

**Dispositivo Artístico
4 Tintos Y Una Tragedia**

**Trabajo de grado presentado para optar al título de:
Licenciado en Educación Comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos**

**Alba Nelly Mina De Arrechea
Giovanni Patiño Vega
Jasa Rehm Suárez Aza
Jhonattan Steven Ramos Beltrán**

**Universidad Pedagógica Nacional
Facultad De Educación
Departamento De Psicopedagogía
Licenciatura En Educación Comunitaria Con Énfasis En Derechos Humanos
Bogotá, Colombia
2020**

**Dispositivo Artístico
4 Tintos Y Una Tragedia**

**Trabajo de grado presentado para optar al título de:
Licenciado en Educación Comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos**

**Alba Nelly Mina De Arrechea
Giovanni Patiño Vega
Jasa Rehm Suárez Aza
Jhonattan Steven Ramos Beltrán**

Tutor: Camilo Enrique Jiménez Camargo

**Universidad Pedagógica Nacional
Facultad De Educación
Departamento De Psicopedagogía
Licenciatura En Educación Comunitaria Con Énfasis En Derechos Humanos
Bogotá / 2020**

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL <small>Escuela de Pedagogía</small>	FORMATO	
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE	
Código: FOR020GIB	Versión: 01	
Fecha de Aprobación: 10-10-2012	Página 3 de 68	

1. Información General	
Tipo de documento	Trabajo de Grado
Acceso al documento	Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central
Título del documento	Dispositivo Artístico 4 Tintos y una Tragedia
Autor(es)	Alba Nelly Mina, Giovanni Patiño, Jasa Rehm Suárez, Steven Ramos
Director	Camilo Enrique Jiménez Camargo
Publicación	Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional, 2020. 68p
Unidad Patrocinante	Universidad Pedagógica Nacional
Palabras Claves	PERFORMANCE; ARTE; CULTURA; COMUNIDAD; COMUNICACIÓN; IMAGEN; ESPIRITUALIDAD; EXPERIENCIA

2. Descripción
<p>El trabajo de grado “4 Tintos y una Tragedia”. Es un performance de creación colectiva, que, como dispositivo pedagógico desde el arte, decanta en diferentes tipos de violencia, que van desde las barbáricas acciones en medio del conflicto armado, hasta lo que algunos han denominado violencia doméstica y micro machismos. Desde allí, se generan desplazamientos, llevando a comunidades indígenas, campesinas y negras, a reconstruirse en un medio árido, donde sus saberes colapsan en las profundidades del olvido.</p> <p>El teatro, la música, las artes plásticas, visuales y la escritura, se juntan para generar reflexiones frente a situaciones vividas, que, en medio de la agresión, marcan huellas profundas entre la indignación y frustración, siendo la mano impune del agresor invisible a los ojos de la justicia, sumando, como cómplices fieles los medios de comunicación y una consolidada cultura que normaliza lo violento, como parte de lo cotidiano.</p> <p>Podríamos señalar que dicho proceso de construcción colectiva recoge, distintas experiencias, sociales culturales y políticas, donde confronta elementos propios de los que haceres artísticos. El arte no solo tiene importancia en la transformación de realidades, sino que, además, amplía la brecha de desigualdades, al considerarse los procesos de arte popular y tradicional de los pueblos, como meras expresiones folclóricas, negando el papel de los accionares colectivos donde las manifestaciones estéticas de las comunidades aportan a su memoria y consolidan formas fuertes de resistencia.</p> <p>Este performance y accionar pedagógico tiene como origen, la experiencia de varios años de trabajo comunitario y artístico en diferentes lugares del territorio nacional, específicamente desde</p>

la localidad séptima de Bosa y novena de Fontibón, junto a colegios, organizaciones comunitarias, grupos artísticos, grupos de mujeres afros y bibliotecas comunitarias. Este proceso se presenta a modo audiovisual, interviniendo diferentes redes sociales. De igual forma, se muestra como pieza artística en escenarios no convencionales, buscando llegar a más comunidades en aras de seguir construyendo pensamiento crítico y fortaleciendo la autonomía. Reconociendo el arte como un bien colectivo, potente y transformador.

3. Fuentes

ANACRONÍA - Impacto del Cartelismo en las Guerras. (2014). ISSUU.

https://issuu.com/mr.carlosmario/docs/preview_anacronia_-_cartelismo

Boal, Augusto. (1980). Teatro del Oprimido I teoría y práctica, México, editorial nueva imagen S.A.

CEM (2016), José Martí Obras Completas, Cuba, CEM. Recuperado de:

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20160824043346/JOSE-MARTI_Tomo-01.pdf

Cendales González, Lola; Mariño, Germán. (2009). El diálogo en educación una reflexión y una propuesta desde la educación popular. *La Piragua*, 29 (2), 26. Panamá: CEAAL

Çxaçxa Wët Wët (Fuerza y Armonía) (2016). Minga Muralista del Pueblo Nasa. <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/minga-muralista/toribio.html>

De Las Heras Herrero, Beatriz. (2017). Imagen y Guerra Civil española: Carteles, fotografía y Cine. Síntesis.

De Sousa, Boaventura. (2019, sep.). *Educación Popular*. Ponencia presentada en el IV Encuentro de Educación Popular, Bogotá, Colombia.

Dussel, Inés. (2017). Inés Dussel. Argentina: FLACSO Argentina.

<https://www.flacso.org.ar/docentes/dussel-ines/>

Dussel, Inés. [Ceaex Palencia]. (2018, enero 15). Seminario Educar la mirada hoy. Analizando la cultura visual en el Capitalismo [Archivo de video].

<https://www.youtube.com/watch?v=VtewWOVHDPo>

El Tiempo (2015). La obra “Guadalupe años sin cuenta” cumple 40 años.

<https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15931924>

FIT (2008), Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. España, Editorial Patronato del Festival.

Gallardo Martínez, Helio. (2006), Derechos Humanos Como Movimiento Social. Bogotá: Ediciones Desde Abajo

Gruzinski, Serge. (2012) La Guerra de las imágenes: De Cristóbal Colón a "Blade Runner" (1492-2019). México: Fondo De Cultura Económica.

Internacional de Resistentes a la Guerra (2009). Antimilitarismos en movimiento: Narrativas de resistencia a la guerra. <https://wri-irg.org/es/node/41724>

Jursich Duran, Mario. (2015). El Impúdico Brebaje. Los Cafés De Bogotá 1866-2015: Expr. Culturales y Patrimonio Inmaterial". Bogotá, Instituto de Patrimonio Cultural.

Kaplún, Mario. (1985), *El Comunicador Popular*, Quito Ecuador: Editorial Belén.

Michaud, Yves. (2007), El arte en estado gaseoso ensayo sobre el triunfo de la estética, Madrid: Editorial Fondo de cultura económica de España.

Minga Muralista Del Pueblo Nasa: Los Colores de la Memoria y la Resistencia (Sin fecha). Centro de Memoria Histórica. centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/minga-muralista/.

Mosquera Mosquera, Sergio Antonio. (2017). La Trata negrera y la esclavización: Una perspectiva histórico-psicológica (1ª ed.). Bogotá: Lapidama Ediciones.

Movice (2009). El Antimili Sonoro De La Red Juvenil De Medellín: Arte Movilización y Resistencia. Recuperado de movimientodevictimas.org/el-antimili-sonoro-de-la-red-juvenil-de-medelln-arte-movilizacion-y-resistencia/.

Neves Freire, Paulo Reglus. (2017). Pedagogía de oprimido. Madrid: Editorial Siglo XXI

OIDHACO (2013). Movilización Nacional por la Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio. <http://www.oidhaco.org/?art=1713&lang=es>

Ortega Valencia, Piedad; Torres Carrillo, Alfonso. (2011). Lola Cendales González, entre trayectos y proyectos en la educación popular. *Revista Colombiana de Educación*, 61 (1), 334-354.

Pérez Rubio, Ana María. (2013). Arte y política: Nuevas experiencias estéticas y producción de subjetividades. *Comunicación y sociedad*, (20), 191-210.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-252X2013000200009&lng=es&tlng=es.

Rueda Navarro, Edgar Camilo. (2014). Marquetalia y el inicio del conflicto armado contemporáneo. <https://prensarural.org/spip/spip.php?article14346>

Tena, Arturo. (2018). Noviembre: la inocencia sobreexplicada de Acheró Mañas. Cineconñ. <https://cineconene.es/noviembre-2003/>

4. Contenidos

El trabajo de grado “4 Tintos y una Tragedia” ,pretende mostrar como el arte se vislumbra, no solo como una herramienta pedagógica, dispuesta en cajas de herramientas didácticas, si no al estar ligado con la cultura y la política se consolida como una forma contemporánea, no solo para la denunciar sino que además permite recoger un activismo, que encause la transformación de pensamientos, y reflexiones a las marcadas formas de violencias, donde no solo el grueso del conflicto armado, y las micro violencias, marcan las historias y la memoria de las comunidades. Este documento está dividido en siete partes:

- En la primera, se esboza a groso modo el rol político del arte, que establece diferentes miradas académicas y populares frente al accionar artístico, con respecto al arte y la cultura, bajo las premisas de si el arte transforma y si debe o no ser político.

-El segundo momento enuncia el rol de los derechos humanos, y como desde las comunidades se construye resistencia desde el arte propiciando escenarios de dialogo, y construcción de conocimiento, desde el seno mismo de los procesos colectivos en las comunidades.

-El tercer pasó. Establece contenidos frente al significado significante, como medio de entretejer discusiones, desde diferentes miradas y el cómo, no reconocer o estar familiarizado con simbologías constituye, u espacio para la no posible lectura de costumbres en medio del cotidiano vivir.

-Dando continuidad al proceso el cuarto momento se ilustra desde la creación colectiva de cuatro instalaciones artísticas, que enuncias distintas violencias, recreadas a partir de los diálogos y formación en comunidades diversas, desde mujeres afros, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores de las localidades de Bosa y Fontibón, realizando una mirada crítica al acontecer nacional, pero permitiendo el ingreso, a diferentes sujetos, quienes dejan de ser solo espectadores para protagonizar, cuadros artísticos que logran recoger sus sentires.

-Posterior mente el quinto peldaño muestra el café como cohesionador social, siendo esta bebida tradicional, el compañero inseparable de los pueblos en distintas situaciones, que van desde el saludo matutino hasta acompañar los sepelios, es allí donde la palabra toma un rol principal, para construir memorias desde la oralidad y mantener vivos los recuerdos y relaciones con el otro.

- Al ser una puesta en escena es fundamental esbozar un guion un libreto que, en este sexto lugar, permite ver entre letras, como se desarrolla el dispositivo pedagógico per formatico, permitiendo además sistematizar una obra, encontrando en las diferentes posibilidades técnicas la opción de aterrizar una obra donde el espectador pueda participar desde la acción directa y dese la crítica,

-Ya para el cierre en la última parte se muestra una reflexión del proceso a modo de conclusiones cerrando con los referentes bibliográficas.

5. Metodología

El presente trabajo de grado se ha realizado desde la investigación – creación, generando una experiencia que se configura en el performance o video performance a presentar, sustentando las diferentes miradas existentes en las expresiones artísticas que “4 tintos y una tragedia” haciendo un estado del arte frente a esta disciplina y sus diferentes sustentos teóricos y artísticos.

Cada experiencia y acumulado significa una historia de vida que aporta y fortalece la construcción narrativa conjunta y esa puesta en escena.

Se busca a partir del relacionamiento de las expresiones del arte (visuales, gráficas, audiovisuales, musicales y escritas), establecer una relación entre aquellas situaciones adversas o problemáticas (violencia – guerra) y la posibilidad de educar o crear en contexto con una mirada esperanzadora.

6. Conclusiones

- La realización performática de 4 tintos una tragedia, permitió recoger las voces y experiencias de distintas comunidades, como las mujeres afro de Echembeleck, estudiantes del colegio la concepción, asistentes a la Caica literaria, participantes a los procesos de formación de la Casa sin raza, mujeres del sur de Bolívar en Santa Rosa, quienes aportaron los insumos para la construcción de cada cuadro escénico, convocando a la reflexión en torno a las violencias.
- Permitted confrontar el acceso a las nuevas tecnologías evidenciando la desigualdad latente tanto en los procesos de formación, como la baja calidad de equipos y redes para el desarrollo pedagógico desde la virtualidad.
- El tiempo de pandemia COVID19, llevó a que en el ejercicio se replantearan varios elementos como la presencialidad en la puesta escénica, del dispositivo performático, estableciendo una forma que desde el lenguaje audiovisual y con posibilidad – capacidad de réplica se diera un video performance por así llamarlo, que recoge los sentires y las experiencias de las personas que componen este grupo.
- Se logró recoger, obra plástica, he insumos que conformaron piezas musicales o ideas, que se materializan partir de imágenes, consiguiendo así una importante participación de comunidad en la creación, pese a las circunstancias, don no todos se ven, pero allí están sus espíritus y acciones artísticas.
- Tratando de mirar los impactos de 4 tintos una tragedia, se pone en escena a través de los medios virtuales, empleando redes, como Facebook, YouTube, y plataformas como Skype. Donde se publica el material audiovisual, compartiendo con las sensaciones y experiencia, en un ejercicio que permite realimentar, re direccionar, y comprender que la obra es in acabada en tanto el sujeto, está en la posibilidad de aportar no solo nuevos contenidos, sino sus conocimientos y saberes en aras a seguir comunicando y transformando realidades.
- Dicho montaje permite mantener un dialogo constante , con personas de la comunidad, quienes desde su contexto evalúan que tan democratizada está realmente la cultura, y si los elementos realizados por las agrupaciones de barrio o comunidades étnicas son vistas como arte o es solo el carnaval, para los agentes que buscan comercializar y vender en nombre de una estética, aprendida desde nuestras mirada occidentalizada, tomo importancia el hecho de pensar que es lo más importante si la mirada estética como producto de un proceso de creación el proceso mismo, como mecanismo de construir redes y comunidad.

Elaborado por:	Mina De Arrechea Alba Nelly, Patiño Vega Giovanni, Ramos Beltrán Jhonattan Steven, Suárez Aza Jasa Rehm.
Revisado por:	Camilo Enrique Jiménez Camargo

Fecha de elaboración del Resumen:	21	04	2020
--	----	----	------

AGRADECIMIENTOS

A Dios todo poderoso, a las Deidades africanas, a los eggunes de mi cordón umbilical, a mi querido esposo Luis Omar Arrechea Mosquera, a mis hijos: Maribel, Jhon Edward, Juan Carlos, y Luis Omar Arrechea Mina. A mis nueras:,Nadia Caicedo y Luz Mariela Barreiro, a mis nietos y nietas:, Sarith Johari, Aret Imara Baza Arrechea, Edward Jafet Arrechea Isajar y Lázaro Gabriel Arrechea Barreiro. A mis amigas: Anny Ángulo, Loretta Meneses, Diana Montaña, Beatriz Enciso y muy en especial, a mi equipo de trabajo: Jasa Rehm, Giovanni Patiño y Steven Ramos. A las maestras y maestros quienes han dedicado su tiempo y esmero por transmitir sus conocimientos. A todas y cada una de mis compañeras y compañeros de carrera con los cuáles me embarqué en éste angustioso, pero al final, maravilloso sueño. A la Universidad Pedagógica Nacional por ser garante de culminar esta carrera en Educación Comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos y fortalecer e impulsar los proyectos de nuestras comunidades con la profesionalización de líderes y lideresas comunitarias.

Alba Nelly Mina

A mi madre Berenice Vega y mi Padre José Jesús Patiño por ayudarnos a crecer desde la humildad y enseñarnos a nunca desfallecer. A mis hijos: Laura Daniela Patiño Gamba, Nicolas Patiño Gamba y Fabián Sánchez, por la fuerza y el amor constante. A Diana Vargas Huérfano por todo su apoyo. A Yudy Andrea Gamba, a mi hermano José Alexander Patiño, a los compañeros de la agrupación Perros Sin Raza: Airy Ramiro Tituaña, Leandro Muñoz, Karen Acosta, Juan carlós Forero, Sebastián Yanguma, Camilo Moreno. A la compañera de palabras Jaqueline Cruz. A los maestros: Henry Merchán Corredor y Gladis Rojas Sierra (FEDEAGROMISBOL). A los compañeros de Funvirock. A estudiantes de la Casa Sin Raza, y colegio La Concepción. A las mujeres de Santa Rosa Sur de Bolívar. A mis compañeros de trabajo de grado: Jasa, Steven y Alba. A nuestros maestros de la Universidad Pedagógica Nacional: Sonia Torres, Johanna Huepa, Camilo Jiménez, Yennifer Paola Villa, y todo el equipo docente.

Agradecimiento especial para la maestra Adriana Elizabeth Tovar Martínez, quien contribuyó enormemente desde su confianza y aprecio para el alcance de un logro.

Giovanni Patiño

A todas las personas y experiencias en el camino, que me han dado las sonrisas y lágrimas necesarias para continuar.

Jasa Rehm

A mi familia por tanta paciencia, a mi compañera Steffany Moreno, mis hijos Sara Ramos Molina y Marcos Ramos Moreno, mis padres Martha Beltrán y Edgar Ramos, mis hermanos Christiaan Ramos, Juan Carlos Ramos, mi familia paterna en cabeza de mi abuela Consuelo Fernández por su enorme amor y comprensión. Enorme agradecimiento a mi proceso de base Neuma, con quienes he venido aprendiendo bastante desde el 2014, proceso con el que se han gestado múltiples cosas, su equipo: Luis Eduardo Marín, Jhon Javier Ramírez, Santiago Alarcón, Carlos Espinosa, Andrés Quintero, Camilo Fernández, Edison René Ariza, Jhon Mastropiero, Julián Osorio, Johan Marulanda. A los cercanos y allegados un saludo de inmensa gratitud: Cesar Augusto Mojica, Iván Jiménez, Meyer Cuesta, Ricardo Garzón, Lorena Gómez, Linda Quiroga, Andrea Suarez, Diana Rodríguez.

A los objetores de conciencia en Bogotá, Colombia. La lucha continua por frenar la militarización de la vida, los territorios y los cuerpos, es una consigna apremiante y vigente. A todos esos procesos y ejercicios que han venido construyendo alternativas que distan de la violencia y el conflicto. Agradecimiento enorme a ACOOC (Julián Ovalle, Alejandro Parra), Colectiva la Tulpa (Andrés Cuervo) por los aprendizajes y espacios compartidos. A los procesos comunitarios y populares con los que se ha tejido y construido de la mano caminos hacia un nuevo horizonte de sentido. Porque Otro Mundo Puede ser posible.

Steven Ramos

DEDICATORIA

A "ellos" mis padres María Edilma Cuéllar Orejuela y Alfredo Mina Montaña y a mi ángel Wilmer Arrechea Mina, que descansan en la paz del señor.

Alba Nelly

A todos y a todas que desde su amor y esperanza siguen trabajando por un mundo justo y en equidad.

Giovanni

A la hermosa pasión...

Jasa Rehm

A quienes ya no están: Jorge Ramos, Favian Osma y Jefferson Moreno, eterna gratitud y memoria.

Steven

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	14
EL ROL POLITICO DEL ARTE	16
EL ROL DE LOS DERECHOS HUMANOS	23
IMAGEN: SIGNIFICADO-SIGNIFICANTE	24
01 Pictogramas de Luz, Vida y Conciencia	29
02 Réquiem para una Flor	36
03 Noticias del Más Acá	42
04 Hornillando Saberes desde la Vida	46
05 El Café o Tinto como Cohesionador Social	54
06 Recorrido por los 4 Tintos	55
07 Vídeo Performance.....	58
08 Reflexión Pedagógica	63
BIBLIOGRAFÍA	66
ANEXOS	68

TABLA DE IMÁGENES

Ilustración 1 Carteles originales y nueva versión	32
Ilustración 2 La Tierra es de quien la Trabaja	33
Ilustración 3 Duque Joke	34
Ilustración 4 Captura de Pantalla de Youtube.....	59
Ilustración 5 Captura de Pantalla de Youtube.....	59
Ilustración 6 Captura de Pantalla de Youtube.....	59
Ilustración 7 Captura de Pantalla de Youtube.....	60
Ilustración 8 Captura de Pantalla de Youtube.....	60
Ilustración 9 Captura de Pantalla de Youtube.....	60
Ilustración 10 Captura de Pantalla de Facebook.....	61
Ilustración 11 Captura de Pantalla de Facebook.....	61
Ilustración 12 Captura de Pantalla de Youtube.....	62
Ilustración 13 Captura de Pantalla de Youtube.....	62
Ilustración 14 Captura de Pantalla de Youtube.....	62

INTRODUCCIÓN

Colombia es un país que ha transitado por los caminos de la violencia por varias décadas y que se ha visto reflejado en artículos de prensa y noticias. Inspirador de temores de ciudadanos y ciudadanas que perciben sus efectos, como el desplazamiento forzado, aumento de pobreza, inseguridad, violencia al interior de las familias y violencia en contra de la mujer. Enmarca una escena cruda en las calles de las ciudades, volviéndose parte de la cotidianidad, donde se normalizan acontecimientos en un danzar constante entre víctimas y victimarios.

En este contexto, es importante destacar el papel que el arte puede desarrollar para la transformación de realidades, contribuyendo en la mitigación de focos violentos, no solo como dispositivo pedagógico o simplemente como un elemento más en una caja de herramientas, sino desde una postura crítica. Esta, desde la interdisciplinariedad, posibilita diálogos con las ciencias sociales, reconstruyendo relaciones que permitan el resurgimiento de sujetos autónomos. De este modo, ellos pueden contrastar sus roles con realidades que atropellan su capacidad de decisión, permeando su presencia y legitimando su estar en un estado nación, hegemónico, que niega la posibilidad de ser.

El performance *4 Tintos y una Tragedia* busca, a partir de la intervención con diferentes comunidades de la localidad séptima de Bosa, un aporte en la reconstrucción de la memoria y en la identificación de las agresiones más constantes en sectores populares, que suspenden la paz, dentro de la cotidianidad de las distintas formas de familias. Para tal fin, por medio de procesos de formación donde se abordan diferentes temáticas, como: la historia del conflicto en Colombia, el papel de la mujer en la construcción de sociedad, el arte y derechos humanos, entre otros, se decanta un producto, que, desde acciones colectivas, recoja elementos estéticos y simbólicos desde las artes; en lo visual, plástico, teatral y musical. Todo esto, con el fin de posibilitar diálogos en el reconocimiento de factores que nos hacen violentos o indiferentes frente a la violencia, desarrollando intervenciones en distintos espacios convencionales y no convencionales, permitiendo un acercamiento entre los ambientes académicos. Frente al vivir cotidiano de la barriada, abriendo paso a una importante característica de la educación popular “educar desde el contexto”.

4 Tintos y una Tragedia, no solo se muestra como un dispositivo artístico, o línea performática, incluida en los intrincados caminos de las opiniones y estudios sobre el arte, la estética y la cultura. Obedece a sensaciones humanas que, desde un quehacer social y espiritual, se sitúan en contexto, recogiendo experiencias no solo de los creadores de la obra, sino de aquellos que, con su participación mirada y crítica, hacen parte de un territorio en común.

Territorio que nos convoca a pensarnos desde allí y también a preguntarnos: ¿cómo se refleja la espiritualidad en las intervenciones artísticas, teniendo en cuenta que somos una nación pluricultural y pluriétnica? Educados a base de metodologías de escuela tradicional, en un país, que busca decoloniarse, pero que aún en su tradición mantiene vivos elementos de esas costumbres que marcaron nuestra historia, somos presas fáciles para los medios masivos de comunicación, que siguen determinando como debemos pensar. Gobiernos que trazan políticas que no representan a sus conciudadanos y que determinan que es cada cosa, homogenizando la educación y a su vez, segregando a las comunidades que desde sus saberes propios son tildados de ignorantes o simplemente desconocidos, marginándolos en esta sociedad de balzo.

Para las comunidades indígenas, afros o todas aquellas que tengan como columna vertebral su ancestralidad, se les burla y descalifica. Sus espíritus, dadores de vida y enseñanza, son costumbres, cuya práctica de culto sería tildada de brujería, y ni hablar de sus producciones culturales y artísticas, que son encasilladas en las márgenes del folclore y del carnaval. La creación de piezas para reproducción es simple artesanía, sin detenerse a mirar por un segundo, la creación original de manos orfebres y alfareras, que con las más finas y delicadas técnicas elaboran esculturas, que salen siendo de arcilla y vuelven a su estado original para conformar otra obra que seguirá muriendo en el olvido. La literatura contenida en cientos de libros, metros y metros de grabaciones en cintas de video, en casetes de audio, acetatos, horas de grabación en los programas de producción, fácilmente son reproducidos y vendidos en millones de copias y esas copias siguen siendo arte. Tampoco podemos desconocer la importancia de la academia en la enseñanza y producción artística, lo que valdría la pena sería preguntarse es si, para el pueblo Naju o Nanti del Amazonas ¿es más importante la composición magistral en piano de Johannes Brahms, o los sonidos rituales producidos por las flautas de cañas, en escalas pentatónicas, que recrean no solo su espíritu, sino también, su obra y su cultura? ¿O será acaso que tenemos que seguir determinados por los valores estéticos de las academias elitistas, viéndonos siempre como público, pueblo, y no como protagonistas del accionar político del arte?

*No vuelvan los pintores vigorosos los ojos a escuelas que fueron grandes porque reflejaron una época original: puesto que pasó la época... Copien la luz en el Xinantecatl y el dolor en el rostro de Cuauhtemotzin... Hay grandeza y originalidad en nuestra historia: haya vida original y potente en nuestra escuela de pintura.*¹

José Martí

EI ROL POLITICO DEL ARTE

Uno de los hitos representativos del conflicto armado colombiano se da en el año 1964 “Operación Marquetalia²”, suceso que referencia el levantamiento en armas y una ola de violencia de décadas. Suceso donde a partir de las inequidades tremendas que se tienen como país, campesinos alzados en armas ante un estado fallido, buscaban tomar las medidas necesarias para resolver esa injusticia social, un suceso que nos demostró que las armas no dejan más que dolor y tristeza. El estado ha continuado en lo mismo sin dar respuesta a las necesidades de un pueblo que agoniza, una situación que se ha ido agudizando cada vez más, donde el oído sordo del aparataje estatal, ha buscado dejar en el olvido acontecimientos no solo sociales y políticos sino además artísticos, donde las voces de las comunidades lograron encontrar un eco, para mantener viva la memoria de una nación donde se oculta su pasado.

Es quizás, el arte en diversas modalidades, el que logra, no solo denunciar, sino articular a los consagrados dramaturgos, músicos y escritores, con los actores naturales, aquellos sobrevivientes en medio de la tragedia, que se atreven a contar sus vivencias desde la escena misma. En Colombia, una de las obras icónicas, quizá la más importante de creación colectiva, ganadora en el año 1976 del premio CASA DE LAS AMERICAS, es titulada “Guadalupe años 50”, dirigida por el maestro Santiago García, donde se pone de precedente ese rol político del arte. Pues, si bien es cierto, no se trata solamente de contar una historia, sino también, de dejar una profunda

¹ CEM (2016), José Martí Obras Completas, Cuba, CEM. Recuperado de:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20160824043346/JOSE-MARTI_Tomo-01.pdf

² Rueda , C. (2014). Marquetalia y el inicio del conflicto armado contemporáneo. Recuperado de
<https://prensarural.org/spip/spip.php?article14346>

reflexión para el análisis de los aforados, acrecentando esas posibilidades de ser y tener un pensamiento crítico, pero también un accionar social que mueva esos pensamientos. Sobre *Guadalupe años 50*, una de sus actrices se refiere así: “esa obra es uno de los antecedentes importantísimos del conflicto armado y social de Colombia porque, además, muestra el acenso del liberalismo y su crisis también” EL TIEMPO (2015). Sus más de 2000 funciones llegaron a diferentes horizontes y a cientos de personas, resaltando aspectos históricos y políticos de la realidad nacional.

Francisco Berardy “Bifo”, filósofo contemporáneo italiano, afirma: “El arte por sí solo no consigue modificar la realidad, solo como conceptualizarla y denunciarla. El arte debe mezclarse con la política y la política con la terapia.” Bolonia (1949). No obstante, y anclando el ejemplo de la obra teatral de la Candelaria, donde se empieza a generar el debate de política y arte, política y cultura, hace inevitable mencionar una de las técnicas teatrales más relevantes en este aspecto: “El Teatro del Oprimido” de Augusto Boal (1980).

Boal fue etiquetado como activista cultural, lo cual en los años 60 se concebía como un riesgo para los militares brasileños, sin embargo, aún lejos de su tierra, sigue denunciando, escribiendo y montando piezas, como *Torquemada*, donde la tortura sistemática en prisiones, es la cruda protagonista de historias ocultas tras las rejas. El método de formulación teórica, desde un teatro pedagógico, continua y se disemina por toda América latina como una especie de manifiesto de liberación. Aquí se plantea que el teatro era de dominio popular donde todos podían participar, hasta que llegó la aristocracia generando divisiones. Solo unos podían actuar y los otros estarían sentados atentos y receptivos como público, es decir como el pueblo. Luego, llega la burguesía a establecer sus cambios, donde los actores siguen siendo parte de una nueva aristocracia apartados del pueblo, en lo que podría concebirse como la poética de la “virtud” de Maquiavelo.

Seria Bertolt Brecht (1980), quien terminaría dando una respuesta a estas dicotomías, donde el protagonista se vuelve el objeto de fuerza sociales, donde el ser social determina el pensamiento y no al contrario. Así pues, plantea Boal que se deben destruir las barreras creadas por las clases dominantes, “primero se destruyen las barreras entre actores y espectadores: todos deben actuar, todos deben protagonizar las necesarias transformaciones de la sociedad.” (Boal, 1980).

Ahora tendríamos que preguntarnos ¿cómo viene mutando ese espíritu político, solidario un tanto panfletario y muy político, desde los movimientos culturales y artísticos? Pues, una premisa en la

actualidad es precisamente la cooptación por parte de políticas neo liberales, que disfrazan sus accionares, en programas en mentirosos cuasi sociales, donde el interés de fondo no es una construcción artística, sino la forma simple que permita una fácil circulación y masificación de un producto para su venta.

Esto nos lleva necesariamente a sumergirnos en profundas aguas para preguntarnos: ¿qué es la estética contemporánea? ¿cuál es el papel del arte? y ¿cómo se integran esas nuevas formas de expresión artística? Ese permanente debate político-cultural-artístico, donde el mismo espacio público empieza a ser parte fundamental para la escena y posibilita otras formas, y construcción de nuevos actores y públicos, es un medio que puja por una nueva estética. Podría decirse que entramos en nuevos campos, nuevos modos de producción, de conceptualización; distintas formas de activismo político.

Es por ello que no podemos dejar de mencionar que a mediados de los 90 e inicios del 2000, la figura de empresas culturales empieza a tomar bastante fuerza, en toda Colombia, pero sobre todo en Bogotá. Decenas de organizaciones, colectivos, fundaciones y grupos, entran en una energización que se incrusta en las comunidades bajo intereses que rompen la horizontalidad de los procesos de creación colectiva o teatros populares, ampliando brechas entre los gestores culturales, artistas y públicos.

Dicho debate, dado actualmente por el arte contemporáneo, critica precisamente esas formas de pensar en la estética como algo bello, uniforme, bonito, donde nuestra concepción no solo occidentalizada, sino culturalmente formada por los medios de comunicación, y modelos comerciales que nos inducen a la fragmentación de nuestra propia autonomía. Lo importante se resume en el costo de una obra, “si es cara es arte”. Un crítico de las instalaciones y performance es el filósofo francés Yves Michaud, quien piensa que, a más belleza menos arte y que este se expande pasando de estado gas a vapor como si fuera un vaho y asegura que se da un triunfo de la estética sobre el arte, “el arte tiene que luchar contra la producción industrial, de bienes culturales que a menudo lo terminan hundiendo” Michaud (2007).

Sin embargo, nos encontramos en medio de lo que se podría llamar de emergencia, y donde ese estado gaseoso del arte permea diferentes prácticas. Donde incluso, la producción artística de grupos excluidos como indígenas o población afro seguirían condenados a mantenerse fuera de lo que algunos consideran como arte, pues su voz aun no resuena lo suficiente para que la

espiritualidad no sea vista como brujería y sus expresiones artísticas como folclore. Y si, a esto le sumamos las nuevas iniciativas de grandes grupos de personas, que, además de hacer arte, buscan un mayor rose de socialización con una marcada preocupación por elementos sociales y políticos, se contemplarían otros elementos. “Producir una obra no es lo mismo que producir un efecto” Pérez (2013) ¿Será que ese efecto es precisamente el aporte de lo político en el arte? Ya comentamos que el arte también cumple con la función de denunciar, pero, si solo se queda allí, y no moviliza los aconteceres políticos. ¿Tendrá sentido?

Luis Camnitzer (2012), define el arte político como “el arte que conscientemente se propone intervenir las relaciones de poder (en lugar de solamente reflexionar sobre ellas), y esto significa necesariamente las relaciones de poder dentro de las cuales el arte existe”. Hemos de ser conscientes que los sucesos que han marcado nuestra historia como hitos de aprendizaje continuo y necesario en la escuela o colegio, se han establecido desde actos violentos, muertes y masacres. Para una ciudad como Bogotá, en la que sus habitantes cotidianamente viven en la lógica de subsistir o en la dinámica del “día a día” ¿Qué significará el conflicto armado? ¿Qué cercanía tendrán con él? ¿Representará algo relevante en sus vidas? ¿Será acaso el relacionamiento que se da en los barrios con poblaciones que han venido desplazadas de sus territorios por actores armados y estatales? ¿Será acaso la importancia de vivir en un país en paz, la paz como un derecho sagrado, teniendo en cuenta el plebiscito, plebitusa, una salida concertada al conflicto? Atendiendo a que en este trágico y crudo conflicto armado ha habido dos bandos y hasta tres, con la venia del estado en una lógica para- estatal, lo que en su momento se incrusto en nuestra sociedad y ADN colombiano. Eso denominado “Convivir” por el “Gran Colombiano”, actores armados que cometieron crímenes atroces, pero que, promovían el organizarse por cuenta propia con armas o artefactos para tomar por fuerza propia la resolución a situaciones de inseguridad.

Un suceso no tan distante frente a como infundir terror por parte de quienes mueven los hilos de aquellos actores siniestros, se dio el 22 de noviembre del 2019, con ciertas cadenas de audio enviadas por WhatsApp, enfundando el miedo a la usurpación de la propiedad privada por parte de los vándalos (casualmente venezolanos). Promoviendo así, la xenofobia. Vecinos organizados y armados en sus calles buscando al enemigo invisible. Tan naturalizada la violencia que se cuestiona, pero tan próxima a nuestras cotidianidades, en las cuales, con este tipo de acciones en

lo más cercano, se legitimaría tomar justicia por mano propia o defender lo privado (la propiedad).

El sentido del arte a lo largo de la historia, se ha enmarcado en la expresión de emociones, sentires y pensamientos. No hay que desconocer que la expresión artística también se ha caracterizado a lo largo de su historia por establecer una relación inequitativa de acceso a partir de las elites. En principio, el arte era un disfrute de quienes poseían más y tenían un nivel educativo superior al grueso de la población, es decir, de quienes mandaban o poseían poder. Era un absurdo pensar que una persona de diferente índole: obrera, peón o esclavo/a, teniendo en cuenta los años de esclavitud, tuviese una cercanía con el arte.

De ahí que el arte desde diferentes latitudes, expresiones y culturas, se haya dado a la tarea de pelear eso que hoy podríamos estar denominando "Democratización" y acceso a la cultura, o cómo, en otras experiencias, el espacio público ha jugado un papel clave para llevar museos de piezas plásticas que revitalizan los espacios a cielo abierto hacia aquellas comunidades populares que no poseen la capacidad para poder gozar de manera privada de algo vital como lo es El derecho al arte y la cultura.

Ahora bien, retornando al país que tenemos y el que nos han dejado, tanto dolor, tanta carga de miedo y angustia, legado de ese conflicto que inicia con las disputas por territorio, han llevado a que el arte replantee necesariamente su labor. Rol que ha venido debatiéndose entre el divertimento banal ante los aplausos en un palco o teatro para enaltecer a las elites o un escenario de volver a lo humano. Al sentir, al pensar, al entender, que no se es solo en el mundo y que requerimos fortalecer y trabajar en esas relaciones sociales que en la cotidianidad nos permiten tener un "buen vivir". Frente a esto, dimensionar que existen quienes gozan de la estética y majestuosidad de las piezas de arte en todos sus formatos: gráfica, visual, sonora, plástica, teatral, literaria etc.

Una situación que reconoce este debate eterno en los espacios del arte y reconoce que, además de existir unas inequidades sociales, económicas y políticas heredadas que debemos combatir como seres políticos e históricos, también se ha venido empleando el arte en ejercicios reparadores y que propician esa cohesión social, atendiendo al llamado de crear ese "otro nuevo y posible mundo".

¿Qué sería de esos territorios aislados y olvidados sin el Arte? ¿sin la esperanza de un mejor mañana? Quizá por eso, el arte en estos tiempos ha jugado un rol fundamental, el de hacer sentir alegría, emoción y esperanza ante el dolor. El arte ha pasado del museo o la galería elitista que llena bolsillos, a revitalizar territorios golpeados y dolidos, brindando color, emoción y vida desde sus colores. No por nada, ejercicios muy valiosos en diferentes regiones, han sido una alternativa de contra peso a la guerra, la violencia y el reclutamiento forzado.

Se enuncian algunas experiencias que llevan a pensar en el arte plástico, visual y gráfico, como una alternativa a las dificultades. Algunas de estas experiencias se han venido dando en articulación con otras, buscando ser una plataforma artística, encaminada a contribuir desde el poder del arte. Casos, como el de la Minga de Muralismo³ del Pueblo Nasa, Toribio (Cauca, Colombia), que llevó a cabo su primera versión en el año 2013, con una realidad de conflicto armado por parte de las FARC y las FAC.

Al ver lo que generó esta minga de muralismo, tanto en los habitantes del municipio, como en las personas que se sumaron a esta causa (Muralistas y Grafiteros). Personas asistentes del municipio a esta actividad, el CECIDIC (Centro de Educación, Capacitación e Investigación para el Desarrollo Integral de la Comunidad) y su Proyecto Nasa, proyectan la continuidad de la “Minga de Muralismo” que, para su segunda versión, tomó el nombre “Toribio, la realidad no es como la pintan, es como la pintamos - 2016”. Ejercicio que buscó resignificar el territorio ante los ataques mediáticos constantes de los medios de comunicación oficial, que hacían ver a Toribio como un sitio inseguro e inclusive se le tildaba de apoyar a la subversión.

Para el caso de la Minga de Muralismo del Pueblo Nasa, año 2016, se participó, generando una producción plástica (mural colectivo)⁴ con estudiantes de los grados 9º y 10º de la Institución Educativa Eduardo Santos. En este sentido, el arte, en definitiva, cumple una función política, ese rol de sanar, pero también de posibilitar la cohesión de las personas. Para el caso de esta versión, estos intercambios de saberes y experiencias, han sido imprescindibles para avanzar

³ Los Colores de la Memoria y la Resistencia (2016). Minga Muralista del Pueblo Nasa. Recuperado de <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/minga-muralista/>

⁴ Çxaçxa Wët Wët (Fuerza y Armonía) (2016). Minga Muralista del Pueblo Nasa. Recuperado de <http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/minga-muralista/toribio.html>

como procesos de base. Procesos populares y políticos que se piensan "Otro Mundo Posible" desde diferentes latitudes alrededor del lenguaje de la imagen y el color.

Esta experiencia que ha buscado brindar vida y color en uno de los municipios más golpeados por la violencia en el país, ha llegado a tener 3 versiones. La última de ellas, la del año 2019: "Los colores y sonidos de la memoria y la resistencia" ha buscado significar lo valioso de este territorio tan bello, espléndido por sus montañas, el calor de su gente, el talento impresionante de sus niños y jóvenes, quienes no han tenido más que los caminos de la violencia para transitar y construirse desde allí.

Otro suceso relevante en el cual el arte es un elemento que transforma realidades, se da desde las diferentes expresiones del arte específicamente en Medellín (2007-2010) Colombia, donde la juventud se levanta en rimas y bailes frente a la militarización de la vida y los territorios. "El Antimili Sonoro"⁵, una apuesta política de los jóvenes Objetores de Conciencia de Medellín, que desde el arte hacen resistencia a la violencia y puntualmente a la prestación del servicio Militar Obligatorio.

Una propuesta donde las expresiones artísticas se convierten en una manera de resistir al absurdo nivel de militarización que poseemos como país. Este es un ejercicio que viene desarrollándose con los jóvenes objetores de conciencia desde el año 1998, con un mensaje de un NO rotundo muy claro a la GUERRA. Llegando en el año 2007 a un formato tipo festival que vinculaba diferentes expresiones identitarias de la juventud de Medellín, promoviendo el derecho a la Objeción de conciencia y algunas alternativas a esta situación.

Esta propuesta se constituye como un referente nacional que ha llevado a que los objetores y objetoras de conciencia de diferentes procesos como Justa Paz, ACOOC, BOOM-R, Juventud Rebelde, Colectiva La Tulpa a nivel Bogotá, llegaran a consolidar otro momento representativo la movilización Nacional por la Objeción de Conciencia⁶ (2013). Un momento en el cual al contar con el apoyo de la administración Distrital, el tema de objeción de conciencia y alternativas de

⁵ El antimili Sonoro de la Red Juvenil de Medellín: Arte, Movilización y Resistencia (2009).MOVICE Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Recuperado de <https://wri-irg.org/es/node/41724>

⁶ Movilización Nacional Por La Objeción De Conciencia Al Servicio Militar Obligatorio(2013).Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO).Recuperado de <http://www.oidhaco.org/?art=1713&lang=es>

carácter social, artístico y humano al servicio militar, se venían trabajando desde la propuesta de "Servicio social para la paz".

Otro espacio más reciente que ha materializado ese acumulado y lo ha posicionado tanto a nivel nacional como internacional, es el seminario internacional "Antimilitarismos en movimiento" (2019)⁷. Un espacio que recogía diferentes experiencias frente a alternativas no violentas de grupos antimilitaristas en territorios y países donde la militarización incrementaba independiente de haber tenido procesos de paz con grupos armados.

Este último espacio, que buscaba posicionar lo realizado durante estos años, demostraba cómo el arte y la cultura se convierten en salidas más humanas a la guerra. Cómo ha sido la esperanza de miles de jóvenes en nuestro país, quienes, en vez de querer empuñar un arma, desean cantar para sus comunidades, pintar para sus territorios llenándolos de vida, escribir otra historia y no esa que nos ha tocado heredar y vivir.

EL ROL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Compartimos varias de las posturas de Helio Gallardo en su texto "Derechos Humanos como Movimiento Social" (2006), en la que se cuestionan bastante las tesis de Bobbio encontradas en "Qué ve en los pactos internacionales entre Estados el fundamento práctico de los Derechos Humanos" (Gallardo H, 2006, p.60), cuestionando, además, el carácter autoritario y reinante del iusnaturalismo y iuspositivismo. Los derechos humanos no nacen debajo del brazo de las personas, bajo una lógica que valida unos escenarios "legalistas y garantistas", en los cuales los movimientos sociales y las clases populares se encuentran con escenarios judiciales donde llegan a ser hasta re victimizados, inclusive al tener un fallo a favor. Sumado a que, en muchos de los casos, no poseen acceso a la información frente a sus derechos.

Entendiendo que estas nociones no están acordes a una cultura popular de Derechos Humanos, porque, como lo menciona en su texto Gallardo: "Todo derecho Judicializado, nacional o

⁷ Internacional de Resistentes a la Guerra (2009). Antimilitarismos en movimiento: Narrativas de resistencia a la guerra. Recuperado de <https://wri-irg.org/es/node/41724>

internacionalmente, puede ser anulado judicializado o revertido por fuerzas hostiles, como se advierte claramente en la situación de los prisioneros confinados en Guantánamo” (Gallardo H, 2006, p.60).⁸

Debatiendo las tres tesis de Bobbio a partir de los siguientes planteamientos: cuestionar la lógica impuesta de unos derechos “universales” que, a toda luz, reducen el carácter de las luchas sociales conquistadas en las movilizaciones y en la sociedad civil popular. Luchas que conciben un ejercicio más humano y empático, y que trasciende en un escenario ideal más allá de los poderes económicos, políticos y culturales.

Otra de las tesis de Bobbio que cuestiona Gallardo, es la que concibe un individuo Natural y libre, bajo una noción filosófica muy anclada a la burguesía y sus miradas político económicas y filosóficas de los Siglos XVII y XVIII, invalidando la colectividad y la conquista colectiva de los Derechos. Esta idea, contra puesta a los procesos socio-históricos y sus victorias.

La tercera tesis de Bobbio enmarca el progreso en un contexto netamente vinculado con el sistema económico capitalista y cómo, desde su avance y fortalecimiento en la producción, es que se puede dar una garantía de derechos, desconociendo que, como lo menciona Gallardo en su texto “*Derechos Humanos (...)*”, está ligado a pugnas y fracturas socio históricas, no a un continuo “cultural” o algún tipo constante de acumulación” (Gallardo H,2006,p.60).⁹

Recordando que los derechos humanos se encuentran en las luchas liberadoras particulares, no se puede homogenizar desconociendo que existen comunidades que para este modelo de progreso son “antagónicas” o inclusive se les cosifica como objetos, ya que se oponen a su modelo de progreso en el marco del desarrollo capitalista. Poblaciones indígenas, pueblos culturales originarios que, además de luchar por la conquista de los derechos propios e individuales, se han venido planteado necesidades latentes como los derechos de la madre tierra para el caso de Bolivia, por ejemplo.

IMAGEN: SIGNIFICADO-SIGNIFICANTE

⁸ Gallardo, H. (2006) *Derechos Humanos Como Movimiento Social*. Bogotá. Ediciones Desde Abajo.

⁹ Gallardo, H. (2006) *Derechos Humanos Como Movimiento Social*. Bogotá. Ediciones Desde Abajo.

¡Cuánto llega a conmocionarnos y hacernos sentir la imagen! Es una experiencia enmarcada en recuerdos y referentes de construcción cultural. Como seres visuales estamos muy dados a que muchas de las construcciones como sujetos políticos y conscientes, han estado atravesadas por la imagen, bombardeados y programados constantemente por lo que nos venden los medios o lo que se constituye en canales cerrados de comunicación y códigos para establecer rupturas con ejercicios dominantes y hegemónicos. Es ahí, la semiótica, como lo plantea en un contexto más actual desde el arte urbano o stencil, el artista DjLu en su libro “Señalética por un mundo mejor”, libro que desde la imagen tiene una apuesta política desde la crítica a las estructuras del poder. Esas mismas estructuras o ese paradigma dominante frente al cual desde lo indeterminado buscamos producir ideas y de ser posible, obras con un fin pedagógico, siendo coherentes con la disciplina en la que nos estamos formando.

Referenciar otras experiencias antes de adentrarnos en lo que será *La imagen (significado y significante)*: Ese sustento teórico y en contexto con las diferentes expresiones y movimientos que han logrado elevar desde el grado de conciencia y alteridad. Los relatos transformados en caligrafía dispuesta en superficies a modo de espiral, elementos plasmados en una superficie que nos llevan a la puesta en escena de una idea o un sentir. Esos elementos pictóricos buscan generar un vínculo con los espectadores, estimulando los sentidos y propiciando un escenario desde las inter-artes para la exploración y el aprendizaje desde los sentires.

Pensarnos la imagen es algo relevante en estos tiempos, por no decir que necesario, entendiendo las dinámicas de consumo que se dan en nuestra sociedad a partir de su modelo de progreso y el papel que cumple en la actualidad la publicidad para que el grueso de la ciudadanía consuma. Esta situación nos hace ver algo que es evidente: somos seres visuales, a diario consumimos imagen.

Inés Dussel¹⁰ nos plantea, frente a la imagen, diferentes aspectos muy ligados a las posturas marxistas sobre el sistema de producción y de, cómo la imagen, lo que vemos, lo que consumimos a diario, no se salva de esta relación existente en tiempos de capitalismo o neoliberalismo. Dadas las circunstancias, existiendo una relación con una línea antropológica norteamericana “pensar las imágenes desde un concepto de economía visual”¹¹ Marx analizaba producción, circulación y consumo: ¿Quién? ¿cómo se produce? Y toma ideas para pensar las

¹⁰ Dussel, I. FLACSO Argentina. <https://www.flacso.org.ar/docentes/dussel-ines/>

¹¹ Dussel, I. (2018). Seminario Educar la mirada hoy. Analizando la cultura visual en el Capitalismo, Recuperado de: <https://www.youtube.com/watch?v=VtewWOVHDPo>

imágenes: ¿Quiénes producen imágenes? ¿con qué tecnologías las producen? Las tecnologías con las cuales accedemos a las imágenes también importan, distanciamiento con la experiencia que nos propone el cine, por ejemplo, rituales sociales que hoy se consideran menos importantes. Cuestión consumo: ¿cómo nos acercamos a la imagen y nos apropiamos de ella?

Existe una masificación considerable de las imágenes, sobre todo en la producción, lo cual nos plantea un escenario en crisis frente a que existen muchas personas desarrollando desde la fotografía, el diseño y demás posibilidades de expresión en el marco de lo visual. Sin embargo, no existen de la misma manera espectadores que, en vez de simplemente consumir imagen, tengan la capacidad de analizar y contemplar. Situación muy dada por el impacto de las TIC, los procesos de producción en masa y de control de masas, planteada desde la publicidad y la construcción de sociedades de consumo, exclusivamente: trabajar, avanzar para consumir. La mecanización y digitalización de la creación y apreciación de las imágenes nos cambió el vínculo con ellas.

Dussel nos propone, además, desde lo que denomina la Ontología de la imagen, un cuestionamiento que se pregunta más por la experiencia con la imagen, que, de lo real está en la imagen, vínculo con el cuerpo intención y reflejo, así sea distorsionado, presencia y experiencia con la imagen. **Huella de lo real que sigue presente.** Imagen importante en la sociedad humana, entendiendo que la Imagen, estuvo previo a la escritura, pintura rupestre, más viejas que primeros signos de escritura. Pero ¿cómo pensar las imágenes?: atravesándolas con semiótica: la lingüística / gramática imagen, posición de sospecha, atravesar la imagen con códigos, tener una comprensión y entendimiento de lo que se quiso expresar, enfrentándonos a unos ritmos de consumo, producción y poca reflexión – contemplación.

“pese a que ahora hay tanto, vemos menos, ya no hay tiempo para contemplar” Cultura de signos débiles y baja visibilidad.

“ Cada vez más estamos en una sociedad de registros amnésicos, no vale la pena que algunas imágenes perduren Snapchat”

Cuestiona también cómo se ha fragmentado esa noción antigua, de que la imagen preservaba la memoria en el marco de la añoranza y el recuerdo, y, de cómo los procesos de masificación y practicidad en su captura en tiempos actuales lleva a no tener ese mismo valor de lo que se logra capturar detrás de una cámara. La cantidad de fotos que se logran y quien las captura, difícilmente, por su magnitud, volverá a tener una relación con ellas. De ahí, nos propone Dussel,

acorde a referentes, que construimos una relación distinta con la imagen desde los años: economía, tiempo y presencia distinta.

Los tiempos modernos nos han vendido la idea de ser más productores que espectadores. No hay tiempo de ver o leer el contexto, poseemos una cultura de signos débiles. De ahí, la importancia del arte y la pedagogía, en tiempos donde el arte sigue jugando a favor de los opresores, estando en el plano del divertimento y contexto de aplausos y palmadas de pecho, mientras no existen derechos laborales para los artistas. Escenario problemático y en crisis: que la imagen tiene menos poder que antes, porque la imagen está mucho más banalizada, es más cotidiana y está más perdida. Debemos repensarnos el valor y el poder de la mirada.

En nuestro cotidiano y sus diferentes rutinas lo hacemos durante el tráfico en hora pico en un articulado de Transmilenio o quizás en los buses algo deteriorados por el paso de los años, transporte que contamina nuestra ciudad, mirando por la ventana de dicho vehículo la vida pasar. También consumimos imagen cuando por interés a informarnos accedemos a las redes sociales o a los medios de comunicación, esto se convierte en ocasiones en un escenario de ocio y de placer.

La imagen ha sido un elemento clave, tanto en el conflicto, como en la guerra por el control, no solo de los territorios, ni los cuerpos sino también las mentes. De ahí, que en diferentes momentos históricos haya estado enlazada fuertemente con los diferentes bandos que empuñaban sus armas, su misión y el ímpetu de elevar las tropas. También como referentes que surgen desde el cartelismo¹² como expresión en la guerra civil española, partiendo de la necesidad de replantearse el lenguaje y retórica del cartel, con el fin de ser eficiente en el plano ideológico y en la propaganda política, así como en la transmisión de consignas, como elemento de seducción y activación” (Heras B,2017,p.17).¹³ De ahí que los discursos estéticos han estado de cerca con la realidad y los momentos coyunturales, en ocasiones, para sensibilizar, en otras, para tomar postura.

Lo primero, es entender que la imagen con su poder de comunicar y transmitir, brinda la posibilidad para controvertir y aportar a la construcción de ese pensamiento crítico colectivo.

¹² ANACRONÍA - Impacto del Cartelismo en las Guerras. (2014). ISSUU. Recuperado de https://issuu.com/mr.carlosmario/docs/preview_anacronia_-_cartelismo

¹³ Heras, B. (2017) Imagen y Guerra Civil española: Carteles, fotografía y Cine. Madrid. Síntesis.

Cuando se desliga de esos ridículos ejercicios frívolos de las élites, relaciones de poder asimétricas con las que se originó la dinámica del arte, validándose como un espacio de goce y disfrute por parte de una clase privilegiada. El arte, en principio no estaba dispuesto para la gente del común, obreros, trabajadores, afros, minorías etc.

La pieza creativa tiene las posibilidades de visibilizar y denunciar. Se busca, a partir de esa idea inicial de “suspensión de la paz” o las “paces”, controvertir algunas imágenes de conocimiento popular y común, los hitos violentos que tristemente nos han constituido como sociedad en Colombia, proponiendo a nivel de imagen algunos mensajes de cuestionamiento frente a las prácticas que se dan desde los ejercicios de poder inmersos en los territorios. La militarización de las vidas y los cuerpos, caso puntual la guerra y el conflicto, hacen que se pierda el color, que se pierda la vida.

Eso que llaman conciencia de clase, no es algo por ahí distante. Está inmerso en una práctica coherente de la docencia, donde ni siquiera las expresiones artísticas pueden retornar a lo que eran “elementos de entretenimiento para las clases dominantes”. Con esto se logra que el discurso y las máscaras se derrumben, aprovechando el arte como esa herramienta de fogueo, “porque el arte es un arma cargada de futuro”¹⁴.

La imagen brinda un mensaje que el espectador descifrá e interiorizará. También nos posibilitará como dispositivo pedagógico un cuestionamiento o reflexión propia, generada a partir de la confrontación con la obra, porque eso que denominamos el significado a partir de la experiencia y el contexto, se torna en un significante mediado y atravesado por la cultura, las practicas propias de quienes estarán expuestos y expuestas a nuestra obra. No hay una interpretación única y universal, ya que esta carga de imagen lo que busca es despertar emociones y sentires frente a los cuales el espectador podrá interpelar desde lo gestual o verbal. La experiencia se enmarca en una apreciación visual que tendrá el espectador frente a varias piezas gráficas diseñadas previamente y dispuestas en uno de los ambientes desarrollados desde el performance “*4 Tintos y una Tragedia*”. Un escenario inter-artes o video performance que pone en diálogo una conversación fluida para narrar su historia. Expresiones artísticas diversas que se emplean como movilizadores y posibilitadores de difusión de un mensaje en torno al conflicto, y una mirada esperanzadora que se posibilita desde la imagen.

¹⁴ Noviembre: la inocencia sobreexplicada de Acheró Mañas. (2018). Cineconñ. Recuperado de <https://cineconene.es/noviembre-2003/>

¿Cómo podríamos resumir cuáles son nuestras tragedias como sociedad? o ¿De qué manera los levantamientos en armas que se han dado en las últimas décadas, han llegado a convertirse en una cortina de humo empleada por los gobiernos de turno para ocultar las problemáticas estructurales que como país poseemos? Esta es una situación crítica que difícilmente vemos al estar inmersos en esa burbuja llamada ciudad, saturados por contenidos que programan nuestras mentes.

De allí, que sea necesario generar espacios de encuentro donde las obras en primera medida se democraticen, analizando el escenario de alcance desde lo tecnológico y como dispositivo pedagógico, su posibilidad de réplica o circulación. De esta manera, promoviendo que se rompan esos esquemas convencionales burgueses, oligarcas, patriarcales, patronales, en los cuales el arte es, simplemente, un divertimento, el tiempo de ocio y liberación de la clase trabajadora a su rutina para mantener el modelo económico, más no se asume como una posibilidad de generar mensaje, contenido y reflexión. Otro Mundo posible, consigna vigente de lucha y utopía que estará constante en esta obra, significando la potencialidad política de la imagen y del arte.

01 Pictogramas de Luz, Vida y Conciencia

Artes Visuales (Graficas y audiovisuales)

Técnica – expresión: stencil – video instalación sobrepuesta.

*“Negras tormentas agitan los aires
nubes oscuras nos impiden ver.”*

Valeriano Orobón Fernández

“A las barricadas” (1933)

Retornando a las cavernas, tras el miedo infundado por el riesgo de salir, nos vemos obligados a confinarnos indefinidamente, teniendo pensamientos constantes que se vuelven imágenes y que nos llevan a ver pasar el día a día y representarlo. Es tal la magnificencia de la imagen que se conjuga con aquella marca, huella e idea plasmada en las épocas prehistóricas. El miedo más allá de ser, lo que nos apabulla, debe ser un motivante para crear, como cavernario de los nuevos tiempos, aquellos que nos convidan a no perder el relacionamiento con nuestros pares. He de

plasmar aquellos pensamientos que se vuelven imagen, imágenes que adquieren un sentido y han de comunicar lo que más allá de mi mente quiero plasmar.

Del implemento para plasmar y transgredir la superficie, hemos pasado desde una roca que transgredía la caverna, hasta un cincel, pincel y aerosol. Todo cumplía la misma función.

Llevarnos a representar algo que estaba contenido de emoción, alegorías de tristeza, alegrías o rabia que cargaban el mensaje. Es justo y necesario orientar esas emociones a un mensaje dicente, abierto al dialogo con quien lo ve y lo consume, pues no es para el alimento del ego propio, más bien con la necesidad de saborear un delicioso tinto, mientras la pieza dialoga e interpela pensamientos del espectador, quien también tiene su carga, su carrito, su historia. A quienes la imagen dispuesta desde lo visual, plástico y gráfico no significara lo mismo, interpelará a su manera, desde su realidad, aquello que le ha hecho ser como es. Pueden ser situaciones puntuales, momentos, historias que lleven al espectador a dialogar con la pieza desde lo visceral. Aquellas emociones que desde las vísceras nos generan rabia, indignación, conmoción, puede que quien consuma la pieza desde la razón, la interpele en contexto, le agregue un panorama inclusive más amplio o lleve la producción a otros lugares. Es ahí, donde se vuelve vital esa relación dialógica.

El paso a paso que nos lleva al camino de este tinto, se sitúa en aquellas imágenes que tenemos guardadas en nuestra memoria, una memoria que marca los hitos a conocer desde el conflicto, más no desde la cara amena de nuestros territorios, pueblos y comunidades. Quienes llegan con incertidumbre e intriga, ingresarán expectantes a este tinto, cuya carga artística será lo visual y gráfico.

Con todos esos conocimientos previos de entrada, esperarán experimentar y vivir este tinto con sus ojos, esos ojos que han brillado y se han opacado. El ingreso visualiza un lugar con 4 paredes dispuestas, con elementos del cotidiano. Esta pieza transgredirá lo privado, el entorno propio.

Así como la violencia no toca la puerta y tampoco pide permiso para ingresar, hay una visualización de extremo a extremo en la locación por parte de quienes viven y sienten este tinto.

Primer cuadro: Imagen elaborada paso a paso, construcción situada con una exploración y uso de los materiales dispuestos. La pieza gráfica se dispone en la pared a modo de una imagen que se va construyendo. La Imagen dispuesta es una creación previa desde la técnica del stencil con una influencia del cartelismo. La disposición de la misma va generando una intriga en el espectador. La intriga aumenta cada que una pieza va esbozando la imagen a plasmar.

Segundo Cuadro: Las imágenes sobre puestas como la realidad, algo impuesto que está sobre nosotros, nosotras, imágenes en movimiento que nos narran esa realidad que nos agobia en muchos momentos y por la que nuestros pensamientos y creaciones se encuentran en el plano de las resistencias y las transformaciones. La luz que conjuga esa relación imagen, movimiento, sonido desde el proyector, es un elemento que hilará la narrativa de este tinto.

Tercer cuadro: La construcción conjunta y en diálogo de estas piezas que componen la narrativa de este tinto, un tinto en ocasiones amargo y “cargao”, de rabia, dolor e indignación, busca invitar a la reflexión. Muchas veces nos quedamos en la mera indignación, agitando desde trincheras virtuales y virales, pero: ¿pasaremos acaso de ello a la digna acción, la solidaria, la emotiva y fraterna que nos hace más humanos?

Cuarto Cuadro: El baneo de una cámara que captura la imagen en movimiento, ese movimiento continuo como la vida misma, con altas y bajas buscará cerrar la experiencia de este tinto, buscando conectar con los otros tintos por medio de esa taza de café que nos lleva al diálogo y a buscar una salida conjunta de esa caverna que hoy día puede significar la tragedia.

- *Este tinto plasmará e intervendrá tres paredes o superficie, buscando convidar a esa cuarta pared que le da potencia el performance, desde la denuncia social, el relacionamiento con el público y su cambio de protagonismo en las obras.*

La tragedia: Es una construcción colectiva que nos adolece en alma y espíritu. A veces nos achicopala el corazón y reduce la valentía, pero en ocasiones, es el impulso para la reacción y la creación.

Superar la tragedia en común unidad o colectividad, puede significar quizás, la salida de esa caverna en la cual hemos estado sumergidos desde el individualismo y los intereses particulares, para así plantearnos caminos conjuntos que replanteen nuestro lugar en el mundo.

***“El bien máspreciado es la libertad
hay que defenderla con fe y valor”***

Valeriano Orobón Fernández

“A las barricadas” (1933)

Proceso de obra.

La estación – ambiente Pictogramas de luz, vida y conciencia del video performance 4 Tintos y una Tragedia, propone una puesta en escena a partir de diferentes elementos pictóricos, gráficos, audiovisuales y sonoros. El uso de algunos elementos visuales y sonoros cercanos, busca, desde la recursividad, conectar al espectador con el relato que se genera en tres momentos o niveles, cada uno con un proceso de creación y una conexión entre los símbolos dispuestos.

Primera pared: Lo Macro, la crisis Mundo

- **Elementos Audiovisuales de apoyo:** Se emplean para esta primera pared los siguientes videos que son sobre puestos sobre la imagen que se va construyendo.
 - La primera Guerra Mundial a Color (1-6) Catástrofe, se emplea el primer minuto de este video. **Link del vídeo:**
<https://www.youtube.com/watch?v=uh1I7xExIWE&t=172s>
 - Guerra civil española Canción, si me quieres escribir. **Link del video:**
<https://www.youtube.com/watch?v=JLxa33HR3gY>
- **Elemento visual (Imagen):** Se diseña previamente la imagen o pieza comunicativa que entra en dialogo con el video sobre puesto, la imagen que se diseñó para esta pared, fue una adecuación del cartel de la guerra civil española - No Pasarán – Esta creación se realizó de manera digital desde la técnica ilustración digital con tableta. A continuación Ambas imágenes:

Ilustración 1 Carteles originales y nueva versión

El cartel original ¡No pasarán! ¡Gloria a las milicias del Pueblo! (Julio, 1936)¹⁵ concibe primero una modificación actual o vigente del periodismo concebido desde lo partidario, a partir de un ejercicio con creativos y artistas simpatizantes, la segunda imagen es de Álvaro P. (2018)¹⁶, una creación más vigente y contextualizada a las estéticas contemporáneas, la última imagen es la creación dispuesta para el video performance por parte de Steven Ramos (abril 2020)¹⁷.

Segunda Pared: Aterrizando a lo Nacional – Nuestro Conflicto.

- **Elementos Audiovisuales de apoyo:** Se emplean para esta segunda pared elementos audiovisuales de la realidad nacional, la violencia que nos ha tocado como país en más de 50 años además de algo actual y vigente aún en tiempos de pandemia, la muerte de líderes sociales, los videos empleados son:
 - Historia del Conflicto Armado Colombiano (Telesur), **Link del vídeo:**
<https://www.youtube.com/watch?v=dGNG-PUY2gI&t=76s>
- **Elemento visual (Imagen):** Se realiza un diseño digital a modo de cartel de una imagen que conecte el despojo de la tierra, ese arraigo étnico desde lo indígena y una frase sobre puesta en la parte superior, la imagen que se diseño fue la siguiente:

¹⁵ Inconu, (1936). No Pasarán CNT UGT *Ilustración 2 La Tierra es de quien la Trabaja* tants-liberte.org/es/accueil/385-affiche-1936-inconu-no-pasaran-cnt-ugt.html

¹⁶ Alvaro,P. (2018). No Pasarán [Cartel]. Recuperado de <http://affiches-combattants-liberte.org/es/accueil/385-affiche-1936-inconu-no-pasaran-cnt-ugt.html>

¹⁷ Ramos, S. (2020). Adaptación No Pasarán [Cartel]. Recuperado de <http://www.revistalacomuna.com/memoria/18-de-julio-de-1936-ver-oir-no-callar-y-no-olvidar/attachment/alvaro-p-ff-no-pasaran/>

Esta imagen busca conectar la tierra como elemento de disputa, relacionado con el vídeo que sería la crisis o la violencia sistemática que se viven las comunidades desde el despojo y desplazamiento en sus tierras de origen, la conexión que existen con estos procesos de desplazamiento con la ciudad, se emplea una frase de conocimiento latinoamericano "La Tierra es de quien la Trabaja" (Zapata E, Discurso 1911)

Tercera Pared: La violencia que no respeta Hogar ni Privacidad.

- **Elementos Audiovisuales de apoyo:** Para esta tercera pared la violencia es cada vez más cercana, llega de manera cautelosa a silenciar a todo aquel y aquella que piense distinto, esta ha sido la lógica de un estado asesino, que en vez de cuidar a sus líderes y lideresas les silencia y asesina.
 - ¿Quiénes están matando a los líderes sociales? **Link del vídeo:**
<https://www.youtube.com/watch?v=iLFPcaESc-w>
- **Elemento visual (Imagen):** Se realiza un diseño digital a modo de cartel de una imagen próxima al joker del juego de naipes, relacionando elementos del cotidiano la conexión con el personaje Iván Duque, un título sugestivo de sub-presidente, bastante escuchado en diferentes contextos y espacios ante el desempeño del sujeto en mención, de ahí la modificación del joker a joke (broma en inglés) esta pieza gráfica es diseñada digitalmente y empleada en la intervención de esta tercera pared.

Ilustración 3 Duque Joke

¹⁸ Ramos, S. (2020). La Tierra es de quien la Trabaja [Imagen Digital]. Recuperado de <https://www.flickr.com/photos/atarkasteven/49804604057/in/photostream/>

¹⁹ Ramos, S. (2020). Duque Joke [Imagen Digital – Juego de Cartas]. Recuperado de <https://www.flickr.com/photos/atarkasteven/49804298296/in/photostream/>

Jhonattan Steven Ramos Beltrán

De 31 años de edad, gestor cultural y social desde el año 2009 con el proceso organizativo juvenil de la localidad de Fontibón – Fontibón al Parche - posterior a esto dinamizador de la organización Gutural Art 2008 – 2014, proceso con el cual adelanto varios procesos de carácter artístico y político desde la formación, cofundador de la organización Neuma en el año 2014, organización con la que se han planteado varios procesos en la localidad y en otras localidades como Usaquén, la organización ha logrado tener una visibilización a nivel distrital con espacios de carácter social, comunitario y artístico como el festival “Chamaco’s Fest” un festival musical que desde la solidaridad se ha logrado conectar con organizaciones y poblaciones como la comunidad Misak en la localidad de Fontibón, la comunidad recicladora de la localidad, el centro amar y la fundación Procrear, desde el apoyo con los elementos (obsequios, alimento, útiles) recolectados en este festival, profesor y promotor pedagógico de la Biblioteca Comunitaria Caica Literaria.

En el aspecto de desarrollo como futuro licenciado se ha desempeñado como tallerista en artes en el programa de prevención y erradicación progresiva del Trabajo Infantil en Bogotá (2014 – 2020) desde la secretaria distrital de integración, teniendo la posibilidad de generar procesos comunitarios y de formación en artes en localidades como Rafael Uribe (Diana Turbay, Valle, Rincón del Valle Puentes), Usaquén (Santa Cecilia media y alta, Cerro Norte), Mártires (Ropavejeros), Suba (Tuna Alta, Villa Hermosa, Palma Aldea), Fontibón (El Recodo), Kennedy (Floresta Sur) etc.

Desde el escenario de desarrollo laboral ha aportado a documentos significativos frente a las modalidades de Trabajo Infantil según la OIT, el Trabajo protegido para adolescentes con condiciones desde Ministerio de Trabajo y propuestas que aporten al desarrollo de emprendimientos culturales con la población adolescente en la ciudad.

Desde el escenario formativo alcanzo a adelantar 6 semestres en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística (LEA), donde logró vincularse a un colectivo de creación y puesta política (PsicopArche) con quienes generaron happenings y mitins teatrales frente a problemáticas sociales.

02 Réquiem para una Flor

La música siendo cuerpo, arte sonoro.

Réquiem para una flor se muestra cual radiografía de la población colombiana, quien a través de su historia ha sufrido malestares generados por diferentes violencias. Violencias que van desde el conflicto armado, hasta las micro violencias naturalizadas en un escenario cultural patriarcal.

La vulneración de los derechos sexuales se pone sobre la mesa como primer plato. Bajo el sabor amargo del dolor y la indiferencia, cientos de gritos se ahogan en los archivos de comisarías y fiscalías, mientras las noticias lanzan cifras desalentadoras y que generan temor (cada 22 minutos se registra en el país un abuso sexual contra un menor. Se estima que en el 2018 fueron asesinadas 87.000 mujeres en el mundo). La impunidad reina, poniendo entre dicho la eficacia de la justicia, donde el miedo se impone.

Esto nos llevaba a cuestionarnos, si es que acaso culturalmente naturalizamos los fenómenos de la violencia, inventando categorías de modo tal que, si la barbarie proviene de escenarios sociales y políticos con un alto grado de difusión mediática, lo ubicamos en una escala mayor, dejando de lado el término despectivo "violencia doméstica". Igual, violencia es violencia.

Según el artículo "*Las Microviolencias y sus Efectos: Clave para su Detención*", publicado por la revista Argentina de Clínica Psicológica (1999), Luis Bonino Méndez manifiesta:

Las microviolencias a las que he dado en llamar micromachismos (Bonino 1991, 1998; Cursi, 1995), son pequeños, casi imperceptibles, controles y abusos de poder cuasi normalizados que los varones ejecutan permanentemente. Son hábiles artes de dominio, maniobras que sin ser muy notables restringen y violentan indicios y reiteradamente el poder personal, la autonomía y el equilibrio psíquico de las mujeres alentando además contra la democratización de las relaciones. Dada su invisibilidad ejercen generalmente con total impunidad.

Líneas arriba se menciona: "Violencia es violencia", sin embargo, el carácter polisémico de la palabra misma (violencia), ha decantado interesantes debates. Tal es el caso de Gutman (1991), quién define violencia como un instrumento, proponiendo a su vez dos categorías: violencia racional y violencia irracional. Para Gutman, violencia racional "*Es el medio utilizado para alcanzar un fin potencialmente realizable, que además tiene el potencial para obtenerlo*",

mientras que la irracional *"Es la agresión física o la amenaza certera de la misma que no persigue una meta; pues tiene a la propia violencia como meta"* (pg. 37).

Resulta importante entender que las violencias como tal, son cambiantes de acuerdo a un sin número de variables características de orden social, cultural, político y religioso, donde se ven muertes, no sólo producto del conflicto armado en zonas denominadas rojas, sino también en el seno de los hogares, como es el caso de los feminicidios y violaciones. Dentro de las iglesias se acuña el término pederastia para denominar agresiones sexuales por parte de los sacerdotes. Las microviolencias o micromachismos como denomina Bonino (1991), son el pan diario de los hogares colombianos, y ni hablar de las riñas con arma blanca, que pueden ser en un callejón por el dominio de un microcotráfico o quizá por estudiantes, buscando dirimir una pugna, un equipo de fútbol o ser más populares en el colegio.

Ives Michau (1989, p. 48) afirma: *"El hecho que en la actualidad hayan desaparecido viejas estructuras y modos de violencia, pero que a su vez hayan surgido otras nuevas que las hacen visibles; ocultan, evalúan, rechazan y/o legitiman, tiene que ver entonces con el carácter cambiante de los fenómenos con las formas del intercambio asociadas al contrato social moderno"*.

¿Será entonces que ese surgir de nuevas estructuras violentas, estarán mediadas por nuevos escenarios de denuncia o ampliando el entendimiento y reconocimiento de esas formas actuales, donde sí bien es cierto, siguen las desapariciones y el constante conflicto armado? ¿Será quizá que se ha perdido un poco el temor a Dios y hoy se denuncian las acciones no tan religiosas de los delegados de reinos celestiales? ¿Será tal vez, que las condiciones culturales de sumisión y el eterno aguante de cuerpos castigados de mujeres, niños y niñas en los hogares, escuelas, ciudades o campos, están completando las gotas que llenan el vaso donde se rebosa la angustia, la insatisfacción, la impotencia, el dolor? Podría ser que el acceso a la educación, el manejo de las redes sociales, el contacto con la virtualidad, el acercamiento a las artes, ha logrado contribuir en ir descubriendo el rostro de la agresión oculta por el manto oscuro del temor profundo.

Y es que en nuestra cultura naturalizamos contenidos, en las letras de canciones, en párrafos de escritores importantes, en que las "cándidas heréldidas", son sólo instrumentos para satisfacer las necesidades de poder de otros. Encontramos en canciones como "Mala Mujer" interpretada por el vocalista Jorge Maldonado, publicada en el año 1978 por la Sonora Matancera, elementos

que aportan en que sea común hablar de “fosas comunes” justificando una violación por el tipo de ropa que usa la víctima.

No obstante, sería de fácil comprensión plantear, que si contenidos misóginos con altos niveles de odio, logran llegar a rincones inhóspitos por todo el mundo, también se podrán encontrar sentidos, dispuestos a reconocer nuevas formas de emplear el arte en un escenario más popular pero también crítico, y nacido de las realidades cotidianas en las barriadas.

Réquiem para una Flor, busca dentro de las mismas comunidades esas relaciones y distintas formas violentas presentes en los territorios, permitiendo que cada mujer, hombre, niña y niño, encuentre en el lápiz, pincel, papel, colores, letras, canciones, un espacio para liberar sus temores. Para que, desde una práctica artística, lejos del ojo inquisidor del crítico o curador, lance su voz al viento, en ocasiones como especie de códigos ocultos, que más que una expresión artística, es un llamado a la ayuda, buscando salir de condiciones que la atacan y reducen frente al peso del asfixiante miedo. Otras u otros quizá recrean en su obra momentos para la memoria o construyen espejos donde muestran caminos para vencer el dolor y salir de la penumbra.

Es quizá, a partir de comprender las realidades cotidianas y analizar las distintas situaciones, que se permite ver vulneraciones donde se forman precisamente actos creativos como formas de expresión. Keyserling, quién afirma precisamente que "*Comprender es un acto creativo, la creación es una práctica social, individual y colectiva que supone ir más allá de lo que existe*" para Zibechi (2007): "*la comprensión es acción, sólo comprende lo que se vive*".

Ese vivir cotidiano es donde se recrean acciones individuales y colectivas, permitiendo un espacio para la creación y la expresión, posibilitando el encontrar artistas y su obra, no sólo expuestos en las grandes galerías del mundo, sino rechinando en las esquinas de un barrio populoso, un salón comunal o un aula de escuela rural.

Réquiem para una Flor, permite que las adoratrices de la Virgen del Carmen, guitarristas y cantantes del coro de la iglesia católica, discutan desde la obra, o mejor, desde el libro de investigación del periodista Jaime Barrientos, ganador del premio Simón Bolívar de periodismo, "*Dejad que los niños vengan a mí*" (2019), las realidades ocultas por el episcopado tras décadas de abusos por parte de sus sacerdotes. Es allí, en un acto de desprendimiento, donde esa comprensión - acción de Zibechi (2007), toma sentido, pues, en un ejercicio plástico, ponen su voz de denuncia, sin renunciar a sus creencias, pues prestan atención al accionar de sus líderes en traje de sotana. Acciones o situaciones al parecer tan simples, llenan el corazón de esperanza,

pues, desde la unidad, desde los aportes a la construcción de sujetos realmente autónomos, podemos empezar a configurar grandes cambios, donde no se le reste importancia al arte, donde no se permite que la música, la pintura, la escultura, la escritura y la danza, se convierta en un cartapacio de herramientas estéticas en una caja didáctica que sólo acompaña algunos objetivos pedagógicos.

Réquiem para una Flor es uno de los tintos, al igual que los otros, que conservan cierto sabor amargo. Es la recopilación permanente de experiencias y sensaciones posibles a través de la exposición de diferentes piezas artísticas, en distintas categorías: artes plásticas, música y literatura, desarrolladas por personas de la comunidad de Bosa, y de distintas regiones y medios diversos tanto presenciales como virtuales.

Descripción:

Atendiendo las medidas de contingencia por la condición sanitaria a la que nos vemos avocados, y teniendo en cuenta que, como lugar de acopio y exposición permanente de trabajos, y obras realizadas en el marco de la construcción permanente de “Réquiem para una flor”. Su instalación, que busca itinerancia en escenarios convencionales y no convencionales, puede ir desde galerías acondicionadas técnicamente, o calles de barrio, salones comunales, salones de clase, o porque no, plataformas virtuales como YouTube y Facebook.

Es la casa uno de los espacios que, desde la intimidad misma del hogar, se transforma en la estructura adecuada para levantar una instalación performática, que se convierte en una importante herramienta para alcanzar los logros planteados.

Casa sin raza es un espacio que está ubicado en la localidad séptima de Bosa (Bogotá) y funciona generalmente como escuela de música, donde también los aprendices han hecho parte de talleres de formación en derechos humanos y aportado desde sus experiencias y conocimientos, obras que se registran en las paredes, y que, gracias a sus pensamientos, los muros empiezan a comunicar.

Desarrollo de la actividad:

Se realizará un recorrido por tres espacios de la casa.

El primero.

Es la sala de estar, donde estarán ubicados varios cuadros de dibujos, pinturas, y tallado que dan cuenta del génesis, no solo de lo cultural y religioso en lo que terminaría siendo el nacimiento de

un patriarcado, recalcitrante que aun hoy se vive, pasando por piezas pequeñas que, desde lo simbólico, muestran cómo se ha invisibilizado el papel de la mujer en la historia.

Se interpretará “*Un recuerdo al Papel*” de Olympe de Gouges (2020), quien, por defender los derechos de las mujeres, fue víctima de la afilada hoja de la guillotina en 1793.

Allí, frente a cada obra se encontrarán dos personajes: una mujer y un niño. Ella, vestida de luto. En las paredes junto a las obras se encontrarán varias cruces pequeñas que contienen nombres de mujeres víctimas de feminicidio y niños agredidos en diferentes conflictos, las cuales irán pegadas en sus vestiduras. El espacio estará armonizado musicalmente por tonos menores y disminuidos, en re, convocando a la nostalgia y sobriedad de una procesión limitada por el espacio mismo y la no posibilidad de denuncia. Las escaleras muestran la dificultad para alcanzar reconocimiento por el mismo medio socio-cultural que habitamos, pero igual seguirán recogiendo cruces.

El Segundo momento es la Sala Olvido y el Ojalá Nunca Más, donde las obras dan cuenta en medio de trazos acuarelables y escritos a mano, de los incómodos momentos de la guerra y violencias micromachistas. Allí se enuncia y denuncia la pederastia, el maltrato por medio de tocamientos abusivos y simbólicamente parlantes y agujas que denotan los estigmas del naturalizar la violencia en contra de las mujeres. Las letras de canciones incitan al maltrato y agresión haciendo de las poblaciones catadores misóginos, saciándose de rencor.

Esculturas en papel, elaboradas por mujeres adultas que le corrieron a los constantes lances de la muerte en el conflicto en varias regiones del país, se encuentran en una sola elaboración. Mientras pegaban trocillos pequeños de hojas, liberaban sus más tristes recuerdos. Entre tanto, mientras los personajes arriba enunciados recorren al detalle cada obra, sus oídos escuchan de fondo la “*Canción del Perdón*” (2018) escrita a partir de los relatos de la hermana Maritza Trigos, quien con llanto ofrendó los insumos para una pieza que busca la reconciliación y el no olvido de los tantos dolores.

Nacidos en Trujillo valle, Rio frio y Bolívar, entre los años 1986 y 1994, allí, el recuerdo de las sierras arrancando las manos del padre Tiberio Fernández, ya postulaban en el gobierno Samper la comisión de la verdad. El Cauca se unía en el no bonito seudónimo, como también se reconociera el Magdalena, “fosa común”.

Las obras y los cantos seguirán denunciando la tragedia, así como poniendo en tela de juicio la transparencia de la iglesia católica, ya que el episcopado, cubre bajo las sotanas los centenares de

delitos y actos atroces nacidos en el seno de sus miembros sacerdotales. Pederastia es una obra plástica elaborada en técnica mixta de collage, donde se reflexiona frente a los casos abiertos por este delito en la iglesia colombiana. No, por ende, al cambiar una vocal, en la palabra como se designa la vestidura de un cura, se enuncia el nombre de a quien tanto la iglesia teme.

La tercera sala es un espacio más lúgubre. Al centro, algunas velas, mientas en vivo, se interpreta la canción del perdón y recuerdos de Mariana (2020). Tema ejecutado a la distancia por otro personaje que, desde la virtualidad, dejará ver su rostro pegado en otro cuadro sobre el muro. La guitarra en vivo incrustará sus notas en el alma, mientras la mujer y el niño irán realizando fotografías vivientes, que decantarán acciones de dolor, que, poco a poco serán absorbidos por hojas de periódicos. Allí serán evidentes los sucesos banales que cubren las tragedias de cientos de lideresas sociales, niñas y niños del país, dejando enterrado su dolor en la impunidad y el olvido. Los cuerpos se perderán en las notas del diario vivir.

Los pasos perdidos del ojo del espectador se irán hacia otro escenario, donde al pasar la puerta se seguirá acumulando angustias, y compartiendo otro tinto, que enmarca otras formas de dolor que solo encontrarán una armonía en las manos de quien hornilla saberes, para luego compartir el tinto del diálogo y los diferentes pensares.

Elenco:

Yudy Andrea Gamba: Mujer

Fabián Sánchez: Niño

Interprete vocal: Daniela Patiño

Composición musical e interpretación: Giovanni Patiño

Recursos técnicos y espacio Casa sin raza: Agrupación Musical Perros Sin Raza.

Giovanni Patiño Vega

Estudiante en formación en Educación Comunitaria con Énfasis en Derechos Humanos, profesionalización en la Universidad Pedagógica Nacional. En sus diferentes procesos socioculturales, hizo parte de organizaciones, grupos teatrales y musicales, consolidando su quehacer artístico como compositor de piezas para teatro, logrando una participación importante en el Festival Iberoamericano de Teatro en Cádiz, España, FIT (2008), como compositor y director musical de la obra “Rituales de lo Primitivo a lo Moderno” de la Fundación Chiminigagua.

Posteriormente participaría de dos giras más por Europa y África, en lo que se denominaría “A la conquista del viejo continente (2013).

Fundador de los festivales Bosa la Escena del rock y La Sangre Nueva del Metal. Director musical y compositor de la agrupación Perros sin Raza (2014).

Coordinador pedagógico en la estrategia Encontrarte, del colectivo Perros sin Raza, en unión con la Secretaria de Salud de Bogotá, Secretaria de Integración Social y Organización Mundial de las Migraciones.

Dentro de su actuar pedagógico, se ha desempeñado como docente en diferentes escenarios, llegando a población privada de la libertad, como es el caso de la escuela El Redentor. Educador musical en IDIPRON Unidad Perdomo, con población juvenil. En Centros Amar como tallerista de artes y música. Desarrolló procesos de inclusión con población con habilidades diferentes, en Centros Crecer para niños y niñas y Centros Intégrate con adultos. En la misma situación, dentro del sector comunal, ha sido secretario de obras de ASOJUNTAS bosa. Y participó como miembro del Concejo de Arte, Cultura y Patrimonio. Durante los últimos 6 años como director, compositor y músico de la agrupación Perros sin Raza. Ha enfatizado su trabajo y puestas en escena, tomando los derechos humanos como columna vertebral, siendo los derechos sexuales y reproductivos, un escenario que ha permitido el reconocimiento y circulación a nivel nacional, con sus piezas musicales y laboratorios de memoria y reconocimiento de los derechos humanos.

03 Noticias del Más Acá

Experiencias Comunicativas

El ejercicio de la información y de la desinformación está a la orden del día en cada uno de los sucesos del mundo. Es bien sabido que los medios masivos de comunicación ejercen una gran influencia en las decisiones del poder y de la misma manera, el poder ejerce una gran influencia sobre estos medios.

En la historia social, económica, cultural y política del mundo, la comunicación generada desde las poblaciones ha jugado un papel importante para romper con esa desinformación que nos ha llevado a entender las cosas de la manera equivocada. Aunque más tarde fueron bautizados como “populares”, “comunitarios” y “alternativos”, siempre han existido esas formas de hacer

comunicación desde las mismas comunidades. Poblaciones, barrios, localidades, corregimientos, zonas rurales y grupos culturales, han desarrollado sus propios ejercicios comunicativos, que cuentan la realidad de lo que sucede en sus territorios.

Subvalorados por gran parte de la sociedad, pero manteniéndose a pesar de las zancadillas del sistema neoliberal, los medios comunitarios han estado jugando a pulso (un pulso desventajoso, claro está) con los grandes “empresarios de la desinformación”, pues son muchos los elementos culturales y sociales que ha desdibujado la hegemonía, buscando ampliar la brecha que hay entre la realidad y la humanidad. Es ahí, en donde las formas alternativas se la juegan con menos recursos y (un considerable menor) alcance, para contar, transmitir, romper barreras, sensibilizar, organizar, crear nuevas formas de hacer y decir, que sean verídicas y con las que los pueblos se sientan identificados al escucharse, verse y leerse en las diferentes formas de comunicación.

Este pulso ha tenido, por supuesto, muchas batallas perdidas, destacando la censura y la amenaza a periodistas como las más utilizadas por los sistemas de gobierno para callar las voces de los pequeños y medianos espacios que se arriesgan a revelar las verdades que nos oprimen día a día. El año 2018, según un informe presentado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), fue el más violento contra la libertad de prensa colombiana. En esta década, también se han evidenciado hostigamientos eliminación de material periodístico y hasta secuestros.

Estas acciones en contra de la libertad de prensa no se pueden atribuir solamente a estamentos del gobierno, también se encuentran grupos al margen de la ley y grandes empresarios que no quieren que se revelen sus secretos más oscuros.

La comunicación popular no es sólo el ejercicio de comunicar desde los barrios y/o comunidades, son también formas de participación que generan redes de trabajo en los territorios, buscando transformar por medio de acciones, entablando una relación con la verdad, de las realidades que se viven en los contextos.

En *4 Tintos y una Tragedia*, el ejercicio comunicativo recoge, transmite y genera reflexión desde los mismos participantes sobre la cotidianidad de sus barrios y lugares de estudio, logrando que el proyecto, más allá que una sistematización, sea un ejercicio de construcción colectiva, en la búsqueda, identificación y problematización de situaciones de violencia, que para muchos de los estudiantes, están naturalizadas desde sus hogares, como parte de la cotidianidad.

El Colegio La Concepción (IED), de la localidad de Bosa en Bogotá, ha sido uno de los escenarios en donde se ha desarrollado parte del proceso que nos arroja insumos para la reflexión

y ensamble de toda la muestra artística que venimos organizando, no sólo como parte del compromiso académico, sino también como alimento a nuestra experiencia como gestores y educadores comunitarios para fortalecer las acciones que hemos venido desarrollando en nuestras vidas, dedicadas a la lucha desde lo social.

Con estudiantes de grado noveno se realizaron dos talleres: uno de fotografía, y otro de creación audiovisual, con el fin de visibilizar los diferentes tipos de violencias que los jóvenes de la localidad de Bosa han podido encontrar desde sus hogares hasta el entorno barrial y local. Se desarrollaron espacios de reflexión sobre lo que es comunicar y lo que se entiende por violencia, tomando como referencia dos elementos importantes: las guerras mundiales y la exposición “EL TESTIGO.

Memorias del conflicto armado colombiano en el lente y la voz de Jesús Abad Colorado”.

A partir de estas dos miradas de la violencia en el país y en el mundo, los estudiantes, por grupos, crearon piezas comunicativas que evidenciaron la violencia intrafamiliar y el conflicto armado. Por medio de la radionovela, el noticiero, la entrevista y las formas visuales en las que se puede representar la violencia, en busca de “*otra* comunicación: liberadora, participativa, concientizadora, problematizante.” (Kaplún, 1985, pg. 13)²⁰, se generaron debates, análisis y reflexión sobre los mismos relatos y en la forma en que cada medio permite mostrarlo.

Estuvimos acompañando a los estudiantes de grado noveno del Colegio Alfonso López Michelsen (IED), en el cierre del proceso de producción audiovisual, en el cual se realizó una ceremonia de premiación a los mejores trabajos. En cada una de las muestras, estaba presente la tristeza, soledad, formas de violencia, drogadicción y conflicto, asunto que trajo una discusión a la mesa de jurados: “¿por qué los jóvenes no desarrollaron piezas que resaltaran cosas positivas?” Bueno, es una discusión que, dado el contexto, responde desde lo que los mismos jóvenes ven en el diario vivir, desde sus casas, en el noticiero, y, sobre todo, en las esquinas de sus barrios.

Es aquí en donde ejercicios de comunicación, permiten que los jóvenes cuenten y reflexionen en la misma creación, se vean a sí mismos como los protagonistas de esa realidad que nos están contando y se piensen esos “otros mundos posibles” desde sus mismos contextos, respondiendo a

²⁰ Kaplún, M. (1985), *El Comunicador Popular*, Quito Ecuador, Editorial Belén.

preguntas que nunca se habían hecho, pero que estaban ahí, esperando a ser encontradas, como lo menciona Kaplún (1985):

El primer requisito para que la comunidad (o la región, o los miembros de una organización) comience a involucrarse en la comunicación, es que no vea lejanos y ajenos los mensajes que se le proponen, sino que los sienta suyos, propios; que se reconozca en ellos.

4 *Tintos y una Tragedia* se encuentra con la comunicación de manera más reflexiva que transmisionista, contando en formas visuales y sonoras, las realidades que ocultan los medios masivos, permitiendo que los realizadores sean los mismos protagonistas de esas verdades que los medios masivos quieren ocultar. Esas verdades, que, contadas, serán el punto de partida para la acción y el cambio.

Desarrollo de la obra

En este espacio tiene como objetivo mostrar los trabajos desarrollados por los estudiantes en los diferentes formatos de comunicación, partiendo de contextos propios de violencia y los encontrados en ejercicios de memoria histórica, que también permean la cotidianidad barrial y local.

Otro importante en la muestra de los trabajos realizados por los estudiantes, es visibilizar la importancia del fortalecimiento de las emisoras escolares y los proyectos académicos de comunicación, para que se encaminen en la construcción de contenidos de valor y que salgan de lo institucional para generar acciones hacia lo comunitario.

Al entrar a este café, los asistentes podrán escuchar los audios, apreciar los audiovisuales y fotografías que se recogieron de las actividades arriba mencionadas, además de encontrarse con una decoración colgante que estará compuesta por artículos de periódico que contendrá noticias sobre violaciones a la libertad de expresión y asesinato de periodistas alrededor del mundo.

Aquí nos encontramos con dos formas de comunicación: la masiva, de diarios reconocidos, y la popular, desde medios alternativos, así como los mismos trabajos de los estudiantes que inician su proceso desde lo comunitario, visibilizando sus problemáticas particulares.

Jasa Rehm Suárez

Bogotano, gestor cultural desde 1998, que inicia su proceso con el comité de jóvenes y el Festival Rock y Hip Hop de la localidad de Fontibón (Bogotá). Productor radial, locutor y comunicador comunitario. Ha desarrollado procesos de formación en comunicación comunitaria, fortaleciendo los procesos de radio escolar en diferentes instituciones educativas y comedores comunitarios. Ha realizado colaboraciones para medios independientes, desarrollando programas radiales y asesoría en contenidos y estrategias de difusión y promoción. Invitado como panelista a diferentes conversatorios sobre comunicación y jurado en festivales musicales de Bogotá e Ibagué. Actualmente hace parte, como locutor y productor radial, de la emisora comunitaria Fontibón Medios. Director del medio alternativo Oscura Radio Tv. Director de comunicaciones de la Fundación Corazón de Metal, desde la cual se vincula a la comunidad de artistas de música extrema con los territorios en los que se desarrollan procesos sociales. También es presentador de eventos, Community manager, promotor de artistas y poeta.

04 Hornillando Saberes desde la Vida

Un encuentro Ancestral que sana el espíritu.

Hornillando Saberes nace como un espacio de sanación y escucha a partir de encuentros que buscan recrear la memoria colectiva de mujeres negras-afrodescendientes, con elementos donde se resaltan los saberes ancestrales. También se convierte en un escenario de denuncia y resiliencia, donde la pedagogía cumple un papel importante en la transformación de los pensamientos de las mujeres, en escritura y canto, entendiendo a la pedagogía como el método que da pie a la enseñanza y al aprendizaje colectivo. Aquí se busca reflejar, cómo esas diversas herramientas aportan para a la construcción del ser, de las mujeres del colectivo, mediante escenarios de encuentro, dónde el diálogo de saberes muestra la gran diversidad que existe entre ellas y la forma de relacionarse con la naturaleza y su entorno. Esto, da la posibilidad de que se creen procesos de aprendizaje mutuo a partir de sus vivencias. Siendo éste un escenario dónde la solidaridad con la otra, se hace presente a partir del fortalecimiento de los lazos de hermandad y respeto con cada una.

Estos aprendizajes han sido adquiridos a partir de la cocina tradicional, los peinados, los cantos de traducción oral y el conocimiento de plantas medicinales. Por eso "es interesante reconocer que, en la mayoría de las experiencias de educación popular, el diálogo de saberes es una práctica concreta que se produce, no sólo sobre algo, sino fundamentalmente con alguien; por eso no puede reducirse a una actividad racional. "En el diálogo, las razones están cargados de emociones y las emociones de razones". (Cendales & Mariño, 2009, p.26).

Aquí se resaltan algunas de esas expresiones que son inspiradoras y que hacen visibles las experiencias de cada una de las mujeres:

"Gracias me siento liberada, estoy nueva soy otra."

"Soy feliz en mis tantos años que tengo no había tenido este sentimiento."

"Me siento realizada como mujer"

"Yo no cantaba y ahora compongo mi propio canto."

"Ningún psicólogo había logrado sacar de mí, ese odio, dolor y resentimiento que yo tenía gracias."

"A pesar de lo que me ha tocado vivir soy otra persona gracias, nunca me vaya a sacar de este espacio."

La pedagogía, finalmente, siempre será ese puente fundamental para mantener la tradición oral (herencia de los mayores) y seguir replicando los saberes de la tradición, tales como: tocar un instrumento, bombo, cununo, o guasa; el compás rítmico del cuerpo y el "el batir de las palmas", logrando transmitir y transformar las dinámicas de las mujeres.

Desde allí, se refleja la intensión de protestar y resistir como ejercicio político, alzando la voz por la lucha en contra de la violencia, el racismo y la discriminación. Estas mujeres, líderes de la localidad séptima de Bosa, son una pequeña muestra de lo que viven sus demás pares, ya que, estos ejercicios, han sido el camino y el aporte principal para su crecimiento, y desarrollo personal y político. Mujeres empoderadas y transformadoras de vida a partir de sus propias vivencias.

Mosquera Sergio (2017) afirma:

Para comprender determinados aspectos de los africanos, y sus descendientes en el nuevo mundo, se requiere de un ejercicio intelectual para no mirarlos y valorarlos desde

el discurso hegemónico del opresor. Cuando intentamos penetrar en la música, el canto y el baile de los esclavizados en las colonias americanas, es frecuente quedarnos en la descripción exterior, en la narrativa que estigmatiza y ridiculiza estas expresiones, sin articularlas a la función social que cumplían en África, las cuales como parte de esa herencia pasaron a jugar un papel importante en tierras americanas. (p. 97)²¹

La danza, la escritura, la música, el canto y el cuerpo mismo, se han convertido en las herramientas pedagógicas empleadas para superar todas las adversidades que la violencia ha traído consigo al pueblo Afrodscendiente. Son la voz de aliento que con el pasar del tiempo se ha visibilizado y reconocido en diferentes escenarios culturales, y que, hoy día, su trasegar se mantiene y es replicado y aprendido en comunidades ciudadinas. Es así, como también se resalta el trabajo del colectivo cultural artístico **Echembeleck**, un grupo de mujeres negras cantadoras, quienes le cantan a sus muertos desde la distancia como una manera de despedirse y recordarlos desde hace muchos años. Esta es la forma de conectarse porque no han podido retornar a sus territorios. Es así como en cada ensayo se reencuentran y dan continuidad a las tradiciones de sus pueblos para mantenerse en el tiempo.

Todas estas tradiciones tienen un trasfondo espiritual que hacen que los lazos se fortalezcan y generen una conexión simbólica ancestral con nuestros antepasados.

Momento espiritual Simbólico.

El momento espiritual simbólico hace referencia a la relación de la vida con el mundo espiritual y sus distintas formas de representación, por medio de las diversas simbologías, y en particular, la matriz africana que representa a cada uno de los ancestros y/o deidades del templo “Sobrevivientes de África”. Espacio que permite llevar a cabo la conexión con nuestras ancestas y ancestros, los cuáles son representados por distintos colores, olores y elementos, que dejan ver la realidad y naturalidad de su existencia, como si nunca se hubiesen ido. Es por esto por lo que las y los invitamos a conocer de un espacio ancestral sanador, revelador y purificador del ser espiritual.

Por otro lado, en lo relacionado con la espiritualidad es importante distinguir espiritualidad de religión, según lo aclaró el intelectual Boaventura de Sousa en el IV Encuentro de Educación Popular adelantando en la Universidad Pedagógica Nacional (2019):

²¹ Mosquera, S. (2017). La Trata negrera y la esclavización: Una perspectiva histórico-psicológica (1ª ed.). Bogotá: Lapidama Ediciones

La religión es una idea trascendental totalmente separado del mundo en que vivimos, por eso la salvación es del otro mundo, [mientras que] la espiritualidad es la dimensión trascendental del inminentes, es la posibilidad de unirse a un ser sagrado, de un territorio ser sagrado de una espiritualidad que te da un poder de lucha, de respecto y de dignidad, por la madre tierra y por la naturaleza, que no se encuentra en los libros porque es otro concepto de naturaleza que no es el cartesiano. Pues la espiritualidad es fundamental, hoy para animar las luchas; muchos me dijeron en Buenaventura que, el paro cívico se animó bastante con la espiritualidad venida de las comunidades, por supuesto, pero no es religión, no, entre católicos, evangélicos, es otra cosa. ²²

De acuerdo a lo vivido con nuestra propia espiritualidad, lo que afirma Boaventura De Sousa (2019), es pertinente y encuentra similitud en lo que practicamos y en lo que él considera como espiritualidad y las diferencias que hace frente a la misma. La espiritualidad no es religión, no se encuentra solo en los libros o los medios digitales, son ellos, nuestros ancestros, los que nos guían con sus saberes y bendiciones por medio de sus hijos, quienes los reciben en su cuerpo. De ahí la expresión “*montó el santo*”, los conocimientos adquiridos y/o recibidos están consignados en un libro sagrado que sólo quién lo vive lo entiende, allí, los ancestros nos han permitido que se plasmen las oraciones y las distintas formas de sanar el cuerpo y el espíritu.

Ese momento espiritual, de paz, de amor, de encuentros y desencuentros, brinda la posibilidad de relacionarse con ese ser interior para poder resistir y continuar. En ese sentido, la conexión ancestral logra vivenciar y recibir sabiduría de los que ya partieron del plano terrenal.

Desde este espacio, *4 Tintos y una Tragedia*, logra un acercamiento con la simbología desde la cosmovisión de mujeres adultas que hacen parte del colectivo Echembeleck cuyo significado es *caminando en fe*. Allí, se encontrará variedad de colores representativos a los ancestros que viven en comunicación permanente, y guían nuestras vidas. No es fácil de explicar, hay que vivir el momento para saber de qué o de quién se habla.

Ellos y ellas nos acompañan en el templo "Sobrevivientes de África."

Al ingresar al rincón de “Hornillando Saberes”, las personas se permiten sentir y sentir al otro, entendiendo que somos energía. Los asistentes extienden sus manos en las que se colocarán unas

²² De Sousa, B. (2019, sep.). *Educación Popular*. Ponencia presentada en el IV Encuentro de Educación Popular, Bogotá, Colombia.

goticas de aceite aromatizado con hierbas, para luego, frotar sus manos y tomar las de las demás personas que se encuentren en el lugar, formando un círculo de energía en donde la mano derecha da y la izquierda recibe. Mágicamente, las notas de la percusión, armonizan ritmos que se podrán interiorizar con los latidos del corazón que nos envuelven con su magia sonora. Las cantadoras Echembeleck, crean con su canto una atmósfera sublime, dando paso a los ancestros en sus encuentros espirituales, donde se eleva la oración a **ELEGGUA**, deidad africana, que abre y cierra los caminos. El canto **EL REY DE LA LUZ**, se entonará en el momento en que se encienden las velas, y, con el canto de **BABALU AYÉ**, será el momento en que dejemos ir los dolores que esté atravesando nuestro ser.

Sonarán como parte esencial, el desprendimiento de las situaciones que en el momento nos aflijan, en especial lo visto y escuchado en los cuadros, audios, testimonios; poniendo en el ritmo, pedacitos del alma de todos quienes comparten y quieren vivir el momento. Los participantes tienen la libertad de participar o no de ese momento espiritual con su ser.

Dos tambores repican los cueros, mostrando su rítmico interpretar y acompañados por la marimba de chontas, que con sus notas melódicas nos conectará con ese ser interior que atraviesa el espíritu de todos y todas. Estos ritmos nos encuentran con una cultura fuerte, que se resiste a dejar de sentir esa identidad como patrimonio cultural del pueblo afrodescendiente y del conjunto de la sociedad colombiana que algunos se niegan a ver y reconocer. Los tambores son sagrados, tienen espíritu; la marimba cuenta con chontas y canutos; el bombo es de madera y su parche de tatabro. Es gracias a su presencia en la cultura y tradición, que los africanos esclavizados soportaron el maltrato en épocas de esclavitud. Los cantos, la danza, y la música, nos dan la posibilidad de vivir momentos para recargar el espíritu. Para nosotras, hoy, es parte de nuestra resistencia para mantener el gran legado ancestral.

Algunos de los símbolos estarán elaborados con cuncho de café, el cual, en su color textura y aroma tenue, recordará la tierra. Ella, que es la vida misma. Nada es posible sin ella, pues de ella brota la vida. Las velas blancas reflejan la luz que nos acompaña y que permiten dar luz a otra persona que lo necesite, entendiendo la sanación como una descarga emocional.

Donde se entienda que hay un ser superior, que puede ser el mismo para los que creen en algo y se puede llamar de la manera que cada persona lo considere y lo sienta. Es el mismo, pero, con diferentes nombres. Según la cultura y creencias, todos los seres vivos tenemos espíritu, y eso

nos da la posibilidad de vivir la espiritualidad. Es importante desdibujar o desmitificar el uso de elementos que son empleados en los momentos espirituales como son: agua, fuego, tierra, aire y el espíritu que componen los elementos de la energía.

De Hornillando Saberes, los espectadores saldrán descargados libres y observando esas otras formas de vivir las espiritualidades. Es el espacio donde se descargan energías fuertes que se recogen a través del recorrido de *4 Tintos y una Tragedia*, pues la violencia estará presente en formas gráficas, visuales y musicales, en una historia que nos marca la vida. **PERMÍTETE SOÑAR.**

Desarrollo del espacio simbólico.

El espacio simbólico busca recrear a través del arte (canto), cómo han sido las vivencias de las mujeres negras víctimas del conflicto armado y de esta manera se propone el poema “Las mujeres queremos la paz”, el cual refleja el camino trazado por cada uno de ellas y cómo, desde el proceso ancestral, político y comunitario, logran dar cuenta de su realidad.

LAS MUJERES QUEREMOS LA PAZ

Mujeres valientes y guerreras, marcan el camino y trazan su destino,

se vive la violencia es el pan de cada día, viven sobre saltos que acaban con la paz,

Mujeres temerosas cuándo acabará,

mi vida es tu vida

oh! cuánto sufre el pueblo de ver y vivir la injusticia con tanta sevicia.

Las mujeres nos juntamos para ensayar y traerles un mensaje,

queremos VIVIR en paz, en todo el territorio

Bojayá en particular, donde hay fuego cruzado y el pueblo en la mitad.

Las mujeres preguntamos por el acuerdo de paz,

si aún sigue vigente que acabe la guerra ya,

del Cauca hasta Tumaco, de Bojayá a Bogotá, las mujeres siguen preguntando, por el acuerdo

de paz,

no queremos más violencia, queremos vivir en paz,

ya son dieciocho años,

Bojayá no aguanta más.

Mucha sangre derramada, esa es una realidad, que se acabe esta guerra, tan macabra y brutal.

Queremos las mujeres, cantarle a la vida, cantarle a la paz,

porque ese día pronto ha de llegar.

No a la suspensión del acuerdo de paz,

el diálogo por la paz se debe retomar,

para que a las comunidades NO las masacren más

y sus territorios los dejen en paz.

Para que todo el que ha salido de su territorio, pueda regresar.

Alba Nelly Mina

Febrero 5 de 2020

En este espacio, cuando la persona ingrese, se encontrará con la simbología y el grupo de cantadoras Echembeleck.

Metodología del Espacio Espiritual:

En un primer momento se da paso a la oración de Eleggua, donde cada una de las mujeres por medio del canto piden permiso y dan gracias para dar inicio al momento espiritual. Luego se disponen para el desarrollo de la actividad que ha sido organizada con anterioridad, dónde se realiza un gran círculo en el piso con flores, velas y dulces a su alrededor, y, adicionalmente, un vaso con agua, entre otros. Una vez los participantes vivan la experiencia de apertura, se da inicio a los siguientes pasos de reflexión.

Los participantes se toman de las manos (solo las personas que lo deseen).

- **Disposición espiritual:** Se pedirá a los participantes que dispongan su mente para desprenderse de todo lo que no los deje vivir en alegría.
- **Atracción de lo positivo:** En este momento pueden sacar de su vida lo que no les guste y traer con su pensamiento las cosas positivas que desean para su vida
- **Canto de gracias:** Se pide a los participantes que canten dando gracias por estar en el espacio y haber participado en el recorrido del performance *4 Tintos y una Tragedia*.
- ¿Qué les generó el performance en general?
- ¿Qué debemos cambiar o potenciar?

La experiencia de hornillar saberes

Este proyecto es de suma importancia para las mujeres, víctimas de violencia social y política. La discriminación racial, el racismo estructural, la desigualdad social y la falta de oportunidades, no les permite alcanzar una vida digna. Se agudiza con el desplazamiento forzado, el maltrato intrafamiliar sufrido al interior de las familias, etc. Este ejercicio que realizan las mujeres negras en Bosa cada 8 días, donde se inspiran con el canto, la escritura, la interpretación de instrumentos de percusión y el dialogo mutuo, ha logrado la transformación en sus vidas, las de sus familias y muchas personas a las que les llegan los mensajes y enseñanzas con las letras de canciones.

Además de sentir alegría y placer, estos encuentros se han convertido en la evidencia del cambio en estas formas de aprendizaje mutuo. En este sentido, se motiva a las mujeres a continuar encontrándose consigo mismas y con otras, y seguir en el proceso de sanación desde la espiritualidad y el reencuentro con la comunidad. Escenarios de transformación y recordación a partir de los saberes transmitidos desde la tradición oral, que han perdurado en el tiempo. La intención es que replique y aplique lo aprendido en los diferentes espacios donde se divulgue el ejercicio y darle continuidad como un ejercicio práctico pedagógico.

Alba Nelly Mina

Mujer negra cantautora oriunda de Puerto Tejada Cauca habitante de la Ciudad de Bogotá con un trabajo en comunidad de más de 35 años. Durante este tiempo ha contribuido al empoderamiento

de hombre, mujeres, jóvenes, niñas y niños desde procesos formativos usando como herramienta el diálogo de saberes que se encuentran inmersos en las comunidades. Con este ejercicio se ha posibilitado el acercamiento y replica con la primera infancia, jóvenes y adultos mayores radicados en la ciudad de Bogotá. Trabajos enfocados en conservar la tradición oral y cosmovisión heredada de nuestros mayores, donde los valores, autoestima, permiten conservar y el acervo cultural que perdura en los territorios afrocolombianos, heredados por nuestros ancestros y ancestros en la construcción de identidad. El proceso inició en enero de 1989 con mujeres negras y sus hijos inician en la guardería niños del pacífico en el año 1991. estos niños y niñas conforman en el momento la corporación de danza y música palenque y las mujeres hacen parte del colectivo de cantadoras Echembeleck la mayoría de las mujeres son víctimas del desplazamiento forzado que se vive en Colombia hasta nuestros días.

05 El Café o Tinto como Cohesionador Social

Encuentros y Desencuentros en el Marco del Conflicto o la Tragedia.

De donde ha surgido esa palabra “tinto”, es algo que es tan coloquial en nuestro manejo discursivo y que nos conecta inmediatamente de manera implícita con una charla, un compartir, un diálogo ameno para escucharnos. *“En el siglo XIX era normal que se empleara en las cartas el jugo exprimido del ‘cestrum tinctorium’; ‘esto es, la uva enana’* (Durán M, 2015, p.17) inclusive surge en un contexto hasta despectivo cuando Vergara y Vergara *le estaba diciendo a Juan de las Viñas ‘es que ofrecerles café a los invitados equivalía a servirles una pócima compuesta por tinta para escribir y purgante’* (Durán M, 2015, p.17)²³

Esta bebida de consumo colombiano y ciudadano ha estado enmarcada en creaciones y conspiraciones. Como bien lo menciona el texto *El Impúdico brebaje, los cafés de Bogotá 1866 – 2015* *“Los cafés anteriores al Bogotazo, donde se escribía poesía y se fundaban revistas literarias, donde se hacía periodismo y se confabulaba contra el gobierno de turno, donde se negociaba y por supuesto se vivía de la bohemia”* (Durán M, 2015, p.11).²⁴

²³ Duran, M. (2015). El Impúdico Brebaje. Los Cafés De Bogotá 1866-2015: Expr. Culturales y Patrimonio Inmaterial”. Bogotá, Instituto de Patrimonio Cultural.

²⁴ Duran, M. (2015). El Impúdico Brebaje. Los Cafés De Bogotá 1866-2015: Expr. Culturales y Patrimonio Inmaterial”. Bogotá, Instituto de Patrimonio Cultural.

Situado desde el escenario de lo privado y lo clandestino, desde el clamor de la celebración hasta la angustia de la desolación, su aroma nos transporta a aquellas regiones donde no se puede siquiera esbozar un argumento frente al conflicto, esta guerra ajena, que no es nuestra. Una realidad llena de verdugos y gamonales, esos que acallan las voces rebeldes y soñadoras, que pelean y luchan por otra realidad distinta a la que les tocó, la que les heredaron.

En principio se contemplaba una estación de café, ambientada desde el olor y el sabor, generando exploración de los sentidos y vinculando en lo experiencial a los estudiantes de la Universidad como espectadores. Dadas las circunstancias y los tiempos cambiantes que aportan a la creación y la elevan a otros niveles, este café será el vínculo del dialogo conjunto de estas experiencias, historias de vida y procesos sumados en *4 Tintos y una Tragedia*, el café tendrá un olor que enlazará al espectador desde la memoria, esa imagen llevará lo llevará a sentir el olor y aroma de la bebida que aquí nos convoca.

06 Recorrido por los 4 Tintos

4 Tintos y una Tragedia consiste en la realización de un performance que recoge diferentes disciplinas artísticas, mostrando o recreando distintas formas de violencia presentes de manera significativa en la localidad séptima de Bosa y novena de Fontibón (Bogotá). El performance como expresión artística, ha tenido un papel importante, no solo en el escenario artístico, sino también en espacios sociales, pues desde sus lineamientos estéticos y de improvisación, permite una reflexión constante del espectador. Quizá, uno de los movimientos sociales que ha logrado mejores resultados en el desarrollo performático para aportar a su búsqueda de libertad y reconocimiento, es el feminista, que ha explorado diferentes formas con discursos coherentes en un sin número de exposiciones que posicionan el arte performático como una expresión transgresora y a la vez provocadora. Podemos referir artistas como Gina Pane, Ketti La Rocca y Silvia Giambrone. Esta última, hace de su obra un empoderamiento femenino en los 70s, y, desde su creación *Vértigo* (2015), evoca la historia de violencia doméstica.

Para la elaboración del performance mencionado, se tuvieron en cuenta diferentes grupos focales (adultos mayores, mujeres afro, jóvenes de organizaciones sociales y estudiantes de dos instituciones distritales), con los que se realizaron actividades para la recolección de material, inquietudes y aportes. Se desarrolló una galería itinerante de relatos de violencia y lectura de cuentos creados en el proceso de formación, como un escenario de recuperación de memoria y encuentro de diferentes formas narrativas.

Para este proceso de creación colectiva contemplamos diferentes momentos:

Preproducción: este escenario contempla diferentes espacios de formación a partir del intercambio de saberes, círculos de la palabra y museos de memoria, donde abordan espacios para la lecto- escritura, la música y artes visuales, ofreciendo insumos desde lo técnico y estético para la intervención de las distintas problemáticas dadas a partir del reconocimiento de los derechos humanos, y cómo ser realmente titulares de los mismos y, por ende, garantes.

Producción: este momento permite revisar elementos simbólicos, recogiendo y registrando la información, así como elaborando un inventario de recursos desde lo humano, lo técnico, espacios físicos para el desarrollo y su circulación.

Postproducción: permite revisar con los diferentes actores vinculados a la obra, un escenario crítico que pule las diferentes acciones interdisciplinarias realizadas en la ejecución del performance, así como revisando las acciones pedagógicas y el impacto logrado. Respondiendo de esta manera a la pregunta: ¿De qué forma las artes, pueden ser una herramienta para la transformación de imaginarios frente al reconocimiento y garantía de los derechos humanos, hacia la construcción de una cultura basada en el respeto por la diferencia y la equidad?

Circulación: En este espacio se encuentra el desarrollo de los *4 Tintos* y *una Tragedia* documentados anteriormente, y que, serán presentados en un espacio audiovisual por medio de redes sociales. Esto nos permitirá llegar, no solo a las comunidades con las que realizamos las actividades de producción, sino también, a diferentes personas de toda la ciudad y el país, para que sean partícipes de la experiencia desde sus lugares de residencia, retroalimentando el ejercicio con sus comentarios.

Se presenta un audiovisual con el recorrido de los “*4 Tintos*”, y luego, por medio de una transmisión en vivo, invitaremos a un “Tinto Virtual”, en el que conversaremos y responderemos a las inquietudes de las personas que “recorrieron” con nosotros esta experiencia pedagógica. Este, en efecto, será el quinto tinto.

Haciendo el circuito por los “4 Tintos y una Tragedia”

Al entrar al primer café, las artes plásticas toman vida, el conflicto armado se muestra en colores y formas palpables. Pareciera simplemente una creación para museo, pero allí, en modelos y figuras, se transmiten los horrores, como juguetes malditos que contienen cargas de pasado, momentos rasgados. Juegos para algunos, desolación y muerte para otros.

La música, como alimento del espíritu, desahoga por medio de sus acordes, las vivencias de una mujer sesgada, abusada. Cantando en lágrimas, las palabras que recuerdan, pentagrama inolvidable, que dejó la violencia. Otras muestras, colores que pueden ser pinturas o la misma sangre dejada en cuadros. Pasiones descritas desde niños sin infancia, borrados de inocencia, llenos de dibujos que reflejan la vivida inclemencia.

¿Quién contó? ¿desde dónde te contaron? Aquí el silencio no es la regla. Comunicas, comunica, cuentas el cuento que dolor te trajo. Cuentas la violación que cerró tu boca, cuentas la historia que por siempre has ocultado, que aprendiste a contar, con la imagen, la secuencia, la voz de la denuncia. La forma de charlar y expresar, que otros han querido censurar. Recortes, vídeos, sonidos, desde la experiencia, el sentir. Los ojos que vieron, los oídos que escucharon, son los mismos que otros dañaron, pero que hoy cuentan, sin miedos, sus historias, su pasado.

Tanto dolor y fuego en el camino, se encuentra con el agua y bálsamo de calma. Viaje espiritual que libera, espacio que conecta y sentimiento encuentra, un momento que humanidad desea. Ser el canto, la palabra que alienta, el silencio reflexivo y el momento que ritual, se hace un viento que refresca.

Aquí el aroma se desviste ante olfatos descuidados, conectando el sabor, con la muerte y el amor. Sabe a encuentro, dolores, recuerdos, a velorio y sosiego, el común denominador de nuestros ancestros. Sea frío, salga hirviendo, juega con ese indescifrable invierno, de ciudades colombianas, cafetales inmensos. No hay bebida más inquieta, que camina por los valles, carreteras y potreros. Por cabañas rurales, oficinas, merenderos. Ciudadinos hostales, urbanos pasajes.

De maneras diferentes, el tinto nos encuentra, para hablar, reflexionar, cuestionar y amañar. Es el acompañante del dolor colombiano, de la sonrisa y la excusa. De recibir al forastero, recordar a los que se fueron. Recibir a la visita, regalar una sonrisa. Llorar por los muertos, motivar a los indispuestos. Ser familia, ser unión, invitar a la organización, ser paz y motivar la reunión. En la noche o en el día, fiel acompañante bebida. Tertulia o cuento de comedia, sea en la alegría, como

en la tragedia. Ser acompañante del maestro antes de la clase y durante la enseñanza, y en las largas noches de lucha, en la que el café calienta la garganta para avivar la marcha.

07 Vídeo Performance

El performance creado por los integrantes del grupo se dispuso en dos redes sociales, Facebook: desde las Fan Page de los procesos de las personas vinculadas y YouTube, para el caso del proceso de la Caica Literaria y de Perros Sin Raza, se colgó el vídeo en los Fan Page, en la página de la caica literaria se dispuso en modo estreno, enviando respectivo link a las personas cercanas y de la Universidad para que vieran previo al conversatorio el material.

El análisis de la obra o del dispositivo artístico se expuso ante un público generado en el escenario virtual, se dispuso, además de la presentación del video performance, un espacio de dialogo y conversatorio para recoger las percepciones de la gente, esos sentires que logro transmitir la obra y su funcionalidad pedagógica en contexto, se recibieron diferentes comentarios por parte del público, muchos de ellos en aras de mejorar la propuesta estética y comunicativa, con ciertos elementos que no eran del todo claro para ellos, por otro lado, se recibieron apreciaciones acordes y en concordancia con el planteamiento del rol transformador del arte en contextos de violencias y vulneraciones de DDHH.

El ejercicio de dialogo tan necesario, centro su apuesta estética, comunicativa y política desde un formato de dialogo de saberes, donde se reconocían los saberes propios de las personas participantes, se logró contar en principio con el apoyo de Manuel Molina (estudiante de la profesionalización) como moderador quien en principio logro esbozar de manera clara y estructural la presentación del performance desde sus diferentes ápices: artístico, pedagógico y político, posterior a esto se intentó llevar una moderación para motivar al público a un espacio de preguntas e intervenciones.

Link del performance YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=1VmLd3P4x6Q>

Link de las publicaciones en las páginas de Facebook:

Fan Page Perros sin Raza:

https://www.facebook.com/PsinRaza/videos/560039721384232/?epa=SEARCH_BOX

Fan Page Caica Literaria:

https://www.facebook.com/BiBlioteCaicaLiteraria/videos/279361336430307/?epa=SEARCH_BOX

Visualización del performance en YouTube:

Ilustración 4 Captura de Pantalla de YouTube

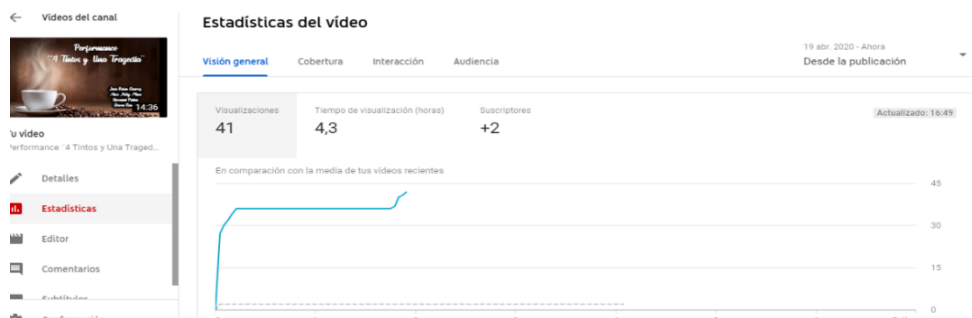

Ilustración 5 Captura de Pantalla de YouTube

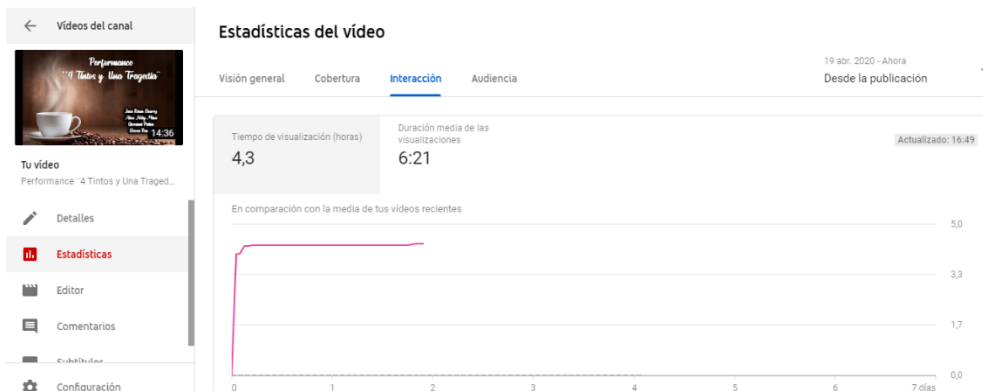

Ilustración 6 Captura de Pantalla de YouTube

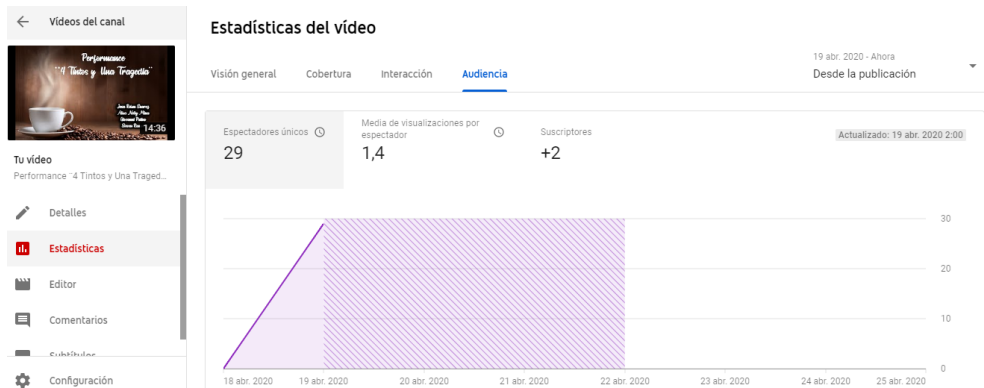

Ilustración 7 Captura de Pantalla de YouTube

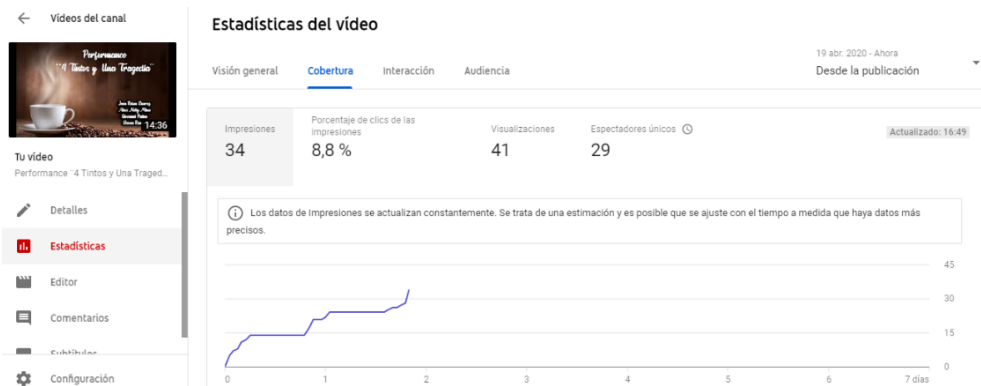

Ilustración 8 Captura de Pantalla de YouTube

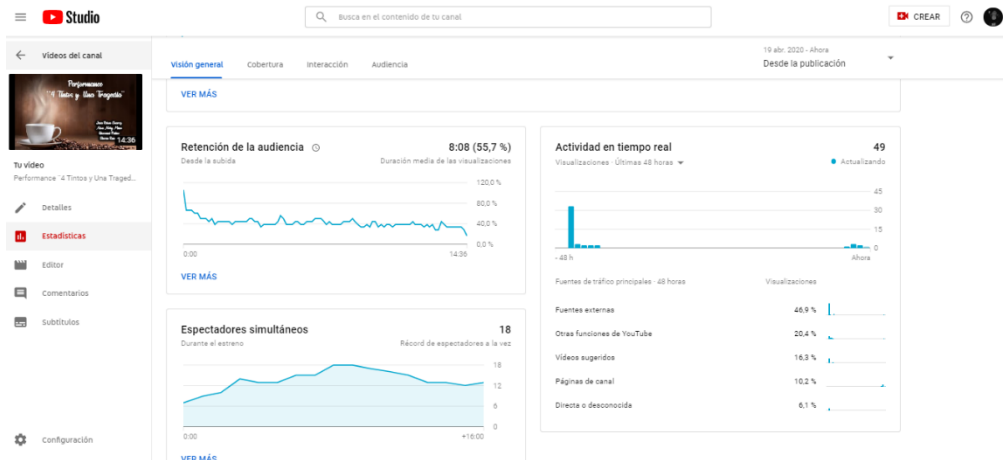

Ilustración 9 Captura de Pantalla de YouTube

Se tuvieron de este vídeo en YouTube 42 visualizaciones, la dinámica empleada para el lanzamiento del video performance se dio por medio de difusión en redes sociales de los procesos adscritos a las personas que realizan este trabajo de grado, entendiendo la superficialidad y subjetividad para medir un alcance en redes se anexan las imágenes de análisis del alcance del performance en YouTube.

Visualización del performance en las páginas de Facebook:

Ilustración 10 Captura de Pantalla de Facebook

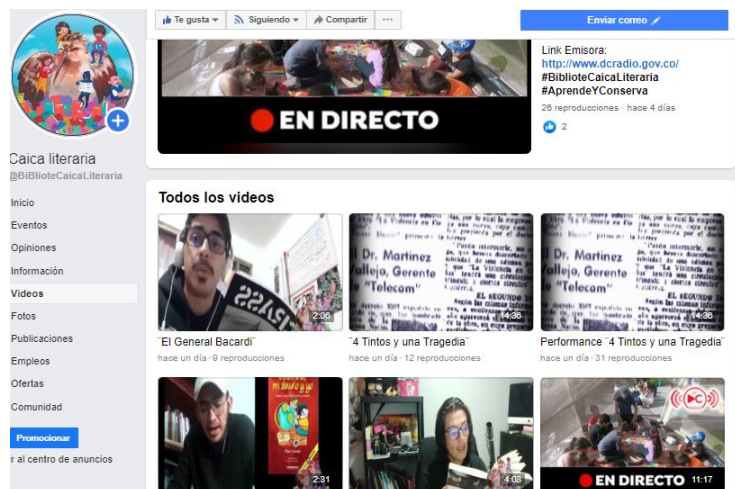

Ilustración 11 Captura de Pantalla de Facebook

Ejercicio de lanzamiento y Conversatorio:

Links del vídeo:

- <https://www.youtube.com/watch?v=wiABdEdM0iw&t=1365s>
- <https://www.youtube.com/watch?v=4c-L55T5bJw&t=1130s>

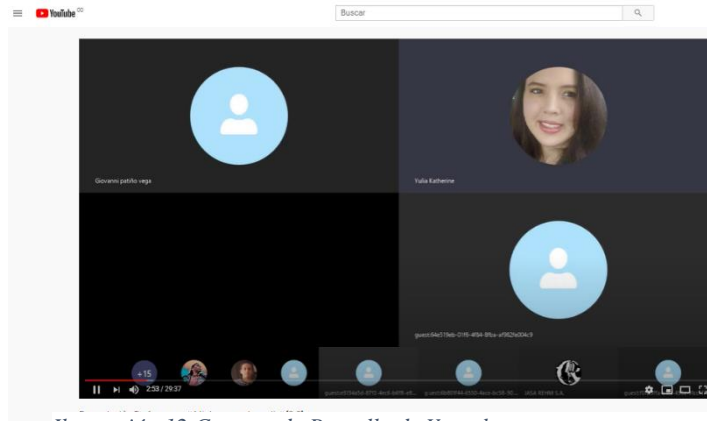

Ilustración 12 Captura de Pantalla de Youtube

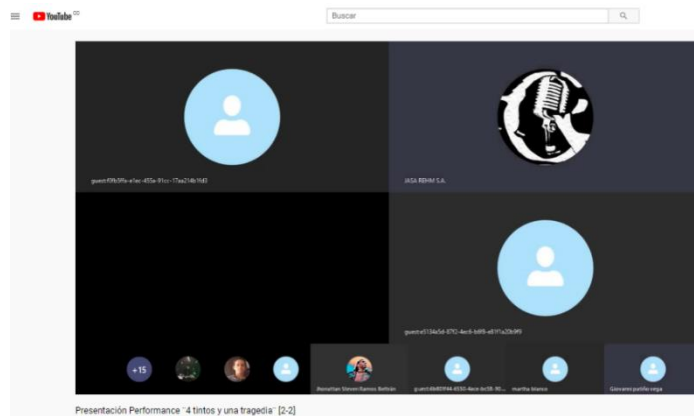

Ilustración 13 Captura de Pantalla de Youtube

Videos destacados		Páginas destacadas			
Vídeo	Fecha en que se añadieron	Minutos reproducidos	Reproducciones de vídeo de 1...	Reproducciones de vídeo de 3...	Interacción
La peste Escarlata - Jack...	16/04/2020 14:01	246	35	410	sesenta y cinco
Pingo el pinguino ...	14/04/2020 17:01	78	15	94	17
Entrevista Caica Literaria - ...	16/04/2020 16:12	45	77	26	2
Rendimiento '4 Tintos y una...	19/04/2020 19:00	42	77	31	2
El Brujo - Mario Mendoza	16/04/2020 14:00	31	77	51	12
Tierno y Aventurero, así era...	19/04/2020 14:00	11	3	dieciséis	00

Ilustración 14 Captura de Pantalla de Youtube

08 Reflexión Pedagógica

La construcción del performance 4 Tintos y una Tragedia, permitió, no solo reconocer y confrontar elementos que teorizan frente a la política, el arte y la cultura, sino también, entrar en la discusión frente a la estética y la importancia de la espiritualidad. Todo esto, aterrizado en un contexto pluricultural y multiétnico, donde la labor de la educación popular y sus agentes, se encuentran inmersos en los territorios, agenciando la capacidad de construir conocimiento desde el territorio mismo, construyendo un lenguaje crítico donde se confrontan prácticas artísticas y sociales, en discursos polifónicos. Siendo la escuela, un espacio que permite la posibilidad de verse como un escenario social y cultural de creación propia, que puede ir más allá de las normativas gubernamentales que defienden o atacan la premisa si el arte es político o no. En este sentido, el papel de la escuela y del educador tomó un valor importante. En tanto, la educación popular plantea formas horizontales donde los diálogos permiten situar las acciones educativas en contextos reales, donde las ciudades no son excepciones, pues su pluriculturalidad plantea la necesidad de nuevas miradas que logren construir ciudadanía desde las diferencias mismas. De allí, partimos en una postura que nos acerque a la pedagogía de la liberación de Paulo Freire (2017), empleando medios tan potentes, como el teatro de la liberación de Augusto Boal (1980) e incluso, volviendo la mirada sobre los procesos de alfabetización liderados por la maestra Lola Cendales (2011). La escuela, no es solo la institución que nos vende el estado, es la oportunidad de construirnos colectivamente con formas distintas de aprender y de enseñar, sin ser solo presas metodológicas de planes escolares, contruidos desde la falacia de planes de desarrollo decenales, que ignoran las verdaderas formas de vivir de las comunidades. De ahí, que exista un planteamiento de reflexión constante como futuros educadores comunitarios, con un énfasis fuerte en Derechos Humanos, su lucha y defensa. Esta reflexión deriva de un ejercicio educativo en contexto. Esto, se convierte en un ejercicio relacional con la realidad territorial. Es un planteamiento ético político que rompe las nociones de la educación transmisionista y por competencias. Una postura política que debe acompañarnos en los diferentes espacios, donde el desarrollo de la profesión posibilite la generación de ese otro mundo posible, entendiendo la realidad de los sujetos y las comunidades, como el reconocimiento de su referente situacional y contextual, para dimensionar su rol histórico como sujeto socio- político.

Las relaciones comunitarias plantean principios de solidaridad, siendo ejercicios de una postura política contra hegemónica, que reconoce al sujeto, su historia de vida y le interesa de manera sincera (ejercicio relacional). Se establecen y reconocen ejercicios de educación popular muy enmarcados en un reconocimiento identitario, distante de la occidentalización.

De la misma manera, el accionar desde en el territorio, logró acercarnos a comunidades diversas, con necesidades propias a su lugar de origen y cultura originaria, donde, en algunos casos, se sigue naturalizando la violencia o micro machismos, como una respuesta para aceptar malos tratos. Se puede señalar que, dicho acercamiento, permitió también que las expresiones artísticas tomaran un cuerpo para ser su voz de denuncia o crítica. Este montaje permite mantener un dialogo constante con personas de la comunidad, quienes desde su contexto evalúan qué tan democratizada está realmente la cultura y si los elementos realizados por las agrupaciones de barrio o comunidades étnicas son vistas como arte o es solo parte de un carnaval.

Toma importancia el hecho de pensar qué es lo fundamental, si la mirada estética como producto de un proceso de creación o el proceso mismo en la construcción, como mecanismo de construir redes y comunidad. Pone entre dicho si efectivamente, lo que es considerado como arte es solo aquello que se vende por altas sumas de dinero y se exhibe en galerías famosas, o tableros donde solo acceden las élites pudientes.

La realización performática de 4 Tintos y una Tragedia, brinda la posibilidad de recoger voces y experiencias de distintas comunidades. Como las mujeres afro de Echembeleck, estudiantes del colegio La Concepción (Localidad de Bosa), asistentes a la Caica Literaria (Fontibón), participantes a los procesos de formación de la Casa sin Raza, mujeres del sur de Bolívar en Santa Rosa, quienes aportaron los insumos para la construcción de cada cuadro escénico, convocando a la reflexión en torno a las violencias. Obra plástica, relatos, historias, dibujos, pinturas, fotografías y cuentos, se solidifican como los insumos que permiten crear piezas musicales o ideas, que se materializan partir de imágenes, consiguiendo así, una importante participación de comunidad en la creación, pese a las circunstancias. Donde no todos se ven, pero allí están sus espíritus y acciones artísticas.

Y es que precisamente, el tiempo de pandemia (COVID-19), llevó a que, en el ejercicio se replantearan varios elementos, como la presencialidad para en la puesta escénica del dispositivo performático. A partir de esto, se estableció una forma, que desde el lenguaje audiovisual y con

posibilidad – capacidad de réplica, se diera un video performance, que recoge los sentires y las experiencias de las personas que componen este grupo.

Esta situación logra confrontar a la población con respecto al acceso a las nuevas tecnologías, evidenciando la desigualdad latente, tanto en los procesos de formación, como en la baja calidad de equipos y redes para el desarrollo pedagógico desde la virtualidad.

De otro lado, y tratando de mirar los impactos de 4 Tintos una Tragedia, se pone en escena a través de los medios virtuales, el ya mencionado video performance, empleando redes, como Facebook, YouTube y plataformas como Skype. Allí se publica el material audiovisual, compartiendo las sensaciones y experiencias, en un ejercicio que permite realimentar, re direccionar y comprender que la obra es in- acabada en tanto el sujeto está en la posibilidad de aportar, no solo nuevos contenidos, sino sus conocimientos y saberes, en aras a seguir comunicando y transformando realidades también desde su opinión.

Es así como desde la fan page de la organización Perros sin Raza (Facebook), se publica el video performance, el 19 de abril del año en curso compartido por la Caica Literaria, Funvirock y varios perfiles personales, logrando un total de 600 reproducciones, siendo 31 veces compartido. En uno de sus apartes, comenta una usuaria de Facebook, Alict Oxon: “agradable la duinámica propuesta, ya que muestra como los medios son callados cuando dicen la versad y como es oculta la verdad ante nuestros ojos”. (sic) Otra opinión de Gato Persa: “*la fácil yo estoy bien el resto no importa .hay que pensar más en el colectivo en país*”.(sic)

Es importante destacar que, pese a ser redes sociales, medios que brindan posibilidades de entretenimiento, en la mayoría de los casos sin ningún fondo o contenido relevante, las opiniones ya mencionadas contribuyen a seguir creciendo en la posibilidad de pensar sujetos críticos y con miradas que van más allá de lo que los medios comerciales nos imponen.

Para concluir, tomaremos la apreciación de Andrea Gamba, de los comentarios realizados en la fan page sobre nuestro vídeo performance: “*Algo de lo q vivimos dia a dia no en carne propia... pero si muchos de nuestros hermanos colombianos, reflexionemos en nuestras actitudes y ayudemos a cambiar*” (sic).

Esperemos que podamos seguir pasando del discurso a la acción, y donde el respeto por los otros, y otras ayuden a crear comunidades solidarias y fuertes que logren cambiar el destino de sus vidas.

BIBLIOGRAFÍA

ANACRONÍA - Impacto del Cartelismo en las Guerras. (2014). ISSUU.
https://issuu.com/mr.carlosmario/docs/preview_anacronia_-_cartelismo

Boal, A. (1980). Teatro del Oprimido I teoría y práctica, México, editorial nueva imagen S.A.

CEM (2016), José Martí Obras Completas, Cuba, CEM. Recuperado de:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20160824043346/JOSE-MARTI_Tomo-01.pdf

Cendales L. y Mariño G. (2009). El diálogo en educación una reflexión y una propuesta desde la educación popular. *La Piragua*, 29 (2), 26. Panamá: CEAAL

Çxaçxa Wèt Wèt (Fuerza y Armonía) (2016). Minga Muralista del Pueblo Nasa.
<http://www.centrodehistoriahistorica.gov.co/micrositios/minga-muralista/toribio.html>

De las Heras, B. (2017). Imagen y Guerra Civil española: Carteles, fotografía y Cine. Síntesis.

De Sousa, B. (2019, sep.). *Educación Popular*. Ponencia presentada en el IV Encuentro de Educación Popular, Bogotá, Colombia.

Dussel, I. (2017). Inés Dussel. Argentina: FLACSO Argentina.
<https://www.flacso.org.ar/docentes/dussel-ines/>

Dussel, I. [Ceaex Palencia]. (2018, enero 15). Seminario Educar la mirada hoy. Analizando la cultura visual en el Capitalismo [Archivo de video].
<https://www.youtube.com/watch?v=VtewWOVHDPO>

El Tiempo (2015). La obra “Guadalupe años sin cuenta” cumple 40 años.
<https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15931924>

Freire, P. (2017). Pedagogía de oprimido. Madrid: Editorial Siglo XXI

FIT (2008), Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. España, Editorial Patronato del Festival.

Gallardo, H. (2006), Derechos Humanos Como Movimiento Social. Bogotá: Ediciones Desde Abajo

Gruzinski, S. (2012) La Guerra de las imágenes: De Cristóbal Colón a "Blade Runner" (1492-2019). México: Fondo De Cultura Económica.

Internacional de Resistentes a la Guerra (2009). Antimilitarismos en movimiento: Narrativas de resistencia a la guerra. <https://wri-irg.org/es/node/41724>

Jursich, M. (2015). *El Impúdico Brebaje. Los Cafés De Bogotá 1866-2015: Expr. Culturales y Patrimonio Inmaterial*. Bogotá, Instituto de Patrimonio Cultural.

Kaplún, M. (1985), *El Comunicador Popular*, Quito Ecuador: Editorial Belén.

Michaud, Y. (2007), *El arte en estado gaseoso ensayo sobre el triunfo de la estética*, Madrid: Editorial Fondo de cultura económica de España.

Minga Muralista Del Pueblo Nasa: Los Colores de la Memoria y la Resistencia (Sin fecha). Centro de Memoria Histórica. centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/minga-muralista/.

Mosquera, S. (2017). *La Trata negrera y la esclavización: Una perspectiva histórico-psicológica* (1ª ed.). Bogotá: Lapidama Ediciones.

Movice (2009). *El Antimili Sonoro De La Red Juvenil De Medellín: Arte Movilización y Resistencia*. Recuperado de movimientodevictimas.org/el-antimili-sonoro-de-la-red-juvenil-de-medelln-arte-movilizacion-y-resistencia/.

Tena, A. (2018). *Noviembre: la inocencia sobreexplicada de Achero Mañas*. Cineconñ. <https://cineconene.es/noviembre-2003/>

OIDHACO (2013). *Movilización Nacional por la Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio*. <http://www.oidhaco.org/?art=1713&lang=es>

Ortega, P. y Torres, A. (2011). *Lola Cendales González, entre trayectos y proyectos en la educación popular*. *Revista Colombiana de Educación*, 61 (1), 334-354.

Pérez, A. (2013). *Arte y política: Nuevas experiencias estéticas y producción de subjetividades*. *Comunicación y sociedad*, (20), 191-210. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-252X2013000200009&lng=es&tlng=es.

Rueda, E. (2014). *Marquetalia y el inicio del conflicto armado contemporáneo*. <https://prensarural.org/spip/spip.php?article14346>

ANEXOS