

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL

FACULTAD DE BELLAS ARTES
LICENCIATURA EN ARTES VISUALES

ACTA DE APROBACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO

Los profesores abajo firmantes, constituidos como Jurado Calificador para presenciar y evaluar la sustentación del Trabajo de Grado titulado:

Problemáticas temáticas de Tecnología audiovisuales por medio del arte urbano creadas en colectivos bajo los logros de la educación popular.

Presentado por el (la, los, las) estudiantes (s):

Nombre	Cédula	Código
Rafael Mauricio Serrano Robio	1030552630	2010172039

Consideramos que dicho trabajo cumple con los requisitos y condiciones necesarios para su aprobación por las siguientes razones:

1. Por que propone desde la Educación Artística visual aspectos de Educación no formal que estimulan la discusión en torno a problemáticas locales.
2. Porque pretende reunir los tres componentes que dan sentido al programa de la LAV (Investigativo, Pedagógico, Artístico).
3. Porque fue activo frente a los comentarios y sugerencias que se le hicieron en la primera lectura

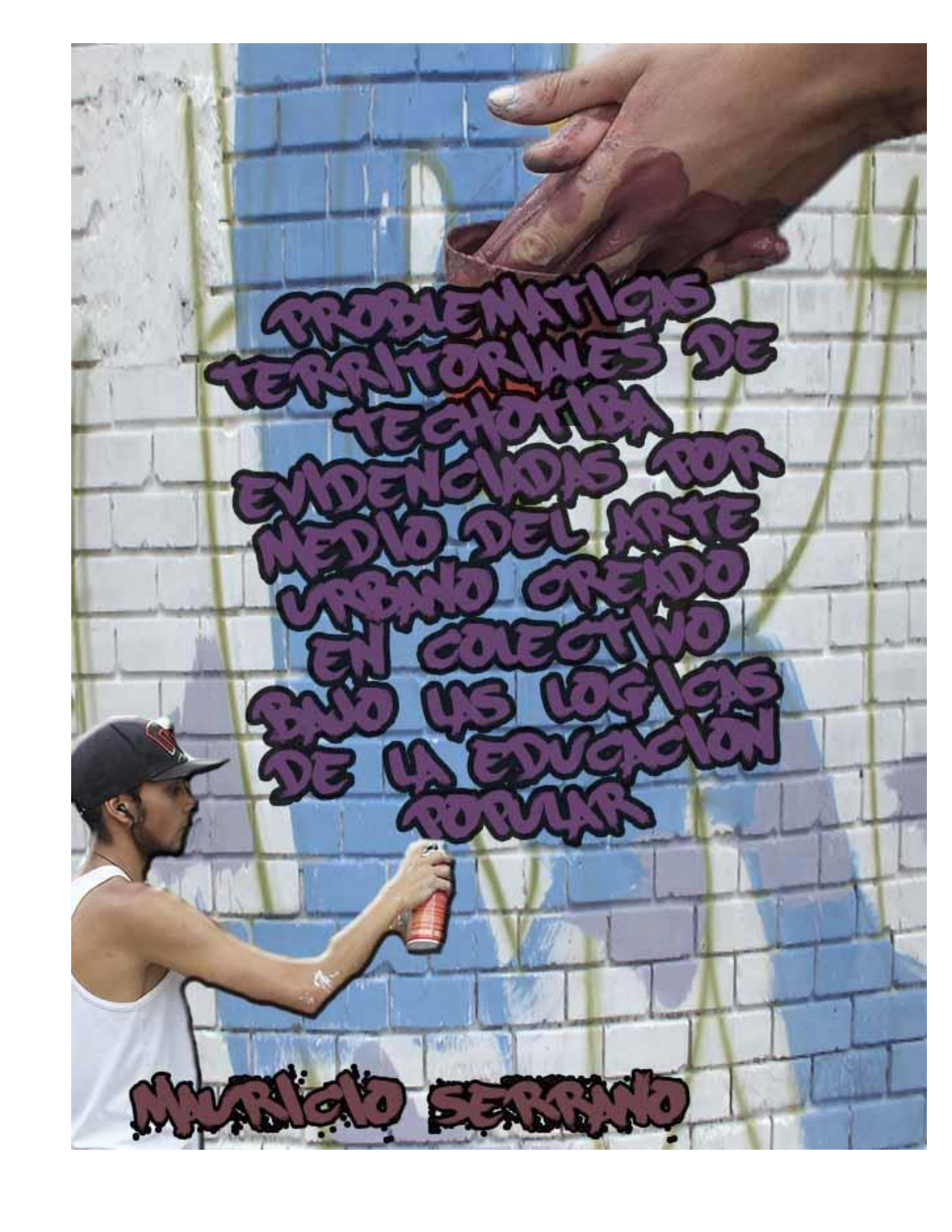
	NOMBRE	FIRMA	NOTA ¹
Jurado 1- lector	Ana María Villate	Ana María Villate	4.0
Jurado 2- lector			
Jurado 3- asesor	Norberto Pinto	Norberto Pinto	4.0
Jurado 4- asesor			

CALIFICACIÓN FINAL (Promedio aritmético): 4.0

DISTINCIONES _____

Fecha: Jueves 26 de noviembre, 2015.

¹ Para la emisión de la nota de sustentación, es indispensable que los jurados se encuentren presentes.

PROBLEMÁTICAS
TERRITORIALES DE
TECHOTIBA
EVIDENCIADAS POR
MEDIO DEL ARTE
URBANO CREADO
EN COLECTIVO
BAJO LAS LÓGICAS
DE LA EDUCACIÓN
POPULAR

MAURICIO SERRANO

“Problemáticas Territoriales de Techotiba evidenciadas por medio del arte urbano creado en colectivo bajo las lógicas de la educación popular”

Rafael Mauricio Serrano Rubio

c.c 1030552680

cod: 2010172039

Tutor: Norberto Pinto

Universidad Pedagógica Nacional

Facultad de Bellas Artes

Licenciatura en Artes Visuales

	FORMATO	
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE	
Código: 2010172039	Versión: 01	
Fecha de Aprobación: 29-11-15	Página 1 de 3	

1. Información General	
Tipo de documento	TRABAJO DE GRADO
Acceso al documento	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL. BIBLIOTECA FACULTAD DE BELLAS ARTES
Título del documento	PROBLEMATICAS TERRITORIALES DE TECHOTIBA EVIDENCIADAS POR MEDIO DEL ARTE URBANO CREADO EN COLECTIVO BAJO LAS LOGICAS DE LA EDUCACION POPULAR.
Autor(es)	Serrano Rubio, Rafael Mauricio
Director	Pinto Norberto
Publicación	Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional 110p
Unidad Patrocinante	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL. UPN
Palabras Claves	Arte Urbano, Educación Popular, Memoria Colectiva, trabajo comunitario, Problematicas territoriales, Techotiba.

2. Descripción
<p>En el presente trabajo se evidencia un proceso colectivo desarrollado en el territorio de Techotiba (Kennedy) con un grupo de niños y jóvenes, para elaborar Arte Urbano (graffiti, mural, stencil y ensamblaje) teniendo en cuenta para el desarrollo de esta práctica artística y educativa las Problematicas territoriales que se identifican por medio del dialogo, por medio de la colectividad y la experiencias que cada sujeto brinda para este proceso que se fundamenta y se para bajo las lógicas de la educación popular, una educación sin fronteras, sin jerarquías que le interesa la transformación y la emancipación de cada sujeto. A lo largo del texto se encontraran con las motivaciones por parte del investigador para escoger este tema, las experiencias que de una u otra manera enriquecen el trabajo, también la influencia Artística que nutre y hace cohesión en la práctica, identificando el arte Urbano como un lenguaje contemporáneo que sirve para educarnos y comprender las realidades de cada contexto.</p> <p>En este sentido se buco reconocer Problematicas territoriales para transformarlas en creación Artística Visual, donde se buscó construir un sentido de pertenecía por el territorio, una transformación a la manera que se hace el arte urbano, una manera más comunicativa, crítica y política, fortaleciendo a un colectivo de jóvenes para que se empoderen y ayuden de cierta manera a un cambio que necesita esta sociedad.</p>

3. Fuentes
<p>Algunas Fuentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Freire Paulo 1970 “ La pedagogía del oprimido” Brasil. ➤ Gil Villa Fernando (2005) “Elogio de la basura. La resistencia de los excluidos, España ➤ Hurtado Núñez Carlos (2005): Educación Popular una mirada de conjunto. ➤ Gómez Valencia, José Herinaldy (2000): Lugares y Sentidos de la Memoria Indígena Páez ➤ Sachetti Elena (2010) “Identidades Sociales y memoria Colectiva en el Arte Contemporáneo” Madrid. ➤ Halbwachs Maurice (1968) LA MEMORIA COLECTIVA Y EL TIEMPO Boulevard Saint , Paris

 UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL	FORMATO
	RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE
Código: 2010172039	Versión: 01
Fecha de Aprobación: 29-11-15	Página 2 de 3

- Núñez Carlos (2005) Educación popular una mirada en conjunto Guadalajara.
- Souto Sandra (2007) JUVENTUD, TEORÍA E HISTORIA: LA FORMACIÓN DE UN SUJETO SOCIAL Y DE UN OBJETO DE ANÁLISIS Instituto de Historia del CSIC, Madrid
- <http://banksy.co.uk/>
- <http://www.blublu.org/>

4. Contenidos

El siguiente texto nos encontraremos en la primera parte con un levantamiento del contexto, conocer las dinámicas que caracterizan al territorio de Techotiba y establecer con qué tipo de población se iba a trabajar, el planteamiento del problema de investigación, la justificación y los objetivos que se plantearon para dicho proceso, posterior a esto se decide con que tipo de autores y base conceptuales se requiere para fortalecer el trabajo y que van a ser la base teórica que sostendrá el trabajo uno de estos conceptos son : La Educación Popular, La Memoria Colectiva, La Juventud y el territorio y sus Problematicas, también se decide qué tipo de experiencias artísticas se pueden vincular como referencia para el trabajo investigativo en este caso se utilizaron algunos artistas que su trabajo tiene cosas en común con este proceso alguno de ellos como Blu, Muralismo Mexicano, Banksy, Boa Mixtura, etc... una vez desarrollado esto se decide qué tipo de investigación se requería para este trabajo comunitario, artístico y pedagógico, los instrumentos de recolección y la ruta metodológica que se creó para dar cuenta y respuesta a los objetivos planteados, en el siguiente capítulo se pasa al análisis de los datos donde surgen las categorías y subcategorías de esta monografía, donde hubo un trabajo juiciosos de lectura y sistematización de los datos para crear conocimiento en tres ramas fundamentales , la primera la educación popular y alternativa, las segunda El arte Urbano y sus dinámicas y tercero las Problematicas territoriales que incidieron en todo el proyecto, por último se encontraran con las conclusiones donde se muestra los alcances de esta investigación, las cosas que aportan al campo de la Educación artística Visuales en escenario Urbanos populares.

5. Metodología

El enfoque que se utilizó en este proyecto fue la Investigación Acción Participativa, la IAP es una metodología que apunta a la producción de un conocimiento transformador y propositivo, mediante un proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr la transformación social, es un proceso que combina la teoría y la praxis, que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora, los instrumentos de recolección de datos fueron diarios de campo, fotografías y videos que pasaron por un filtro bastante riguroso de micro análisis donde se encontraron los datos suficientes para el desarrollo del análisis y las conclusiones.

6. Conclusiones

- Las problemáticas territoriales tuvieron cierto tratamiento dentro del proceso, se identificaron estas por medio del dialogo, después pasan a una etapa creativa donde cada sujeto aportaba artísticamente, teóricamente y conceptualmente para que se pudiera intervenir un espacio público con una acción artística todo esto gracias a la participación juvenil en colectivo.
- El dialogo fue pieza fundamental para el aprendizaje en colectivo, para incentivar la creación artística y de memoria colectiva, es clave la comunicación en estos procesos

FORMATO

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE

Código: 2010172039

Versión: 01

Fecha de Aprobación: 29-11-15

Página 3 de 3

donde se habla de una educación alternativa, teniendo en cuenta el contexto donde se desenvuelve.

Se conocieron varias problemáticas del territorio de Techotiba en colectivo gracias a la acción pedagógica y artística en escenarios urbanos, problemáticas de memoria, sociales, ambientales, locales e inter-locales.

Elaborado por: Rafael Mauricio Serrano Rubio

Revisado por: Norberto Pinto

Fecha de elaboración del Resumen:

02

12

2015

Agradecimientos

En el siguiente texto que encontraran a continuación es tan solo un reflejo del trabajo en colectivo que se ha venido construyendo por varios años, sin la ayuda de muchas personas, organizaciones e instituciones no se hubiera podido lograr este proyecto popular, artístico, educativo y académico, primero que todo le agradezco a mi familia por haber construido un sujeto que le motiva la transformación por medio de la acción artística y educativa, gracias por todo el apoyo condicional que me han brindado desde que nací, agradezco al Colectivo Artístico Popular del cual hago parte, a Diego Cano y Mónica Ortiz por estar pendientes y aportar a la construcción de este sueño, al Joven Oscar Flores por ser el que llevo la batuta con la cámara, a los profesores que acompañaron el proceso desde el principio, Zulma Sánchez, Norberto Pinto y Raquel Hernández gracias por sus aportes y paciencia, a la secretaria de integración social por apoyar económicamente este proyecto y al CINEP por haber acompañado en la ejecución de este, a los jóvenes que participaron en todo este proceso fue gratificante haber aprendido tanto juntos, a todos los compañeros de la Universidad que aportaron en sus clases, en los pasillos, en las plazas, en las marchas en los diferentes espacios, gracias a esa universalidad del conocimiento se pudieron aclarar aspectos del proceso y por ultimo a la Universidad Pedagógica Nacional por cambiar prácticamente mi vida, fue la mejor experiencia de todas y las más inolvidable y la que da paso a seguir aportando a la construcción de una nueva sociedad.

1. Introducción:	1
1.1 Definición del contexto:	1
1.2 Planteamiento del problema:	4
1.3 Justificación:	5
1.4	7
Objetivos específicos:.....	7
2. marco teórico:.....	8
Educación popular	11
Memoria histórica y memoria colectiva	15
JUVENTUD:.....	18
Territorio:	21
2.2 Antecedentes artísticos:	22
2.3 Antecedentes Personales:	36
3. Metodología:	39
3.1 Metodología de investigación:	39
3.2 Ruta metodológica:	42
3.3Análisis de datos:	44
4. Análisis	67
4.1 Creación artística “Arte Urbano”?:.....	67
4.1.1 Creación crítica:	68
4.1.2 Trabajo en colectivo:	72
4.1.3 Arte trasformador:	75
4.1.4 Creación de imagen:	79
4.1.5 Legalidad vs ilegalidad:.....	81
4.2.1 El arte de aprender Educación Popular:	83
4.2.2 Aprendizaje colaborativo:.....	85
4.2.3 Construyendo memoria Colectiva:	88
4.2.4 Educación Popular vs Investigación Acción Participante:	90
4.2.5Participación comunitaria	91
4.3 Problemáticas territoriales	93

4.3.1 Problemáticas en torno al arte urbano	93
4.3.2 El joven como solución y no problema	95
4.3.3 La mujer y su participación:.....	97
Conclusiones:	101
Bibliografía	104

1. Introducción:

1.1 Definición del contexto:

El proyecto se realizó en la localidad de Kennedy, la cual comienza a urbanizarse en 1961 como parte de los acuerdos de la Alianza para Progreso impulsada por el presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy. Esta localidad es una de las más grandes de Bogotá, su población puede compararse con la de ciudades intermedias del país como Bucaramanga y Pereira, Kennedy es la segunda localidad en extensión de área urbana del Distrito y la segunda en tamaño poblacional, con 1,019,949 habitantes (datos a 2011), los cuales representan 13.7% de la población bogotana. En esta localidad el 48.7% de las personas corresponde al sexo masculino y 51.3% al sexo femenino.

Los habitantes de esta localidad se encuentran distribuidos en 288.293 hogares (en promedio 3.5 personas por hogar), que habitan 276.800 viviendas. Más de 50% de los hogares habita en vivienda propia totalmente paga o en proceso de pago; el índice de hogares que vive en arriendo o subarriendo es alto, dado que supera 41%, estas estadísticas las podemos observar en la página de la alcaldía de Bogotá. Una de las problemáticas que afecta a la población juvenil, es la falta de espacios educativos alternativos, extraescolares, como casas culturales u otro tipo de proyectos de carácter artístico, que aborden y utilicen el arte como medio de expresión para plasmar problemáticas que se viven en el territorio; donde además sea posible ampliar las perspectivas de esta población con respecto a la utilización del tiempo libre e incluso observar los horizontes vocacionales desde la formación artística, esto se concluye después de hacer una cartografía social en un encuentro de varias organizaciones del territorio llamado la noche sin miedo en el año 2013 ¹(Secretaria de cultura, 2013).

¹ <http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/cultura-en-el-gobierno-de-proximidad-de-kennedy>

En Kennedy está muy presente el arte urbano (graffiti, mural y stencil) en las calles, es una de las expresiones artísticas más influyentes dentro de los jóvenes, quienes están bajo corrientes como el Throw-up (Comprende letras, palabras o un listado de nombres, donde se utilizan generalmente dos colores) perteneciente al graffiti importada desde EEUU en la que la auto referenciación a través de las firmas es el motivo central como gesto que marca el territorio, toda este movimiento inicia a finales de los sesenta). Teniendo en cuenta lo mencionado, la idea es aprovechar el conocimiento y saberes previos en cuanto al arte urbano que tienen los jóvenes de la localidad para trabajar en problemáticas relacionadas con la identidad y el rescate de la memoria histórica del territorio.

Techotiba es el nombre ancestral indígena que hace más de 100 años tenía la localidad antes de que llegara el señor Kennedy con su proyecto alianza para el progreso en 1961, Techotiba que ancestralmente se conocía como el territorio del agua, por concentrar la mayor parte de este líquido y humedales en Bogotá. Durante el periodo prehispánico los muiscas habitaban toda la sabana, incluyendo el actual territorio de Techotiba, en el que se ubicaban asentamientos indígenas sobre los terrenos no inundables como los cerritos de Casa Blanca, Catalina, Onasis, Pastranita II, Perpetuo Socorro y Villa Andrea. En ese entonces los ríos Funza, Tunjuelo y Fucha eran grandes, anchos y con mucho caudal.

Esta localidad está pasando por un proceso de transformación histórica por toda la expansión de la ciudad, de los centenares de humedales que allí se encontraban solo quedan dos en pésimas condiciones, también posee problemáticas a nivel educativo, social, ambiental, de salubridad y a nivel de seguridad es uno de los más afectados, todo esto se puede encontrar en la agenda territorial de la localidad de Kennedy elaborada por Integración Social.² (Integracion, 2014)

Unos de los barrios que posee más problemáticas es Patio Bonito, por estar ubicado muy cerca de CORABASTOS (E) y por ser una de las UPZ donde se concentra una gran cantidad de familias desplazadas. Además está la central de alimentos más grande de Bogotá no realiza un manejo adecuado de los residuos orgánicos, generando una carga ambiental y de salubridad en este sector al desechar a diario toneladas de basuras a los barrios aledaños, contaminando uno de los humedales que se encuentra al lado llamado la Vaca, al cual se le han hecho varios tratamientos para su mejora donde han participado agentes como la comunidad y el acueducto, aunque esto no es suficiente porque dicha central sigue arrojando desperdicios afectando no solo a la población que allí habita sino a toda la ciudad, esto lo podemos ver en publicaciones del en

² http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/1_entidad/gsi/8_kennedy_bitacora_2011.pdf

un sitio web llamado Razón Pública hay un artículo interesante que habla sobre la cara oculta de corabastos³ (Pública, 2014).

Observando el contexto y sus problemáticas se elabora este proyecto, con la participación de un grupo de 7 a 10 jóvenes aproximadamente, quienes en colectivo realizaron obras artísticas de carácter crítico, político y de memoria en escenarios urbanos, con el fin de visibilizar las diferentes problemáticas que se viven en la localidad, utilizando técnicas como el graffiti, el mural y el stencil incluyendo herramientas o materiales no convencionales (Desechos sólidos) para su creación, bajo las lógicas de la educación popular. Este proyecto incentivó a construir una memoria colectiva, donde el territorio se convierte en nuestro punto de partida y encuentro, plasmando todo aquello que nos identifica, utilizando el arte urbano para empoderarnos y demostrar que los jóvenes podemos construir historia y memoria sin obviar circunstancias coyunturales que nos aquejan tanto a nivel local, distrital como nacional.

Estos jóvenes que en su mayoría se encuentran en secundaria, el promedio de edad oscila entre los 16 años, residen en las UPZ de Patio Bonito (A) y Tintal (B), algunos de estos han venido en un proceso formativo en talleres como estampado y graffiti, los cuales se pudieron realizar gracias a un proyecto que fue ganador en una convocatoria de integración social y la alcaldía de Kennedy llamado “semana de la juventud 2012 – 2013” , estos talleres los realizamos en un colectivo del que hago parte denominado (Colectivo Artístico Popular), en la Huerta la Mexicana ubicada en Riveras del Occidente (C) el CADE de Patio Bonito (D) y la casa de la juventud. Actualmente se mantiene contacto con varios niños y jóvenes que les gusta la idea de hacer arte en la calle y que siguen un proceso formativo con el colectivo.

³ <http://www.razonpublica.com/index.php/regiones-temas-31/2853-la-historia-oculta-de-corabastos-ii-iotro-carrusel-de-la-contratacion-en-bogota.html> 22/06/2015

cultura haciendo nula la recuperación de la memoria y valores positivos de la identidad, estas problemáticas lo podemos ver más detalladamente en el plan socio- ambiental de la localidad de Kennedy ⁴ (Alcaldía, 2014).

También algunos artistas urbanos que inundan los muros del territorio y de Bogotá, lo hacen con mensajes monótonos , no plantean algo más allá de hacer una letra que en ocasiones solo la entienden ellos y que no se preocupan por hacer algo diferente, donde no perdamos de vista el contexto, es por esto que surge la inquietud de **¿Cómo acoger problemáticas territoriales de la localidad de Techoyiba (Kennedy), para crear arte urbano de carácter colectivo bajo las dinámicas de la Educación Popular?**

1.3 Justificación:

En las academias, universidades e instituciones de Colombia a la hora de hablar del arte visual en algunas ocasiones se dirige la mirada hacia otras partes del mundo en pocas de ellas se enseña e indaga del arte desde un contexto local ni mucho menos nacional , por culpa de esto es que no conocemos la historia del territorio en el que habitamos desconociendo los saberes tradicionales de nuestros ancestros, las luchas sociales que han llevado a cabo organizaciones comunitarias que trabajan de la mano con el arte para identificar problemáticas de un territorio y hacer visible la historia de este.

Es por eso que se elabora esta propuesta, donde se intentara aprender y crear arte urbano popular (Arte realizado por el pueblo y para el pueblo), que permita entablar diálogos donde reconozcamos el legado tradicional generando un aporte a la construcción de un territorio y de una identidad colectiva. Esta propuesta parte del respeto al medio ambiente y la utilización de herramientas no convencionales, como por ejemplo artículos que la gente llama basura (desechos sólidos), (Cartón, vidrio, icopor, metales, electrodomésticos, plástico, etc.), todo esto que se encuentra en las canecas, calles y botaderos, así de manera artística limpiar y contribuir ambientalmente al planeta, reusando estos elementos, recuperando costumbres, alimentando nuestra memoria, transmitiendo un mensaje crítico y reflexivo , se hace la salvedad, NO es

⁴ <http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/2883162/PAL+Kennedy+2013-2016.pdf>

reciclar, ya que reciclar es algo donde un individuo cambia estos artículos por dinero y donde las grandes mafias externas se han venido metiendo en el negocio del reciclaje dejando a muchas familias que viven de esto, en la calle. Un ejemplo de ello es la entrada al negocio de la empresa Residuos Ecoeficiencia S.A., de Tomás y Jerónimo Uribe, el negocio de reciclaje ha dado un vuelco, pues cada vez más industrias le entregan a los Uribe el monopolio de sus residuos, Artículo de la revista semana 2012⁵. La palabra correcta es REUTILIZAR tomo como referencia una publicación que saco la Universidad de Puerto Rico que especifica “ *El concepto reutilizar comprende el utilizar repetidamente o de diversas formas distintos productos consumibles. En otras palabras el no descartar aquellos materiales o artículos que pueden ser utilizados nuevamente ya que cuantos más objetos sean reutilizados, menos basura será producida y se gastarán menos recursos agotables*”⁶ (verde, 2012). Las acciones que se van a desarrollar se les llamara reutilizar, ya que se está dando otro uso al material, resignificándolo y dándole otro sentido, uno artístico, creativo y que servirá como materia prima de las obras Urbanas, haciendo la combinación de diferentes técnicas como el graffiti, el mural, la aerografía y el ensamblaje desde un lenguaje popular.

Hacer arte con basura no es algo nuevo, en el mundo existen muchísimos artistas contemporáneos que manejan cualquier tipo de desechos, en España existe un grupo (basurarte) que reúne a muchos artistas desde amateurs hasta reconocidos, donde uno puede enviar las fotografías de su trabajo y ellos se encargan de publicarlas en su blog ⁷en este blog podemos encontrar varios trabajos de diferentes países. En la historia del arte se conoce un movimiento llamado ARTE Povera, que nace en los años 60, donde los artistas utilizan materiales pobres o de fácil acceso para crear sus obras artísticas, artistas conocidos como Giovanni Anselmo, Joseph Beuys, Pier Paolo Calzolari, Mario Merz y muchos más.

Con creaciones artísticas que van hacer construidas en el taller de manera colectiva, generarán conocimientos y saberes construidos por el equipo de trabajo, partiendo bajo las lógicas de la educación popular, una educación sin fronteras donde no existen la jerarquías y las conductas tradicionales, obviamente basándose en problemáticas que se viven en el territorio.

⁵ <http://www.semana.com/opinion/articulo/sobrados-lote/102175-3> 13/04/2015

⁶ http://www.uprrp.edu/recinto_verde/reutilizar.html 4/06/2015

⁷ http://osvaldouribe.com/basurarte/arte_con_basura.html 22/06/2015

Este proyecto fortaleció el quehacer artístico de los jóvenes ya sea aspectos técnicos como conceptuales, se reconocieron en el territorio como individuos que expresan la falta de identidad a la cual estamos sometidos, por medio del arte urbano, aportaron con lo que ya saben técnicamente para la construcción digna de un territorio, memoria e historia y la actualidad coyuntural que pasa nuestro país. De igual manera esta monografía contribuyo tanto en el campo artístico como educativo, en el primero porque se le está dando un giro a las manifestaciones artísticas en espacios urbanos, al primar aspectos netamente territoriales y al incluir materiales reutilizables que en esta ocasión será los desechos sólidos, siendo así una propuesta de impacto al espectador; en tanto lo educativo aporto específicamente en el campo de la educación popular, ya que el trabajo realizado es una construcción colectiva, fortaleciendo el sentido de pertenencia del territorio, a su vez el modo de aprendizaje no tiene ningún tipo de jerarquías, todos de igual manera aportamos al crecimiento del otro, los escenarios artísticos son la calle, el andén, el parque y eso es una transformación de como se acostumbra a ver los espacios educativos y de cómo se genera la recuperación de un espacio público.

Esta investigación nació por el agrado personal de trabajar en la calle con la gente y darle continuidad al proceso ya mencionado que se ha venido desarrollando con un grupo de jóvenes que le interesa mucho el arte urbano en este caso el mural, el gusto de trabajar con la basura, nace desde que tuve el privilegio de desarrollar un proyecto educativo y artístico con una comunidad de recicladores ubicados en el llamado cartuchito detrás de corabastos y siempre he intentado que mis creaciones artísticas tengan un mensaje ,crítico y político frente a las problemáticas que a todos nos afectan; lo desarrollo en Techotiba ya que la mayor parte de mi vida he estado en este lugar, lo conozco muy bien y me interesa generar cambios con ayuda del arte y el trabajo comunitario.

1.4

Objetivos específicos:

- Generar un reconocimiento del territorio, y las principales problemáticas que lo afectan.

- Fortalecer un grupo o colectivo donde el elemento de enseñanza y aprendizaje artístico visual sea bajo las lógicas de la educación popular.
- Promover la creación artística en colectivo, para acoger el arte visual como lenguaje que transmite mensajes de una manera crítica.
- Incentivar la participación en espacios urbanos con creaciones artísticas de carácter político-crítico, tomando como referencia problemáticas territoriales.

2. marco teórico:

El marco teórico del proyecto se centra fundamentalmente en la revisión minuciosa de conceptos sobre problemáticas territoriales, arte urbano, memoria colectiva y educación popular en el plano histórico, en cómo estos conceptos han articulado o han sido vinculados a propuestas de carácter específicos y como este campo del arte urbano permite el trabajo de la recuperación de la memoria y la re significación del territorio.

Complementariamente se enfoca en la identificación e integración de referentes teóricos en los que se han analizado desde otras perspectivas, relaciones específicas entre arte, las dinámicas sociales y la ciudad. De este modo se pretende identificar las fuentes teóricas que han permitido la definición de estos conceptos, la articulación de la propuesta entorno a ellas y las posibles configuraciones de acción e interconexión desde la educación popular.

1. Antes de desglosar algunos conceptos que serán la base de la monografía, primero hablaremos de lo que se entiende por problemáticas territoriales⁸
2. conflictos que se dan entre actores sociales y que de cierta manera van a tener impacto en el territorio, en un espacio donde existen relaciones de poder y estas relaciones tienen

⁸ (Son cuestiones, dilemas o temáticas de la realidad social vinculadas con las transformaciones que en el nivel social, político, económico, ambiental y cultural están teniendo lugar en los distintos ámbitos geográficos de la superficie terrestre. La contaminación ambiental, la exclusión social, la inseguridad alimentaria o la xenofobia, son ejemplos de estos problemas que por su complejidad requieren ser analizados desde diversos enfoques y posturas. Revista Ñ, Sábado 1º de diciembre de 2007. Buenos Aires, Argentina

gran importancia porque van a condicionar ciertas acciones sobre el territorio y actores sociales, uno de los problemas territoriales más relevantes a nivel global es la alimentación, este es un tema clave para cualquier sociedad y empieza cuando los suelos o los terrenos donde se cultivan y se siembran los alimentos, son de sectores sociales que se adueñan de los mismos, cuando hay otros que reclaman el derecho sobre estos, pero sabemos que históricamente han sido apropiados de manera abrupta.

Entonces surge un problema territorial y un problema que va a tener una consecuencia donde se ubique, otros factores que pueden generar problemas territoriales son la presencia de posibles recursos estratégicos para determinada sociedad como por ejemplo el petróleo, el carbón o el agua, aquí el problema se plantea en los mismos términos ¿Quién tiene el derecho para la utilización y quienes no? hay un condicionamiento histórico que explica el porqué del conflicto actual, por ejemplo el país donde habitamos se encuentra en un conflicto armado que ha durado más de 60 años, ha sido por la lucha interna, por la tierra y el territorio, este es un plano un poco general de lo que se entiende por problemática territorial, es por ello que en este trabajo no solo se tendrán en cuenta los conflictos que surgen dentro de la localidad sino que a su vez se observara como estos repercuten en un contexto distrital, nacional y viceversa.

Acercándonos un poco al contexto del territorio de Techotiba y analizando un informe desarrollado por el hospital de sur llamado resumen ejecutivo sala situacional - localidad de Kennedy contaminación ambiental y los efectos en la salud en la primera infancia donde se muestran las problemáticas territoriales en un marco ambiental, de salud y social, identificamos factores como los siguientes, vías en mal estado y que tristemente el distrito no ha querido invertir en ello porque son barrios ilegales, el deterioro de los humedales espacialmente el de la vaca por la empresa denominada Corabastos, hay zonas residenciales que están siendo ocupadas por empresas que no están permitidas para este tipo de sectores *“La UPZ 80 Corabastos, está conformada por 20 barrios que crecieron en torno al Humedal de la Chucua de la Vaca y la Central de abastos más grande del país, es uno de los sectores más frágiles de la localidad por la concentración de familias pobres con problemas de hacinamiento, inadecuadas condiciones de vivienda, desempleo e informalidad laboral, inseguridad alimentaria y nutricional, violencias, inseguridad (robos, vandalismo), expendio y consumo de sustancias psicoactivas, prácticas sexuales inseguras, menor trabajador, contaminación por inadecuada disposición de residuos*

sólidos, tenencia inadecuada de animales, entre otras situaciones que afectan la calidad de vida y salud. Los habitantes identifican su territorio en relación con el Humedad de la Chucua de la Vaca y no con la Central de Abastos”⁹ (Hospital del Sur 2012 pag 4). En algunos de estos barrios de la UPZ que se escogieron para la realización de este proyecto de grado sucede lo anteriormente citado, no podría afirmar que son en todos, pero si en algunos donde se desarrolló esta propuesta de investigación.

En el desarrollo de la investigación surgieron varias inquietudes e hipótesis al observar y tener un acercamiento a estas problemáticas que afectan a Techotiba, no se quiere decir que este excluida de dificultades que también se evidencian a nivel distrital y nacional, al contrario todo esta permeado y conectado con todo, por ejemplo el dilema que surge en el paro agrario de cierta manera afecta al territorio y más cuando la central de abastos más grande del país se encuentra ubicada donde se desarrolla la propuesta investigativa, este es un sector donde el mal manejo de los desechos que se generan hace que existan problemas de salubridad y contaminación con los barrios o sectores aledaños a la misma.

Para abordar la pregunta orientadora de esta investigación se partirá del trabajo y re significación del territorio entrelazado con la memoria histórica de este, es decir se acogerán las problemáticas actuales que se mencionan en los párrafos anteriores para crear arte urbano en colectivo bajo las dinámicas de la educación popular, cabe resaltar que la intención es trabajar con los jóvenes desde la transformación histórica que ha tenido el territorio para así generar un sentido de apropiación, reconstrucción y de pertenencia por el mismo.

En América Latina en contextos populares como el de Patio Bonito existen dinámicas que son enmarcadas en ciertos conflictos territoriales que son las que caracterizan esos espacios, dificultades en materia de seguridad, falta de oportunidades para los jóvenes, el tema ambiental y distintas problemáticas que a lo largo del texto se irán identificando, es por eso que es necesario otro tipo de educación¹⁰, una que no obvie las características y necesidades que poseen las

9

[http://www.hospitalsur.gov.co/2012/configu.nsf/0/09F522D9C54A4AC805257D69007A9FBC/\\$file/AGENDA%20TERRITORIAL%20CORABASTOS.pdf](http://www.hospitalsur.gov.co/2012/configu.nsf/0/09F522D9C54A4AC805257D69007A9FBC/$file/AGENDA%20TERRITORIAL%20CORABASTOS.pdf) 23/04/2015

¹⁰ En los últimos 50 años, los países latinoamericanos han sido objeto de constantes cambios en las concepciones y estrategias de los sistemas educacionales. Estos cambios pretenden fomentar la idea de que la educación y el conocimiento son factores esenciales para nuestro desarrollo. Sin embargo, esto no ha producido resultados significativos de mejora para nuestros pueblos (Rivero, 1999). Desde los años ochenta, las reformas neoliberales

comunidades, sus saberes, sus conocimientos, la interacción con el territorio y la dinámicas socio culturales que están enmarcadas en dicho lugar, las corrientes pedagógicas alternativas se han venido alimentando desde varias décadas, de las cuales se hablara más adelante. Para el desarrollo de las temáticas en colectivo desde el arte urbano, la memoria y territorio, se tendrá en cuenta el modelo y las lógicas de la educación popular, donde el intercambio de saberes de los jóvenes desde los aprendizajes adquiridos de manera individual será la base que fortalezca el trabajo comunitario, ya que no se trata de quien posea más conocimiento sino de la construcción grupal desde los saberes de cada uno de los participantes, así como se menciona en la revista educación popular y cambio social en América Latina (2010) *La experiencia latinoamericana requiere que reflexionemos sobre cuáles son los objetivos principales de la educación y que tipo de conocimientos y habilidades serán necesarios para hacerle frente a los problemas, los desafíos y las nuevas situaciones a nivel local, nacional y global. ¿Cuáles el lugar de lo educativo en este contexto de cambio? Hoy, más que nunca, debemos repensar nuestra visión de la educación y ahondar en los factores sustantivos que pueden constituir una propuesta educativa alternativa.*

Educación popular

Tras la revolución cubana hacia los inicios de los sesenta y la situación de pobreza e inequidad en América Latina se produjo la atención de muchos militantes sociales que se enfocaron en la búsqueda de nuevos compromisos desde las realidades sociales, fue entonces donde los Estados Unidos y sus cómplices nacionales preocupados por la “mala influencia” como lo menciona Carlos Núñez (2005) en su libro educación popular una mirada de conjunto, desarrollaron un proyecto denominado Alianza para el progreso bajo el gobierno de Kennedy donde aparte del capital y la ayuda brindada se generó un debate en el campo de las políticas públicas y a su vez construcciones teóricas que pretendían explicar la pobreza de nuestra América Latina.

Es Así como a finales de los sesenta la obra de Paulo Freire se hizo presente, contribuyendo no solo en lo teórico y conceptual sino también en propuestas metodológicas que permitieran

impuestas por los organismos financieros internacionales, agudizaron los viejos problemas, produciendo un quiebre de las estructuras educacionales, profundizando la inequidad educativa.

concretar inquietudes sociales y políticas Carlos Núñez (2005), así se inició la corriente de pensamiento y acción denominada educación popular.

Teniendo en cuenta que se quiere una re-significación del territorio desde lo que ancestralmente se conoce, vamos entonces a apropiarnos del nombre ancestral el cual corresponde a Techotiba territorio de agua, donde la comunidad logre un sentido de pertenencia por este y desde la construcción de arte urbano en colectivo se pueda dar valor a lo que los habitantes hemos olvidado, es por ello que utilizaremos modelos alternativos de educación como bien se hace referencia en los párrafos anteriores.

Esta corriente educativa y política que nace en el cono sur, desde los pueblos indígenas de Latino América, del campesinado, de los afros, a partir de los sin trabajo, los excluidos y las excluidas, el pueblo en general que ha sido aislado por políticas burocráticas. Es una corriente de pensamiento y acción que le apunta a la liberación de los pueblos comenzando por su territorio y sus particularidades, por ello la defensa de la autonomía, del territorio, de la tradición ancestral y de la educación propia, en fin, la defensa de la vida misma.

Esta educación rompe parámetros establecidos por la educación tradicional, donde existen mecanismos de control un poco arcaicos, como por ejemplo el uniforme que obligan a los estudiantes a utilizar, así como la pedagogía del oprimido, donde señala crear una conciencia colectiva en las masas populares sobre su realidad y sobre la necesidad de una pedagogía de la liberación para llegar a una justicia social, es necesario dar una concientización al oprimido por medio de la educación ya que la misma historia nos ha contado como es la educación de las clases dominantes y la educación de las clases populares, donde los opresores utilizan los medios de comunicación para dominar a las masas mediante difusiones controladoras, ninguna pedagogía verdaderamente liberadora puede mantenerse distante del pueblo, hacer de estos sujetos el ejemplo para el cambio “nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo” Freire. Para el desarrollo de este trabajo el modelo de la educación popular es un componente base para la creación de obra y de reglas de juego no impuestas, sino construidas de manera conjunta por cada uno de los jóvenes que harán parte de la construcción de esta propuesta desde el arte urbano.

A partir de los pensamientos y las acciones del educador brasileño Paulo Freire (considerado el padre de la educación popular) ésta corriente educativa empezó a tener gran auge en Latinoamérica y en el mundo. Freire nació en Recife, Pernambuco, donde cerca de la mitad de la población vivía en condiciones de pobreza, había altas tasas de desempleo, hambre y analfabetismo, algo similar sucede con los jóvenes que hacen parte del grupo de arte urbano, pertenecen a sectores marginados donde las posibilidades son cada vez más escasas y las malas prácticas hacen que se generen conflictos entre ellos mismos y los demás miembros de la comunidad, además de la no apropiación de los espacios donde habitan y la enajenación por la historia del territorio donde se desenvuelven.

Con el trabajo en colectivo desde el arte urbano se pretende forjar un discurso educativo transformador que se vea reflejado en movimientos sociales, que permitan recuperar y reivindicar tanto el nombre del territorio como su memoria histórica, esto desde la visibilización de las problemáticas a las que nos enfrentamos a diario y la relación con los planteamientos de Oscar Olea, donde el arte urbano es visto como un arte que permea todos los procesos urbanos y su campo de acción se extiende hasta entender o abordar también los orígenes de la ciudad como espacio político, e incluso del arte mismo como esa cualidad del trabajo humano que abre la posibilidad de abordar el conocimiento del mundo con un componente sensible y estético, o sea, el arte forjador del pensamiento que integra socialmente a los humanos y los hace concebir lugares y objetos en los cuales refleja su pensamiento; y a su vez la educación popular como componente dinámico de la organización humana en procesos sociales complejos. Por lo tanto el arte urbano referido es un arte social, político, económico, filosófico, histórico, antropológico, científico, ecológico; pues implica todas las relaciones entre los componentes de la problemática urbana o territorial, que incluso rebasan el ámbito de las ciudades mismas, en los cuales está involucrado el ser humano, su conocimiento y su acción.

En base a lo anterior esta propuesta pedagógica fortalecerá el trabajo de la monografía, tomando algunas de las fases para el proceso educativo en los talleres de arte urbano, se iniciara con una concientización y reconocimiento del territorio, partiendo de las realidades y problemáticas que nos afectan como jóvenes. En segundo lugar transformar la visión de los participantes en cuanto a la educación, reconociendo escenarios urbanos (parques, andenes, calles, etc...) para el proceso de aprendizaje, rompiendo con la lógicas tradicionales en cuanto a la enseñanza educativa donde no

existan relaciones jerárquicas y de poder. Comprendiendo que también del estudiante se puede aprender y él puede aportar al proceso formativo, sin obviar toda la carga social en la que se ve permeado, todo ello para empoderarlos e incentivar el sentido de pertenencia por el territorio, para ello es importante reconocer el arte como una manifestación crítica, que ayuda al joven a comprender una realidad distinta y ver cómo puede aportar a la construcción de la memoria colectiva del territorio.

*Por tanto la educación popular **SERA** entonces una propuesta teórico- práctica siempre en construcción, cuya visión es integral, comprometida social y políticamente. Parte y se sustenta desde una posición ética humanística. Asume una posición epistemológica de carácter dialéctico, rechazando el viejo, tradicional y todavía “consagrado” marco positivista. En consecuencia desarrolla una propuesta metodológica, pedagógica y didáctica basada en la participación, en el diálogo, en la complementación de distintos saberes. Y todo ello desde y para una opción política que ve el mundo desde la óptica de los marginados y excluidos y que trabaja en función de su liberación, Carlos Núñez (2005).*

Ahora bien, enfocándonos un poco más en la educación popular, se sabe que el principal método de esta es el diálogo, es decir, lo que más se utiliza son recursos orales. Un diálogo adaptado a cada contexto y a cada individuo, en el que todos participen de una manera activa, la comunicación grupal permitirá la planeación y ejecución del plan de trabajo para la construcción de arte urbano de carácter colectivo y además establecer los puntos donde se desarrollara la propuesta, teniendo en cuenta las problemáticas territoriales que se evidencian en cada uno de estos.

“En unas sociedades en la que la educación está sometida a su valorización en el mercado, asumir su naturaleza política abre nuevas vías de resistencia. Y justamente las prácticas de educación popular apoyan la politización de todos los ámbitos de la vida de los seres humanos, también el plano personal, pues así es como se abre la posibilidad de un ejercicio verdadero de la ciudadanía, descubriendo los límites que el modelo neoliberal de democracia impone restringiéndola al campo de lo instituido políticamente por el Estado. Así, «la educación popular [...] colabora en los procesos de autoconciencia individual y colectiva;” (Pablos Laura2010)

Así como lo enuncia Laura (2010) en su escrito que la educación popular está en procesos de aprendizaje y transformación constante dependiendo en donde se utilice, aporta de manera política al cambio, uno que empieza por cada individuo por una autoconciencia personal, reconociendo el territorio y sus problemáticas y de la misma manera se construye en colectivo que es la base fundamental de la educación popular y del trabajo que se pretende desarrollar, por tanto el aprendizaje colectivo se fundamenta en educarnos los unos a los otros partiendo por la similitudes que se nos cruzan por ejemplo: el estado socio económico, la etnia, la cultura en la que pertenezcamos , en este caso es el Hip Hop que de cierta manera está inmerso en el graffiti la cultura urbana de la población que conforma el colectivo artístico.

Poder recoger o reutilizar ese legado de nuestros ancestros de la tradición oral y que este tipo de acción ligada con la educación se trasmite por medio del dialogo, en donde todos podemos aportar a cierto proceso educativo- transformador, toca temas relevantes que construyen de cierta manera una memoria colectiva, generando que se propicie una creación artística que entre a dialogar aspectos concretos que se derivan del participación de los jóvenes desde la apropiación de espacios urbanos.

Memoria histórica y memoria colectiva

La obra de Halbwachs (1968) nos ayuda a situar los hechos personales de la memoria, la sucesión de eventos individuales, los que resultan de las relaciones que nosotros establecemos con los grupos en que nos movemos y las relaciones que se establecen entre dichos grupos, estableciéndose así una distinción, como en seguida veremos:

- Memoria histórica: supone la reconstrucción de los datos proporcionados por el presente de la vida social y proyectada sobre el pasado reinventado.
- Memoria colectiva: es la que recompone mágicamente el pasado, y cuyos recuerdos se remiten a la experiencia que una comunidad o un grupo pueden transferir a un individuo o grupos de individuos.

Creemos que la memoria individual, la memoria colectiva y la memoria histórica se construyen desde la experiencia y son pautas que se utilizaran en el trabajo en conjunto desde el arte urbano.

En este sentido nos apoyamos en la noción de experiencia, a partir de la tradición y la costumbre desarrollada por E. P. Thompson ¹¹

En efecto, para él en los procesos de construcción de la conciencia representa un papel muy significativo la noción de experiencia, en sus dos momentos fundamentales: la experiencia vivida y la experiencia percibida. La primera involucra aquellos conocimientos históricos sociales y culturales que los individuos, los grupos sociales o las clases ganan, aprehenden al vivir su vida, elementos que se constituyen en los nutrientes de sus reacciones mentales y emociones frente al acontecimiento.

“Por otra parte, la experiencia percibida comprende los elementos históricos, sociales y culturales que los hombres, los grupos, las clases, toman del discurso religioso, político, filosófico de los medios, de los textos, de los distintos mensajes culturales, en una palabra, del conocimiento formalizado e históricamente producido y acumulado. La experiencia surge “espontáneamente” en el ser social, pero ella no brota sin pensamiento; surge porque los hombres son racionales, piensan y reflexionan sobre lo que les acontece a ellos y a su mundo, es aquí donde a partir de ello se entrara a indagar con los jóvenes lo que históricamente han consolidado en cuanto al trabajo desde arte partiendo de sus realidades y necesidades; dentro del ser social se produce una serie de cambios que dan lugar a la experiencia transformada; dicha experiencia produce presiones sobre la conciencia social, generando nuevos y mejores cuestionamientos (Thompson, 1981: 16-65)¹⁰”. Es por ello que el trabajo desde la memoria histórica y colectiva para el desarrollo de esta propuesta investigativa permitirá identificar aquellas cosas de las que nos hemos enajenado como por ejemplo nuestras raíces y la construcción de identidad frente a lo que somos cuando nos desarrollamos en un espacio tiempo determinado.

“Referirse a la memoria colectiva implica el reconocimiento de aspectos básicos como la temporalidad y la espacialidad, los objetos, las relaciones y los significados que emergen entre los actores, es decir, comprenderla como un proceso de construcción social. Se trata de un proceso que involucra todos los mecanismos propios de la memoria como los recuerdos, el olvido, la selección de acontecimientos y la construcción de versiones acerca de aquellos acontecimientos que son objeto de la memorización; una memorización compartida y que no

¹¹ (E. P. Thompson Miseria de la teoría. Barcelona, Crítica, 1981, pp. 16-22.

emerge necesariamente en el mismo espacio ni en el mismo momento. ¡Estas son las características que la hacen interesante y dinámica!. Colombia, como cualquier otro escenario comunitario, constituye un espacio y conjunto de relaciones para hacer y tener memoria. No hace falta estar en medio de un conflicto armado ni de una situación autoritaria para hacer explícita la necesidad de los recuerdos y la vacuna contra el olvido. La vida cotidiana está llena de recuerdos y oportunidades para la memoria, y es con base en ella que se define la existencia de muchas relaciones presentes y futuras. Basta con mirar los objetos que hacen presencia en los escenarios familiares para encontrar la memoria de un apellido, una generación o un grupo de personas que han decidido hacer proyectos de vida en conjunto en diferentes momentos. La preferencia para el estudio de la memoria en el conflicto político-armado colombiano es una elección metodológica porque constituye una oportunidad de fortalecer lazos de reconciliación y paz¹²(Amado 2008).

Igual que la educación popular la memoria colectiva se basa en el dialogo y la tradición oral, es así como se construye conocimiento y se transmiten saberes de generación en generación, de hecho se entrelazan cuando no se pierde de vista el contexto donde se realiza el trabajo, la comunidad es la base para el desarrollo de estas dos corrientes, así como lo dice Maurice Halbwach en su texto memoria colectiva “ *La memoria es un hecho y un proceso colectivo. La existencia de un lenguaje y significación de los miembros de un grupo hacen que estos vuelvan a su pasado de manera colectiva, es decir dotando de un sentido compartido a los eventos que lo han constituido como entidad. La memoria Histórica es una y se cierra sobre los límites que un proceso de decantación social le ha impuesto; la memoria colectiva es múltiple y se transforma a medida que es actualizada por los grupos que participan de ella; el pasado nunca es el mismo*” (Halbwach, 1925)

Es importante poder reconocer todo el legado histórico del territorio de Techotiba y esto es un punto fuerte de este proyecto, partiendo por el nombre ancestral que de hecho es una lucha social que aún se mantiene viva, también conocer la transformación del territorio en el paso de la historia, un ejemplo es que allí se encontraba el primer aeropuerto de Bogotá ubicado en el sector de banderas y también que paso con la intervención del Proyecto Alianza para el Progreso

¹² Amado, H., & Jerez, D. (2008). Análisis del significado de los objetos en la reconstrucción de la memoria colectiva de personas en situación de desplazamiento. Tesis de grado. Universidad Pontificia Bolivariana, Bucaramanga, Colombia

impulsado por el presidente de los estados unidos John F Kennedy, que en relatos de la comunidad describen que esas casas nunca se las regalo el estado mucho menos los Estados Unidos, ellos relatan que se endeudaron como la mayoría de familias con un banco y que de hecho las únicas casas que se entregaron gratuitamente fueron para pensionados y miembros de la fuerza pública, también reconocer la localidad como el territorio del agua y tener en cuenta que todavía existen humedales que concentran especies que son símbolo en el territorio, como por ejemplo la Tinguia Azul *“Entre los meses de octubre y marzo, las Tinguas Azules, unas aves de color azul y verde brillante, levantan vuelo desde los Llanos Orientales hasta los humedales bogotanos en busca de alimento y reproducción. Desde hace 13 años, la Secretaría Distrital de Ambiente adelanta la campaña “Recuperación y Liberación de las Tinguas Azules” para que estas aves continúen normalmente su ruta de migración”*⁹, utilizando la memoria colectiva para crear arte colectivo en espacios urbanos, lograremos incentivar a seguir construyéndola y expandirla para la comunidad, utilizando el arte como mecanismo para transmitir y crear memoria.

JUVENTUD:

La palabra juventud se ha llegado a considerar como un signo, Bourdieu¹³ remite a la juventud como las relaciones de poder entre las generaciones, es decir, los jóvenes son los que luchan por el poder frente a los viejos, pero los teóricos según las nociones de juventud de María Lozano (2003) coinciden en que la juventud es un periodo de la vida en el que se evidencia la diferencia entre las dimensiones biológicas, psicológicas y socioculturales es decir se concibe al joven como la incapacidad de asumir roles de carácter legal además lo enmarcan en una etapa caracterizada por los desajustes, crisis o conflictos que deberá resolver al llegar a adultez. La juventud entonces aparece como un tiempo del desarrollo humano con características casi universales, ajenas a las circunstancias sociales, políticas y económicas del entorno. Vamos a mencionar las cuatro tendencias que han marcado las representaciones de lo juvenil según lozano¹⁴ (2003), frecuentemente desde el mundo de los adultos y casi siempre desde la perspectiva institucional. Una tendencia concibe la juventud como una etapa desprovista de valor real por su carácter

¹³ P. Bourdieu: «La juventud no es más que una palabra», en Sociología y cultura. Conaculta-Grijalbo, Colección Los Noventa, México, 1990, pp. 163-173

¹⁴ MARÍA ICIAR LOZANO URBIETA: "nociones de juventud" CIDPA VIÑA DEL MAR, ABRIL 2003, PP. 11-19

transitorio, y que no merece una inversión significativa de preocupación y de recursos. La juventud solamente adquiere su sentido en el futuro, y por ello a los jóvenes hay que contenerlos mientras llega su sensatez en la edad adulta. Otra tendencia es pensar que la población que atraviesa por esta etapa solamente tiene condiciones para absorber recursos, pero no para aportar ni cultural ni socialmente a los procesos de desarrollo de la sociedad. Se ve al sector como una carga y a veces como una afrenta a la cultura, no como una riqueza. Se tiende a percibir que la sociedad adulta hace un favor a los jóvenes al aportar o consentir recursos especiales para ellos, y cualquier demanda adicional se considera desproporcionada. Una tercera forma de percibir a la juventud es la de idealizar a los jóvenes, ya sea colocándolos en el plano de lo peligroso para ser dominados, convertidos o contenidos, o bien situándolos en plano de lo puro y frágil. Esta percepción representa una forma de no querer ver la realidad de la juventud. Una cuarta tendencia, que está presente en todas las anteriores, es la de homogeneizar a la juventud como si en todas partes las personas de una determinada edad fueran iguales, tuvieran las mismas necesidades o se debiera esperar lo mismo de ellas.

Es por ello que a los jóvenes de barrios marginados los catalogan como problemas para la sociedad obviando todas las necesidades y atenciones que a estos se le debe prestar, puesto que está expuesto a problemáticas a diario tanto de carácter social, político como económico, el trabajar con esta población para este proyecto de investigación hará que el joven se dé cuenta de las realidades a las que está inmerso en un territorio sea de manera local, distrital o nacional, a su vez permitirá en la comunidad cambie en cierto modo la estigmatización que se tiene de los jóvenes por realizar ciertas prácticas de carácter artístico desde el arte urbano específicamente. La juventud como lo define Sandra Souto (2007) en un documento denominado “Juventud, Teoría e Historia”, se puede definir como el periodo de la vida de una persona en el que la sociedad deja de verle como un niño pero no le da un estatus y funciones completas de adulto. A su vez en este mismo escrito se menciona la importancia de lo que se espera de los jóvenes al ser estos los que comiencen a diseñar un currículo donde logren construir sus propios senderos en cuanto a las decisiones que debe tomar es cada accionar de su vida, los amigos que elegirá, los colectivos de los que quiere hacer parte, y su educación para que logren convertirse en sujetos autónomos, y la sociedad les exija una postura clara y definida entre ellos mismo y ante su contexto social inmediato, Souto (2007). En la sociedad en la que vivimos y específicamente en el sector de patio bonito hay ciertas problemáticas que son generadas por la juventud, por ejemplo el tema de la

inseguridad, sabemos que en estos sectores populares faltan algún tipo de oportunidades educativas, económicas y sociales, generando que algunos de estos jóvenes encuentran identidad en grupos delictivos, barrismo, drogas y bandas criminales, lo que se quiere es que las miradas que tiene la comunidad hacia algunos jóvenes que escuchan algún tipo de música como el Hip Hop que realizan graffitis por el sector y visten de cierta manera, dejen de ser motivos para encasillarlos como jóvenes problema, donde se tenga en cuenta el poder transformador que poseen estos individuos y la motivación con la que hacen las cosas que generan en ellos la construcción de identidad. El joven debe verse como un sujeto que aporta desde su quehacer a la sociedad donde crece, no se puede encasillar cada uno de los talentos y prácticas artísticas como simples acciones de carácter delictivo o vandálico, el joven no puede quedarse tampoco en su egocentrismo esperando que la sociedad construya propuestas donde lo vinculen y le den solución a sus problemáticas, debe ser el quien se abandere de sus necesidades y formule y manifieste sus inconformidades desde sus propias vivencias y realidades, por esto se decide trabajar con una población que le interesa la transformación social desde prácticas de carácter artístico, donde las propuestas que se construyen en colectivo sean basadas en las circunstancias a las que se enfrenta en el territorio donde habita y sea esto lo que permita la construcción y consolidación de una identidad desde la memoria colectiva e histórica.

La constitución de 1991 reconoce a los jóvenes como sujetos de deberes y derechos, en el artículo 45 establece: “El adolescente tiene derecho a la protección y la formación integral. El estado y la sociedad, garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que tengan a cargo la educación, protección y progreso de la juventud”. Es interesante poder contrastar eso que dice tan bonito en el papel de la constitución con la realidad que afrontan la juventud, allí se dice que el estado debe garantizar la educación y el progreso de la juventud, primero que todo mirar que tipo de progreso es el que busca el estado, un progreso que está pensado es en el capital, en poder adquirir cosas sin cuestionarnos por el otro, será que todos los jóvenes se sienten acogidos por una educación digna e incluyente, será que en la colegio a los jóvenes le comparten saberes que son de su agrado y quizás de más ayuda para la construcción de identidad y memoria.

En este periodo llamado juventud se gestan momentos importantes para la madures psicosocial, es en ese momento donde se afirman ideales, gustos, costumbres, posiciones políticas, modos de

vivir y de mas, es allí donde se halla una relación importante para entrelazar este aspecto con la Educación Popular ya que si se quiere empezar por un cambio y una transformación que mejor que hacerlo con la juventud desde la recuperación de la identidad y la memoria histórica desde un trabajo colectivo Marín y Muñoz afirman que es posible observar como las culturas juveniles superan la simple composición de estilos y les da un lugar superior a la generación, transformación o desarrollo de modos de existencia, marcos de referencia, saberes singulares e incluso nuevas artes, Anzola (2002) por tanto la juventud como absoluto no existe, de modo que el trabajo que se quiere generar con esta comunidad parte de la construcción de los conceptos anteriormente mencionados, sin ellos sería imposible llevara a cabo este proceso de investigación.

Territorio:

“El territorio es el contexto donde se produce y lee la historia, lugar donde se construye memoria y el punto de partida y llegada de las acciones políticas” (Gómez 2000)

El territorio está enmarcado en varios aspectos históricos, geográficos, políticos, culturales y sociales que hacen que se diferencien los unos de los otros, es diferente como se concibe el territorio de acuerdo a su contexto, no es la misma perspectiva que tiene un indígena wayuu a un muisca en cuanto a la memoria de su territorio, pero si quizás tengan en común la forma como es contada generación tras generación de forma oral, dice Gómez en su texto “ La memoria se construye así de acuerdo con las experiencias de los sujetos en el territorio; el deseo y la esperanza denotan un “horizonte de expectativa”: no perderlo, hacerlo presente y futuro”.

El tiempo siempre marcara gran importancia dentro del concepto territorio ya que se sitúa en un espacio determinado en una época específica, el pasado, presente y futuro son cosas que no debemos perder de vista para analizar cierto territorio, “El análisis del territorio es indispensable para la comprensión de la estructura actual de la formación socio-espacial colombiana y para la construcción de la utopía nacional que oriente nuestra producción de futuro” no se pueden desconocer los hechos históricos que se aferran a cada lugar, de una u otra forma este concepto está en constante movimiento, gracias a su relación con el tiempo y el espacio tanto geográfico como social.

Hablando un poco más sobre lo geografía el concepto territorio puede pensarse como lo plantea el sociólogo Gilberto Giménez donde dice que el territorio es “cualquier extensión de la superficie terrestre habitada por grupos humanos la cual está delimitada o puede ser delimitable en diferentes escalas; local, municipal, regional, nacional o supranacional”¹⁵ (Gimenez Gilberto 1996) es aquí donde partiremos para la construcción de identidad, memoria colectiva , es decir desde el arte urbano generar nuevas visiones en la comunidad para que se deje de estigmatizar a la población joven y vean el arte como un lenguaje que permite poner en antelación las necesidades que se viven en un territorio como lo es Techotiba .

2.2 Antecedentes artísticos:

Arte Urbano:

Antes de entrar en detalle sobre lo que se tomara del arte urbano vamos a mencionar porque decidimos realizar arte en la calle, parte de la ubicación de su campo de acción en el espacio público, e implica, como dice Brea (José Luis Brea, “Transformaciones contemporáneas de la imagen-movimiento: pos fotografía, pos cinema, pos media”. En Acción paralela, un dominio de lo público políticamente activo en este espacio. A esto podemos agregar lo que dice Claudia Londoño (Claudia Mónica Londoño, “Arte público y ciudad”, en Revista de Ciencias Humanas, Universidad Tecnológica de Pereira¹⁶: *“la obra de arte público, se ubica en el escenario urbano, configurando múltiples entramados simbólicos, en los cuales confluye la percepción del sujeto y la experiencia visual de la misma, dando lugar a la fusión entre el mundo de la representación artística y los hechos de la cotidianidad”*. Las obras de arte, han establecido en el paisaje urbano, un territorio estético en donde se construyen las interacciones comunicativas, producto de la apropiación del objeto estético y la asunción de significados individuales y acuerdos colectivos.

¹⁵

https://entrecomunicologos.files.wordpress.com/2015/05/territorio_cultura_e_identidades_gilberto_gimenez.pdf
9/05/2015

¹⁶ <http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev31/arte.htm> 9/05/2015

El arte urbano se entiende como un arte que permea todos los procesos urbanos y su campo de acción se extiende hasta entender o abordar también los orígenes de la ciudad como espacio político, e incluso del arte mismo como esa cualidad del trabajo humano que abre la posibilidad de abordar el conocimiento del mundo con un componente sensible y estético, o sea, el arte forjador del pensamiento que integra socialmente a los humanos y los hace concebir lugares y objetos en los cuales refleja su pensamiento; y a su vez la cultura como componente dinámico de la organización humana en procesos sociales complejos. Por lo tanto el arte urbano referido es un arte social, político, económico, filosófico, histórico, antropológico, científico, ecológico; pues implica todas las relaciones entre los componentes de la problemática urbana, que incluso rebasan el ámbito de las ciudades mismas, en los cuales está involucrado el ser humano, su conocimiento y su acción. El arte urbano, que pretende abarcar múltiples factores y aspectos de la complejidad urbana, es fundamentalmente un arte social, y en este sentido tiene vinculación con el arte público actual; arte público que se desarrolla generalmente con financiamiento gubernamental, de grupos organizados o asociaciones civiles, que trabaja en espacios públicos y que trata de generar vinculaciones con las comunidades del lugar o comunidades interrelacionadas o convocadas.

Desde que existe la raza humana ha existido la necesidad de comunicarnos los unos con los otros; un claro ejemplo es en tiempos de la prehistoria el hombre transmitía mensajes con imágenes en las cavernas y rocas con pinturas rupestres, en esta época se anticipó la técnica del stencil utilizando pigmentos en polvo esparcidos con huesos huecos, es de esta manera que desde ahí se puede hacer el inicio del arte público ya que a medida que avanza la humanidad en su llamada evolución donde aparecen las grandes ciudades y la urbe, el arte se adapta a las manifestaciones contextuales de cada lugar.

En la revolución mexicana apareció un movimiento totalmente democrático en cuanto al arte y este se sale de los museos y galerías y se toma las paredes donde se evidencia un cambio social que exigen los habitantes de México representado a las clases populares e incentivando para la emancipación, en la segunda guerra mundial, jóvenes opositores al régimen de Hitler escribían en las paredes como por ejemplo la rosa blanca en 1942, pintadas y panfletos en oposición a este personaje y su política fascista, en revueltas estudiantiles ocurridas en Francia en la década de los 60 y los 70 jóvenes utilizaban una

técnica conocida como Pochoir (termino francés para describir el graffiti) y que ahora se conoce como stencil (graffiti con plantilla).

El graffiti aparece en los años 70 en la ciudad de Nueva York donde artistas como taki, julio y cat colocaban sus firman en barrios y estaciones de tren pero también hay indicios de que en Filadelfia se encontraban graffitis de un hombre llamado “corn bread” considerado por muchos como el fundador del movimiento, es en la época de los 80 que se da a conocer como un movimiento artístico en la ciudad de nueva York y desde ese momento no ha dejado de reproducirse por el resto del mundo, hay que hacer una aclaración que las bases conceptuales que se instauraron en esta época ahora en la actualidad son diferentes, cabe resaltar que depende la geografía y el contexto socio cultural donde se desarrolla, el arte urbano varia en su estética, carga conceptual y factura. Los artistas urbanos específicamente del graffiti adaptan sus obras de acuerdo a sus vivencias, por ejemplo los artistas árabes interpretan su obras con caligrafías netas de su país, en Brasil se conoce un movimiento artístico del graffiti llamado “Pixo” y que se distingue del resto del mundo, también adaptan mucho su cultura carioca a sus intervenciones artísticas, artistas asiáticos han estudiado muy de cerca la cultura manga de su región y así adecuarlas figurativamente en sus obras.

Hay una particularidad en torno al arte urbano, esto es la legalidad y la ilegalidad, sabemos que actualmente en nuestra ciudad y su gobierno de turno se han venido decretado espacios específicamente para este tipo de intervenciones y se ha apoyado con estímulos y becas para que los artistas para tengan un reconocimiento económico por sus obras y sea visible el trabajo de ellos, pero también existe quienes ven este tipo de acciones - como algo vandálico, sucio y como un delito así como lo describe el arquitecto Austriaco Adolf Loos (1870 – 1933) en su artículo Ornamento y Delito 1908 en el que proclamaba una evolución estética que prescinde del adorno y el ornato, donde se mira el adorno como el delito y la degeneración de la humanidad, este arquitecto que tiene su pensamiento bastante conservador y a pesar de ser un referente un poco viejo y puede sonar fuera de contexto, pero lo traigo en este caso para poder observar una mirada opositora que de hecho hoy en día sigue existiendo gente con este tipo de apreciaciones y

juicios de valor , pero aun así tiene ciertas cosas que son interesantes como la apreciación *“Se puede medir el grado de civilización de un país atendiendo a la cantidad de garabatos que aparezcan en las paredes de sus letrina” pero también hay que mirar el texto de acuerdo al contexto en que fue escrito donde el concepto de arte urbano aun no aparecía pero para este arquitecto todo arte que trataba de adornar un monumento es un involución de la raza humana y de su cultura así lo expresa en su artículo “Los rezagados retrasan la evolución cultural de los pueblos y de la humanidad, ya que el ornamento no está engendrado sólo por delincuentes, sino que es un delito en tanto que perjudica enormemente a los hombres atentando a la salud, al patrimonio nacional y por eso a la evolución cultural”¹⁷*(Adolf Loos 1908) este arquitecto se acoge como referente y aporta a este trabajo monográfico en la medida que nace la sub categoría *legalidad vs ilegalidad* ya que Adolf Loos desarrolla todo un discurso de lo que es bueno y malo, que hay ciertos prejuicios al ornamento, a la decoración estética, donde también está involucrada la propiedad privada y la estética urbana.

Entendiendo un poco y con ayuda de a la anterior contextualización en esta monografía se tomaron como referentes varios artistas y colectivos, que de cierta manera nutrieron el trabajo de campo pedagógico y artístico con los jóvenes y el trabajo investigativo, a continuación una breve reseña de lo que son, lo que hacen y por qué son importantes nombrarlos en trabajo pedagógico y artístico.

Banksy

Como referentes artísticos tomo el trabajo clandestino del artista Británico Banksy pero los datos acerca de su identidad son inciertos y se desconocen detalles de su biografía, este artista que maneja su trabajo, en su gran mayoría piezas satíricas sobre política, cultura pop, moralidad y etnias, combina escritura con graffiti con el uso de estarcidos con plantilla (conocidos generalmente como stencil). Banksy utiliza su arte urbano callejero para promover visiones distintas a las de los grandes medios de comunicación. Esta intención política detrás de su llamado "daño criminal" puede estar influida por los

¹⁷ LOOS, Adolf (1908) “Ornamento y delito”. paperback nº 7. ISSN 1885-8007. [fecha de consulta: 22/05/2015]
<http://www.paperback.es/articulos/loos/ornamento.pdf>

Ad Jammers (movimiento que deformaba imágenes de anuncios publicitarios para cambiar el mensaje).

Utilizo el trabajo de este artista como referente por su contenido crítico en sus obras, la manera como se empodera del arte para hacer todo tipo de denuncias , que juega con el humor y lo satírico, más allá de su técnica es el concepto que hay de tras de ella, otro aspecto por el que se escoge este famoso artista urbano es por la manera como todos sus trabajos tienen relación en el contexto donde están ubicadas, siempre hay una relación de la obra y el territorio donde se encuentra, sin descuidar el momento histórico en el que se hace, por ejemplo la siguiente imagen es un trabajo realizado en los juegos olímpicos en Berlín donde en vez de una jabalina tiene un misil de guerra, todo esto es una crítica que el planeta entero está pendiente de lo que pasa en estos juegos y olvida lo que estaba pasando en medio oriente. Ademase este referente artístico igual que los otros fueron pieza clave de la parte teórica en la primera sesión del taller, donde realizamos una breve visualización de artistas cuyo enfoque fuese el arte urbano y otros por su trabajo en comunidad y la utilización con elementos no convencionales en sus intervenciones.

Además de ser crítico y rebelde en sus obras también fue guía en nuestro taller de stencil la cual corresponde a la cuarta sesión, este taller nos permitió indagar un poco sobre el trabajo que desarrolla este artista en cuanto a su técnica, generando así que se comprendiera como el manejo que utiliza Banksy en la mayoría de obras es la técnica de multicapa.

Tomar como referente a Banksy permite al joven visualizar que al arte urbano se le puede dar otro sentido, otra connotación, más allá del simple hecho de escribir un nombre en la pared, este puede ser utilizado como un medio de comunicación comunitario donde prima la reflexión y re significación de los espacios que se intervienen con las piezas artísticas. A su vez el valor que obtiene el arte urbano al convertirse en una herramienta de expresión, frente a las necesidades que se viven en los diferentes territorios en un determinado espacio- tiempo. Banksy como sujeto político que hace valer su derecho a la

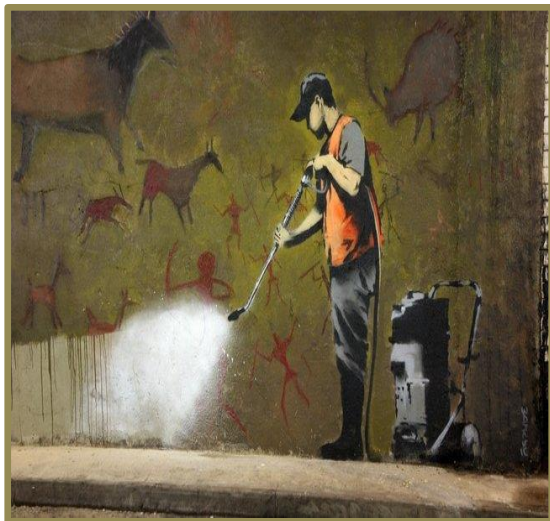
libre expresión, además del manejo que tienen de la técnica y la utilización de diferentes materiales para la elaboración de sus obras.

Lanzador

Una de las obras de Banksy sobre Londres 2012 (Banksy)

<http://www.20minutos.es/noticia/1547256/0/banksy/londres-2012/atleta-misil/#xtor=AD-15&xts=467263>

Banksy y su pintura rupestre en un túnel de Londres 2012.

<http://banksy.co.uk/>

Muralismo Mexicano

El movimiento Muralista de México lo acojo como referente artístico porque es un movimiento latinoamericano que rompe con estructuras e instituciones que comercializan el arte y lo encierran en un círculo como lo es el museo, este movimiento que surge después de la revolución mexicana en 1910 nace desde las bases populares campesinas e indígenas, famosos por su gran escala y su contenido político-social, mediante los

murales, los artistas buscaron educar a las masas, generalmente iletradas, haciéndoles saber más sobre su cultura para resignificar sus orígenes.

Este tipo de movimientos sirvieron para entender que el arte urbano no es una movida que viene de hace 20 años en Latinoamérica, sino al contrario los muralistas mexicanos reconocen el arte como manifestación natural del ser humano y siempre en nuestras culturas aborígenes ha existido la comunicación por medio de los muros, rocas o cavernas y es vital para este movimiento la democratización del arte, rompiendo con el viejo y egoísta esquema del arte que se encierra en los museos y galerías, los muralistas mexicanos fueron o son nuestros mejores referentes para poder hablar de memoria, de derechos de los pueblos, de la reivindicación de lo popular y del arte militante.

Escojo este movimiento en esta monografía como referente artístico por su carácter político de revindicar la lucha de las clases populares como indígenas, campesinos y proletariado, además que es un arte en su mayoría democrático y social, donde se sale de la élite y se mezcla con la población, que está al alcance de la mayoría y que de cierta manera se está pensando el territorio de una manera colectiva, hace reflexionar al que ve este tipo de obras en su sentido de pertenecía por el país, por sus saberes, por su gente, su riqueza cultural y es por ello que este movimiento entra a fortalecer al proyecto porque se intenta construir memoria en colectivo, por medio del arte urbano, apropiándonos de los muros y de las calles para ejercer participación popular.

Además el muralismo como referente del valor que posee la tierra como espacio vital para la existencia del ser humano, utilizamos este movimiento con el fin de generar en la comunidad una conciencia de cuidado con los espacios, que desde la historia han generado que exista biodiversidad en los territorios, además de las luchas que deben ser promovidas para que no se estropee los derechos ni del habitad ni del sujeto.

La resignificación de la memoria es el énfasis de este movimiento frente a lo que culturalmente y ancestralmente son, nos muestran que el arte urbano puede ser utilizado para la reconstrucción de identidad de sujetos y sujetas políticas y esto es algo que se

evidenció en las sesiones trabajadas con los jóvenes, donde las problemáticas territoriales y nacionales se convierten en motivos suficientes para generar resistencia frente a las inconformidades del gobierno de nuestro país. Un reflejo de esto ha sido el campesinado con la problemática agraria y las movilizaciones en masa, esta es vista por los jóvenes no como algo enajenado, sino por el contrario un evento el cual tiene toda la validez y por esto se hace visible en los muros, donde la comunidad logra reflexionar y analizar a partir de lo que se construye con el arte urbano en colectivo, es entonces en este momento donde el arte desde un lenguaje popular genera identidad en el joven y permite la consolidación de memoria.

Extracto del mural de David Alfaro Siqueiros en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec en la Ciudad de México.

<http://recuerdosublime.blogspot.com.co/2012/03/david-alfaro-siqueiros-ultima-parte.html>

Vik Muniz:

Vicente Muñoz José de Oliveira, mejor conocido como Vik Muniz, es un artista visual brasileño que inició su carrera como escultor en la década de 1980, es más conocido por elaborar obras con materiales no convencionales, por ejemplo utiliza basura, desperdicios domésticos, alambre, chocolate, papel picado entre otros, la técnica que utiliza este artista es proyectar sus imágenes y luego dibujarlas o pintarlas con estos materiales, después de terminadas estas imágenes las fotografía, en el 2010 sale el documental WasteLand, una producción cinematográfica dirigida por Lucy Walker que cuenta la historia del trabajo que realiza Muniz en uno de los vertederos más grandes del mundo de basura, Jardim Gramacho, en las afueras de Río de Janeiro.

El beso Waste Land 2009

Rio de Janeiro Vik Muniz

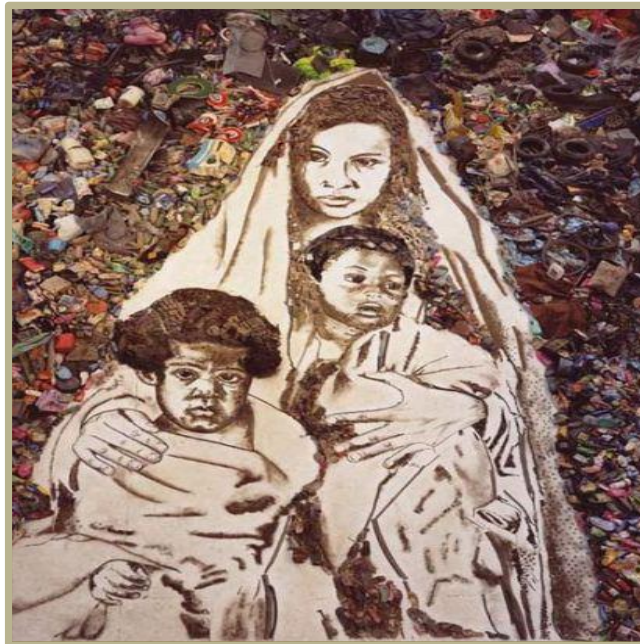
<http://vikmuniz.net/gallery/garbag>

"El reciclaje es uno de los temas 'Passione' abordará. Y el reciclado de residuos es un tema que se reúne mi trabajo ", explica el artista, que utiliza neumáticos para reproducir rizos del pelo de la "musa" que aparece en la instalación. 2012

Lo acojo como referente ya que utiliza materiales no convencionales y siempre ha trabajado en torno a la basura un aspecto que más me interesa es el trabajo que realiza con la comunidad, no es como los artistas convencionales que utilizan óleo, acrílicos y otros materiales ya conocidos dentro de la industria artística, uno de los trabajos que más me parece relevante fue el que realizo durante tres años en el vertedero de basura más grande Brasil, donde vio la cruda realidad de la comunidad que le saca provecho a estos desperdicios y decide fotografiar a estos recicladores y después transformar estas imágenes con los materiales con las que conviven esta población, una de estas obras fue vendida por 50.000 dólares y una acción que demuestra el interés y conciencia de clase es que dono este dinero para la comunidad que trabaja en el botadero.

Este referente nos ayudó a percibir en la parte conceptual y teórica de los talleres, como es un trabajo comunitario, pensando en territorio y en problemáticas sociales, que de cierta manera se involucra con el otro para conocer qué es lo que lo afecta, también por su propuesta de utilizar materiales no convencionales que fue la temática trabajada en nuestra penúltima sesión.

La implementación de este artista a este proyecto se da ya que en sus producciones artísticas muestra bastante interés en poder involucrar a la comunidad, no está desprendido del contexto donde se desarrolla la obra y de echo es un trabajo comunitario donde el arte puede llegar a esos lugares excluidos y marginados, es una manera de resignificar la posición del arte, donde puede ser más democrático e incluyente.

Vik Muniz waste land 2010 “madre e hijo” Rio de janeiro <http://vikmuniz.net/gallery/garbage>

Boa Mistura:

Es colectivo de artistas multidisciplinares que nacieron en el 2001 en Madrid España como colectivo (artistas plásticos, diseñadores industriales y arquitectos), su trabajo está enfocado en intervenciones artísticas en espacio público creen en su trabajo como una herramienta para transformar la calle y unir los lazos entre las personas, han trabajado con comunidades la rededor del mundo como Sur África, Panamá, Brasil, México entre otros.

Este referente artístico nutre mi trabajo como artista y pedagogo, que le de cierta manera me importa el trabajo desarrollado en lo comunitario, que cada obra que se hace es por la

participación del otro y que tenemos en común el pensamiento de transformar la calle y ese contexto donde está inmersa la obra, una obra que se construyó físicamente y conceptualmente en colectivo. A continuación una de las obras que más me llama la atención de este colectivo Español, un trabajo realizado en una de las favelas de Sao Paulo Brasil, construida en varios callejones con palabras como amor, fortaleza, orgullo etc... y que la comunidad fue la que aportó a la realización de esta obra.

LUZ NAS VIELAS Sao Paulo, Brasil. 2012 http://www.boamistura.com/luz_nas_vielas.html

Este colectivo de artistas siempre involucra a la comunidad activamente para el desarrollo de cualquier intervención, es un trabajo de emancipación, recuperación y re significación del territorio, que parte desde las problemáticas sociales que se encuentran allí por ejemplo este grupo de artistas desarrollo un documental llamado Diamond Incide, (descubre tu diamante interior) y muestra como con el arte se pueden generar transformaciones sociales elaborando obras artísticas en espacios urbanos, donde quizás no se habla directamente de educación , pero viendo las imágenes vemos que está inmerso allí, este documental que fue desarrollado en Sur África en la ciudades de Khayelitsa o Woodstock, con el objetivo de pintar murales que inspiren un cambio en la comunidad a través del arte y muestra como parten desde las problemáticas que se viven en esta país, como la desnutrición, el abandono, la injusticia social, la prostitución son analizadas y después como con estas nutren todo el trabajo comunitario y artístico. “Boa mistura se reunió con ellos e idearon un proyecto para pintar toda su fachada. Fue un proyecto en el que los propios integrantes de la escuela colaboraron, dándole a la escuela una nueva

imagen. La participación de la gente de la zona es un punto importante en proyectos como este, porque después sienten el orgullo de haber participado en la mejora de sus espacios”

Es evidente por que se toma como referente todo el trabajo comunitario, pedagógico y artístico que desarrolla este colectivo, donde se ve la relación que tiene el arte y la sociedad, cuando se quiere trabajar en una transformación a través de la acción artística, donde se dialoga con el otro y se construye todo en colectivo, donde se miran las problemáticas de una manera crítica para poder de manera estética evidenciarlas.

Blu:

Es un artista italiano que al igual que varios artistas urbanos oculta su verdadera identidad, empieza su carrera artística en 1999, empezando con técnicas del graffiti y el manejo del aerosol, su estilo que lo caracteriza aparece en el año 2001, pintando con rodillos y extensores o palos telescópicos, esto le permitió hacer obras a gran formato y con una fuerza visual interesante, la mayoría de sus obras está influenciadas por la figura humana cargadas de sarcasmo y dramáticas a su vez, este artista ha sido un viajero y nómada con sus propuestas artísticas, a viajado por varias partes del mundo (Brasil, Ecuador, Argentina, Honduras, México, Colombia, Estados Unidos, Perú, Inglaterra, España, etc...), participando en festivales de arte urbano y galerías artísticas, sus obras sarcásticas lo llevaron a que países como Estados Unidos vetara su trabajo artístico y político, en Buenos Aires Argentina hizo uno de los trabajos que lo volvió famoso no solo en la rama del arte urbano sino en el medio audiovisual este video se compone de cientos de pinturas en las paredes, hechas a lo largo de muchas calles de Buenos Aires y, cuadro por cuadro, crea más de siete minutos de un mural animado, este trabajo ha sido reconocido a nivel mundial y se ha ganado varios premios por esta obra como el Gran Premio de 2009 del Festival de Clermont Ferrand.

Este artista con sus propuestas urbanas y audiovisuales fortalecieron e influenciaron el trabajo de este proyecto educativo y artístico, a los jóvenes este fue el artista que más le gustó por su trabajo sarcástico en sus obras y por el video Muto (silencio) que es un

trabajo verdaderamente impresionante, aquí pudimos observar que este artista no trabaja solo, sino al contrario a todo un equipo de trabajo para realizar estas obras a gran formato, también una cosa para resaltar y que tuvo relevancia en el primer taller es que este grupo viaja por todo el mundo y sus obras hablando mucho del contexto donde se encuentran, por ejemplo la obra que este artista realizo aquí en Bogotá, hace toda una crítica al narcotráfico y como este se ha llevado por delante muchas vidas inocentes.

BLU 2009 memoria canalla
Bogotá
<https://memoriacanalla.wordpress.com/>.

Es importante para esta monografía el trabajo artístico de este colectivo, ya que se trata de evidenciar ciertas problemáticas donde está inmersa la obra artística, para este proceso es muy importante que la obra no este separada del contexto donde se encuentra y eso es lo que nos interesa en el caso de Blu que todas sus obras tienen un dialogo permanente con el territorio, con sus problemáticas sociales, económicas, políticas etc... además el tinte satírico y crítico de evidenciar estas problemáticas, así como vemos en las dos imágenes donde son dos contextos diferentes, donde se ve a simple vista el problema del narcotráfico en Colombia y todos los muertos que esto trae y en Argentina los problemas estructurales y políticos de este país donde los ciudadanos del común viven con los ojos vendados.

Blu 2011 Buenos Aires “sigue al líder” <http://buenosairesstreetart.com/2011/11/blu-in-buenos-aires/>.

2.3 Antecedentes Personales:

Esta investigación posee diferentes antecedentes, a continuación son los personales, he tenido la experiencia de trabajar conjuntamente con recicladores del territorio de Techotiba, en un proyecto artístico donde se evidencia el maltrato institucional y policial en el sector donde ellos trabajan, este sector es conocido como el cartuchito, queda ubicado específicamente detrás de la central de corabastos, con ellos se realizó una serie de intervenciones urbanas, donde se denunció por medio de las imágenes creadas por ellos mismos toda una serie de violación de los derechos humanos, también se desarrolló una comparsa llamada nuestra calle, la cual consistió en un recorrido con los recicladores, los coroterros y los habitantes del sector de María Paz, en este participaron zorras como popularmente se le llama al vehículo de tracción animal, también con carretillas y bicicletas, este recorrido abarco los humedales del territorio de Techotiba.

Este es un trabajo realizado en conjunto con ASOCORE donde la imagen evidencia el maltrato a este tipo de comunidad. Marzo 2011 foto: Mauricio Serrano

Otro antecedente personal es la participación en varios proyectos educativos artísticos populares en un colectivo del cual hago parte y como lo mencione anteriormente, esta experiencia me ha fortalecido mucho como educador y artista, me interesa el trabajo en comunidad y la elaboración de obras colectivamente con mensajes críticos.

En este taller de mural la prioridad fue el derecho fundamental de la libre expresión, donde los jóvenes proponían imágenes en torno a la problemática nacional agraria y el momento coyuntural de los diálogos de paz, estas intervenciones artísticas fueron en el sector de Patio Bonito, Tintal y Riveras del Occidente.

Este mural fue realizado bajo la problemática de la paz y la tierra elaborado por un grupo de niños y jóvenes del barrio patio bonito, mayo 2013 foto : Mauricio Serrano

También he venido indagando personalmente en el trabajo con desechos sólidos, me interesa bastante el trabajo con herramientas no convencionales para crear arte, creo que es una ayuda al medio ambiente y sale económicamente viable.

Esta e esta obra es de técnica mixta donde utilizo óleo y electrodomésticos dañados. Tamaño 50cm por 80 cm, propiedad del autor. (2012) foto : Mauricio Serrano

Esta obra nace de un ejercicio de práctica artística donde utilizo como materia prima botellas de cerveza que sobran los viernes en la universidad y botellas plásticas de las gaseosas que venden en las chasas, esta obra es una de las motivaciones que me impulsa a indagar más sobre esta temática. Ubicación entrada principal UPN calle 72, Bogotá Colombia

El interés por transformar la técnica del mural, sus materiales, el trabajo conceptual y la misma naturaleza de este hace que me siga indagando sobre cuál es el papel del arte de la calle, si es netamente informativo, estético o si también ayuda en procesos donde esté vinculada la memoria, el joven y la educación popular.

3. Metodología:

3.1 Metodología de investigación:

El enfoque que se utilizó en este proyecto fue la Investigación Acción Participativa, la IAP es una metodología que apunta a la producción de un conocimiento transformador y propositivo, mediante un proceso de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr la transformación social, es

un proceso que combina la teoría y la praxis, que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora.

La participación en la IAP implica hacer realidad el derecho de todos a ser sujetos de historia, en cuanto a los procesos específicos que cada grupo va llevando a cabo. La meta es que la comunidad vaya siendo la gestora de su propio proceso, apropiándose de él, y teniendo el control operativo (saber hacer), lógico (entender) y crítico (juzgar) de él.

“La IAP quiere superar la investigación al servicio de unos pocos (una clase privilegiada), y la investigación para las universidades – bibliotecas solamente. La investigación y la ciencia deben estar al servicio de la comunidad; ayudara a resolver sus problemas y necesidades y a planificar su vida”¹⁸

Metodológicamente supone un proceso modesto y sencillo al alcance de todos pero a la vez que lleve a la participación procesual, a asumir crítica y estructuralmente la realidad, a la reflexión seria y profunda de sus causas y tendencias, a conclusiones científicas, a estrategias concretas y realizables a una planeación, a una praxis – acción renovadora y transformadora en la que vaya interviniendo toda la comunidad, pero a su vez a una continua reflexión sobre la praxis para hacerla cada vez más liberadora y trasformadora de la realidad.

En la IAP se siguen básicamente cuatro fases, aunque no siempre se diferencian nítidamente unas de otras. a) La observación participante, en la que el investigador se involucra en la realidad que se estudiará, relacionándose con sus actores y participando en sus procesos. b) La investigación participativa, en la que se diseña la investigación y se eligen sus métodos, basados en el trabajo colectivo, la utilización de elementos de la cultura popular y la recuperación histórica. El investigador presenta al grupo los diversos métodos disponibles para la obtención de información, explicándoles su lógica, eficacia y

18

<http://forolatinoamerica.desarrollosocial.gov.ar/galardon/docs/Investigaci%C3%B3n%20Acci%C3%B3n%20Participativa.pdf> 25/03/2015

limitaciones, para que aquél los valore y elija en base a los recursos humanos y materiales disponibles. Para la recogida de información se usan técnicas como la observación de campo, la investigación en archivos y bibliotecas, las historias de vida, los cuestionarios, las entrevistas, etc. La información es recogida, y luego sistematizada y analizada, por la propia comunidad, siendo el papel del investigador de mero facilitador. c) La acción participativa implica, primero, transmitir la información obtenida al resto de la comunidad u otras organizaciones, mediante reuniones, representaciones teatrales u otras técnicas, y, además, con frecuencia, llevar a cabo acciones para transformar la realidad. d) La evaluación, es mediante los sistemas ortodoxos en las ciencias sociales o simplemente estimando la efectividad de la acción en cuanto a los cambios logrados, por ejemplo en cuanto al desarrollo de nuevas actitudes, o la redefinición de los valores y objetivos del grupo.

Se Toma como referente en esta metodología el trabajo realizado por Orlando Fals Borda en varios artículos donde ven el aporte y la relación que hay entre la IAP y la educación popular, “para empezar, nos decidimos a plantear soluciones dedicándonos a la búsqueda de situaciones de la gente que ha sido víctima principal de los sistemas dominantes y de las llamadas políticas del desarrollo, es decir, las comunidades pobres en áreas urbanas. Además, aplicamos la concientización de Paulo Freire, como también el compromiso y la inserción en el proceso social” (Fals Borda 1996)¹⁹

La IAP se presenta como una práctica social de producción de conocimiento que involucra a la comunidad en el entendimiento y solución de sus problemas, y que a través de ello busca una transformación social, esta metodología ha sido utilizada en grupos emancipados, grupos comunitarios “ una tarea principal para IAP ,ahora y en el futuro, es aumentar no solo el poder de la gente común y corriente y de las clases subordinadas debidamente ilustradas, sino también, su control sobre un proceso de producción de conocimiento así como el almacenamiento y el uso de ellos”²⁰ (Borjas, 2008)

¹⁹ *la situación actual y las perspectivas de la investigación- acción participativa en el mundo.*

²⁰ http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-00062008000400004&lng=es&nrm=i

Se escoge esta metodología de investigación cualitativa, por que necesariamente se va a estar involucrado en el desarrollo artístico y pedagógico del proyecto y parte de las demandas o necesidades que tiene dicha comunidad y esto hace que sean ellos mismos los principales protagonistas de este proyecto, el proceso con la IAP ayuda a la movilización y emancipación de los grupos sociales con ciertas problemáticas, se utiliza las capacidades de los participantes para la recuperación de la historia de un territorio y siempre hay una discusión colectiva, en este proyecto la concientización es una idea central, tanto en la producción de saberes mediante la práctica y también como en la experiencias concretas en la acción artística.

La forma como se recogieron los datos dentro la IAP fueron, utilizando conversaciones informales, registro de video y fotográfico y el correspondiente análisis que soporta la investigación realizada, ¿por qué utilizar estos métodos? Utilizo el método de conversaciones informales ya que se trabajara con un grupo de 7 a 10 jóvenes en donde el dialogo surge de manera natural en el momento en el que se está elaborando la obra artística, permitiendo evidenciar un proceso educativo de carácter popular, además donde se conozca el impacto que puede lograr en la comunidad y si existe aceptación o rechazo por la misma, también se pretende observar a los jóvenes que van a participar en su creación en cuanto a las sensaciones que les produce, la interacción con el material y su manejo. La forma como se registraron estas conversaciones fue por medio de una cámara de video y se fortaleció con grabaciones audiovisuales de la acción, el análisis de video y fotografía se hará por si alguna cosa queda por fuera dentro de la acción, este registro fue realizado por jóvenes que participaron en el proceso.

3.2 Ruta metodológica:

Para encontrar las respuestas, interrogantes, descontentos y aciertos que surgieron en este proyecto, la ruta metodológica tuvo varias etapas, empezando por un levantamiento del contexto, en qué lugares se tenía la intención de trabajar, el reconocer cuáles son sus

dinámicas y las de la población, cuales son los barrios más vulnerables, observar cómo se está realizando arte urbano en el territorio y conocer aspectos históricos de este. Después de reconocer el contexto donde iba a estar inmerso el proyecto se plantearon los objetivos que trataran de responder la pregunta de investigación, la justificación, el planteamiento del problema y la metodología; la siguiente etapa consistió en encontrar bases teóricas que fortalecieran el proyecto, estas fueron tanto investigativas, pedagógicas y artísticas. Aparte de los antecedentes que son la base de este proyecto, después de definir estos aspectos que son la estructura conceptual, teórica y práctica de esta investigación, se procedió a desarrollar un cronograma para la organización de las actividades junto con sus respectivos tiempos y tareas, antes de profundizar en la descripción de este, es pertinente mencionar que este proyecto lo pudimos vincular a una iniciativa macro que fue ganadora de los cabildos de juventud desarrollados por la Secretaria de Integración Social, siendo el operador de este recurso el CINEP (Centro de Investigación Nacional en Educación Popular) del que recibimos asesoría y un proceso de formación de 8 sesiones por ser ganadores, el colectivo del cual hago parte lleva un trabajo de 5 años en el territorio y se denomina CAP (colectivo artístico Popular).

La primera parte del cronograma fue la convocatoria a los talleres, esta se llevó a cabo por medio de una pieza comunicativa (volante) el cual pego y repartieron en diferentes puntos del territorio, además de la circulación por redes sociales; el resto del cronograma se divide en 7 talleres, pasando por aspectos técnicos del arte urbano como el muralismo, el graffiti, el stencil y el ensamblaje. Después de elaborado este cronograma de actividades, se procede hacer el trabajo de campo para así recoger toda la información pertinente para los resultados de este proyecto; los instrumentos de recolección de datos fueron diarios de campo, fotografías y videos, una vez culminado el proceso de recolección, se procede a la interpretación y análisis de los datos para así llegar a la conclusiones que encontraran en la parte final del texto.

Pieza comunicativa para el proceso de la monografía, Diseño Mauricio Serrano abril 2014

3.3 Analisis de datos:

Este proyecto indagó sobre intervenciones artísticas en espacios Urbanos creadas en colectivo, este proyecto lo pude insertar en un proyecto que fue ganador de una convocatoria de cabildos juveniles de Integración Social y el operador del recurso económico fue el CINEP (Centro de investigación nacional en educación popular) actualmente se está trabajando en la publicación que va salir el otro año de los proyectos

ganadores en cada una de las localidades, los instrumentos de recolección de datos fueron fotografías, videos y diarios de campo de cada una de las sesiones a continuación mostrare algunas fotografías del trabajo realizado y una breve síntesis de cada sesión:

Primera sesión En este primer encuentro pudimos conocer las expectativas que se tenían los jóvenes hacia este taller percepciones individuales de cada participante tenía, indagándolos sobre que entendían por arte urbano, que se entendía como territorio y cuáles son las problemáticas que lo afectan, también conversamos cuál es el papel como jóvenes en un territorio tan extenso como lo es Techoyiba (Kennedy), se mostraron obras de varios artistas urbanos de diferentes puntos del mundo que nos sirvieron como referentes y ejemplos, se mostró el trabajo realizado por el movimiento muralista mexicano acompañado de un video que contextualiza sus inicios y orígenes, también se mostró el trabajo de artistas como banksy , el colectivo Blu, el artista C215, estos últimos sus obras viajan por diferentes partes del mundo y siempre tiene gran pertinencia su obra con el contexto donde se encuentra, los tres son muy críticos con sus trabajos, son artistas que les interesa el otro y como con sus obras hacen pensar al ser humano, también vimos trabajos realizados por artistas Colombianos como Guache, el colectivo Toxicómano, Chirrete y Somos , estos nos dieron una idea de cómo se está pensando el arte urbano colombiano de una manera crítica y en varios casos en colectivo, para nosotros como jóvenes artistas es importante reconocer cuales son los artistas urbanos que se salen de lo común, que proponen otro tipo de técnicas, que de cierta manera tratan de reflexionar a través de sus imágenes, al observarlas los jóvenes se incentivaron a participar por medio del diálogo y se abrió un debate de lo que es el arte y en especial el arte urbano en un contexto local, identificando lugares donde es posible hacer este tipo de acciones y cuales imágenes y técnicas predominan como lo dice Juana una participante de este proceso :

23 de abril 2014 casa de la juventud fotografía por Oscar Flores: En esta primera sesión hubo una contextualización del trabajo que se quería realizar, también se indagó y se reflexionó de lo que estaba pasando en el territorio de

Techotiba, en términos de territorio, memoria, arte y medio ambiente

“Depender desde las diferencias, para llegar a unos acuerdos, uno no se puede quedar en el hay usted me rayo entonces yo lo rayo, yo le quito, y entonces usted me quita, y se queda en ese juego que realmente no se construye nada , entonces lo que hablamos la vez pasada en el taller de stencil, es el ser coherente, si tiene una postura en torno al sistema, entorno al cambiar, mediante el graffo que haga dar un mensaje, usted no puede llegar al otro a chocar, si no venga parcerero y hablamos, es que mire que.. en fin es llegar a esos términos, no a la violencia, o al acoso” video 4443. .

En esta primera sesión se recalcó que no éramos uno solo, al contrario que desde este preciso instante deberíamos pensar en colectivo, para realización de cualquier obra lo haríamos en conjunto, desde el boceto hasta la construcción de esta misma, para esta reflexión por último se mostró el trabajo realizado por varios artistas urbanos Colombianos llamado “Toribio no es como lo pintan” un trabajo muy interesante donde se involucró a la comunidad para pintar su territorio, sabemos que Toribio Cauca es una de las zonas que más ha sufrido por el conflicto armado

interno y esto ayudo de cierta manera a aportar a ese cambio que quieren ver los habitantes de aquella región.

Segunda sesión:

26 de abril del 2014 barrio pio 12, fotografía por: Mauricio Serrano En la segunda sesión se trabajó el tema de memoria partiendo por el reconocimiento del nombre ancestral de territorio “TECHOTIBA”, esta obra fue creada en colectivo iniciando por un boceto y culminando en una imagen a gran formato, aquí los jóvenes aportaron activamente para que la obra culminara con éxito.

En el segundo encuentro decidimos citarnos en el muro de la transversal 86 en el barrio pio 12 una vez encontrándonos con los jóvenes, íbamos hablando de que era lo que queríamos hacer, dialogamos un poco sobre una problemática territorial específica que hace parte de la historia esto es el verdadero nombre del territorio, ¿porque nuestros ancestros lo llamaban así?, ¿qué significado tiene?, ¿cuál han sido sus transformaciones?, ¿porque lo llamaban el territorio del agua?, después de un dialogo en colectivo decidimos que es mejor empezar este proceso reivindicando el verdadero nombre del territorio, empezando por desarrollar el boceto en colectivo y que va a ser acompañado por un alimento tradicional americano (el maíz) , también acordamos en hacer un mural gran formato para que así la imagen tuviera impacto en la comunidad.

26 de abril del 2014 Barrio Pio 12, fotografía por Oscar Flores

Al trabajar algo tan importante como lo es el nombre del territorio resulto bastante motivador y lleno de aprendizajes, ahí conocimos porque es importante la historia del territorio en el que habitamos, sin desconocer los procesos que han sido característicos en su transformación todas estas experiencias se dieron a partir del diálogo, donde no importa la edad, porque en este proceso cada uno de nosotros puede aportar algo para la construcción colectiva de memoria a partir de la acción artística así como lo podemos ver en la imagen donde un niño también está haciendo parte de la construcción del mural, donde no solo es pintar por pintar si no que hay un reconocimiento de una problemática específica y que creativamente se le está compartiendo a la comunidad, también tuvimos la grata noticia este día de que más jóvenes querían participar en el proceso siendo de otras localidades, como son Soacha y Usme, estos jóvenes le interesaba mucho el tema de reivindicar el territorio y concluían que querían hacer estos mismos murales en sus barrios, hablando de la historia donde ellos viven, como por ejemplo los dos jóvenes que

viven en Soacha recalcaron que es Suacha y no Soacha, también por el reconocimiento de las comunidades indígenas que habitaban en el territorio .

La manera técnica del graffiti y mural en un territorio como Techotiba es manejado con frecuencia por la población juvenil pero dándonos cuenta mientras buscábamos un muro adecuado para nuestra intervención, caímos en cuenta que desafortunadamente este arte se está convirtiendo en la fotocopia de la fotocopia, con todo respeto me atrevo hacer esta apreciación y que uno de los objetivos de este proyecto es transformar la manera de hacer esto, cuando digo que es la fotocopia de la fotocopia, me refiero a que los jóvenes artistas urbanos (graffiteros) no utilizan la imaginación y la creación, están colocando su “apodo” o su sobrenombre todo el tiempo y de la misma manera y de verdad esto se vuelve demasiado monótono, este tipo de problemáticas las pudieron percibir también los jóvenes participantes, ellos compartieron esa reflexión, de querer hacer algo más, algo que transmitiera más, una obra con un verdadero mensaje, por eso fue que decidimos utilizar una letra bastante grande para que el impacto fuera mucho mejor, es la primera vez que se coloca la palabra TECHOTIBA tan grande en un muro del territorio, llego hasta ser famoso en redes sociales, la gente que desconocía el nombre, llegaba a preguntarnos ¿por qué Techotiba?, tanto fue el gusto también para los jóvenes que dos de ellos quisieron representar o hacer un mural de las mismas características en su barrio con la palabra Techotiba.

Terminado este mural cerramos con una reflexión y planeación para lo que iba a ser nuestra próxima intervención, de hecho este taller fue un muy buen comienzo para este proceso pedagógico y artístico, elaborando y creando memoria en colectivo, apropiándonos de lo que es de nosotros, reconociendo la calle como nuestra, donde en una sociedad la calle es de todos pero al mismo tiempo no es de nadie, esta es una problemática social en un territorio donde tristemente se ha infundido la cultura del miedo, así como lo dialogamos ese día con varios jóvenes, que reconocen y saben que hay agentes violentos que desaparecen y matan a los jóvenes por estos sectores, la llamada limpieza social, donde deciden ellos a qué hora se tienen que ir a dormir los niños buenos por que los malos los acuestan ellos, esta problemática nos la compartió un joven de Soacha contándonos que la acción artística del mural ha dejado de ser un poco clandestina por estas circunstancias de intolerancia..

26 de abril del 2014 Barrio Pio 12 Fotografías por Oscar Flores.

Como podemos observar en estas dos fotografías el trabajo en colectivo es importante para este proceso que cada uno de los participantes quiere aportar tanto en la construcción conceptual y de memoria como en la parte artística, en esta última no es necesario decir que hace cada uno, si no que cada quien experimenta con el material y decide que hacer.

Tercera Sesión:

En nuestro tercer encuentro acordamos encontrarnos en uno de los murales más emblemáticos del territorio, el mural queda ubicado en Banderas antiguo aeropuerto de Bogotá, una zona bastante transitada por los habitantes de la localidad, en este lugar se acordó el encuentro a las 9 am, en un principio hablamos un poco del mural que se había hecho en la anterior sesión, uno de los jóvenes nos contaron que varía gente en la red social Facebook le había gustado mucho el trabajo realizado en colectivo, también se discutió un poco sobre una problemática que afecta a nuestros jóvenes artistas urbanos que no comprenden que el arte urbano (graffiti, mural, stencil) es efímero, en ocasiones llegan a agredirse físicamente entre ellos, por haberse apropiado del mismo muro, es comprensible que el artista quiere que su mural se conserve por bastante tiempo, pero no tiene el derecho de agredir al otro, esta problemática es muy constante en este medio, lo cual es un punto muy favorable para este proyecto porque ese tipo de miradas son las que son relevantes para este trabajo.

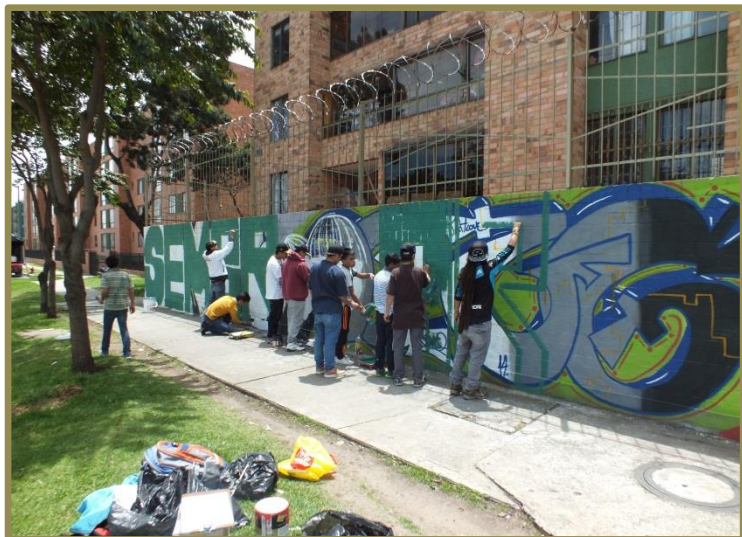

3 de mayo del 2014 Barrio Castilla, Fotografía por Oscar Flores

Para empezar con nuestro mural hicimos una charla colectiva, de lo que era Techotiba, comprendimos por qué se le conoce como el territorio del agua, por concentrar la mayor parte de humedales del territorio de Bacata llamada así la ciudad por nuestros ancestros indígenas, también comprendimos que este es un terreno bastante fértil para la siembra, también a los humedales llegan muchas aves migratorias llegan a nuestra localidad para su reproducción, otras llegaban para su alimentación como la Tingua Azul y así se llamaba una de las grandes humedales de este lugar:

Después de esta charla muy productiva llegó la construcción colectiva del boceto, de ahí surgió la idea de plasmar la palabra Sembr-arte, una palabra que juega con doble sentido, por una lado reivindicar y recuperar esa tendencia de la siembra, una reivindicación a través del arte, por otro lado ver esta palabra con un significado pedagógico donde por medio de la educación popular, se recupera memoria y se siembra esa semillita en cada integrante del colectivo que tarde que temprano brotara, crecerá y dará sus frutos.

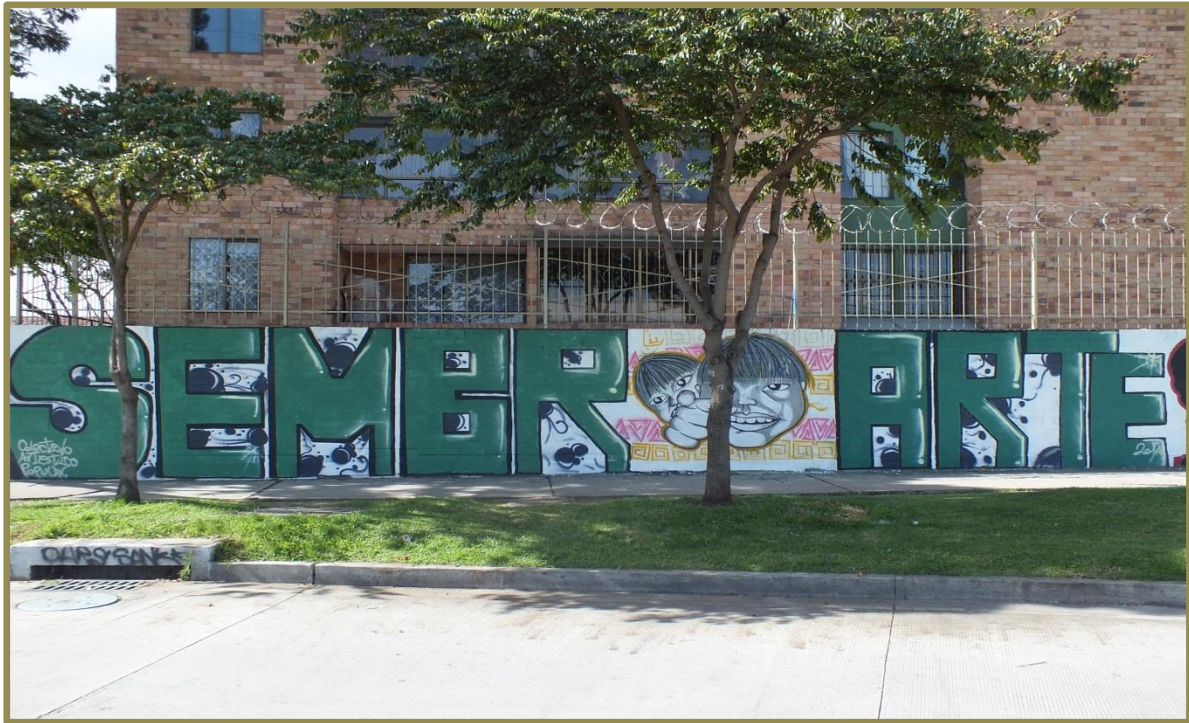
Para la construcción del mural el grupo de trabajo se dividió por tareas diferentes, unos se dedicaron a hacer el borde de la letra, otros se dedicaron a rellenarla, los otros hacer el fondo y el resto se dedicaron a los retratos de los niños muiscas, gracias a esta división por tareas, fue muy

productivo y ágil la construcción del mural , es importante reconocer estos espacios “públicos” como escenarios educativos, donde nos podemos encontrar y aportar desde la diferencia, una de las cosas que más tuvieron relevancia en este mural fue la aceptación de la comunidad con el trabajos en colectivo, cuando se realiza esto con menores de edad y se dan cuenta que estamos aportando

desde nuestro quehacer pedagógico como jóvenes artistas, una de las cosas que fueron de nuestro agrado fue que un señor habitante de este sector se acercó a nosotros nos preguntó que quien éramos y que hacíamos, después de felicitarnos nos regaló \$5.000 pesos, esto fue muy motivante para todos, no es que nos importe hacerlo por dinero si no que un señor ya de edad le interese una manifestación creativa de nosotros como jóvenes.

Trabajando en gran formato hace que un colectivo como el de esta sesión de 11 personas todos tengamos algo que hacer, fue la participación activa de cada uno de nosotros el éxito de esta obra, otra cosa que me di cuenta es que hay jóvenes que les interesa mucho

3 de mayo del 2014 Barrio Castilla fotografía por : Mauricio Serrano

En la tercera sesión se trabajó el reconocimiento del territorio, como un espacio fértil donde los asentamientos indígenas sembraban los alimentos andinos, aquí se construyó la obra con la palabra SEMBR-ARTE que también puede entender como esa experiencia grata de poder sembrar el arte en los jóvenes que participan en los talleres.

la parte conceptual y la temática de los murales que hemos hecho, de hecho uno de ellos propone cosas muy interesantes acerca de revindicar la memoria del territorio “ como pintar cerca a uno de los humedales”, los otros jóvenes se inclinan más hacia la parte técnica y artística, les interesa aprender cómo se maneja un aerosol, teoría del color, cuales son las boquillas de los aerosoles que sirven para cada estilo y esto hace que sea un trabajo muy equilibrado, democrático y enriquecedor, cada integrante del colectivo nos llevamos una enseñanza del trabajo realizado y esto hace que nos animemos a seguir produciendo. Una vez concluida la sesión de trabajo realizamos una autoevaluación cualitativa observando cuáles habían sido nuestras fortalezas y debilidades, después de esta pequeña evaluación colectiva acordamos nuestro punto de encuentro para nuestra próxima sesión que el trabajo artístico sería bajo la técnica del stencil.

Cuarta sesión:

10 de mayo del 2014, casa de la juventud fotografía por Oscar Flores

Este cuarto encuentro tuvo como punto de llegada la casa de la juventud de castilla, decidimos reunirnos ahí para la parte técnica de la elaboración de un stencil ya que necesitábamos un lugar adecuado para proyectar un videobeam, la hora de llegada era a las 9 am y para darle inicio al taller arrancamos con la pregunta de ¿ con que temática que queríamos hacer nuestro stencil?, uno de los jóvenes opinó que deberíamos hacer algo que tuviera relación con lo que estaba pasando con el paro agrario, todos los jóvenes estuvieron de acuerdo y se desató un diálogo bastante interesante donde hablamos porque paran su trabajos los campesinos, que es los está afectando su trabajo y por qué el gobierno de turno desmiente que haya un paro agrario, esto surgió por las circunstancias actuales de ese momento donde había cierto malestar a nivel nacional por lo que estaba pasando con los campesinos, quizás sea una influencia mediática que se ha venido fortaleciendo por el manejo de las redes sociales, donde ya no solo es lo que nos muestran los medios tradicionales de comunicación, si no que ya hay varios puntos de dónde mirar que es lo que pasa en el país, cuando dialogábamos sobre esto , los jóvenes decidieron

colocar en el mural una frase que causo gran controversia en el país cuando el presidente Santos dice “ ese tal paro no existe”, luego de esta frase los jóvenes hicieron la propuesta de hacer al presidente Santos en una camisa de fuerza, entonces empezamos con el taller de construcción del stencil, se descargó una fotografía del presidente y otra de una camisa de fuerza, utilizando el programa de edición Photoshop , en el momento que se hacia el diseño y su recorte los jóvenes colocaban su música favorita y videos de lo que estaba pasando en el paro, todas las agresiones

que les causo los ESMAD a los habitantes y protestantes de varias regiones del país , este tipo de videos motivo y nos indignó de cierta manera para el trabajo del mural.

10 de mayo del 2014, casa de la juventud, fotografía por Oscar Flores

Después de haber diseñado y cortado el stencil procedimos y nos dirigimos a un lugar que queda prácticamente cerca de la casa de la juventud, llegamos a nuestro mural que de hecho es la fachada de un colegio, lo primero que hicimos fue adecuar el sitio ya que se encontraba con propaganda política y demás carteles publicitarios, nos dividimos el trabajo ya que en los otros murales nos había resultado muy buena la estrategia, unos jóvenes fondearon el muro y otros alistaban el diseño, cuando el fondo se secó dos jóvenes que eran los más interesados en aprender hacer stencil prosiguieron a instalarlo, después de instalarlo se realizó el taller de cómo se maneja un aerosol para no desperdiciarlo ni mucho menos para arruinar nuestro diseño, estos dos jóvenes aprendieron muy rápido la técnica y manifestaron su gusto por este taller, cuando retiramos el

stencil notamos que faltaba algo en el muro que parecía incompleto y un joven nos hizo la propuesta que si le hacía llamas, entonces me acorde del curso de aerografía que lo hice en el año 2008 y le di una pequeña muestra cómo se pueden hacer llamas utilizando 3 aerosoles, aquí dos jóvenes se apoderaron de los aerosoles y lo hicieron perfectamente, para concluir la obra decidimos colocara la frase “que viva el paro”. Con esta reivindicación de nuestras culturas populares y el profundo apoyo que se manifestó en este taller me quedo claro de que los jóvenes no están haciendo las cosas por hacerlas, sino que hay toda una carga crítica y conceptual en cada imagen que se planea.

10 DE MAYO DEL 2014, BARRIO BANDERAS, FOTOGRAFIA POR : Oscar Flores

Aquí dos jóvenes que se les ve el interés de aprender y experimentar con la técnica del stencil. En esta sesión pude concluir que el arte no debe estar ajeno a las problemáticas que afecta a un territorio y en este caso ya esas inquietudes son a nivel nacional, esto para mí fue gratificante como futuro licenciado de artes visuales, porque no más en 4 sesiones ya se ven los resultados, los jóvenes proponen algo más que un apodo en una pared, ya se están preguntado de qué manera como jóvenes artistas podemos aportar a un cambio social, que obviamente ese cambio empieza desde la casa pero nunca olvidando los momentos coyunturales que afronta nuestro país.

Esta obra que actualmente se encuentra fue de gran impacto por el contenido de la imagen, había gente que se le notaba su molestia o simplemente se reían, de hecho la población juvenil es la que más le gusta este tipo de intervenciones un poco satíricas, pero a la vez que reivindica un saber popular.

10 de mayo del 2014, barrio Banderas, fotografía por Oscar Flores. En la cuarta sesión se trabajó la técnica del stencil, y el tema fue escogido por los jóvenes donde se sentían molestos con lo que pasa con los campesinos específicamente en el Paro agrario, donde expresaron su informalidad en el muro.

Quinta sesión:

En nuestro quinto encuentro se tuvo la fortuna de que nos invitaran a un evento de recuperación de la plaza de mercado de Kennedy, un evento que tiene como fin volver a la plaza, ya que los grandes almacenes de cadena colocan sus tiendas en cada esquina y se está perdiendo la costumbre popular de ir hacer sus compras en la plaza, esta sesión fue una de las más agotadoras ya que estuvimos de 9am a 6 pm trabajando con la comunidad, este tipo de alianzas y lasos de apoyo entre comunidades fue bastante motivante y de cierta manera nos construye como sujetos políticos y personas que aportamos a estos cambios que tanto se necesitan.

Lo primero que hicimos fue una identificación y adecuación del mural, se decidió preguntarles a los comerciantes y habitantes de la plaza que tipo de temática querían que se plasmara en los muros, ellos contaron que querían algo relacionado con la tierra, con la soberanía alimentaria y complementarlo con un aviso que identificara que ahí queda la plaza de mercado de Kennedy, una de las cosas que fue llamativa es que los jóvenes artistas quieren revindicar el nombre ancestral del territorio, pero en este tipo de espacios que son distritales es muy complicado decirles que no es Kennedy por ciertas razones, de hecho una de las organizadoras nos prohibió colocar Techotiba, nosotros no quisimos seguir insistiendo para no llegar a chocar y causar problemas, eso es lo menos se quería, al contrario poder aportar desde el que hacer pedagógico y artístico para el cambio del territorio y ayudarles a las clases populares .

En estas dos imágenes podemos observar el recorrido que hicieron varios jóvenes en la plaza de mercado preguntándole a la gente que tipo de imagen les gustaría que se plasmara en su lugar de trabajo.

Después de recoger todas estas ideas de los habitantes de la plaza se decidió empezar con el mural, una de las cosas que no se tenía planeado para este taller era que íbamos a trabajar en alturas con ayuda de andamios y gracias a un integrante del colectivo del que yo hago parte (Colectivo Artístico Popular), nuestro compañero tiene gran experiencia en trabajar en alturas y tiene el curso de alturas avaluado por el Sena, él nos hizo el favor de traer toda las herramientas para este trabajo (arneses y sogas), antes de empezar a pintar él nos dio un pequeño taller de cómo se coloca un arnés, como se aseguran las sogas al andamio y de qué sirve la soga llamada vida, que es la que nos salva en cualquier caso de emergencia, para los jóvenes fue bastante sorprendente trabajar en alturas y con las herramientas de seguridad requeridas, para nosotros fue algo que no teníamos en cuenta y que de hecho nos demuestra que todos tenemos algo que aportar a este proceso, de eso se trata la educación popular que no importa las cosas que se planeen, siempre hay algo que podemos aprender, así como se ve en la fotografía donde dos jóvenes están en el andamio, con todas herramientas de seguridad que en algún momento desconocíamos y que son de vital importancia .

La problemática acogida en esta intervención fueron dos en específico teniendo en cuenta el contexto donde estábamos ubicados , la primera es el abandono a los lugares populares que también tienen una historia en el territorio y como el abandono de estos lugares perjudica a los habitantes que trabajan en este sitio, la segunda problemática que tiene que ver la alimentación y soberanía alimentaria, donde se inculca a las comunidad a sembrar algunos alimentos por uno mismo, paralelo a esto también reconocer la población campesina como los verdaderos héroes de nuestro país, ya que a pesar de los malos tratos por parte del estado siguen surtiendo de alimentos nuestras ciudades.

Fotografía por Mauricio Serrano plaza de mercado de Kennedy En esta imagen podemos observar los jóvenes elaborando el nuevo aviso de la plaza de mercado del territorio, utilizando y aplicando el curso de alturas.

Este tipo de intervenciones, cuando se trabaja en conjunto con otro tipo de comunidad resulta interesante y enriquecedor ya que podemos aprender más de cerca como son estas problemáticas que afectan el territorio de Techotiba, también en esta intervención los jóvenes salieron motivados por trabajar cosas distintas, como por ejemplo el tema de las alturas y el tema de participar en un evento donde se mira el mural ya de otra manera, una manera colectiva, donde no se pierde de vista el contexto y la misma comunidad participa en la creación de esta intervención. Fue bastante motivador poder dialogar con el otro y ahí es donde se evidencia la esencia de la educación popular, poder comprender y colocarse en los zapatos del otro, también se pudo evidenciar como los jóvenes que están hasta ahora aprendiendo sobre arte urbano le preguntan a los que tienen un poco más de recorrido, ahí es donde uno ve que estos jóvenes quieren seguir aprendiendo y que mutuamente se va generando aprendizaje colectivo, se pudo entablar conversaciones muy interesantes al rededor del arte, aquí hubo jóvenes que les gusto el trabajo con la cámara y a otros un poco más curiosos les gusto estar colgados en el arnés y a otros les sigue gustando la idea de lo técnico en cuanto al graffiti se habla, hablando de específicamente del graffiti y que afortunadamente se está pensando en otro tipo de cosas.

El equipo de trabajo en total realizamos este día 5 murales todos en torno a la siembra, al reconocimiento de este lugar como un punto importante para la comunidad y a la soberana alimentaria ya que en este lugar están llevando alimentos libres de transgénicos que son cultivados por campesinos de diferentes regiones, los habitantes y trabajadores de la plaza

quedaron muy contentos por el trabajo realizado y el colectivo de trabajo también quedo satisfecho por lo que se hizo y por la manera tan especial como estas personas se relacionaron con el grupo. A continuación los murales terminados por el equipo de trabajo.

En esta imagen podemos ver como la palabra siembra acompañado de un autorretrato de un joven con un hibrido de aerosol y mazorca.

El nuevo aviso de la plaza acompañado de una imagen de un campesino y su cultivo.

La manos campesinas, la siembra y la soberanía alimentaria uno de los temas claves de esta actividad.

Sexta sesión: En nuestra sexta sesión quedamos de encontrarnos en la casa de la juventud de castilla para construir nuestro último mural de estos talleres, este mural lo hicimos con materiales no convencionales (desechos sólidos). En la sesión anterior se les pidió a los participantes del taller traer material de sus casas y barrios, varios jóvenes trajeron botellas plásticas, cds viejos, vidrio, latas de gaseosa etc... decidimos ir a buscar nuestro muro para la intervención artística, cuando íbamos en camino encontramos mucho más material en los botaderos del barrio, encontramos uno en especial donde habían desechos de construcción, tabletas partidas, tubos pvc y escombros, ahí empezamos a recolectar mucho más, cuando llegamos al muro, nos sentamos

para cuadrar cual iba a ser nuestra dinámica y temática del día, entonces varios jóvenes propusieron hacer un paisaje natural, ya que el trabajo con este tipo de desechos orienta el trabajo hacia una temática ambiental, en esta sesión no elaboramos ningún boceto decidimos fondear y cada uno empezaba hacer algo para construir este mural, ahí nos dividimos el trabajo, unos fondeaban , mientras que el resto preparaba los materiales, recortando el plástico y partiendo las baldosas, cuando ya teníamos suficiente material empezamos a pegarlo con silicona fría, el manejo de estos materiales es muy fácil por su misma naturaleza hay desechos que son mucho más complicados y peligrosos. Los jóvenes les gusta este tipo de propuestas por su naturaleza diferente y alternativa, es agradable para ellos darle un nuevo uso a estos materiales. Una vez arreglado y cortado el material, procedimos a ir pegándolo con silicona fría ya que es fácil su secado y tiene muy buena adherencia a la superficie, la imágenes que fueron creadas fueron inspiradas en los ex humedales que se encontraron en el territorio, haciendo referencia a sus plantas acuáticas y la vida silvestre que allí se encuentra, la manera de elaboración es muy complicada ya que hay que tener paciencia y dedicación, de pronto a varios jóvenes les pareció difícil la idea por lo que es un poco más demorado en ver los resultados, pero a los demás participantes les parecía bastante interesante el poder interactuar con estos materiales, en este tipo de procesos es necesario un buen trabajo en equipo, acogiendo la problemática ambiental del territorio, con una propuesta donde no se usa pintura si no los mismos desechos que se encontraron en el barrio. Esta intervención ha sido la que más ha causado impacto en la

comunidad se acercó mucha gente a ver el trabajo, decían que es muy novedosa la propuesta y que deberían hacerse más murales de esta naturaleza, una señora de los conjuntos se acercó y nos dijo que ojala durara, otra nos dijo que si queríamos más material que ella en la casa tenía suficiente, de hecho todas las personas que pasaban por ahí les parecía

interesante el trabajo al tal punto que tomaban fotografías con sus celulares, esto a los jóvenes los

motivo y se dieron cuenta el impacto que causa una obra en colectivo, con niños y jóvenes, tratando temas territoriales y con materiales no convencionales. Los jóvenes y niños se apropiaron tanto del espacio que de hecho construyeron un mini cambuche para refugiarse del solazo que estaba haciendo ese día, lo hicieron con los mismos materiales que habíamos encontrado en la basura, dos tejas nos sirvieron para realizar este cambuche, que después se iba a convertir en el sitio para almorzar, este tipo de circunstancias hacen que me tome el atrevimiento de asegurar que ya hay una apropiación del espacio público no solamente con obras artísticas, sino con situaciones y acciones que se encuentran a diario.

Esta obra ha sido la que más impacto generó en la comunidad, por el trabajo con materiales no convencionales para la creación de arte urbano y también porque se le da participación a los niños, varias personas se acercaba a apoyar y felicitar el trabajo realizado.

Una de las cosas que nos indigno fue que el mural duro tan solo 8 días, a pesar de que a la comunidad le pareció muy buena la idea y nos felicitaron por el trabajo realizado, unos habitantes del sector específicamente lo propietarios de os apartamentos colocaron la queja para que quitaran el mural, los señores de mantenimiento se tomaron la molestia de quitar todos los desechos que habíamos puesto con tanto trabajo, cuando pase por este sector me encuentro con que ya no hay nada de lo que habíamos hecho y lo acompañaba unas letras que decían “ojala se hagan ricos con la basura” y otra frase que decía “ por eso es que el arte no progresa” al principio pensé que era un tipo de agresión contra nosotros, cuando me dirijo al taller con los jóvenes le comento lo ocurrido y ellos me contaron que habían rayado la pared por la indignación que le dio al mirar que nos habían tapado el muro, a continuación los rayones que hicieron los jóvenes.

Séptima Sesión:

En esta última sesión se reflexionó y se evaluó el trabajo hecho en todo este proceso, también se mostraron los murales y los evaluamos, también dialogamos de acuerdo a su factura y técnica, aquí los jóvenes expresaron sus inconformidades con el taller y las cosas buenas que se rescatan de este, también hablamos de los aprendizajes que pudieron experimentar y con cual se sienten más a gusto.

Varios jóvenes expresaron que el taller debería seguir y llegamos al acuerdo de encontrarnos todos los viernes para seguir aprendiendo en conjunto actualmente estamos pintando la casa de la juventud de Techotiba y los sábados nos encontramos para el taller de fotografía, este último taller fue lo que expresaron los jóvenes que querían investigar y aprender un poco más. Después de haber dialogado y evaluado el proceso finalizamos con un partido de fútbol en el parque esta fue una propuesta de un joven y la mayoría como se dice coloquialmente le copio .

Como lo dije anteriormente este es un proceso el cual actualmente está vivo y que sigue creciendo cada día más, este taller puedo lograr cosas muy interesantes a nivel artístico, pedagógico, colectivo y territorial, quizás el arte no pueda cambiar todos los problemas del

mundo como a veces se le ve, pero si puede generar rupturas de la manera como se ve este mismo, también puede denunciar críticamente lo que está pasando en dicho contexto, puede generar sentido de pertenecía y una postura política, por eso como artistas y pedagogos que nos interesa el trabajo comunitario enfocado en la educación popular vemos necesario brindar a comunidades un poco olvidadas por el estado este tipo de espacios académicos y artísticos, donde tratamos de rescatar la memoria de un territorio, partiendo por la reivindicación de algo tan simple como lo es el nombre verdadero.

4. Análisis

Introducción:

El siguiente análisis parte de un cuidadoso estudio de los datos recolectados en el proceso artístico, pedagógico e investigativo en el territorio de Techotiba con jóvenes y niños, estos datos que específicamente se componen por fotografías, videos y diarios de campo arrojaron resultados y acercamientos muy importantes a la pregunta de investigación, también surgieron más inquietudes y aspectos que no se tuvieron en cuenta; este análisis de datos estuvo enmarcado en tres grandes categorías (arte urbano, educación popular y problemáticas territoriales) que son la base que sustenta este trabajo, cada una de las categorías compone una serie de subcategorías donde se pueden ver los resultados obtenidos, como por ejemplo las discusiones en torno al papel de la educación artística planteada de una forma alternativa, la educación popular ejecutada en un proceso de recuperación de memoria junto con las problemáticas que afectan nuestro entorno y el papel de joven artista.

Este proyecto es el punto de partida de un proceso que sigue en marcha, en la búsqueda de una participación juvenil donde se tengan en cuenta nuestros puntos de vista, utilizando el arte como herramienta educativa para generar transformaciones sociales; a continuación el análisis de las categorías:

4.1 Creación artística “Arte Urbano”:

4.1.1 Creación crítica:

El arte urbano específicamente en las técnicas artísticas como el mural, stencil y graffiti, se ven en ocasiones como una acción vandálica que afecta el bien común y la propiedad privada, también existen ciertos imaginarios en torno a este movimiento artístico que cada día se apodera más de los muros de nuestra ciudad, imaginarios despectivos y positivos tanto como para la obra y los artistas que la hacen, estos muros que pueden variar según su técnica y mensaje, pueden llegar a ser simples intervenciones de 2 metros a obras que miden 500m².

Algunos artistas urbanos están haciendo que su trabajo artístico se vuelva monótono, es decir solo les interesa colocar su sobre nombre o apodo por todos lados, sin ningún sentido crítico, comunicativo y en ocasiones sin ningún carácter estético, quizás no les interesa comunicar nada más allá, siendo la concepción de arte esto que a mi parecer se queda corto al no profundizar en problemáticas territoriales, entonces surge el interrogante ¿Cuál es el papel del arte?, vivimos en un territorio, en una ciudad y un país que cada día afronta problemáticas enormes que afectan a la población más vulnerable, donde la presencia del estado se limita a la fuerza pública, y las oportunidades laborales, educativas para nuestros jóvenes que terminan la secundaria son cada vez más escasas, donde la salud de calidad es para clases dominantes, donde los reclutamientos para la guerra solo se hacen en barrios populares. Estos artistas que en su mayoría son jóvenes no les interesa enfocar el arte que dominan y practican de una manera creativa visibilizando las múltiples problemáticas que los afectan.

Otra problemática que se pudo analizar en la monografía es que falta comprender que la naturaleza del arte urbano es efímero cuando se trata de intervenir los muros en un espacio público, este desconocimiento puede generar disputas entre grafiteros por el simple hecho de tapar el muro de otra persona, es lógico que cuando se hace una intervención en espacio público y específicamente cuando se plantea algo pictórico, se va a querer que perdure en el tiempo, pero en ocasiones se pierde en este desde el momento en el que no se escoge una temática y no se piensa en el que la ve.

Partiendo de estas problemáticas en torno a la creación artística es que nace esta sub categoría, se pudo hacer creación en colectivo con temáticas dicientes, transformadoras y territoriales, incentivando al joven a conocer su territorio y sus problemáticas y hacer de el un sujeto que se involucre en los espacio de participación aportando a la construcción de sociedad y no como lo menciona Lozano (2003) en una de las tendencias que han marcado las representaciones de lo juvenil en donde se concibe al joven como un sujeto al que hay que contener hasta que llegue a su edad adulta; con el arte urbano podemos aportar y comunicar al otro de una manera entendible, expresar lo que pensamos como jóvenes artistas y de una u otra forma identificar que existe otro tipo de cosas que se pueden hacer, es por eso que antes de cada intervención se generaba un dialogo colectivo en relación a un tema en específico, donde podíamos aportar como individuos, compartiendo con el otro nuestra experiencia y vivencias en un territorio tan extenso como Techotiba y más allá de esta Localidad también pudimos hablar, conocer la experiencias artísticas y la problemáticas de otras localidades ya que varios jóvenes eran del territorio de Usme y Soacha.

3 de mayo del 2014 Barrio Banderas, fotografía: Oscar Flores

Como se puede observar en esta fotografía un joven está pintando un niño indígena esta imagen que se construyó en colectivo, parte del reconocimiento de nuestras raíces identificando el territorio como un lugar donde antes lo habitaban ciertos personajes, eso hace parte de un discurso crítico que de cierta manera incentiva la creación y construcción de la memoria colectiva, compartiendo vivencias del territorio, y todo esto se hace bajo la acción artística en escenarios urbanos, haciendo del muro el soporte para intervenir y generar procesos de transformación.

Es muy importante no perder de vista el contexto donde va a estar inmersa la obra artística, y todo el trabajo comunitario y colectivo que se puede lograr con ella, así podremos interactuar y conocer sus dinámicas, su historia, sus conflictos y la creación artística que también se produce allí, esto se logró antes de iniciar con la creación del boceto para la elaboración del mural, el cual contenía cierto diálogo y debate, permitiendo la convergencia de distintos puntos de vista en relación a lo técnico, conceptual o a lo teórico, cada uno aportando algo al proceso de creación de la obra. En la siguiente imagen podemos observar un mural de técnica mixta (stencil y graffiti) que hace alusión a una problemática nacional, que corresponde al constante abandono del estado con la población campesina, esta imagen surgió de un acontecimiento que de cierta manera influyó

10 de mayo 2014 Pio 12 fotografía: Mauricio Serrano; En este trabajo se realizó la técnica del stencil, y el tema fue escogido por los jóvenes donde se sentían molestos con lo que pasa con los campesinos específicamente en el Paro agrario, donde expresaron su inconformidad en el muro.

para que el grupo de jóvenes tomara la decisión de mostrar un apoyo a los campesinos que se encontraban en paro en ese momento, podemos ver en la imagen al presidente Santos en una camisa de fuerza, diciendo la frase que causo gran controversia en el momento “Ese tal paro no existe”, también se ve el fuego que está quemando a este personaje acompañado por una frase que dice “que viva el paro”, realizando un análisis a esta imagen se puede decir que hay un reconocimiento de las problemáticas que afectan a una población específica y que los jóvenes en el proceso quisieron evidenciar, mostrando un apoyo por medio del mural a una población que es muy importante para la sociedad y que de cierta manera el mal manejo mediático hace que ellos se vean afectados al no permitir que las denuncias hechas por estos los conozcan los habitantes del territorio y del país entero, además porque un gran porcentaje de individuos familiares de los jóvenes que pertenecen a barrios marginados y que participaron del proyecto se vieron afectados ya que trabajan en corabastos que es una de las centrales de abastecimiento y generadora de empleo más importantes del país y de la localidad, de alguna manera ellos decidieron contribuir con una imagen elaborada por una colectividad, la cual genera una reflexión, frente a la crisis que se vivió en el momento, así mismo se va construyendo memoria colectiva desde las vivencias individuales las cuales se ponen en juego a la hora de construir obra en colectivo. *“Sin embargo, la relación entre la memoria colectiva y la ciudad es apasionante, compleja y difícil sobre todo porque está muy condicionada por las circunstancias políticas y sociales que definen un momento histórico concreto” (Ontañón Antonio 2014)* ese reconocimiento histórico de cierto lugar, ese ejercicio de memoria hace que la intervención artística tuviera siempre un direccionamiento, en la mayoría de ocasiones se trabajó la problemática de la memoria, que hace que seamos críticos al comparar y repensar un pasado, presente y futuro de un territorio que si miramos bien está estrechamente ligado a problemáticas que pasan a nivel nacional o distrital y como están impactan y afectan al territorio local de un sujeto.

Ver de manera crítica las acciones que pasan a nivel nacional, los cambios que ha sufrido el territorio, como tratan a nuestro pueblo, las raíces que tenemos, esto hace que nos pensemos que esta visión crítica no se quede más en el discurso, sino al contrario, permita que esta reflexión se convierta en una acción donde convergen muchos pensamientos e incentiva la creatividad para el cambio, por medio del diálogo, la comprensión y discusión de las problemáticas que nos afectan.

4.1.2 Trabajo en colectivo:

El arte es el lenguaje natural de cada ser, se puede ver en sus múltiples expresiones como la música, el arte escénico, la literatura, el arte visual y plástico etc... El arte a mi modo de ver ha estado ligado con la educación desde que existe la humanidad, es por eso que el trabajo colectivo para la creación artística visual es importante para generar aprendizajes que conlleven a una visión crítica, tomando temáticas relacionadas con el contexto, dándole importancia y voz a los que creemos en una transformación así sea subjetiva y utópica por medio del arte, una voz que toma fuerza cuando se construye en colectivo, cuando se tiene la oportunidad de conocer al otro, de interactuar con las comunidades, como por ejemplo la intervención artística que se realizó en la plaza de mercado del territorio, donde se tuvo la oportunidad de conocer a sus habitantes, dialogar con ellos e identificar como han sido olvidados por la gente, por la expansión masiva de todos los almacenes de cadena y gracias a ello esta costumbre popular de ir a la plaza se ha venido perdiendo.

fotografías oscar flores plaza de mercado Kennedy
17 de mayo 2014

En estas dos imágenes podemos observar el recorrido que hicieron varios jóvenes en la plaza de mercado preguntándole a la gente que tipo de imagen les gustaría que se plasmara en su lugar de trabajo este intercambio de saberes pudo concluir varios aspectos importantes de este proyecto, una de ellas fue el identificar problemáticas de un sector en específico y como saber que no es que pase solo a nivel local, si no que esto obedece a circunstancias nacionales que vienen afectando los diferentes territorios a nivel micro, un ejemplo muy claro a esto es el TLC.

Este tipo de intervenciones, cuando se trabaja en conjunto con otro tipo de comunidad resulta muy interesante y enriquecedor ya que podemos aprender más de cerca como son estas problemáticas que afectan a nuestro territorio, como la creación artística se fortalece con el dialogo en colectivo y a partir de esto observamos como las comunidades nos brindan conocimiento y esa reunión de saberes pueden llevar a cosas significativas de transformación a niveles que con ninguna otra cosa podríamos llegar, así como lo dice Paulo Freire en la pedagogía del oprimido “ *El educador ya no solo es el que educa sino aquel que, en tanto educa, es educado a través del dialogo con el educando, quien, al ser educado, también educa, así ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos y en el cual “los sujetos de autoridad” ya no rigen*” pag 61 Freire Paulo 1970 de esta manera podemos conocer, aprender, relacionar, indagar por medio de la práctica pedagógica en espacios urbanos, creando arte elaborado en comunidad , esto genera un aporte a la educación popular planteada bajo las dinámicas contextuales del territorio, dominando técnicas artísticas que son enseñadas por el trabajo en colectivo.

El graffiti, el mural y el stencil, pueden ser los medios para conocer al otro y para hablar de educación, podemos generar ciertos interrogantes en los integrantes del colectivo o los participantes de cualquier acción pedagógica, interrogantes que se pueden responder por medio de una obra artística visual y más cuando se piensa en el que la ve, entonces tanto como el profesor que está trasmitiendo un conocimiento, como el estudiante que se está interrogando y el espectador que ve el resultado final, generan un circulo educativo en movimiento gracias a estas técnicas artísticas que constituyen algo actual que vive la sociedad, donde estas intervenciones ya están tomando espacio en la publicidad, porque de cierto modo comunica y trasmite información.

La colectividad puede crear experiencias bastante trascendentales en términos artísticos y educativos, el aprendizaje en conjunto establece relaciones de iguales, todos queriendo llegar a un mismo fin, cada sujeto aporta para la creación de la obra y así todos aprendemos de todos, sin jerarquías , esta monografía es apenas un abre bocas para seguir preguntándonos sobre estas cuestiones históricas de nuestros territorios, sus problemáticas, sus fortalezas y sus debilidades, en como el arte de la mano con la educación popular puede llegar a esas comunidades que están

alejadas de estas realidades, unas que son opacadas y disfrazadas por personas que no les conviene que se hable de memoria en un territorio socialmente fuerte como Techotiba.

Como lo diría Freire la educación popular es la herramienta para emancipar a los sujetos, y de esta manera se ha pensado la monografía en términos de transformación, de nada serviría hacer talleres, laboratorios o escuelas, si no hay una visión hacia el otro, sabemos que el arte y la cultura son el mecanismo para que los jóvenes se acerquen y participen de este tipo de procesos artísticos, pedagógicos y obviamente políticos, no más con el hecho de identificar, tener una conciencia social y de clase, es un acierto de este proyecto, cuando trabajamos directamente con la comunidad vemos que la visión del arte urbano cambia, tanto para nosotros los participante como para la comunidad, cuando hago la apreciación de que cambia nuestra mirada me refiero a que ya no se piensa en una intervención individual es todo lo contrario es netamente colectiva y comunitaria, hecha para la transformación social de un espacio determinado y consensuado.

Fotografía Oscar Flores 24 de mayo 2014 Banderas

En las siguientes imágenes se ve el trabajo en equipo, en la imagen del lado izquierdo se observa como los jóvenes le dan el tratamiento a los materiales que se iban a reutilizar en el mural un tratamiento cuidadoso y con paciencia, todos están trabajando de manera organizada para que el material quede listo para la intervención, en la imagen del lado derecho se ve como con el material ya tratado se va instalando en el muro, también que es un trabajo en colectivo donde cada uno tiene una tarea en específica, es decir un joven que tiene el pegamento y los otros dos van pegando el plástico al muro, de esta manera hace que el trabajo sea un poco más ágil y ahorremos tiempo, ya que solo una persona le quedaría más complicado hacer una intervención

de esta naturaleza, estar en contacto con el otro trabajando por algo en común hace que por medio del dialogo también se construya memoria, se fortalece el trabajo creativo y artístico, se pueden generar transformaciones en cuanto a la manera como se ve , se hace y se comprende el arte urbano específicamente cuando se trabaja con materiales no convencionales.

4.1.3 Arte trasformador:

El arte en diferentes ocasiones puede generar rupturas sociales, económicas o políticas tanto como para el individuo como para la misma sociedad, partiendo de un reconocimiento individual, lo que queremos aportar con nuestra intervención artística, es conocer la historia del contexto, del territorio, del país, podemos indagar eso movimientos artísticos trasformadores y además que siempre está sujeto a las dinámicas sociales y contextuales de cada lugar y por lo tanto a resignificar la memoria.

Puede sonar como una utopía que el arte pueda trasformar la realidad, pero poco a poco se van generando esos cambios artísticos, educativos y sociales, donde los jóvenes en este caso son los que construyen su discurso, que va emancipando al sujeto, descolonizando el saber ya instaurado durante muchísimo tiempo, otras

rupturas son la forma como se mira el arte urbano (graffiti, mural, stencil) como podemos hacer algo diferente, partiendo por la imagen, el proceso, y los materiales empleados, hablando de materiales se trae a relación el trabajo que desarrollamos en la sexta sesión, utilizando materiales no convencionales (desechos sólidos), que de hecho es una idea novedosa y que puede generar y transformar la manera de hacer arte urbano, creando conciencia ambiental y sensibilidad con lo natural, formando un trabajo pedagógico creativo donde es el arte el detonador de esas experiencias de transformación, una experiencia que marco la historia tanto del arte como la de una nación fue el movimiento mexicano “el muralismo” como lo afirma “*Antes de que el muralismo como tal se convirtiera en una doctrina existió en México un movimiento*

que conocemos como el “30-30.” Es un movimiento popular que trata de conjugar las artes plásticas con esta identidad propiamente mexicana y que comenzó en la década del siglo XX. En esos momentos en México había muchos exilados y parte de este movimiento abrazaba a estos artistas internacionales. La cabecera del movimiento era académica aunque se dieran el título de antiacadémicos. La intención era llevar el arte a las calles para convertirlo en un arte social, algo que en ese momento de México era revolucionario. Por eso mucho antes de que el muralismo se expresara en forma monumental se comenzó con los carteles y una exposición que fue revolucionaria en la historia del arte del país porque llevaron el arte de las aulas al arrabal, a las calles a lucir” (Bariloche 2012)²¹: Así como se enuncia en esta conferencia de arte y educación popular, este movimiento que se fundamentaba en la problemáticas sociales que se vivía en ese entonces en México, permite sacar a flote eso que los identificaba, rompiendo estructuras que llevaban siglos por el arte occidental, haciendo de este un Arte transformador que desde la técnica, la superficie y las personas que tenían acceso a ella dieron para que se considerara como algo diferente, que transforma prototipos y que no desconoce lo que sucede en el contexto .

Esta intervención ha sido la que más ha causado impacto en la comunidad se acercó mucha gente a ver el trabajo y posteriormente nos felicitaban, decían que es muy novedosa la propuesta y que deberíamos hacer más murales de esta naturaleza, una señora de los conjuntos se acercó y nos dijo que ojala durara, otra nos dijo que si queríamos más material que ella en la casa tenía suficiente, de hecho todas las personas que pasaban por ahí les parecía interesante el trabajo a tal punto que tomaban fotografías con sus celulares, esto a los jóvenes los motivo y se dieron cuenta el impacto que causa una obra en colectivo, con niños y jóvenes, tratando temas territoriales y con materiales no convencionales, es así como se van transformando miradas, haciendo arte crítico y consiente, comunicativo, experimental, con la gente y en la calle.

²¹ <http://bariloche2000.com/noticias/leer/arte-y-educacion-popular/69832>

Los jóvenes les gusta este tipo de propuestas por su naturaleza diferente y alternativa, es agradable para ellos darle un nuevo uso a estos materiales.

Hay una cosa a tener en cuenta cuando se hace una intervención en espacio público utilizando un muro como soporte, es que este tipo de intervenciones están sujetas al cambio eso quiere decir que es efímero, puede que duren por un día, una semana, un mes o hasta varios años, todo depende del lugar, de su factura, el mensaje que conlleve y en ocasiones por quien lo haga, es muy molesto para cualquier artista urbano que su intervención artística dure muy poco, ese es el mayor riesgo de hacer arte en los muros y este tipo de experiencias la vivimos con la obra que se realizó con desechos sólidos, tan solo duro 8 días, este mural causo gran controversia y gusto en la comunidad, desde diferentes puntos de vista, desafortunadamente algunos vecinos les disgusto la propuesta y se quejaron con la junta comunal de los conjuntos y las personas de servicios generales quitaron el trabajo realizado, es así como se evidencia que la intolerancia que se tiene en cuanto a la creación de arte urbano sea un problema que no solo afecta a las localidades sino también a la ciudad, haciendo que al joven se le vulnere el derecho a la libre expresión.

“cuando pase por este sector me encontré con que ya no había nada de lo que habíamos hecho y lo acompañaba unas letras que decían “ojala se hagan ricos con la basura” y otra frase que decía “ por eso es que el arte no progresa” al principio pensé que era un tipo de agresión contra nosotros, cuando me dirijo al taller con los jóvenes les comento lo ocurrido y ellos me

contaron que habían rayado la pared por la indignación que les dio al observar que habían tapado el muro”. Diario de campo # 6

Fotografías Mónica Ortiz 30 de mayo 2014 Banderas

La transformación también va por dentro de cada sujeto, despertar la creatividad artística para pensar en el territorio, en las comunidades e identificar las problemáticas que nos afectan, vemos en los trabajos realizados que cada sujeto aportaba de una u otra manera al proceso y eso se genera gracias a las dinámicas y los gustos con los que se siente identificado la persona, algo similar a lo que hace el colectivo artístico Boa Mistura ya mencionado en el marco referencial, hay jóvenes que ven su transformación o evolución en aspectos netamente artísticos y técnicos, he tenido la oportunidad de seguir en diferentes procesos con estos jóvenes y algunos de ellos su técnica artística la han venido perfeccionando a medida de que se practica y participa en las actividades artísticas y educativas, el manejo del aerosol es más fluido, las construcción de imágenes es más creativa, las propuestas no desconocen el contexto y siempre están pensado en llegarles a más personas

4.1.4 Creación de imagen:

El arte visual ha estado presente en la historia de la humanidad, desde que se tienen noción de que existe la raza humana, ha existido la necesidad de comunicarnos con los otros, por ejemplo los pictogramas en las cavernas, todas las pinturas egipcias, los griegos con sus esculturas, las esculturas indígenas, su trabajo con la orfebrería y todas las vanguardias artísticas que conocemos hasta el día de hoy han sido creados para poder transmitir o generar algo en el que las ve, para la creación de una imagen en un contexto como Techotiba con unas claridades políticas de querer una transformación para generar una participación de las bases populares como lo dice Paulo Freire por medio del arte, descubrimos varias cosas, que depende del sujeto y todas las influencias que carga con él, el contexto donde se realiza y lo que se quiere lograr con ella.

Las influencias de cada sujeto, sus experiencias, la manera de interpretar el arte, la sociedad y más que todo el contexto donde se realice va permear la creación de una imagen, hay quienes la realizan individualmente y otros que su trabajo es en colectividad por ejemplo el colectivo Boa Mixtura que su realización y creación artística va en torno a un trabajo pedagógico, artístico y conceptual, donde la imagen juega un papel importante la comunidad, donde la participación de esta es la base para realizar cada una de sus obras.

“ Nos sorprende así, que la creación artística actual este orientada cada vez más hacia el terreno social y político, investigando, a través de lenguajes crecientemente más diferenciados, aspectos estructurales de sus culturas e identidades sociales, de su historia y de la memoria de esta historia que se crea y se trasmite” (Sacchetti, 2010) pag 89 así como lo enuncia Elena Sacchetti en su libro identidades sociales y memoria colectiva en el arte contemporáneo, es bastante importante reconocer los factores que mueven la creación artística, donde menciona que la memoria juega un papel fundamental en este proceso de creación y el dialogo es una de las bases para la construcción de una propuesta artística enmarcada en la recuperación y resignificación del territorio, dándole un análisis profundo a los datos recolectados durante este proceso ya que se da con el hallazgo de que todo va encaminado al dialogo, a la palabra, como lo es para nuestros indígenas así como se menciona el trabajo de memoria histórica y memoria colectiva en cuanto a la importancia de reconocer nuestras raíces, la tradición oral, la cual es la riqueza viva de toda su historia y permanencia de la memoria de una comunidad; para la

construcción de una imagen que nos va a representar como jóvenes, que va a transmitir el pensamiento de un colectivo, comenzamos estableciendo puntos de encuentro, hablando y generando reflexiones sobre la temática que pretendía abordar, como se ve en la siguiente imagen donde un joven está realizando la imagen que fue previamente diseñada gracias al dialogo que se produjo con los habitantes de la plaza de mercado, donde se pronunciaron y a partir de las problemáticas que los afectan se hizo una intervención artística, los jóvenes apoyaron por medio del arte la recuperación de memoria de un lugar emblemático e histórico del territorio, en la imagen vemos que él está haciendo unas manos al parecer de un campesino, con unas semillas que son las que brotarán para el cambio, reconociendo la labor tan importante que cumplen estas personas para la sociedad, en esta imagen vemos que la acción artística no se sale del contexto ya que se encuentra en un lugar que tiene cierta relación con el pueblo campesino y las problemáticas que ellos viven también se ven reflejados en la plaza de mercado.

Fotografía Oscar Flores plaza de mercado Kennedy 17 de mayo 2014

El trabajo realizado en colectivo con jóvenes que son caracterizados socialmente como los jóvenes problema que su trabajo artístico se ve como algo sucio que daña la ciudad, que se cataloga como contaminación visual, y todos esos prejuicios que existen alrededor de la creación

artística en entornos urbanos, hacen que este proyecto busque indagar como utilizar y reconocer problemáticas territoriales para plasmarlas artísticamente en los muros, desde las inconformidades como jóvenes queremos transmitir.

Para la creación de una imagen es necesario identificar el contexto donde se va a situar la obra, conocer cuáles son sus dinámicas sociales y a que publico se le transmitirá el mensaje, para nosotros es muy importante el comunicar algo, poder utilizar el arte urbano como un medio de comunicación alternativo que puede llegarle a diferentes personas, es una manera didáctica y pedagógica de aportar a la transformación de una sociedad, cuando el trabajo artístico y pedagógico es realizado en colectivo, la creación de imagen puede tomar diferentes tonos que cada sujeto aporta a la construcción de este, esto quiere decir que dependiendo de las vivencias personales, ideologías, saberes previos (artísticos, conceptuales, territoriales y técnicos) varía cada imagen, cada sujeto que participa para la creación de la obra tiene diferentes niveles de contribuir a este proceso, como por ejemplo en varias ocasiones solo dos jóvenes eran los encargados de hacer el boceto físico, ellos manifestaban que era lo que más les gustaba hacer, otros les gustaba más el dialogo que se producía entorno a la construcción del muro, poder contribuir críticamente por medio del habla hace surgir más ideas para la creación; la participación activa de todos los integrantes del colectivo hace surgir una lluvia de ideas y hace que cada uno de nosotros nos veamos involucrados en la creación.

4.1.5 Legalidad vs ilegalidad:

El arte urbano a través de la historia ha estado entre la línea imaginaria de lo legal y lo ilegal, partiendo desde el concepto arte urbano, que se da en el siglo XX y que ha venido transformado su accionar de acuerdo al contexto donde ha sido catalogado como algo incorrecto, vandálico y en ocasiones un delito como lo enuncia el arquitecto Adolf Loos en su texto Ornamento y delito (1908) donde ve el ornamento que en esta ocasión lo vemos como el arte de la calle, Street art, arte urbano, graffiti, stencil o mural como una degeneración humana, donde se está perdiendo la cultura y los buenos modales, es importante hacer la aclaración de que en un contexto como en el que estamos ubicados actualmente, todavía se ven este tipo de pensamientos donde individuos no ven el carácter artístico y comunicativo de un mural y solo ven algo que está mal hecho y que socialmente es algo indebido.

En Bogotá se ha venido dando cambios significativos a este tipo de intervenciones artísticas, en el año 2011 muere Felipe Becerra un joven grafitero que por estar pintando en un puente en la localidad de Suba a manos de unos miembros de la Policía Nacional quienes le dispararon en varias ocasiones, este hecho hace que el arte urbano de un giro en torno a lo que es legal e ilegal, de cierto modo se dieron discusiones si es justo que un artista joven que está transmitiendo mensajes de inconformidad utilizando como soporte un muro tenga que terminar asesinado por la fuerza pública, también se puso en discusión si es necesario llevar a la UPJ (unidad permanente de justicia) a los artistas urbanos por estar pintando en la calles, este tipo de discusiones fueron escuchadas por el alcalde de turno Gustavo Petro y se creó el PROYECTO DE ACUERDO No. 127 DE 2011 "Por medio del cual se regula la elaboración de grafitis en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones" este acuerdo surgió porque ya se generaban ciertos conflictos entre los ciudadanos que ven el graffiti como una contaminación visual y donde se expresa que son violados los derechos de los ciudadanos, del espacio público, no se goza de un ambiente sano y el derecho de la libre expresión de quienes la realizan, estas discusiones que hay entre la legalidad y la ilegalidad se dieron en los talleres con los jóvenes donde manifestaban su infirmitad con el accionar de los policías y la restricción de los apoyos institucionales en algunas ocasiones a continuación un fragmento de un dialogo que surgió a partir de esta circunstancia :

Piquiña: No! Pero también muchas veces la cantidad de grafitis, son sin permiso? .

Carlos: son ilegales, hace dos años una profesora nos explicó algo del grafiti, el grafiti es legal, pero porque se llama arte urbano? – porque tiene que tener su rasgo ilegal, también en varias entrevistas con grafiteros como ospen ó franco, ya son de otro nivel, ellos decían uyy si severo, cundo nos dan permiso para hacer un muro y materiales, pero yo guardo mis cosas, y yo creo que no me voy a dar tanta garra en un muro con permiso, como lo voy hacer en uno ilegal, que sé que tengo que hacerlo vacano, que es ilegal , que si me pillan upj.

Juana: y que lo puede hacer, según lo que usted quiera denunciar, mientras que si te dan el material usted ya está definido bajo parámetros que tiene que seguir para hacer el mural.

Mónica: y además, que cuando les dan permiso ya saben quién pinto el mural, saben a quién pueden embalar, por el mensaje que hay escrito. En cambio una manera ilegal, una manera

subversiva de plasmar un mensaje y decir vea! No estoy de acuerdo con el sistema, si. Y quien va a saber que fue usted? Bueno, pues dependiendo de la firma que deje, el mensaje se queda como tal en la secta no sale de ahí. (Transcripción Video 4434)

En el proceso con los jóvenes artistas nos encontramos con varias circunstancias de lo que es legal e ilegal en el arte urbano, y cuales han sido los cambios que hemos percibido en la manera de hacerlo en el territorio, cuando hablamos del termino ilegal inmediatamente nos trasladamos en tiempos donde la acción de hacer un graffiti, era un acto clandestino que se realizaba en horas de la noche y con la incertidumbre que en cualquier momento podía llegar la policía y lo llevaran a la UPJ, ahora las acción de hacer un graffiti han cambiado del cielo a la tierra por que desde un tiempo para acá se han venido apoyando estos por parte de las instituciones públicas y privadas, en la actualidad existen procesos distritales que les interesa la participación juvenil a partir de la construcción de obras artísticas en escenarios urbanos, hay estímulos económicos que hacen parte del plan de desarrollo distrital para ejercer este tipo de acciones, también las empresas privadas y multinacionales están utilizando el graffiti para hacer sus avisos publicitarios, como por ejemplo la empresa de telecomunicaciones Virgin móvil contacto a varios artistas para hacer murales de gran formato para publicitar esta marca, igual empresas como Converse, Adidas, Pepsi, también han aprovechado el auge del graffiti y reconocen que es un medio de comunicación que es visto por la población juvenil.

4.2.1 El arte de aprender Educación Popular:

Todo el trabajo que se realizó a nivel educativo estuvo orientado bajo las lógicas de la educación popular, una educación donde todos los integrantes de la práctica pedagógica aportamos para la construcción colectiva de una obra artística en espacios públicos y también para la cimentación de memoria, historia e identidad, nosotros como jóvenes participantes venimos de barrios populares y con poca democratización de la cultura y el arte, algunos de ellos vienen de familias que viven en niveles económicos bajos y que superando este tipo de adversidades caminan media localidad para llegar a los talleres y poder aprender algo diferente de lo que la escuela y la calle les enseñan.

En las sesiones de los talleres el aula de clase era la calle, los andenes, los parques, allí era donde aprendíamos del otro, donde construíamos memoria colectiva, estudiando conceptos básicos

como teoría del color, el manejo adecuado de un aerosol, la elaboración de un stencil etc.. La calle es nuestro punto de encuentro, para aprender eso que nos gusta tanto y poder compartir a la comunidad que es lo que este grupo de jóvenes piensa y quiere acerca del territorio, todo esto que surge a partir del dialogo con el otro, lo anterior lo podemos observar y a analizar en la siguiente imagen donde el arte conlleva a conocer las problemáticas y la memoria de un territorio y genera procesos educativos interesantes que rompen esquemas ya instaurados por corrientes pedagógicas de otra naturaleza.

Fotografía: Oscar Flores 25 abril 2014 Pio 12 Techotiba

El arte puede ser utilizado como una herramienta pedagógica bastante potente, lo podemos observar en las diferentes áreas del conocimiento en donde es visto y manejado como un método didáctico para comprender cosas que quizás de otra manera no se podrían entender, el problema es que hay escenarios donde se desmerita el poder del arte y solo se ve como una manualidad o una decoración, en esta monografía podemos observar que el arte se ve como método para poder comunicarnos, como una herramienta para poder generar transformaciones sociales.

“la educación popular desarrolla una propuesta metodológica, pedagógica y didáctica basada en la participación, en el diálogo, en la complementación de distintos saberes. Y todo ello desde

y para una opción política que ve el mundo desde la óptica de los marginados y excluidos y que trabaja en función de su liberación.”(Freire 1970) La educación popular en un contexto como Techotiba puede estar ligada a varios aspectos como la recuperación de la memoria, la resolución de conflictos, la participación de las comunidades que de una u otra forma han sido excluidas, el intercambio de saberes, ya que esta educación permite romper con las fronteras entre el ser docente y el ser estudiante, así como en el proceso de esta investigación donde la importancia es lo que se construye en colectivo, las enseñanzas y saberes que todos podemos aportar, aprender y comprender las problemáticas del territorio de manera colectiva, así se vivió en el proceso de este proyecto se buscaba la participación del joven, donde se pudieran hablar temas que a todos de cierta manera nos compete y afecta así como lo dice Freire la óptica del marginado y como con la práctica artística podemos generar el reconocimiento del territorio del antes , el ahora y el después.

4.2.2 Aprendizaje colaborativo:

El trabajo comunitario, popular y en colectivo forjo que hubiera una comunicación entre sujetos que quieren llegar a un mismo fin, entablado relaciones de iguales, donde se conocen experiencias nuevas, el que tiene más práctica en algún tema le puede enseñar y compartir conocimiento al otro, todos los sujetos aportan a la construcción del proceso, no existe competiciones y se trata de hacer un trabajo de transformación, de concientización y de emancipación, el trabajo en la escuela tradicional se centra en la construcción de seres para obedecer órdenes y para el trabajo, estableciendo metodologías rígidas que emplea el sistema educativo por más 40 años sin arrojar ningún resultado positivo a las necesidades de la comunidad, en cambio la educación popular le interesa que el sujeto piense, que tome conciencia por su territorio, haciendo del trabajo pedagógico un trabajo en equipo donde cada integrante es pieza clave para llegar a esa meta propuesta, en el que es más importante el proceso y el trabajo que se construye entre todos.

En el proyecto todo se realizó en torno a la participación colectiva, en generar transformaciones tanto grupales como individuales, en cuanto a la técnica artística algunos jóvenes ya tenían cierta practica y tenían más experiencia que otros, en la acción ellos se alimentaban de los demás y les

preguntaban cómo hacerlo, pero lo importante es que todos aprendimos algo de todos, cada uno de nosotros los que estuvimos en la acción participando nos llevamos aprendizajes que van a nutrir nuestro quehacer artístico y pedagógico. *“En una IAP hablamos de objetivar la realidad en una dinámica de investigación que surge y se desarrolla como proceso en la complementariedad permanente de distintos saberes –el saber técnico, el saber cotidiano-. En este sentido, podríamos referirnos a una construcción dialéctica del saber que parte de considerar al objeto a investigar como sujeto (protagonista de la investigación) y a la finalidad de la investigación como transformación social. Este tipo de construcción, enmarcada en un proceso de investigación colectivo, genera como síntesis dinámica un nuevo conocimiento científico sobre una situación problemática determinada²²”(foro latinoamerica 2010)* es así como el trabajo colectivo se entrelaza con la metodología escogida para esta investigación, la IAP funciona para poder comprender técnicamente aspectos que varios participantes desconocíamos y esto surgió por medio de la práctica artística donde no solo nos encontrábamos para pintar, sino al contrario nos cuestionábamos con lo que pasa en el territorio de Techotiba, aportando significativamente a la transformación social .

La acción artística del mural y el graffiti, por la misma naturaleza de realizarse en espacios públicos se presta para muchas interpretaciones de la comunidad, y este tipo de experiencias también generan un aprendizaje colectivo, ya que se desarrolló de manera grupal donde cada sujeto aportó dependiendo de sus gustos personales, esto quiere decir que algunos jóvenes solo fueron a los talleres porque solo les motivaba la técnica, otros les gustaba más lo conceptual y teórico, algunos aportaron tanto en lo técnico como en lo teórico, entonces no podemos generalizar que todos tuvieron conciencia acerca de las problemáticas, pero de cierta manera esa variedad de gustos hizo que el trabajo en colectivo fuera bastante rico en aprendizaje, que fortalece una mirada pedagógica orientada bajo lo barrial y territorial.

22

<http://forolatinoamerica.desarrollosocial.gov.ar/galardon/docs/Investigaci%C3%B3n%20Acci%C3%B3n%20Participativa.pdf>

Fotografía Oscar Flores plaza de mercado Kennedy 17 de mayo 2014

En esta imagen podemos observar como el grafitero que está encima de la caneca de la pintura le explica cosas básicas sobre la técnica, acerca de aspectos técnicos del aerosol, este joven que lleva varios años pintando en el territorio no le molesta enseñarle a este joven que hasta ahora está conociendo la técnica, por medio del dialogo se pueden lograr muchas cosas para llegar a una transformación y mucho más cuando hay cosas en común, en este caso nos reuníamos en la plaza de mercado para hacer visible este espacio y sus habitantes, el mural como herramienta para llegar a conocer e interactuar con los demás aportando a la construcción de saberes e incentivando a procesos de memoria, no es necesario ir a una academia a aprender aspectos técnicos del graffiti, es la misma calle que brinda escenarios para que al que le interese pueda aprender algo .

4.2.3 Construyendo memoria Colectiva:

Por medio del reconocimiento, apropiación y recuperación del territorio, pudimos empezar con la construcción colectiva, de esa memoria territorial, una que se construye en grupo y desde las comunidades, por medio del dialogo, de conocernos como individuos y jóvenes artistas que vemos el territorio, el barrio, la localidad de otra manera, partiendo de la simple razón de reconocer el territorio por su nombre verdadero y empezar a llamarlo de esta manera, interactuando con las comunidades, conociendo cuales son las dinámicas y problemáticas que lo afectan, el dialogo y el habla es para comunidades indígenas fundamento para construir conocimiento y memoria, esa tradición oral que se encuentra en nuestras costumbres y es por eso que depende de nosotros no olvidarla y tratar de recuperarla, por medio de diferentes manifestaciones artísticas, la comunicación alternativa, la educación popular y la investigación acción participante.

Cuando empezamos a dialogar sobre la historia del territorio y sus cambios, nos dimos cuenta de muchas cosas que desconocíamos, como por ejemplo, haciendo el reconocimiento de los cambios que ha tenido Techotiba a nivel ambiental vemos que son desastrosos, hace no más de 100 años el territorio albergaba la mayor cantidad de agua ubicada en centenares de humedales que hacían nombrar a este terreno “el territorio del agua”, un hermoso lugar donde llegaban aves de Latinoamérica, en búsqueda de alimento, de poder reproducirse, cuando tuvimos la oportunidad de dialogar este aspecto descubrimos que aun llegan estas aves, una de ellas es la Tingua azul, un ave que la gente del territorio desconoce pero que ha estado muchísimo tiempo habitando este sector, de hecho la comunidad de los barrios aledaños y varias organizaciones sociales le han dado el nombre a un humedal que se ha venido recuperando hace años.

Otra circunstancia para analizar es la manera cómo se interpreta el territorio desde una mirada juvenil, que a veces se mira con asombro pero aun así ve claramente su territorio con una postura coherente, una postura del cambio, de la participación, de la creatividad y todas las cosas que conllevan el ser joven. cuando se habla de memoria territorial con la comunidad juvenil hay que tener en cuenta que no solo se puede hablar aspectos del pasado, también se tiene que hablar de momentos coyunturales y circunstancias actuales, que son las que más les llama la atención a estos sujetos, para ellos es de gusto poder hablar de graffiti y sus cambios actuales en el territorio,

también aportan conocimiento que ellos ya conocen e interiorizan, como por ejemplo artistas que representan la localidad, el movimiento cultural de Hip Hop que es uno de los movimientos más influyentes en las últimas dos décadas en el territorio, este tipo de circunstancias también construyen memoria colectiva, porque hay un reconocimiento de un saber, de un movimiento que potencialmente se ha venido expandiendo y que aporta también artísticamente y educativamente a los jóvenes, es por eso que ellos se sienten de una u otra forma identificados con esto, ven en el hip hop una manera de expresión, una manera de vivir, una participación artística en escenarios como eventos y tomas culturales, me detendré un poco más acerca del hip hop en la categoría de jóvenes.

“La memoria es un hecho y un proceso colectivo. La existencia de un lenguaje y significación comuna los miembros de un grupo, hacen que estos vuelvan a su pasado de manera colectiva, es decir dotando de un sentido compartido a los eventos que lo han constituido como entidad. La memoria Histórica es una y se cierra sobre los límites que un proceso de decantación social le ha impuesto; la memoria colectiva es múltiple y se transforma a medida que es actualizada por los grupos que participan de ella; el pasado nunca es el mismo (Saccheti, 2010)” Construir memoria en colectivo hace incentivar el sentido de pertenencia por el territorio, hace empoderar a los sujetos para que se sienten identificados con las corrientes artísticas urbanas, ese empoderamiento desde las bases populares, donde sale la voz de los que a veces no la tienen, una de resistencia y creativa, que sale con tanta fuerza que en ocasiones puede tumbar murallas establecidas por un sistema que ha discriminado el verdadero papel de arte, que se le ha olvidado el aporte significativo que hacen los jóvenes para la construcción de memoria y sociedad.

Enfocar el trabajo comunitario a la re significación territorial, reconociendo la localidad y su memoria hace que podamos analizar diferentes aspectos que marcan la historia en Techo, aspectos físicos como las primeras construcciones como lo fue el primer aeropuerto de Bogotá y se conocía como el territorio de ciudad de Techo, también aspectos políticos trascendentales como toda la expiación de la guerrilla del M-19 en el territorio tanto que fundaron barrios populares como el Class Roma este tipo de relatos los desconocíamos y gracias a poder entablar conversaciones mientras se construían las pinturas murales pudimos conocerlos y poder entablar conversaciones que poco a poco van fortaleciendo el trabajo de memoria, como lo enuncia un

joven participante de los talleres hablando un poco de lo que fue la alianza para el progreso en territorio de Latinoamérica este relato surgió en la planeación del mural de la tercera sesión:

“Juan: para no perder influencia política que tenía los estados unidos en el continente teniendo en cuenta que este había muchas revoluciones, habían muchas transformaciones sociales, el mayo del 68 en Europa; aquí el movimiento estudiantil en américa latina; el surgimiento de diferentes insurgencias, entonces fue una influencia política pero también militar, teniendo en cuenta que en Colombia la clase dominante los que tienen el poder, siempre se arrodilla a países extranjeros, por eso es bueno hablar de la identidad, la identidad es rescatar, también es memoria, pero esta no se ve solo al pasado también a lo vivo” VIDEO 4666

4.2.4 Educación Popular vs Investigación Acción Participante:

En este proyecto educativo y artístico, donde se manejaban dos temas tan importantes como la apropiación de espacios urbanos y el recuperar por medio del arte la memoria del territorio de Techotiba, empleando dos corrientes que tienen mucho en común la IAP y la EP, primero porque son netamente latinoamericanas desde el punto de vista que se acogió en este proyecto, son dos corrientes que se interesan por el otro y como se pueden fortalecer desde el reconocimiento mutuo y territorial.

A medida que los talleres avanzaban me daba cuenta que la línea que separan estas dos corrientes es muy difusa lo digo en el momento del trabajo de campo, porque con la EP hablamos de emancipación de los sujetos, incentivar al sentido de pertinencia hacia el territorio, romper con jerarquización del saber pedagógico y recuperar e incentivar la memoria colectiva, con la IAP no es muy diferente el sentido, también hablamos de emancipación, de que los sujetos sean los creadores de su propia realidad de su propio cambio, en este caso los jóvenes son lo que proponen cada obra artística pensando en problemáticas territoriales que ellos mismos van identificando, ellos mismos son los creadores de esa memoria colectiva de la que también hablamos en la educación popular, hay muchas cosas en común que tienen estas dos corrientes pedagógicas e investigativas, las dos se preocupan por un cambio, un cambio que no se construye solo es un cambio que se realiza en colectivo, con la ayuda del otro.

Alimentándonos unos de otros, acercándonos más como humanos que pensamos la memoria colectiva del territorio, participando y aportando desde las bases populares para construir esa paz de la que hoy en día se habla mucho, es nuestra responsabilidad como docentes y artistas aportar a esa paz con justicia social, y por qué traigo a colación esto porque gracias a la EP y la IAP nos dimos cuenta que esa paz no se pudo lograr si no hay una justicia social, que más allá de un silencio de fusiles, necesitamos una educación de calidad, una salud digna, donde a nuestros jóvenes se les brinde oportunidades y no sean víctimas del reclutamiento para la guerra o sean vistos como actores problema dentro de un constructo social.

4.2.5 Participación comunitaria

La participación comunitaria es la que involucra primordialmente la comunicación, sin esta sería imposible llegar a entender y comprender lo que el otro nos dice o quiere expresarnos, el dialogo es el que nos permite llegar a construir y crear algo entre la comunidad y el colectivo artístico, en la plaza de mercado de techotiba donde se pintaron varios murales con una problemáticas específicas y varias temáticas en torno a la siembra, apoyando la plaza y la visibilización de ella que de cierta manera es un lugar que es bastante popular y nos ayuda a comprender las realidades del contexto donde se encuentre, para realizar esta intervención lo primero que se realizo fue un intercambio de palabras con la habitantes y dueños de los locales que se encontraban en la plaza, esto nos ayudó primero a comprender cuales son las problemáticas que afectan a este lugar y la población que lo habita, una de esas problemáticas es que la comunidad del territorio ya no frecuenta como en épocas anteriores la plaza para hacer mercado o a almorzar, siendo pocas las personas que van, la gran expansión de los supermercados de cadena ha hecho que se olvide la costumbre popular de ir a la plaza de mercado esto hace que este lugar con el tiempo vaya desapareciendo hasta el punto que será un recuerdo más, es por eso que se realizó un toma artística en este lugar, para que la comunidad se acerque y vuelva a apoyar a los vendedores de la plaza.

Esta toma artística que conto con presentaciones musicales, teatrales e intervenciones graficas en el muro posterior a la plaza, el Colectivo Artístico Popular fue el encargado de realizar los murales en este lugar es por eso que se decidió involucrar a los jóvenes que vienen en el proceso

y algunos más antiguos, esta escuela como se llama internamente en el colectivo, fue una de las más gratificantes para todos los que participaron en ella, primero porque se tuvo una interacción con los habitantes de la plaza, segundo porque los jóvenes que venían en el proceso pudieron conocer artistas que llevan pintando murales con más frecuencia en el territorio e intercambiaron saberes técnicos y aspectos y vivencias que se adquieren con el tiempo, tanto para los artistas que llevan un poco más de bagaje en el asunto como para los que están comenzando fue bastante enriquecedor poder participar de manera creativa y visual en un espacio que tienen bastante importancia en el territorio, como se menciona en una entrevista varios artistas que fueron invitados para esta intervención se les pregunto que significa pintar en la plaza de mercado del territorio.:

Alexander: Tiene algún significado pintar en la plaza de mercado?

Andres: Si sabe que si, ahorita pensaba en eso y pues es vacano por que digamos, pues desde su historia de la plaza de mercado, siempre ha sido un punto de encuentro para las poblaciones y las sociedades, por eso también estamos reunidos para realizar ideas y mostrarle a la gente la esencia de acá a la plaza de mercado, la del campo, lo es todo, entonces pues tiene un significado bastante cultural, ya que la pintura es eso.(VIDEO 5473)

Alexander: Que significa pintar en la plaza, tiene algún significado especial?

Ricardo: si claro, significado darle algo, un mensaje a la gente, la gente que le hemos ido a comprar, mostrar una imagen más moderna, más contemporánea, porque ya es la idea de otra gente, que es como la gente joven ya vemos todo como más vivo, queremos darle color a las paredes se podría decir , (Video dscf 5482)

Vemos en estas transcripciones de estos dos videos que hay una importancia por reconocer el contexto donde se va a participar artísticamente por parte de los jóvenes, reconociendo este lugar como punto de encuentro de la comunidad y que de cierta manera es gratificante aportar desde nuestro que hacer a la transformación , en este caso la visibilización de la plaza de mercado fue la excusa para poder intercambiar saberes artísticos, culturales y tradicionales, estos dos jóvenes identifican que es importante la capacidad creativa para llenar de color y expresar la inconformidades atreves del arte.

4.3 Problemáticas territoriales

4.3.1 Problemáticas en torno al arte urbano

Identificando y observando la acción artística de realizar murales en espacios Urbanos, pudimos encontrar varias problemáticas en torno a esto, la primera de ellas fue el problema de la legalidad y la ilegalidad que ya se desarrolló en la subcategoría en el capítulo de arte urbano, la segunda problemática es lo efímero y el problema de temporalidad y la tercera fue el problema de comunicación, estas dos últimas problemáticas identificadas se desarrollaron en esta subcategoría.

Empezando por la problemática de lo efímero y la temporalidad, se pudo identificar que hay cierta discusión al respecto entre varios artistas que creen que los muros que pintan nadie más los puede tocar o puede intervenir en ellos, es entendible que debe haber cierto respeto por los murales y las intervenciones artísticas que hacen los demás, pero también hay que reconocer que el arte urbano su naturaleza es de carácter efímero, puede que un muro dure para toda la vida como los murales de movimiento mexicano el muralismo que ya se vuelven patrimonio nacional o pueden ser intervenciones artísticas que al otro día pueden desaparecer.

Este conflicto que se vive entre algunos artistas lo podemos observar no solo aquí en Bogotá hay una historia bastante particular que involucra al más cotizado artista callejero Banksy donde tapó un emblemático graffiti que databa del año 1985 con un pintor pegando carteles encima de esta obra, el artista “dueño” del graffiti con nombre artístico “Robbo” al enterarse de esta situación no tardó mucho tiempo para intervenir la obra de Banksy con las palabras King Robbo, esto desató una guerra entre estos dos artistas que siguieron interviniendo este mural a continuación se mostrara la serie de estas intervenciones que han dado la vuelta al mundo conocido por la guerra de dos estilos el graffiti y el stencil :

En estas imágenes podemos observar como estos dos artistas que los caracterizan dos estilos diferentes generan una guerra visual, que puede ser llamativa pero que va más allá de eso, por un lado un mural que dice la palabra Robbo que estaba en el lugar desde el año 1986 fue tapado por un hombre que parece estar tapándolo con papel en el año 2009, es ahí donde se quiere llegar con estos ejemplos a la problemática de la temporalidad y el apego por un muro que tarde que temprano será tapado o destruido, hay que ser consciente de estas dinámicas del arte urbano y no generar disputas entre nosotros mismos, es comprensible que es bastante molesto que el trabajo que lleva tiempo se pierda, estas discusiones las realizamos en el proceso con los jóvenes donde ellos manifestaron algunas cosas de cuánto tiempo dura un mural, donde hay cierto respeto por algún artista con más experiencia y hay como una línea imaginaria que no deja que nadie toque sus intervenciones artísticas, también en el último mural que se realizó en este proceso con material reutilizable fue destruido a los 8 días por los mismos vecinos del sector.

Santiago: No! Pero también muchas veces la cantidad de grafitis, son sin permiso.

Carlos: son ilegales, hace dos años una profesora nos explicó algo del grafiti, el grafiti es legal, pero porque se llama arte urbano? – porque tiene que tener su rasgo ilegal, también en varias entrevistas con grafiteros como ospen ó franco, ya son de otro nivel, ellos decían uyy si severo, cundo nos dan permiso para hacer un muro y materiales, pero yo guardo mis cosas, y yo creo que no me voy a dar tanta garra en un muro con permiso, como lo voy hacer en uno ilegal, que sé que tengo que hacerlo vacano, que es ilegal, que si me pillan upj. Fragmento video 4455

En este fragmento de la transcripción del video de una sesión donde se tocaron el tema de la legalidad del arte urbano en un contexto como el de Bogotá, donde se sabe que las políticas públicas han cambiado un poco en torno a la realización de murales en vía pública, como lo han mostrado los medios de comunicación con la muerte indiscriminada de “tripido” un grafitero que fue baleado por miembros de la policía cuando realizaba uno de sus muros en un puente vehicular de suba, desde ese entonces el graffiti ha dado un gran salto y también gracias a una administración de la alcaldía que intento ser incluyente con las comunidades oprimidas, esta alcaldía incluyo el graffiti y el mural en su plan de gobierno, abriendo convocatorias, becas, proyectos y escuelas para que este arte se masifique y de cierta manera se vuelva legal, pero eso no quiere decir que todo se haga con permiso, algunos artistas siguen trabajando bajo la clandestinidad que es una de las esencias con la que empezó el graffiti en la ciudad de Bogotá.

4.3.2 El joven como solución y no problema

En el trabajo realizado con los jóvenes se pudieron analizar varios aspectos que enmarca el ser joven en un territorio como Techotiba donde socialmente esta estigmatizado por ciertas circunstancias enmarcándolo como el que genera inseguridad, vandalismo, pandillismo, barrismo y varios señalamientos que a diario le hacen habitantes del sector y en ocasiones los mismos medios son lo que se encargan de difundir una mala imagen del joven que lo ven como problema y no como la solución, en este proceso artístico y pedagógico, donde se buscó la participación del joven para que por medio del arte construyéramos memoria colectiva y recuperación territorial, la participación de este para el empoderamiento de si mismo es el primer paso para darnos cuenta que nuestra generación y las que vienen atrás tienen todo el poder para generar cambios reales en una sociedad Colombiana donde tristemente a nuestros jóvenes los reclutan para la guerra.

La guerra no genera aportes al constructo de la sociedad es por ello que el reclutamiento debería enfocarse para que el joven ingresara a la Universidad o por lo menos para ofrecerle un cupo en

el Sena, la pocas oportunidades que tienen los jóvenes de ingresar a las universidades, la falta de empleo y las condiciones sociales en las que viven sus familias hacen que el joven tome decisiones que no son las más óptimas, es decir el uso de su tiempo libre es para dedicarlo a la droga y para ello es necesario meterse en caminos de la delincuencia, esto que se dice y se pone en tela de juicio, no es algo que se invente o que salga de la nada, estas discusiones se dieron en los talleres en las charlas informales, en los diálogos donde los jóvenes que salían del colegio expresaban que no hay nada que hacer y que ellos ven como sus compañeros están cogiendo caminos que hacen ver al joven como el delincuente.

La creatividad que poseen los jóvenes y la energía por estar conociendo e interactuando con cosas nuevas se aprovechó en este proceso donde verdaderamente se puede decir que podemos construir una generación de Paz donde seamos nosotros mismos los que participemos en estos cambios, durante los talleres se evidenció que no todos los jóvenes se acercaban a la problemática ni les interesaba generar conciencia a partir de lo que pasa en el territorio, algunos solo se acercaron a este proceso estrictamente para pintar, para aprender algo técnico, a manejar la herramienta como tal, eso no quiere decir que sea bueno ni malo, solo es algo que se tiene que tener en cuenta, que las dinámicas de la juventud son esas hay muchos gustos y varían formas de ver las cosas.

Fotografía: Oscar Flores abril 2014 Banderas Techotiba

En esta imagen podemos observar a varios jóvenes participando activamente de la realización del mural que tuvo como objetivo el reconocimiento del territorio como un sector rico en la tierra ya que concentraba la mayor parte de agua de Bacata, vemos que aquí están pintando, aportando creativa y críticamente a la identificación y conocimiento de cierta temática, la juventud como es vista por la sociedad en ocasiones también pasan a ser como lo dice Freire un comunidad oprimida que tiene que conocer aspectos que marcan su contexto para así poder aportar con la creatividad y ganas de aprender de los jóvenes, *“La existencia de la juventud como un grupo definido no es un fenómeno universal y, como todo grupo de edad, su desarrollo, forma, contenido, y duración son construcciones sociales y, por tanto, históricas, porque dependen del orden económico, social, cultural y político de cada sociedad; es decir, de su localización histórica y del modo en que la “juventud” es construida en una sociedad.”* (Souto, 2007) Así como lo dice Sandra Souto la concepción de joven varía de acuerdo con el contexto y momento histórico donde se localice, esto es una construcción social y es así como en esta sociedad el joven es el que sufre de cierta manera las problemáticas más agudas, como por ejemplo aquí en Colombia todo joven de sexo masculino tiene por obligación definir su situación militar, eso quiere decir que tiene que prestar servicio a cierta fuerza armada del estado y que por obligación tiene que prestarlo para poder adquirir un empleo o para graduarse de cualquier carrera profesional, esto obedece a una problemática nacional que afecta masivamente a los jóvenes de estratos bajos, ya que los jóvenes que tienen facilidades económicas nunca se irían para la guerra, es por eso que la problemática de la guerra son los jóvenes de estratos bajos los que tienen que sufrir estas circunstancias que socialmente en otro contexto sería diferente.

4.3.3 La mujer y su participación:

Durante el proceso pedagógico y artístico la participación juvenil fue fundamental para todo el trabajo realizado en torno a las problemáticas y su apropiación para realizar arte urbano de carácter colectivo bajo las dinámicas de la Educación Popular, cuando se estaban analizando los datos apareció un aspecto que fue bastante importante y a la vez preocupante, esta situación es la Mujer y la participación en este tipo de procesos educativos y artísticos, cuando se dice preocupante es porque fue escasa la participación de ellas durante todo el trabajo, fueron tan solo

3 mujeres que estuvieron intermitentemente participando en las actividades que se planearon en colectivo.

Al observar y analizar esta problemática se hicieron varias hipótesis al respecto, como por ejemplo que socialmente la mujer ha sido excluida de ciertas actividades que históricamente solo lo han hecho los hombres, otra hipótesis es que a las jóvenes se le cuida mucho por parte de los padres eso quiere decir que quizás al hombre se le da más libertad para participar en estos procesos y a las mujeres es un poco más restringido, también se podría decir que de pronto no les interesa tanto la actividad de realizar murales en espacios urbanos, estas y muchas más inquietudes surgieron después de ver que en los talleres las mujeres en comparación con los hombres eran muy poca su participación.

Al decir que fue poca la participación no quiere decir que las pocas mujeres que asistieron no hubieran aportado significativamente en el proceso, al contrario, fue muy enriquecedor para este proyecto la participación de la mujer para mirar las problemáticas y darles un tratamiento para que se incentivara la creación de arte urbano en el territorio, ningún proceso donde se requiera una transformación tal y como lo busca la educación popular se obvia la mirada de la mujer, siempre en las rupturas sociales más importantes ha estado la mujer.

Después de hacer estas hipótesis decidí preguntarle a una graffitera que participo en el proceso acerca de la participación de la mujer en este tipo de actividades, a continuación la respuesta que ella me dio:

Mauricio: por que la mujer casi no participa en los talleres de arte urbano?

mejor dicho son muy pocas las que participan, por qué crees que esto sucede?

Jenny Lozano

Bueno frente a eso las muchas chicas se quedaron apretadas en ser la "novia" del MCs o graffitero o Djs bueno etc no buscan avanzar incluso muchas llegan al medio es por los novios raperos también pienso que las pocas que participamos tenemos una lucha muy fuerte porque existe el estereotipo que rap es calle y porque es calle es solo para hombres, existe muchos machismo de muchos hombres que se mueven en el medio y lastimosamente me ha tocado vivirlo

Fotografía Oscar Flores abril 2014 Pio 12 Techotiba

En esta imagen podemos observar que siendo la única mujer que se encuentra en la acción artística igual está aportando a la construcción del mural, igual que los hombres que se están en la fotografía también como se diría coloquialmente se está untando las manos, quizás en la fotografía no se puede ver muy bien pero Juana le gusta mucho darle el detalle a las cosas y en este mural estaba cuidadosamente dando los detalles a las letras con figuras orgánicas; para mostrar que la participación fue muy constructiva de estas mujeres que participaron en el proceso a continuación unos de los relatos y diálogos que aportaron a la construcción de memoria colectiva a partir de las problemáticas que se van identificando.

Juana: pues es, también es una invisibilización, a ello de que les sirve que se les muestre, o evidenciar lo que está sucediendo, si es que realmente ellos viven así, lo digo porque yo hace mucho tiempo trabaje con ingenieros, no estoy denigrando ni mucho menos, pero son personas que piensan solo en el dinero, piensan en el celular de última tecnología, en el computador última tecnología y ya cuando uno va a entrar a entablar esas problemáticas sociales que suceden, no pasa nada, tu les dices a ellos estamos en guerra y ellos ¿Cuál guerra? , y esto en la ciudad pasa mucho, obviamente en las periferias y en los sitios más alejados y más deprimidos, se siente y se nota la miseria, se nota esa explotación, los recursos que no se dan y todo el cuento pero ellos no lo sienten ; Por eso a ellos haya no necesitan pedir el espacio porque sencillamente no les interesa, porque ellos tienen con qué, entonces aquí hay una individualización, uno trabaja y vive para trabajar y trabaja para vivir, pare de contar. En cambio se vive para trabajar, pero se tiene los medios económicos para tener mucha más cosas, entonces no hay necesidad de denunciar nada y si se denuncia, se denigra, se “pordebajea”. Traducción video 4434

Como lo dice Elena Sacchetti en su texto identidades sociales y memoria colectiva en el arte contemporáneo “Desde antes dije que el arte debe jugar ese papel de dar visibilidad a los más desfavorecidos, a los oprimidos, a los que injustamente han sido callados a lo largo de la Historia, como han sido y son las mujeres. Ellas Históricamente han sido víctimas de una “superposiciones opresiones” ; la de ser mujer, la de no tener acceso a la Cultura, y en muchos casos la de ser pobre, ser negra, ser gitana, ser lesbiana, ser inmigrante, etc., son injusticias que se agolpan unas con otras y que en su mayoría también sufre el hombre, aunque este no ha sido tratado injustamente por razón de sexo” (Sacchetti, 2010) pag 78 es por eso que esta subcategoría surgió en el trabajo de campo y es de suma importancia porque es una problemática que se identificó en esta investigación , la participación histórica de la mujer ha sido desmeritada y en los talleres de este proceso se evidenció la poca participación del género femenino y en este texto que habla acerca de la memoria colectiva, también nos cuenta el papel fundamental que juega la mujer en la sociedad y que ha sido el sostén para los grandes transformaciones de este planeta, en las revoluciones, en las vanguardias artísticas, en la política y en la religión.

Conclusiones:

- Las problemáticas territoriales tuvieron cierto tratamiento dentro del proceso, se identificaron estas por medio del dialogo, después pasan a una etapa creativa donde cada sujeto aportaba artísticamente, teóricamente y conceptualmente para que se pudiera intervenir un espacio público con una acción artística todo esto gracias a la participación juvenil en colectivo.
- El dialogo fue pieza fundamental para el aprendizaje en colectivo, para incentivar la creación artística y de memoria colectiva, es clave la comunicación en estos procesos donde se habla de una educación alternativa, teniendo en cuenta el contexto donde se desenvuelve.
- Se conocieron varias problemáticas del territorio de Techotiba en colectivo gracias a la acción pedagógica y artística en escenarios urbanos, problemáticas de memoria, sociales, ambientales, locales e interlocales.
- El ejercicio artístico, pedagógico y popular, fortaleció a un colectivo de jóvenes y a un reconocimiento histórico de Techotiba por medio de la creatividad, el dialogo y el trabajo en equipo, comprendiendo un aspecto de recuperación y resignificación que forjara la construcción de una memoria colectiva.
- El sentido de pertenencia se estimuló participando en escenarios urbanos que hacen parte del diario vivir de los participantes que con un accionar artístico se tomaron parte del contexto, reconociendo las problemáticas territoriales por medio del dialogo que fue pieza fundamental en este proyecto.
- Se generó un reconocimiento del territorio a través de la participación de los jóvenes en espacios urbanos, comunicando por medio del mural, algo que es histórico y actual, donde se pudieron intercambiar saberes de una manera educativa popular, sacando a flote problemáticas que afectan al territorio y a sus habitantes con imágenes que fueron elaboradas en colectivo.
- La educación popular varió según su contexto y población, en este caso con jóvenes de barrios populares elaborando algo que ha venido tomando bastante

fuerza a nivel distrital como lo es el graffiti y que hace parte de la cultura del hip hop, este tipo de aspectos hacen que fluyan las cosas ya que hay algo en común y hace la experiencia pedagógica más enriquecedora.

- La creación artística estuvo nutrida por aspectos que hacen parte del contexto donde se va a realizar dicha intervención, partiendo por el dialogo critico que se realizó a la par de un boceto en colectivo.
- El trabajo en colectivo trae consigo una variedad, ya que cada sujeto lleva consigo unos saberes previos tanto artísticos como conceptuales esto nutre una manera diferente de hacer graffiti o mural, partiendo por un pensamiento crítico tratando de poder interactuar con la comunidad.
- Se incentivó el sentido de pertenencia del territorio y preguntarnos por lo que pasa a nivel educativo, ambiental, artístico y cultural y cuál va a ser nuestro aporte a un cambio, un aporte que se planteara como un proyecto auto sostenible, donde los jóvenes del territorio utilicemos estos espacios urbanos para colocar nuestras inconformidades y saberes de una manera creativa.
- Se aportó educación popular desde una mirada artística, urbana y territorial para que se siga indagando sobre una educación alternativa, verdaderamente incluyente y que esta pueda dialogar con lo que realmente pasa en este país y pueda aportar a futuros cambios que tanto hacen falta en esta sociedad Colombiana.
- La educación Popular no debe estar alejada de las realidades que se vive en el contexto, de luego esta debe aportar para generar un empoderamiento de los sujetos, para que estos tomen conciencia y se generen esas rupturas que tanto estamos esperando, como jóvenes artistas, creemos que el arte es medio más adecuado para informar y transformar a la sociedad y para construir caminos diferentes en ámbitos educativos, artísticos y culturales
- El verdadero camino hacia la PAZ es construir ese camino en comunidad, no vale de nada, si no nos conocemos entre nosotros, si no nos colocamos en los zapatos del otro, la PAZ no solo se hace en una mesa de dialogo, esta se construye desde el barrio, desde la PLAZA, hablando con la gente, compartiendo y aprendiendo del otro

- El trabajo en equipo hace que nos acerquemos más como personas, que más allá de la acción que se está realizando, podemos aprender de otros saberes diferentes al de las artes, podemos conocer el lenguaje popular de los jóvenes, de sus costumbres , de la manera cómo viven su cotidianidad y eso es lo bonito de este tipo de investigación, que no es una investigación que se queda en el papel si no que queda en la memoria de cada uno

Bibliografía

- Bernache Gerardo en su libro 2006 “Cuando la Basura nos Alcance” Mexico.
- E. P. Thompson (1981) Miseria de la teoría crítica. Barcelona.
- Freire Paulo 1970 “ La pedagogía del oprimido” Brasil.
- Gil Villa Fernando (2005) “Elogio de la basura. La resistencia de los excluidos, España
- Gómez Valencia, José Herinaldy (2000): Lugares y Sentidos de la Memoria Indígena Paez
- Halbwachs Maurice (1968) LA MEMORIA COLECTIVA Y EL TIEMPO Boulevard Saint , Paris
- Hurtado Núñez Carlos (2005): Educación Popular una mirada de conjunto. Mexico
- Neiman Guillermo y Quaranta German (2006) “Estrategias de investigación cualitativa” Irene Vasiliachis de Gialdino capítulo (6) “los estudios de caso en la investigación sociológica” Editorial Gedisa, Barcelona .
- Núñez Carlos (2005) Educación popular una mirada en conjunto Guadalajara.
- Sachetti Elena (2010) “Identidades Sociales y memoria Colectiva en el Arte Contemporaneo” Madrid.
- Souto Sandra (2007) JUVENTUD, TEORÍA E HISTORIA: LA FORMACIÓN DE UN SUJETO SOCIAL Y DE UN OBJETO DE ANÁLISIS Instituto de Historia del CSIC, Madrid.

Cibergrafía:

- <http://www.bogota.gov.co/localidades/kennedy>
- http://osvaldouribe.com/basurarte/arte_con_basura.html
- <http://m.semana.com/opinion/articulo/la-basura-tomas-jeronimo/102416-3>
- <http://forolatinoamerica.desarrollosocial.gov.ar/galardon/docs/Investigaci%C3%B3n%20Acci%C3%B3n%20Participativa.pdf>
- <http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/132>
- <http://banksy.co.uk/>
- <http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/Colombia/dcs-upn/20121130052459/memoria.pdf.ori>

- <http://www.bogota.gov.co/article/ambiente/bogotanos%20podran%20ayudar%20a%20liberar%20aves%20que%20migran%20a%20la%20capital>
- <http://banksy.co.uk/out.asp>
- <http://www.blublu.org/>
- <http://artcayuso.blogspot.com/2010/07/el-arte-povera>.
- <https://nodisparenalartista.wordpress.com/2012/10/28/boa-mistura/>
- <http://www.razonpublica.com/index.php/regiones-temas-31/2853-la-historia-oculta-de-corabastos-ii-iotro-carrusel-de-la-contratacion-en-bogota.html>
- <http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/2883162/PAL+Kennedy+2013-2016.pdf>
- [http://www.hospitalsur.gov.co/2012/configu.nsf/0/24399AB321E40D2805257C740063DB68/\\$file/RESUMEN%20EJECUTIVO%20KENNEDY.pdf](http://www.hospitalsur.gov.co/2012/configu.nsf/0/24399AB321E40D2805257C740063DB68/$file/RESUMEN%20EJECUTIVO%20KENNEDY.pdf)
- <http://banksy.co.uk/out.asp>
- <http://artcayuso.blogspot.com/2010/07/el-arte-povera.html>
- <https://nodisparenalartista.wordpress.com/2012/10/28/boa-mistura/>
- <http://www.razonpublica.com/index.php/regiones-temas-31/2853-la-historia-oculta-de-corabastos-ii-iotro-carrusel-de-la-contratacion-en-bogota.html>
- <http://ambientebogota.gov.co/documents/10157/2883162/PAL+Kennedy+2013-2016.pdf>
- [http://www.hospitalsur.gov.co/2012/configu.nsf/0/24399AB321E40D2805257C740063DB68/\\$file/RESUMEN%20EJECUTIVO%20KENNEDY.pdf](http://www.hospitalsur.gov.co/2012/configu.nsf/0/24399AB321E40D2805257C740063DB68/$file/RESUMEN%20EJECUTIVO%20KENNEDY.pdf)
- <http://m.semana.com/opinion/articulo/la-basura-tomas-jeronimo/102416-3>
- <http://forolatinoamerica.desarrollosocial.gov.ar/galardon/docs/Investigaci%C3%B3n%20Acci%C3%B3n%20Participativa.pdf>
- <http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/132>
- <http://banksy.co.uk/>
- <http://biblioteca.clacso.edu.ar/subida/Colombia/dcs-upn/20121130052459/memoria.pdf.ori>

- <http://www.bogota.gov.co/article/ambiente/bogotanos%20podran%20ayudar%20a%20liberar%20aves%20que%20migran%20a%20la%20capital>
- <http://es.calameo.com/read/00012348277725763cbe9>
- <https://books.google.com.co/books?id=nL5RzmqLFUoC&pg=PA89&dq=memoria+y+creacion+artistica&hl=es&sa=X&ved=0CC0Q6AEwBGoVChMInYHXz8XNyAIVRJoeCh3TCA5f#v=onepage&q=memoria%20y%20creacion%20artistica&f=false>
- <http://artediez.es/paperback/wp-content/uploads/sites/13/2014/12/ornato.pdf>
- <http://www.uned.es/ca-bergara/ppropias/vhuici/mc.htm> (memoria colectiva)
- http://eprints.ucm.es/13514/1/Laura_de_Pablos_Orcajo_-_TFM_-_Poder,_libertad_y_g%C3%A9nero_en_la_educaci%C3%B3n_popular.pdf
- Lugares y Sentidos de la Memoria Indígena Paez José Herinaldy Gómez Va len cia Universidad del Cauca, Colombia (<http://www.redalyc.org/pdf/105/10502106.pdf>)
- (http://acoge2000.homestead.com/files/Montanez_y_Delgado_1998.pdf)
- https://entrecomunicologos.files.wordpress.com/2015/05/territorio_cultura_e_identidades_gilberto_gimenez.pdf