte en el barrio Perpetuo

Socorro cada vez es mas evidente, ya que se están sumando cada vez mas artistas a intervenir las paredes y mobiliario del barrio además de la colaboración de los que habitan el barrio constantemente y los colectivos que se suman a este distrito creativo, pero aún queda mucho camino por recorrer y es por esto que es importante darle mayor visibilidad a esta transformación que mas personas se sumen y colaboren con la causa de apostarle al arte y la cultura en este barrio de Medellín.

Para finalizar esta investigación, la cual ha traído consigo mucho conocimiento sobre este tema tan amplio e interesante como lo es el arte urbano, me permitió entender como el arte puede transformar los espacios y aunque el arte por sí solo no es el responsable de estas transformaciones, si es un pilar fundamental en el cambio de los espacios y de quienes lo habitan, es por esto que el papel de los artistas en la transformación espacial es fundamental, deben tener claro que es lo que quieren transmitir y como lo quieren contar, involucrar a los habitantes en la obra permite que el mensaje sea mucho más claro incluso para los que van de paso, que se sientan identificados, y de esta manera no solo se da una transformación estética del espacio sino también una transformación en la forma de percibir e interpretar el espacio desde la visión del habitante, generando lazos profundos que quedan en la memoria de las personas, al cambiar la percepción del habitante sobre el lugar a su vez cambia la forma en la que se relaciona con el mismo, sintiéndose más seguros al recorrerlo, y por esto es importante hacerlo más visible para que cada vez sean más los que se interesen en este tipo de proyectos y le apuesten al cambio desde el arte, para así recuperar la identidad y la memoria, que constituirán el patrimonio cultural y artístico del futuro.

Referencias

- Ardenne, P. (2006). *Un arte contextual. Creación artística en medio urbano, en situación de intervención, de participación*. Murcia: Cendeac.
- BARNETT, A. (1984). *Community murals. The people's art*. New Kersey. Associated, E.U.
- Báscones, P. (2009). Barrios artísticos y revitalización urbana. En *Arte en el espacio público* (págs. 145-161). Zaragoza: Pressas Universidad de Zaragoza.
- Báscones, P. (2009). *El arte público como agente de revitalización urbana mediante la participación ciudadana*. Zaragoza: En B. Fernández y J. P. Lorente .
- Becker, C. (1990). *Social Responsibility and the Place of the Artist in Society*. Chicago: Lake.
- Becker, C. (1994). *The Subversive Imagination. Artist, Society and Social Responsibility*.
- Collins, G. (1980). *Camilla Sitte y el nacimiento del urbanismo moderno*. Barcelona: Versión castellana en construcciones de ciudades según principios artísticos , Gustavo Gil.
- Dra. Ana María Vígara Tauste, P. R. (1996). *Graffiti y pintadas en Madrid - UCM*. Obtenido de <https://webs.ucm.es/info/especulo/numero4/graffiti.htm>.
- Fundacion Pintuco*. (21 de Febrero de 2020). Obtenido de <http://www.fundacionpintuco.org/8-blog/146-la-fundacion-pintuco-llena-de-color-el-barrio-perpetuo-socorro>
- González, C., & Gómez-Isla. (2017). *Arte, indiv. soc.* . Del Río, V.; Santamaría,.
- Hopkins, M. E. (26 de Noviembre de 2016). *National Geographic*. Obtenido de https://historia.nationalgeographic.com.es/a/jeroglificos-claves-escritura-sagrada_7758.

Meza, B. J., Gómez, L. H., & Díaz, N. I. (2018). *Construcción de identidad en los territorios. El caso del arte urbano en Medellín Colombia*. Recuperado el 21 de 4 de 2020, de <http://conferences.epistemopolis.org/index.php/cienciassociales/cs2018/paper/view/5738>

Oliveira, J. R. (5 de Mayo de 2016). *La influencia del arte urbano en la sociedad: una metamorfosis en los espacios públicos*. Obtenido de REVISTA DE LA FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO PLANTEL TAXCO: <http://revista925taxco.fad.unam.mx/index.php/2016/05/05/la-influencia-del-arte-urbano-en-la-sociedad-una-metamorfosis-en-los-espacios-publicos/>

RELACult, M. (2019). El Graffiti ¿transformador urbano? *Revista Latinoamericana de Estudios en Cultura y Sociedad*, V. 05, ed. especial. Obtenido de El Graffiti ¿transformador urbano?: <http://periodicos.claec.org/index.php/relacult/article/view/1365/727>.

Restrepo, C. J. (10 de Enero de 2018). *Perpetuo Socorro D.C.* Obtenido de <https://revista.comfama.com/distrito-creativo-perpetuo-socorro-comfama/>

SENA. (5 de Diciembre de 2019). Obtenido de Economía Naranja: http://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Paginas/economia_naranja.aspx

Toxicomano. (3 de Mayo de 2018). El arte de hacer grafitti desde los martires. (R. Hernández, Entrevistador)