

UNIENDO MEMORIAS

Arte, Educación Y Memoria

Erika Isabel Velásquez Rojas

Investigación - creación para optar por el título
de: Maestra en Artes Plásticas

UNIENDO MEMORIAS

Arte, Educación Y Memoria

ERIKA ISABEL VELÁSQUEZ ROJAS

ANDREA OSPINA SANTAMARIA
Asesora

Universidad de Caldas
Facultad De Artes Y Humanidades
Programa de Artes Plásticas
Manizales, Caldas
2023

UNIENDO MEMORIAS

Arte, Educación Y Memoria

ERIKA ISABEL VELÁSQUEZ ROJAS

ANDREA OSPINA SANTAMARIA
Asesora

Investigación – creación para optar por el título de
Maestra en Artes Plásticas

Línea de investigación
Mediaciones y Teorías del arte grupo PRACMA

Universidad de Caldas
Manizales. Caldas
2023

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	8
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ARTE EDUCACIÓN?.....	14
¿COMO HACER UN PROYECTO DE ARTE EDUCACIÓN?	23
PROYECTOS DE ARTE EDUCACIÓN.....	27
PASOS QUE SEGUÍ PARA REALIZAR EL PROYECTO	39
QUÉ SE DEBE TENER EN CUENTA AL DESARROLLAR PROYECTOS DE ESTE TIPO.....	61
CONCLUSIONES.....	64
ANEXO 1.....	67

AGRADECIMIENTOS

Detrás de cada proyecto siempre hay un gran número de personas para que este se pueda llevar a cabo satisfactoriamente (aun cuando la cara visible sea una sola), este es un claro ejemplo de ello. A esas personas quiero agradecerles, sin su apoyo esto no habría sido posible.

A mi familia que siempre me ha apoyado en todo lo que he necesitado, en especial a mi padre y madre quienes hicieron todo lo posible para brindarme lo mejor siempre, sin ellos nada de esto habría sido posible.

A mi asesora Andrea Ospina quien me guio, corrigió, ayudo y me tuvo mucha paciencia en todo este camino.

A los proyectos que entreviste y no solo sirvieron como referentes, sino que me aportaron tanto en lo práctico como en lo conceptual y a mi forma de hacer de ahora en adelante: Casaadentro, Diente de León y Andrea Zúñiga, gracias por realizar cosas tan lindas y servir de inspiración a quienes nos estamos adentrando en este mundo tan inexplorado y maravilloso.

A Tania Ariza por permitirme realizar los talleres en la casa de la cultura, por servir de enlace con la comunidad, a Bladimir Agudelo por las largas conversaciones y los recorridos por su vereda.

A los chicos de la vereda Kilómetro 41 de Manizales por su asistencia al taller y por sus ideas¹.

A mi mejor amiga Valeria Arredondo Molina por escribir el texto curatorial, por creer en mi aun cuando yo no lo hacía, por su apoyo incondicional.

A Daniela Cifuentes por el archivo que me ayudó a generar, las entrevistas, el video que hace parte de este trabajo y el registro de la exposición.

A la Pinacoteca de la Universidad de Caldas en cabeza de Alejandra Murcia por prestarme sus instalaciones para poder realizar la exposición.

A Alejandro, mis amigos y a las personas que en medio de una conversación me alentaron a seguir adelante.

A todos aquellos que de una u otra manera aportaron a que esto fuera posible, siempre gracias.

¹ Si bien es contradictorio con lo hablado en el texto el no poner los nombres de las personas que asistieron al taller, siempre habrán cosas por mejorar y esta es una de ellas. Por problemas logísticos de mi parte y de infraestructura de la casa de la cultura de la vereda, el registro de los asistentes al taller no existe; en futuras ocasiones se procurara que este tipo de inconvenientes no se vuelvan a repetir, pero aun así, considero importante nombrar a dichas de personas.

RESUMEN

La presente tesis se desarrolla para optar por el título de Maestra en Artes Plásticas de la Universidad de Caldas. Esta investigación se centra en la relación entre el arte y la educación, con un enfoque en la memoria y el archivo. Durante todo el transcurso se realizó un acercamiento bibliográfico a los temas, además de entrevistas a colectivos y personas que desarrollan prácticas locales desde el arte educación, las cuales fueron las bases teórico-prácticas para el proceso de la investigación creación. La experiencia fue basada en el planteamiento de un taller en colaboración de la Casa de la Cultura de la vereda Kilómetro 41 de Manizales, Caldas, que buscaba reflexionar en torno a la memoria de sus habitantes desde el collage, a partir de un archivo de fotografías del lugar. Como socialización se realizó una exposición en la Pinacoteca de la Universidad de Caldas, en la cual se expusieron los resultados y testimonios obtenidos del encuentro en la vereda, pero, principalmente, la exposición funcionó como un medio para generar un espacio de participación dentro de la sala donde los asistentes pudieran realizar los mismos cuestionamientos sobre sus memorias y lo compartieran en un dispositivo museográfico. Todo esto da como resultado una serie de nociones, pasos y herramientas para abordar posteriormente nuevos proyectos enfocados en la pedagogía y la creación colectiva.

Palabras Clave: Arte educación, memoria, collage, participación, colaboración.

Abstract

This thesis is developed to opt for the degree of Master of Fine Arts at the University of Caldas. This research focuses on the relationship between art and education, with a focus on memory and archiving. Throughout the course, a bibliographic approach to the topics was made, in addition to interviews to collectives and people who develop local practices from art education, which were the theoretical-practical bases for the process of creation research. The experience was based on the approach of a workshop in collaboration with the Casa de la Cultura de la vereda Kilómetro 41 in Manizales, Caldas, which sought to reflect on the memory of its inhabitants through collage, based on an archive of photographs of the place. As socialization, an exhibition was held at the Pinacoteca of the University of Caldas, in which the results and testimonies obtained from the meeting in the village were exhibited, but, mainly, the exhibition functioned as a means to generate a space for participation within the room where the attendees could ask the same questions about their memories and share them in a museographic device. All this results in a series of notions, steps and tools to approach new projects focused on pedagogy and collective creation.

Keywords: Art education, memory, collage, participation, collaboration.

«¿Por qué todos deberíamos usar nuestros poderes creativos...? Porque no hay nada que haga que la gente sea tan generosa, feliz, vital, audaz y compasiva, tan indiferente a las peleas y a la acumulación de objetos y de dinero»

Brenda Uelan²

INTRODUCCIÓN

² Citado en Cameron (2019), El camino del artista, pág. 40

¿Alguna vez han sentido que no encajan dentro del gran mundo del arte? ¿qué sus dinámicas, linealidades y formas de operación no van con ustedes? bueno, pues a mí me pasaba. Pensar el artista más allá de un creador de objetos o el arte más allá de un medio de operación mercantil es lo que moviliza este trabajo, donde el arte educación es el tema central, pero sobre todo es una pequeña guía -por así decirlo- de cómo podemos desarrollar un proyecto de este tipo. Parto de la idea de que no hay una verdad absoluta, qué metodologías hay millones y que cada proyecto responde a una lógica diferente.

Pablo Helguera, en una parte de su texto *Pedagogía para la práctica social: notas de material y técnicas para el arte social* (2011), nos habla sobre cómo cada artista construye sus metodologías, diciendo:

“Uno tiene que recurrir a una combinación de disciplinas que incluyen el teatro, la pedagogía, la etnografía, la antropología y la comunicación, entre otras. Cada artista construye su vocabulario de manera diferente a partir de una combinación de éstas, en función de sus intereses y necesidades” (pág. 68)

Pero, a pesar de eso, este texto puede ser un apoyo para alguien que como yo se atrevió a aventurarse en uno de los muchos mundos del arte que, aunque parece que está menos explorado que los otros, no deja de ser igual de importante; donde se analiza la relación entre el arte y la educación, en vínculo con procesos de la vida cotidiana.

Podrás encontrar un pequeño acercamiento a temas relevantes (o que por lo menos para mí lo son): consejos, errores (porque de ellos aprendemos todos), la parte aplicativa de todo lo aquí escrito y la visión de otros que han desarrollado proyectos hermosos a nivel local con un gran impacto.

Pero, para poder adentrarnos en todo lo nombrado anteriormente, debemos saber que este texto está motivado por reflexiones que he hecho a lo largo de mi carrera y se empezaron a direccionar de una mejor forma con mi trabajo anterior llamado *Recorriendo Planeta amarillo* (2021), el cual consistía en una etnografía que partió de lo general a lo específico.

Fig. 1 Fragmento de la obra *Planeta Amarillo*, Erika Isabel Velásquez, 2021, Palacio de Bellas Artes Universidad de Caldas

El detonante en *Recorriendo Planeta amarillo* (2021) fue una pregunta en torno a la historia de Pradera Valle, el pueblo en donde me crie y cómo este se fue transformando con el paso del tiempo; para la gente, el factor determinante de cambio fue la llegada de comunidades de otras partes del país, pero a la conclusión que yo pude llegar (luego de acercarme un poco a estas comunidades, conocer el trasfondo y la otra cara de la moneda), es que la llegada de ellos fue solo uno de los muchos factores que hizo que el pueblo cambiara. La memoria y la identidad eran los temas centrales de este trabajo, pero lo que más me interesó fue cómo desarrollar estrategias o herramientas que posibilitaran el diálogo con el otro, que no se sintieran cuestionados, pudiendo hablar con total libertad al contar su parte de la historia (lo que funcionó al ser una investigación para la universidad).

La exposición se realizó en la Universidad de Caldas el mes de diciembre del 2021, era una obra instalativa que mostraba los resultados de todo el proceso de investigación – creación generando un archivo que mezcla lo afectivo y lo colaborativo. Contaba con una recopilación de fotografías

antiguas de Pradera Valle, pinturas de partes del barrio donde se asentaron las comunidades, al igual que pinturas de algunas de sus casas y un diorama; la instalación estaba pensada en representación a la distribución de algunas de las viviendas, se dividió la sala en relación a esto y se ubicaron elementos representativos como eran, un sillón, comedor, nochero, un espejo de baño y por supuesto la cocina con el mesón³ con el que se contaba dentro de la sala, donde se encontraban los cocteles para darle fuerza a la idea utilitaria de este dentro de la obra.

Fig. 2 Fragmento de la obra *Planeta Amarillo*, Erika Isabel Velásquez, 2021, Palacio de Bellas Artes Universidad de Caldas

«En un lugar no muy lejano en medio de cañaduzales, atravesado por un inmenso río y asoleado por el brillante Sol del Valle se encuentra un barrio llamado Planeta amarillo, lleno de gente muy unida y alegre, por más que así no lo cuenten las otras historias..., sus casas, pequeños refugios llenos de colores que también saben de dolor, lucha y resiliencia.

El villano de Planeta es el abandono del estado y las administraciones locales, además del estigma de un pasado que no decidió, qué ha hecho que lo que se oiga en el pueblo sean solo historias de terror que asustaría a cualquiera.»

Texto curatorial de la obra Recorriendo Planeta amarillo

³ El poyo o mesón es el lugar de trabajo de la cocina, usualmente donde se preparan los alimentos y se lavan los platos e implementos, se puede construir de diferentes materiales como concreto, fórmica, madera, guadua, piedra y acero inoxidable, entre otros.

Fig. 3 Diorama, fragmento de la obra *Planeta Amarillo*, Erika Isabel Velásquez, 2021, Palacio de Bellas Artes Universidad de Caldas

El arte puede ser una herramienta que posibilita el trabajo con los otros con una mirada un poco más sensible, bien sea desde la colaboración o participación en sus diversos niveles, o transversalizando modelos educativos donde prime el pensamiento de artista y se le dé vía libre a la exploración y a la imaginación. Así expresa Luis Camnitzer en su conferencia *El currículum deshilvanado en el Museo de Arte Moderno de Medellín* (2022): se busca mostrar que hay otras de formas de hacer arte donde el artista no sea el centro de todo y la obra no sea solo para la contemplación, sino sirva como medio para generar conversaciones que detonen reflexiones. También que nos sirvan como punto de partida para problematizar procesos que nos incomodan o que no están en resonancia con la comunidad.

Como lo mencioné la memoria e identidad fueron los temas centrales de mi anterior trabajo, que hoy se amplían al arte educación, pero por la naturaleza de esta relación con la pedagogía debe ir vinculado a algo que queramos problematizar. Esta vez, volví a recurrir a la memoria, con la cual tiene muchas relaciones, especialmente al pensar en la colectividad y en la construcción de archivos locales. Para muchos podrá ser poco interesante el seguir abordando las cosas desde el mismo tema, pero para mí es todo lo contrario, la memoria es algo que me motiva a cuestionarme constantemente, como lo expresa Ivonne Pini en su texto *Fragmentos de*

memoria, los artistas latinoamericanos piensan el pasado (2001):

“La memoria se vuelve un campo propicio para la indagación y ello alcanza dimensiones peculiares en el caso del arte latinoamericano, donde la necesidad sentida por diversos artistas de enfrentarse a las historias oficiales, a la amnesia con que suele rodearse el pasado, los lleva a concebir visualmente nuevas elaboraciones de relatos y recurrir a disciplinas diversas para reflexionar tanto sobre el individuo como sobre su inserción en la sociedad.” (pág. 13).

Este trabajo hace parte de la línea de investigación Mediaciones y teorías del arte, teniendo en cuenta que asumiremos una práctica que transversaliza la pedagogía, la creación y la circulación de las prácticas artísticas desde el cuestionamiento constante y el trabajo colectivo con personas que no necesariamente están empapadas de dinámicas del sistema del arte.

«El objetivo del arte no es un destilado enrarecido e intelectual, sino que es la vida, una vida más intensa, brillante».
Alain Arias-Misson⁴

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL ARTE EDUCACIÓN?

⁴ Citado en Cameron (2019), El camino del artista, pág. 41

Resistencia, incertidumbre y miedo son las tres palabras que se me vienen a la mente cuando me siento frente al computador y es momento de escribir. Toda la vida me mentalicé que esto no era lo mío y deconstruir esas creencias es una cosa súper DIFÍCIL... pero bueno, así como trato de modificar mis creencias, con este texto he deconstruido la idea de arte y de educación que había en mi cabeza, o estoy en proceso de hacerlo.

Debo admitir que cuando empecé en este proceso no estaba del todo convencida de querer escribir sobre arte educación, pues en medio de mi ignorancia no lograba conectar como lo que tenía pensado se relacionaba con esto. Luego de varios meses de investigar, leer y entrevistar a otras personas y proyectos que se dedican a este campo todo cobró sentido para mí. Fue Andrea Zúñiga⁵, egresada de artes plásticas de la Universidad de Caldas, quien más me ayudó a abrir los ojos (por así decirlo), cuando dijo:

“(...) mucha gente que se dedica al arte, se dedica a la educación pues es como la cara oculta de la luna. Toda la gente que sabe mucho lo que quiere es compartir su conocimiento: sea por entrada económica, por forma de difundir lo que sabe, por gestión de sus propios procesos (digamos como personales)... entonces yo doy clase de esto, tengo una academia, mucha gente tiene sus parches de aprendizaje... no sé si es un elefante blanco o no sé qué, pero, la educación está ahí, encima de todos, respirándonos en la nuca”. (Zúñiga, comunicación personal, 6 de octubre de 2022).

En últimas todos estamos siempre en procesos de aprendizaje o de desaprendizaje constantes, pero nunca nos damos cuenta. Algo tan simple como intentar cocinar algo nuevo sacado de internet es una forma de aprendizaje, y son en estos procesos tan sencillos en los que el arte educación se atraviesa para facilitar conexiones y para explorar aquello que creemos inexplorable. Nos permite abrirnos a un mundo de posibilidades desde lo imaginario, la ficción, la fantasía, la creatividad, lo absurdo, el fracaso; nos permite llevar el conocimiento en infinitas direcciones... En síntesis, el arte educación es un mundo por explorar donde los límites no existen y todo aquello que creemos imposible, es

⁵ entrevista realizada el 6 de octubre del 2022

posible.

Estamos sumergidos en un mundo donde la educación formal se resume a un entrenamiento para el mercado laboral, y las herramientas o habilidades que adquirimos desde esta se pueden acotar a las que nos van a convertir en trabajadores más eficientes y no en aquellas que nos ayuden a ser libres respecto al conocimiento (Atria, 2022, 1m20s). Todo esto sumado al hecho del hiperdesarrollo de la imagen que se ha producido gracias a las redes sociales y a los avances tecnológicos: nos han facilitado la reproducción de imágenes constante, lo cual nos introduce al mundo del consumo, al que solo le interesa tenernos como personas desinformadas, consumidores sin tregua.

Es ahí donde el arte se debe relacionar con la pedagogía, no para incluirlo dentro del plan de estudios para desarrollar manualidades u objetos, sino para abrir los parámetros y posibilitar la entrada de otras formas de pensar, en las que quien aprende sea el que se interese por generar conocimiento y le permita desprenderse de las relaciones de poder que se han generado desde los modelos tradicionales de educación. Desde mediados del siglo XVIII se han planteado diferentes modelos educativos a los cuales no se les ha dado mucha relevancia en lo que a educación formal nos referimos; María Acaso en su texto *La educación artística no son manualidades* (2009) nos habla desde ejemplos sobre cómo los modelos educativos siguen siendo los mismos y no se apoyan en las diversas herramientas que posibilitan nuevas formas de aprendizaje para los alumnos.

Por mi parte, a modo de ejemplo, tuve la oportunidad de hacer una pasantía en un colegio con la metodología Reggio Emilia⁶. Fue una experiencia bastante enriquecedora que amplió mi panorama en cuanto a lo que educación formal corresponde. En este colegio los niños no tenían cuadernos, no habían tableros y a los profesores se le llamaban tutores (o facilitadores de conocimiento); el niño aprende mediante algo llamado UPA (unidades prácticas de aprendizaje) entregadas cada cierto tiempo dependiendo del ciclo en que se encuentre. Las UPA están divididas en temas y es desde un solo tema que el niño adquiere todo lo que

⁶ El colegio se llama igual que la metodología que emplean.

conocemos como disciplinas o materias (matemáticas, ciencias, sociales, lenguaje, entre otras). Se estimula la creatividad y se incentiva el trabajo en comunidad, pero, sobre todo, cada niño trabaja a su ritmo y en el entorno que le parezca más agradable, pues tiene la posibilidad de estudiar en cualquier parte del colegio. A quien recibe las clases no se le imponen calificaciones, sino que se le pide que le sustente al tutor lo aprendido en cada punto de la UPA y este a cambio firma un aprobado; es así como se garantiza que el niño adquiere el conocimiento y va hasta donde sus capacidades o curiosidad se lo piden.

Este para mí fue un claro ejemplo de lo que Camnitzer habla en su conferencia *El currículum deshilvanado* (2022). Pude evidenciar la autonomía en la adquisición de conocimiento, el cómo partiendo desde un solo tema puedo hilar todas las preguntas necesarias para trabajar todos los componentes que se cree deben desarrollar los niños, pero sobre todo pude ver como los niños eran libres de seguir cultivando su imaginación y adentrándose en caminos que podían llevar a resultados poco comunes, pero igual de frutíferos y maravillosos. Cabe aclarar que se trataba de un colegio privado y que a pesar de ser una metodología revolucionaria para el contexto colombiano ha tenido una gran acogida en la ciudad de Manizales y lo mismo en Medellín que fue donde se fundó el primer colegio con este método.

Así como todo cambia, en la educación se plantean metodologías alternativas y el mundo del arte no se queda atrás; este ha venido evolucionando constantemente, cada vez responde a lógicas y necesidades diferentes, podríamos decir que es necesario tener una definición de arte que vaya en línea con este cambio, Carla Macchiavello en el texto *Conceptos de arte contemporáneo* (2014) nos la proporciona:

“Yo diría que el arte contemporáneo básicamente pone en duda los límites o, mirándolo desde otro punto de vista, el arte contemporáneo no solo es difícil de definir, sino que parece no tener definición, ya que incluye muchas prácticas que no se parecen al arte, que parecen simplemente ser cultura, acciones cotidianas, grupos que se juntan, conversaciones, por mencionar algunos ejemplos. Por lo tanto, podríamos decir que el arte contemporáneo es algo que pone en duda los límites, donde ya las categorías o puntos de referencia que existían en el arte como para medirlo o definirlo parece que

no existen.” (pág. 19)

La idea del arte como parte importante del proceso pedagógico no se da solo en la educación formal, también se desarrolla dentro de este gran mundo del arte desde hace ya varios años y a esta forma de hacer, que busca vincular el pensamiento crítico y las prácticas educativas como forma de respuesta ante las falencias generadas por la educación, se le conoce como *el giro educativo* (Escuela Otra Hoja de Ruta, 2016) y se ha planteado principalmente dentro de los museos e instituciones culturales. Pero no es solo aquí donde se puede aplicar sino también dentro de los procesos comunitarios, como herramienta dentro de la búsqueda de soluciones a las problemáticas sociales; dentro de la vida cotidiana, entre muchos otros escenarios que podrían estar transversalizados por esta forma de investigar, hacer, ver y sentir.

Por lo general en el arte la parte que se relacionaba con la pedagogía era la curaduría, ya que el museo se presentaba como una institución que buscaba civilizar al público, lo cual implicaba exclusión y paternalismo dentro de este discurso⁷. Y en correlación con la curaduría está la mediación artística⁸, a quienes se les ha relegado la tarea de “complementar” la exposición o muestra después de su apertura; también ha sido la encargada de seducir al público, especialmente a aquel que no se acerca por voluntad propia a estos espacios, en el glosario de mediación que encontramos en el texto *Contradecirse una misma (2012)*, realizado por la Fundación Museos de la ciudad, nos aportan dos definiciones de lo que al día de hoy podemos considerar como mediación artística.

“Mediación artística: La mediación, para nosotros/as es nuestra posibilidad máxima de permanente aprendizaje. En el marco de la pedagogía crítica (Freire, 2005) se define como la comprensión intersubjetiva del mundo donde el objeto no sólo es objeto, sino que se presenta como problema, la posibilidad de la confrontación como acción

⁷ Estas siguen siendo dos nociones, que causan tensiones con las cuales se deben trabajar dentro de los espacios museales buscando eliminarlas o disminuirlas.

⁸ Dentro de la gran área que se denomina arte educación se han debatido diversos términos para hablar de temas cercanos con puntos de enunciación diferentes. En este caso selecciono mediación artística para acercarme a una definición más concreta, consciente de que en cada caso pueden aplicar diferentes nociones.

dialéctica que construye posibilidades de mundo diferentes.” (Pág. 212)

A continuación, encontrarán un diagrama que realicé para explicar a grandes rasgos como se vinculan el arte contemporáneo, el mundo del arte y la pedagogía/giro educativo para generar una nueva praxis dentro de los espacios culturales.

Fig. 4 Mapa conceptual 1 sobre praxis educativa en artes

El próximo nos muestra de una forma un poco más detalla a que hace referencia esta forma de hacer.

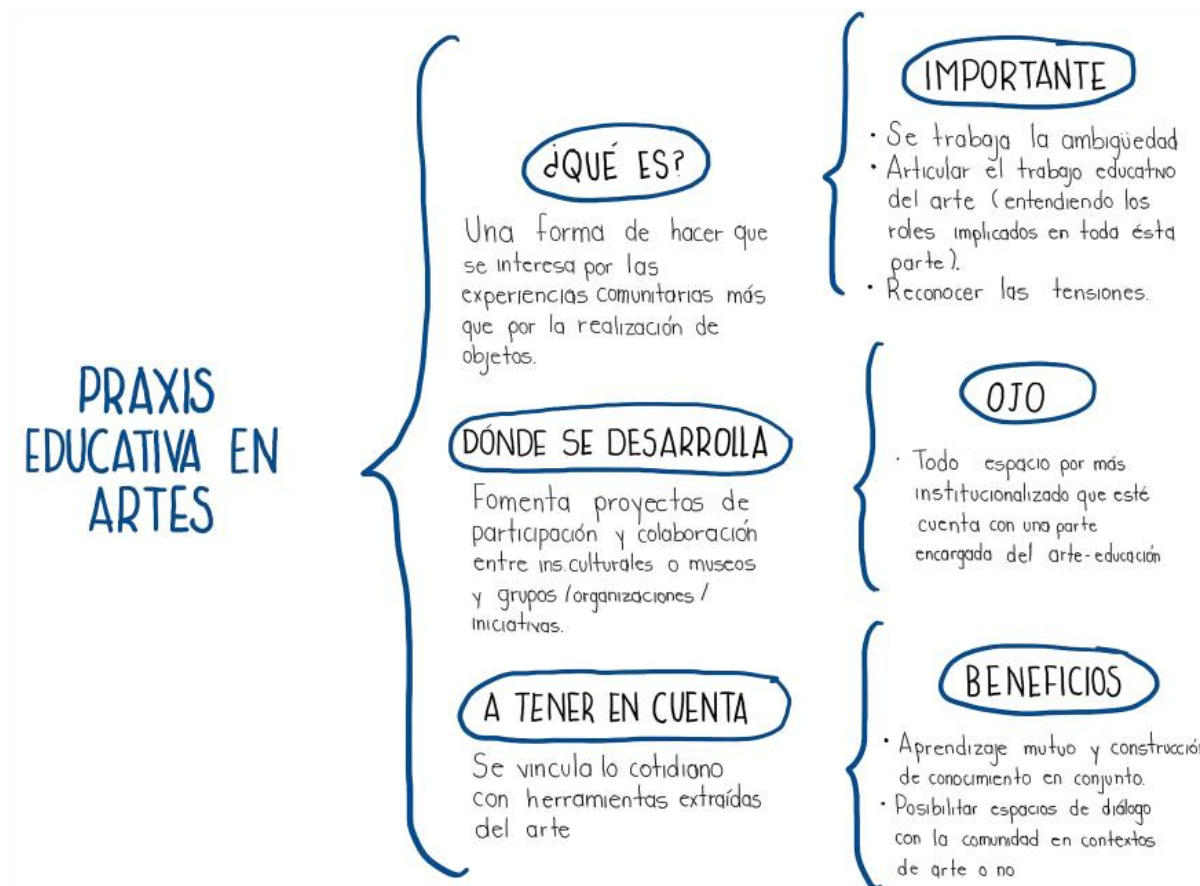

Fig. 5 Mapa conceptual 2 sobre Praxis educativa en artes

Adentrándonos un poco en la parte práctica de este proyecto me gustaría pasar a hablar de cómo la memoria se vincula a estos procesos educativos, aunque sería mejor plantear una pregunta que posteriormente responderé: ¿por qué debemos desarrollar procesos de memoria desde las prácticas educativas en artes?

Los procesos que se desarrollan desde las prácticas educativas artísticas tienen como uno de sus ejes centrales la participación o colaboración, según sea el caso del proyecto. Es desde estos que los imaginarios y reflexiones que se generan en torno a la memoria se deben dar, pues estos cobran más sentido cuando se construyen desde espacios de

colaboración comunitaria y no necesariamente porque se busque generar un discurso homogenizador, sino todo lo contrario, "la aproximación de un mismo evento pueda generar procesos mentales y emocionales diversos y ser múltiples las historias que tienen la palabra" (Pini, 2001, pág. 13). Así como lo plantea Pini en este fragmento de su texto, es cuando construimos en conjunto que le damos fuerza a aquellas voces que se han dejado a un lado en los discursos tradicionales. La memoria es colectiva, aun cuando la pensemos desde la individualidad, pues somos seres sociales por naturaleza y si analizamos críticamente un suceso de nuestra historia siempre estará atravesado por procesos paralelos con otros, es por esto que considero que la memoria y la identidad, por más subjetivas que se consideren, deben ser construidas, pensadas, analizadas o reflexionadas en conjunto. Ivonne Pini en *Fragmentos de memoria* (2001) también nos dice que:

"La memoria puede jugar a ser fantasía pura o intentar convenirse en fragmentos de la realidad que se filtra, proponiendo el rescate de un pasado que no sólo busca conocer y dar a conocer, sino que intenta reconstruir nuevos imaginarios. Ya sea desde la perspectiva individual o colectiva la memoria se convierte en una manera de conservar, actualizar y también reinventar el pasado. Se le reconoce una función social, pero ésta no es homogénea, por el contrario, cada grupo construye la suya, legitima unos hechos del pasado y descarta otros. De allí que no siempre sea posible lograr consenso y que los registros de memoria supongan relativos diversos según quién y cómo los recomponga". (pág. 13)⁹

En América latina los procesos de reconstrucción de memoria se han desarrollado a lo largo de la historia, pero fue desde hace unos años que estos discursos no fueron escritos solo desde el centro, sino que se buscó fueran enunciados desde las periferias, cambiando así el relato de la historia y dándole más fuerza a las tradiciones y saberes que se creían olvidadas.

Como ya sabemos, la memoria ha sido un tema bastante tratado en nuestro contexto, abordado desde diferentes maneras, en lo que a mí

⁹ Aunque este tema atraviesa todo el proyecto, es importante especificar que me ha interesado en este caso centrarme en la relación del arte con la educación, consciente de que arte, archivo y memoria requerirían de toda una investigación específica.

me concierne casi siempre lo he abordado desde el archivo (y ésta no fue la excepción). Fácilmente podríamos hacer un paralelo entre memoria y archivo, pues estos dos se construyen en conjunto y tienen muchas versiones, es por esto que el archivo para mi ofrece un acercamiento sincero y horizontal en estos procesos, es una forma de vincular al otro puesto que debemos tener en cuenta que la mayoría de las cosas que trabajamos en estos espacios no son originales, ni únicas, ni propias de una sola persona. El archivo nos permite jugar con los relatos, imaginarios y hasta fantasías que podríamos entrar a desarrollar, somos los que tomamos las decisiones de qué cosas podemos incluir, a cuáles darles más fuerza y cuales, en definitiva, no deberían estar contempladas. Para mí es una de las mejores formas de construcción colectiva de memoria. Anna María Guash en su texto *Arte y archivo* dice que el archivo: "pueda entenderse como el suplemento mnemotécnico que preserva la memoria y la rescata del olvido, de la amnesia, de la destrucción y de la aniquilación, hasta el punto de convertirse en un verdadero memorándum". (2011, pág. 14,) ¹⁰

¹⁰ Aunque este tema atraviesa todo el proyecto, es importante especificar que me ha interesado en este caso centrarme en la relación del arte con la educación, consciente de que arte, archivo y memoria requerirían de toda una investigación específica.

¿COMO HACER UN PROYECTO DE ARTE EDUCACIÓN?

Antes de centrarnos en hablar sobre los pasos que hay que seguir a la hora de realizar un proyecto de arte educación es fundamental que sepamos sobre dos conceptos que se deben tener en cuenta a la hora de abordar un proyecto de este tipo: la participación y colaboración. Debemos conocer cómo podemos decidir cuál de los dos es mejor o en qué grado de cada uno debo ubicarme, porque algo de lo que podemos tener certeza es que "(...) el arte socialmente involucrado es casi por definición un tipo de arte en que el protagonismo del autor puede entrar en conflicto con nociones de participación o colaboración sobre las que se construye" (Helguera, 2011, pág.70).

La participación es aquella acción en la que se le pide al espectador que realice unos trabajos en diferentes grados de injerencia, pero no está pensado para trabajar desde un comienzo activamente con él, es decir, solo hace parte de un fragmento del proyecto, como menciona Stöger "participación se piensa del lado de los dueños, que quieren compartir, sin ceder el derecho de disposición sobre el bien completamente" (2000, pág. 187). Por otro lado, en los procesos de colaboración las dinámicas son un poco diferentes ya que ésta se debe pensar como mínimo desde dos perspectivas y se plantean los proyectos directamente con la comunidad (o cualquier contraparte).

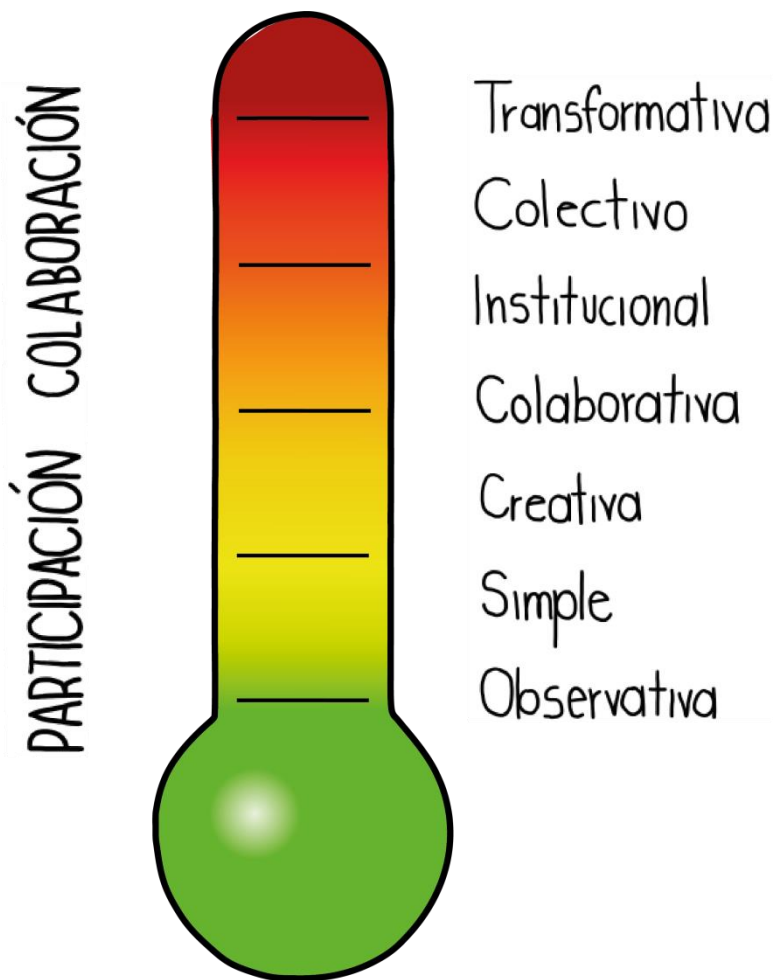

Fig. 6 Niveles de participación y colaboración

¿A qué temperatura ubicarías tu proyecto? en mi caso se ubica entre la creativa y la colaborativa, pues los asistentes a los talleres (que se plantean detalladamente en el anexo 1) fueron los encargados de generar pensamientos en torno a una temática estructurada, en este caso la memoria de su vereda, y realizar una serie de collages que serán parte de la exposición con la cual culmina este proyecto.

Pero no considero que se quede solo dentro de lo creativo pues mediante un grupo de preguntas (durante la parte de cierre del taller) se indagó como les gustaría que esto que estaban haciendo se presentará y se conservará para futuras generaciones. En el esquema de más abajo podrán encontrar un resumen de lo que para mí, con base a todo lo que he venido leyendo y practicando, es la participación y la colaboración.

Fig. 7 Explicación de Participación y Colaboración

PROYECTOS DE ARTE EDUCACIÓN.

Esta sección estará dividida en dos: la primera parte son proyectos locales (en el eje cafetero) que han desarrollado actividades en torno a la pedagogía alternativa, memoria y comunidad, a los cuales se les realizó una entrevista que permitió conocerlos más a fondo, indagar en su perspectiva sobre la relación entre arte educación y el trabajar con el otro desde las herramientas que nos brinda el arte. Estas entrevistas fueron dialogadas, con preguntas abiertas y amplias para permitir que la conversación se diera de forma natural; tuvieron una duración de un poco más de una hora, por lo cual no se presentan las transcripciones literales sino un resumen de la idea principal que queda del encuentro junto con una breve descripción de cada uno de los proyectos. Sin dudarlo, son parte importante para este documento pues evidencia que todo lo que hemos venido hablando no se queda solo en palabras, sino que hay personas interesadas en trabajar con estas metodologías y que lo han hecho de una forma acertada. Ellas aportaron mucho a la parte teórica pero también a la forma en como desarrolle los talleres, me permitieron conocer de antemano cuales son las mejores formas de acercarse a una comunidad y que cosas se deben tener en cuenta para que sea un ejercicio fructífero y de construcción colectiva.

Aunque se ha producido una creciente producción editorial nacional y en América Latina entorno a este tema, a veces nos cuesta relacionarnos con referentes locales y saber que hay personas que se aventuran a realizar actividades de este tipo en nuestra región es digno de resaltar. Esta parte está dedicada a ellas, que llevan a cabo sus ideas desde hace un buen tiempo, y me parecía importante que más personas lleguen a enterarse de estos proyectos tan maravillosos y los tengan dentro de sus referentes.

Cuando empecé a utilizar las entrevistas como parte de mis proyectos era poca la experiencia con la que contaba al respecto para hacerlas de forma correcta, (los nervios siempre estuvieron presentes durante estas), utilizarlas casi siempre dentro de los procesos de investigación ha servido para que estas cada vez se den de una mejor manera. Desde mi experiencia podría decir que lo mejor que uno puede hacer a la hora de entrevistar a una persona o a varias es dejar que el diálogo fluya e ir introduciendo las preguntas de tal forma que no se dé cuenta de estas y

la cantidad de información que nos brinden sea la más honesta y libre posible.

Pero como no solo hay personas a nivel local que desarrollan sus planes con este enfoque en la segunda parte encontraran proyectos a nivel nacional que desde hace mucho tiempo se dedican a esto; a ellos no se les realizó entrevista sino una pequeña búsqueda sobre cada uno.

Y, por último, pero no menos importante, para quien le interese buscar un poco a continuación encontraran un listado de proyectos internacionales que desarrollan actividades de este mismo tipo desde hace bastante tiempo. Aunque la lista sería mucho más larga, dejaré algunos de los procesos que más llamaron mi atención:

- Memoria viva - Barcelona
- Colectivo La Pan - Valparaíso, Chile
- Teor/etica - San José, Costa Rica
- Caput - Iquique, Chile
- Todo por la praxis – Madrid
- Pedagogías invisibles – Madrid
- Desmusea – Madrid
- ACE (Arte como educación) – Estados Unidos, Uruguay y Costa Rica.

PROYECTOS LOCALES

CASADENTRO

Saberes tradicionales de la domesticidad cotidiana en narrativas de mujer

Riosucio – Caldas

Proyecto de investigación-creación que nace de la necesidad de reconocer las prácticas cotidianas en voz de mujeres que han hilado la identidad de la rururbanidad del municipio de Riosucio, Caldas.

“(…) tratar de ponernos en conversación con esa vida cotidiana, esa vida doméstica que involucra las prácticas de las mujeres en el contexto de la domesticidad digamos mediado a través de entre otras cosas una artefactualidad que puede ser la casa, la casa-el territorio, la casa-las cosas, las demás personas (...)”- (Mejía, comunicación personal, 2022)¹¹.

El primer acercamiento que tuve a casadentro fue la exposición que se realizó en la Alianza Francesa para dar a conocer los resultados de esta investigación tan maravillosa que se tomaron el trabajo de realizar en Riosucio en torno a los saberes tradicionales de lo doméstico. Haber podido escuchar a Valentina Mejía, Manuela Jaramillo y Miguel Arango, una parte del equipo de trabajo, y enterarme cómo se realizó todo fue muy enriquecedor, luego de esto me quedan muy claras varias cosas, entre ellas:

- La importancia de generar relaciones transparentes y horizontales con las comunidades en donde vayamos a trabajar.
- Que se debe tratar de minimizar al máximo las jerarquías (o eliminarlas por completo).
- Estar dispuestos a los cambios en los planes propuestos y permitir que las comunidades también modifiquen estos.

¹¹ Entrevista realizada a una parte del equipo de trabajo, comentario de Valentina Mejía Amézquita, el 30 de septiembre del 2022

No se trata solo de ir a investigar sino de generar lazos, son personas sintientes y así como ellos se abren a contarnos cosas e interactuar, nosotros también lo podemos hacer; podemos acercarnos de formas sensibles y siempre con mucha humildad, muchas veces son ellos quienes terminan enseñándonos a nosotros.

DIENTE DE LEÓN

Colectiva Manizales, Caldas

Colectivo conformado por dos hermanas, Andrea Marín Arcila y Marcela Marín Arcila, que trabajan desde el performance, las pedagogías y las artes expandidas, quienes se han enfocado en trabajar con comunidad y poblaciones que de alguna manera han sido marginadas-discriminadas. Se interesan en comprender cómo la educación puede surgir en cualquier momento y lugar particularmente desde las artes, de esta idea partieron para ponerle el nombre a su colectiva pues precisamente el Diente de León puede surgir incluso en condiciones poco óptimas. Conformaron la colectiva relativamente hace poco, pero llevaban trabajando desde hace un par de años en proyectos parecidos liderados por ellas (como Pata de conejo, el trabajo conjunto con Estratosfera, entre otros).

“(…) una de las peleas, digamos tontas que uno tiene cuando estudia artes, (en mi caso que estudié licenciatura en artes escénicas), es pensar que la educación va por un lado y las artes por otro, (…) para mí eso era un dilema, y empiezo a entender que no son cosas separadas cuando en medio de una clase que estaba dando pienso que para yo dar una clase básicamente tengo que casi que crear un performance, y entonces ahí empiezo a pensar: esta vaina no es separada, estoy compartiendo con otros, estoy creando lazos con otros, estoy generando participación en otro, yo también estoy participando; entonces fue donde empecé a ver que los ejercicios de escritura no eran separados y para mí el arte y la educación se dan como la maleza, entiendo que hay un punto en donde esas dos vías no son paralelas sino que entran en una conexión que es muy difícil de refutar (…)” (Marín, comunicación personal, 3 de octubre de

2022)¹².

Empecé a buscar sobre Diente de León cuando mi asesora de tesis me lo sugirió y me sorprendió un poco no encontrar mayor información sobre su trabajo en internet, pero aun así realicé esta entrevista motivada principalmente por el trabajo que han desarrollado en lo rural. Luego de conversar con Andrea Marín, una de las integrantes, Me queda varias cosas para tener presente a la hora de desarrollar trabajos en comunidad y sobre todo en la ruralidad.

Dejar de romantizar la ruralidad es un punto de partida, ya que es muy importante entender que las dinámicas y concepciones son completamente diferentes a como la vivimos y que es en estos casos donde más debemos aprender a vivir las experiencias desde el otro, estando en constante diálogo con el entorno y aceptando como este (y muchas variables) pueden hacer que todo lo que teníamos pensado cambie. El azar hace parte del trabajar con comunidad y se pueden tener cosas planeadas, pero al final es posible que todo se junte y obtener resultados con mayor peso que tendrán más resonancia con los procesos que está viviendo la comunidad.

ANDREA ZUÑIGA

Artografa: Artista, educadora e investigadora al mismo tiempo.

Egresada de Artes Plásticas de la Universidad de Caldas, recientemente estudia Percusión y Música folclórica. Es integrante fundadora de Colectivo Concienciaarte, Arte y Educación; Colectivo Las Profesionales, creadora de contenido para Inexpertos y Colectivo Maleza, Arte y Feminismo. Su trabajo consiste en mediar a través de metodologías, ejercicios, dispositivos entre los seres humanos y lo que nos rodea; estimulando el aprendizaje de manera alternativas, entendiendo que éste determina no sólo lo que sabemos o ignoramos sino también como vivimos con nosotros mismo y con el entorno. Trabaja desde el arte y la educación convencida de que son prácticas vitales para conocernos de

¹² Entrevista realizada a Andrea Marín integrante de la colectiva Diente de León el 3 de octubre del 2022

otra forma y por tanto sentirnos, habitar, interpretar y recrear la realidad. Vive y trabaja entre Neira y Manizales

“(...) en la relación entre arte y educación se difumina de pronto la categoría, y se hace a veces innecesaria tener que decir: esto es arte, ¿Y cómo digo, cómo le pongo el sello, cómo le firmo la patente? Sino que es más como un proceso sensible, curioso, afectivo, en el que se posibilitan cosas... y también que de pronto en esa relación con la educación, una educación mucho más desde el juego, la prueba y la ficción, hay una posibilidad de desarmar las dos: ni arte, ni educación, sino unos procesos como muy fantasiosos. De verdad jugar con las experiencias, con los lugares y sin tener que llegar algo muy concreto que tenga que ser expuesto o reproducible, sino más de experiencia, de encuentro.

(...) Estas preguntas del arte educación están ayudando, están aportando y están muy en la efervescencia de pensar la relación entre: la vida cotidiana, la social, la vida de las personas, con los procesos que en esos lugares se dan (políticos, comunitarios, de acción, de intervención y de impacto sobre problemáticas y sucesos de la vida cotidiana) en relación con esas herramientas que vienen del arte pero que no necesariamente se van a incluir dentro del arte, o también (...) ¹³ (Zuñiga, comunicación personal, 6 de octubre de 2022)

Tratar de resumir que fue lo más relevante de la entrevista con Andrea es bastante complejo y no solo por el hecho de que fue la entrevista más larga sino por el gran número de aportes que me hizo. Lo que podría decir al respecto es que es una de las charlas más transparentes-reales que engloba todo lo que el arte educación abarca, desde las posibilidades tan maravillosas e infinitas que supone, hasta las tensión y problemáticas en las que esta se puede ver sumergida y se deben tener en cuenta. Fue sin duda una entrevista súper enriquecedora que me ayudó mucho a poder encontrar un sentido a lo que estaba haciendo y porque lo estaba haciendo, me alentó a seguir navegando por estas aguas un poco desconocidas pero alucinantes. Para todo aquel que esté interesado en

¹³ Entrevista realizada a Andrea Zúñiga el 6 de octubre del 2022

estos temas de todo corazón les digo que esta mujer sin duda es uno de los referentes locales que más deberíamos tener presentes y curiosear un poco en sus procesos y proyectos.

PROYECTOS NACIONALES

Podrás encontrar una pequeña descripción de cada uno, junto con sus redes sociales (en caso de tenerlas) para que quien lo desee pueda buscar más información.

CIUDAD IMPRESA

Manizales, Caldas

IG: ciudadimpresa

Es una iniciativa de interacción social llevada a cabo desde el año 2018. Concibe la fotografía como un medio, una representación que sirve de soporte al diálogo entre sujetos y multitudes. Expresando narrativas de la resiliencia en contextos de conflicto social marcados por la violencia y marginación, y su lado b: la indiferencia y avaricia del poder. Es un puente entre diversos actores sociales: creadores, gestores, organizaciones y colectivos que fijan su mirada en la capacidad de volver a inventarse, construir sobre lo construido, habitando en las raíces de un territorio que no renuncia a su dignidad. [Ciudad impresa, (s.f)]

PUERTO TRIUNFO

Residencia del artista Gustavo Toro

La condición de estar aquí, 16 Salón Regional de artistas, zona centro occidente

Todo empieza y termina con el río, ¿Por qué se llama Puerto Triunfo?, ¿Existe un evento que celebre el Río?, ¿Quiénes son las familias dueñas de la isla ?, estas son algunas de las preguntas que se realizó el artista durante su residencia en Puerto Triunfo, su obra consistió en proponer rescatar una tradición de la comunidad que se realizaba en torno al Río Magdalena y consistía en una competencia náutica, para la cual se había realizado una placa conmemorativa que se encontraba en malas condiciones y el artista con ayuda y el aval de la comunidad la reubicó. “El propósito de reubicar esta placa y proponer una nueva competencia Náutica a canaleta por el Río Magdalena. Es recordar a la comunidad de

puerto triunfo sucesos de su pasado que han aportado a la construcción de la identidad del municipio, invitándolos a mirar al río mientras se la lee, como un recordatorio de los daños ambientales que se le están ocasionando al Río Magdalena” (Toro, 2018, pág. 27)

LUGAR A DUDAS

Santiago de Cali, Valle del Cauca

IG: lugaraduda

Lugar a dudas es un espacio independiente sin ánimo de lucro que promueve y difunde la creación artística contemporánea a través de un proceso articulado de investigación, producción y confrontación abierta. Es un laboratorio para fomentar el conocimiento del arte contemporáneo, facilitar el desarrollo de procesos creativos y provocar la interacción de la comunidad a través de las prácticas artísticas.

Lugar a dudas es, como lo sugiere su nombre, un espacio de reflexión y crítica continua, acerca de las prácticas artísticas y las complejidades que vivimos hoy en nuestro entorno. [América Latina. (s.f.)]

NC ARTE

Bogotá

IG: ncartebogota

NC-arte, es el espacio cultural y educativo de la Fundación Neme, entidad colombiana de carácter privado sin ánimo de lucro que apoya y financia proyectos educativos. Se encuentra ubicado en Bogotá.

El propósito fundamental de NC ARTE es contribuir al desarrollo de las artes plásticas y visuales en Colombia. Su misión es promover, investigar y contextualizar las prácticas artísticas contemporáneas por medio de exhibiciones y proyectos multidisciplinarios que propicien e inviten a la reflexión. [Nc - arte. (s.f)]

ARTICULARTE

Parte de la línea de formación de ARTBO Bogotá

Laboratorios y talleres diseñados en cada edición de la Feria ARTBO para profundizar en la interacción con el público y sensibilizar a más personas en torno a las prácticas artísticas contemporáneas. [ARTBO. (s.f).]

Algunos de los curadores encargados de este espacio han sido: María Camila Sanjinés + Manel Quintana (2014), NC- Arte (2019), LZS [Paulo Liconá, Gabriel Zea y María Adelaida Samper]. (2022)

CASA TRES PATIOS

Medellín, Antioquia

IG: c3patios

La Fundación Casa Tres Patios (C3P) es un centro de pensamiento contemporáneo que promueve la justicia social a través de la investigación, la pedagogía crítica, la creatividad y el desarrollo de capacidades. C3P trabaja con poblaciones vulnerables, incluidas niñas, jóvenes, reclusas, grupos comunitarios y otras instituciones. [Fundación casa tres patios. (s.f)]

EL VALIDADERO ARTÍSTICO

Proyecto pedagógico experimental Educación a distancia

IG: el_validadero

Proyecto destinado a generar otra pedagogía paralela a la pedagogía que se imparte en las universidades privadas o públicas del país y que tiene como tarea acercar a las artes, al entendimiento de las artes y al pensamiento a personas que estén relacionadas con el arte o también que no lo estén. (el validadero internacional, 2021)

LAAGENCIA

Investigación, arte y educación Chapinero, Bogotá

IG: laagenciadegaraje

Laagencia es una oficina de proyectos de arte que promueve la investigación y procesos en el arte + educación, estimula el debate sobre prácticas artísticas e instituyentes, experimentando con diferentes estrategias y metodologías de trabajo para proponer formatos de mediación, programas públicos en colaboración, ejercicios de auto publicación, y formas alternativas de hacer con otros. [LAAGENCIA. (s.f).]

PASOS QUE SEGUÍ PARA REALIZAR EL PROYECTO

1. **Presentación de una posible problemática:** Sería interesante poder decir que llegue a este proyecto luego de una investigación tradicional¹⁴, pero no fue así. Muchas veces las mejores ideas se nos ocurren en los momentos menos esperados o como lo expresa Julia Cameron en su libro *"El camino del artista"*:

"Bañarse, nadar, frotarse, afeitarse, conducir... todas estas actividades regulares, repetitivas, pueden inclinar nuestro pensamiento del lado lógico de nuestro cerebro al lado artístico. Para problemas creativos complejos pueden surgir soluciones a borbotones de la espuma del fregadero, salirnos al paso en la autopista cuando nos incorporamos al tráfico..." (2011, pág. 63)

Y este fue un caso más o menos parecido. En medio de una charla trivial con un compañero de la universidad me comentó de la situación en la que se encontraba la vereda en la cual se había criado un amigo de él y de la carencia tan grande que tenían de espacios con impacto sobre la comunidad, así que como dos estudiantes de artes plásticas -poco conocedores de las herramientas del arte educación, pero amantes de los procesos comunitarios-, nos pareció interesante empezar a trabajar en un proyecto para presentar a la casa de la cultura.

2. **Investigación del contexto de la comunidad:** Días después de esta charla entre mi amigo y yo, mediados por los trabajos que nos dejaban en anteproyecto de grado de la universidad (la forma perfecta de matar dos pájaros de un solo tiro) empezamos a buscar información sobre la vereda Kilómetro 41 de Manizales en internet. La verdad no encontramos mucho más allá de un par de fotos y la típica información de Wikipedia (datos generales, tal vez desactualizados de la población); pero teníamos el conocimiento de las condiciones nacionales de la educación en artes, la centralización y otros problemas comunes a la ruralidad.

¹⁴ la mayor parte del tiempo estamos sumergidos en procesos e interactuando con nuestro entorno y esto también lo podemos incluir dentro de <investigar>, pues no solo es leer, sino que también se puede dar desde la exploración y lo sensible.

3. **Investigación con la comunidad:** Decidimos hablar de manera informal con Bladimir Agudelo (quien en un principio le había hablado de su vereda a mi amigo), y fue el quien nos hizo un breve recuento del panorama general de la vereda Kilómetro 41. Nos contó cómo había sido gran parte de su vida en la vereda, cómo los talleres que dictaban en la casa de la cultura tuvieron impacto en él y fueron de gran influencia a la hora de escoger la carrera que iba a estudiar, y sobre todo en decidir entrar a la universidad, cosa que no pasaba mucho en esta vereda. La gran mayoría de egresados del colegio decidían quedarse trabajando en las minas cercanas, en alguna de las fincas o se presentaban para trabajar en la policía.
4. **Primer acercamiento al proyecto:** Luego de esta charla con Bladimir Agudelo nos dimos a la tarea de realizar los ejercicios que nos daban en la materia de anteproyecto de grado, los cuales nos iban ayudando a redactar el proyecto (el cual era bastante grande), que constaba de cuatro talleres que buscaban trabajar con todas las edades por separado y con diferentes técnicas, todos encaminados en reflexionar en torno a la memoria y la identidad de la vereda, ya que Bladimir Agudelo en la conversación nos contó sobre la falta de estos dos dentro de la comunidad. Estuvimos todo el semestre trabajando en torno a ese proyecto: investigando, buscando referentes y redactando; y para el final del semestre se podría decir que lo habíamos logrado. Cabe aclarar, que dentro de la redacción del proyecto no estaban desarrollados los contenidos de los talleres, más que un acercamiento a grandes rasgos de lo que iba a tratar cada uno y como estaban divididos.
5. **Primera salida de reconocimiento:** Fue luego de un semestre completo que decidí retomar este proyecto (en primer momento iba a ser un trabajo en conjunto, pero por circunstancias ajenas a mí continuó de forma individual). Para esto lo primero que hice fue ponerme en contacto con Bladimir Agudelo para analizar la posibilidad de ir a hacer un recorrido por la vereda, saber más o menos como eran los espacios, que tan complejo era el tema del transporte, los tiempos de desplazamiento y poder recorrer la vereda de ser posible, y así fue, cuadramos un día que él se encontraba allá, me explicó cómo

llegar, que bus debía coger y donde me debía bajar (al tratarse de una vereda no hay terminal de transportes, entonces hay que bajarse en la carretera y caminar hasta la zona central, también cuentan con jeeps que salen desde la galería de Manizales, pero al ser un trayecto relativamente largo puede ser un poco incómodo). Llegué cerca del mediodía cuando los niños iban saliendo del colegio y el calor que estaba haciendo era impresionante; luego de almorzar salimos a recorrer, me enseñó gran parte del lugar: en la zona central se encuentra el colegio, la institución educativa Giovanni Montoni, el comando de la policía, el puesto de salud, el telecentro, la casa de la cultura y la iglesia. Fuimos por donde pasa el Rio Cauca y nos atravesamos un puente bastante miedoso, posterior a esto fuimos a la Fundación Nueva Esperanza o como le dice todo el mundo "la invasión¹⁵", recorrimos los alrededores, y me contó un poco más de la historia de la fundación de la vereda y por qué su nombre.

El diagnóstico - acercamiento es vital a la hora de estos proyectos pues no todas las comunidades tienen las mismas necesidades y mucho menos se pueden abordar de formas iguales.

6. Corrección del proyecto (delimitando para hacerlo posible):

Una vez empezado el semestre y con la ayuda de mi asesora acotamos el proyecto a lo que creíamos que era posible realizar, pero también dejándolo más abierto a posibles cambios que la comunidad sugiriera o que desde mi perspectiva fueran más acertados teniendo en cuenta: recursos, tiempo y sobre todo que mi compañero se había decidido retirar. Optamos por realizar un taller que reflexionara en torno a la memoria desde el archivo, ya fuera para jóvenes y/o adultos, esta decisión dependía de lo que hablara con la persona encargada de la casa de la cultura, pues muchas veces la gente no tiene tiempo o no les interesa participar de estos espacios y la idea era que fuera algo voluntario.

¹⁵ Esta parte de la vereda se le conoce así ya que en fue un lugar donde alrededor de 300 familias llegaron a conformar sus viviendas con palos y plásticos, pero luego de un tiempo decidieron organizarse, por lo cual conformaron una junta de acción comunal desde la cual repartieron los predios, las calles y a su vez le dieron el nombre a esta zona como Fundación Nueva Esperanza, hoy en día hay más 1200 familias. El lote que llegaron a invadir era de uno de los hermanos de Pablo Escobar, Roberto de Jesús Escobar.

7. **Presentación del proyecto ante la casa de la cultura:** Poder concertar un espacio con la encargada de la casa de la cultura fue un poco complejo ya que al momento de empezar el proyecto no la habían contratado y la casa de la cultura estuvo sin funcionar varios meses debido al cambio de gobierno que se avecinaba (tristemente esos puestos se suelen manejar por “palancas” políticas); y también debido al número de actividades que ella desarrolla. Como nunca nos habíamos podido ver o acordar otra cita para conocer su perspectiva de la vereda antes de presentarle el proyecto le hice una pequeña entrevista para conocer el panorama general, los espacios que manejan y como desarrollan las actividades (todo con el fin de saber si el proyecto era realmente viable o no). Este proceso fue muy importante ya que ella sí está en constante comunicación con la comunidad y estaba más enterada de las dinámicas que se manejan. Por último, realicé la presentación la cual fue bien acogida, acordamos un par de compromisos de ambas partes para la realización del taller y una fecha para conocer las instalaciones ya que en la primera salida no fue posible.
8. **Segunda salida de campo:** Esta vez fue un recorrido corto, en primera instancia Tania Ariza me mostro las instalaciones de la casa de la cultura, que se encuentran en el segundo piso del telecentro; es un salón amplio con grandes ventanas, mucha iluminación, cuenta con mesas y sillas para realizar las actividades, un par de estantes, dos bibliotecas donde guardan la gran mayoría de los implementos de trabajo, un cuarto de utilería y un baño (que a decir verdad, no está bien pensado por sus grandes ventanas).

Uno de los compromisos que habíamos acordados era preguntar sobre la existencia de fotos antiguas de la vereda y en caso tal de que hubiera, preguntar sobre la posibilidad de prestarlas para realizar los talleres, pero la existencia de estas era nula, más allá de un cuadro de fotos que se encontraba colgado en una columna de la Casa de la cultura, el cual, debido a las malas condiciones, ya no se podía reconocer casi nada. Pensando en posibles soluciones y en estrategias de archivo colaborativo, teniendo presentes los tiempos para

desarrollar el proyecto y la disponibilidad del lugar, tome la decisión de generar una recolección visual con ayuda de una fotógrafa días antes del taller, tomando una gran variedad de fotografías de casi toda la vereda con la que los participantes pudieran trabajar.

Luego de conocer las instalaciones y hablar sobre los compromisos, me dio un pequeño recorrido por zonas aledañas de la vereda. En la charla de presentación del proyecto hablamos sobre la idea de realizar un segundo taller en la fundación, por lo que también fuimos a ver dónde se podría realizar, pero debido a la corta edad de los posibles participantes de esta zona optamos por no realizarlo. Allí concluimos con una breve entrevista a uno de los habitantes más antiguos de la vereda y acordamos grabarlo como parte del archivo que se empleó para realizar un video que será entregado a la comunidad y fue utilizado dentro de la exposición final.

- 9. Corrección y planteamiento del taller:** Inicialmente cuando formulamos el proyecto en compañía con mi compañero teníamos la ambiciosa idea de realizar 4 talleres (esto sin conocer de fondo las verdaderas necesidades de la comunidad y haber dialogado directamente con ellos, solo basándonos en lo que nos decía Bladimir Agudelo), estaban distribuidos y pensados para todas las edades, desde los 5 años hasta los 50 - 60 años más o menos, con el fin de involucrar a la mayor población posible, estos eran de: dibujo, escultura, fotografía y pintura (éramos bastante ingenuos a decir verdad, pues nuestros conocimientos en algunas de estas no iba más allá de lo básico). Luego de haber empezado la investigación teórica, realizado las salidas de campo y haber entrevistado a proyectos que han realizado esto mismo de forma acertada y a un colectivo que estaba participando en un proyecto en torno a las memorias del río en la vereda¹⁶, pude ver que esto no era posible y no estaba alineado del todo con las necesidades y disposición de la comunidad.

Teniendo presente esto y otros factores (tiempo de desarrollo, presupuesto, posible acogida) optamos por realizar un taller desde el

¹⁶ La entrevista se encuentra en la descrita a grandes rasgos en el anexo.

collage¹⁷, con fotografías que se tomaron días antes del encuentro. Para asegurar que el taller se desarrollará correctamente realicé una guía taller (que se encuentra en el anexo 1), teniendo presente el objetivo principal que era la reflexión en torno a la memoria de los asistentes y como esta se vinculaba con la identidad. Uno de los recursos principales para mí, como coordinadora, era el uso de las preguntas, con el fin de ahondar más en la memoria, y que estos cuestionamientos posiblemente les quedaran a ellos posterior al taller.

Con ayuda de la encargada de la casa de la cultura acordamos realizar el taller con un grupo de jóvenes con los que ella trabaja constantemente y un grupo de estudiantes de segundo de primaria que dirigía en profesor Fernando Hurtado (el profesor más antiguo de la vereda), a quien ella apoyaba con actividades casi semanales.

- 10. Realización de los talleres:** Ese día era un manajo gigante de emociones, tenía muchísimo miedo, el taller ese día se iba a realizar con el grupo de jóvenes que hacen trabajo comunitario en vínculo con la casa de la cultura, son alrededor de 20 chicos (pero no siempre van la misma cantidad), están entre los 9 y 18 años, viven en varias partes de la vereda y varios llevan poco menos de 3 años allá. El desarrollo del taller se dio tal cual como está estipulado en la guía taller, era un grupo bastante diverso. Traté de aplicar al máximo los consejos que me habían dado en las entrevistas que realicé a proyectos locales sobre arte educación, estableciendo una relación horizontal dentro del taller, pero aun así buscando que se respetara el espacio. Fue un poco impresionante ver como varios de los chicos se limitaban a la hora de usar su imaginación y como no saben casi nada de lugar en el que viven, pero más que querer cambiar la forma en como pensaban o habitan su territorio traté de hacerles preguntas todo el tiempo mientras ellos hacían los collages que los invitaran a reflexionar sobre su memoria y como ellos eran los encargados de construir la historia.

¹⁷ En un principio la idea era intervenir las fotografías antiguas que hubieran de la vereda, pero ante la falta de estas optamos por desarrollar el taller desde el collage, haciendo referencia por un lado al como la memoria se construye en colectivo y por otro a la hibridación que se presenta dentro de los procesos de reconstrucción de memoria.

Al final, como era de esperarse, no querían compartir sus trabajos con el resto por lo que ideé una dinámica para que todos se animaran a contar un poco sobre lo que habían hecho; cerré preguntándoles cómo les gustaría a ellos que lo que se había hecho fuera mostrado a otras personas, y posibilidades para la conservación a largo plazo de estos trabajos. Quedaron enterados de que se iba a hacer con los collages que habían realizado y que sus aportes serían tomados en cuenta y tendrían gran relevancia.

11. **Archivo:** El archivo de toda esta experiencia se podría dividir en dos partes:

➤ Salidas de reconocimientos y talleres: Cuenta con fotografías y entrevistas grabadas que fueron parte de un video que se le entregará a la comunidad junto con un parte del registro de los talleres (esta fue la forma en como lo asistentes del taller sugirieron guardarlo).

Fig. 8 Casa ubicada en la fundación Nueva Esperanza, Vereda Kilometro 41

-Sig. Página-

Fig. 9-10 Registro del taller Uniendo memorias, 2022, Vereda Kilometro 41

➤ Resultados: Los collages de estos talleres fueron escaneados y a su vez intervenidos para ser expuestos en La Pinacoteca de la Universidad de Caldas, buscando conservar al máximo lo propuesto por los chicos en cada uno de sus trabajos.

Se recuerda a las
 muchas cosas
 se recuerda a los
 inventos de papá
 no ver

cuando nos tiramos
 del puente y
 cuando
 caían del puente
 y caían de
 cabezas

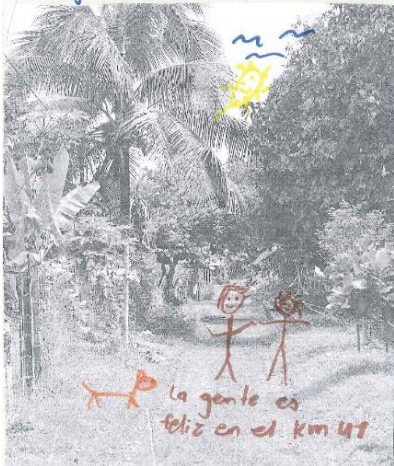

La primera casa de la invención
 hecha de estevilla, para poder
 convivir en familia gracias
 a la creación de la casa
 de estevilla, gracias a esto
 la gente tiene un techo
 donde vivir!!!

Me recuerda la niñez, cuando
 compartía con mis amigos y
 familia y salía a jugar
 con mis compañeros
 del Km 41.

Sababa el tron para llevar a los
 personas a sus rasas y
 trabajos.

Por esta vuelta asustan,
 aparece un niño y lo corretean, si se
 deja agotar lo desaparece.

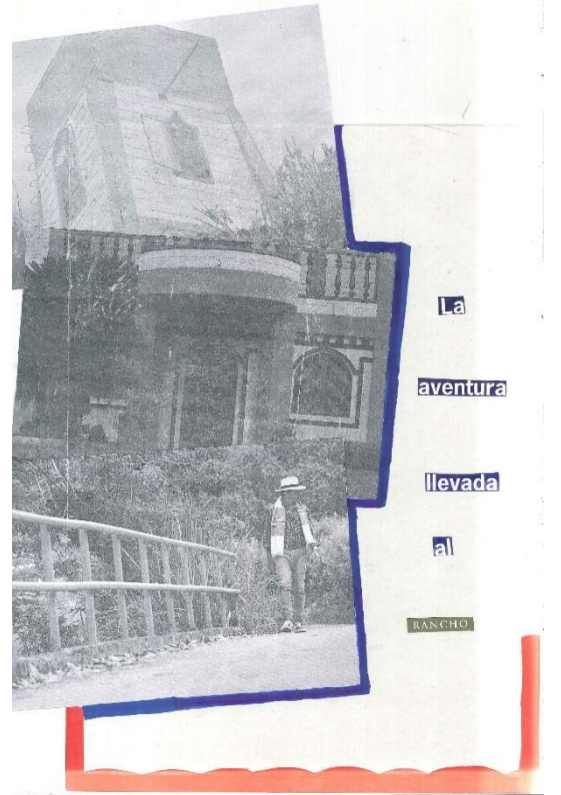
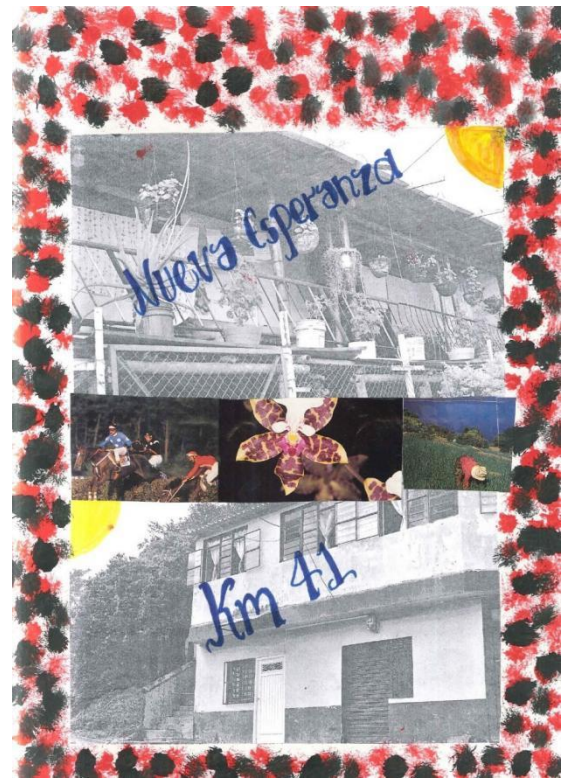
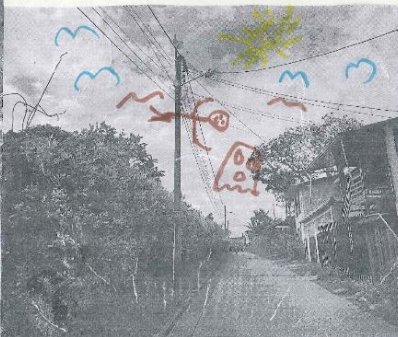

Fig. 11 - 15 Collages realizados por los asistentes al taller Uniendo memorias en la Vereda Kilómetro 41, 2022

12. **Circulación:** Para mostrar todo lo obtenido durante este proceso se planteó una exposición que consta de 3 estaciones en La Pinacoteca de la Universidad de Caldas en marzo del 2023, estas estaciones estaban divididas así:

- Estación 1: Reinterpretaciones de los collages realizados por los niños; videos de entrevistas, registro del taller y contexto de Kilómetro 41.
- Estación 2: Conclusiones de arte – memoria – educación; esta estación contó con unas postales que el público se podía llevar con esta información.
- Estación 3: Espacio de participación para el público en torno a la memoria.

La exposición se tituló Uniendo Memorias, al igual que el taller que se realizó en el Kilómetro 41. La idea principal para plantear la exposición de la cual se desprende también el por qué dividirla en 3 estaciones, es analizar la relación entre arte, educación y memoria, así mismo se dividió, **participación:** estación 3, **arte-educación:** estación 2, **memoria-archivo:** estación 1.

Exposición Uniendo Memorias, Pinacoteca Universidad de Caldas

Glosario de mediación artística, Contradecirse una misma (2012):

Exposición como medio:

“Una exposición funciona no sólo como una vitrina o un lugar para la exhibición, sino también como un espacio abierto y mutable que crea un nuevo conjunto de relaciones y constituye una esfera pública. Los curadores Roger M. Buerger y Ruth Noack concibieron la documentación 12 como un "medio", como un "espacio de posibilidades". Esto nos aleja de la mera representación de los "mejores artistas del mundo" a la producción de un espacio vivencial, en el cual es posible explorar los términos 'obras de arte' y 'público' en cruda yuxtaposición ¿Qué es el arte contemporáneo? ¿Qué es un público contemporáneo? La experiencia del arte es siempre la experiencia de la vida. "La intención principal era que los visitantes perciban y apliquen lo que han visto en relación con su propia experiencia en el aquí y el ahora, y crear y ampliar sus propias correlaciones entre obras de arte, generando una implicación en los "movimientos de composición" de la exposición. Esto, a su vez, podría desvelar y generar un espacio de intercambio compartido por el público y el arte". (pág. 205-206)

Fig. 16 Fragmento de la obra *Uniendo memorias, publico en el dispositivo de participación*, Erika Isabel Velásquez, 2023, Pinacoteca Universidad de Caldas

Para culminar el proceso y poder extender todo lo aprendido en el Kilómetro 41 al público de Manizales, se realizó una exposición en la Pinacoteca de la Universidad de Caldas, la inauguración fue el 15 de Marzo del 2023. El objetivo era pensar el territorio y la memoria de manera subjetiva creando un archivo general. No deseaba mostrar solamente qué pasó en el Kilómetro 41, sino permitir el espacio expositivo como una experiencia en sí misma.

Cuando las personas ingresaban a la sala encontraban un texto explicativo del proceso que se desarrolló en el Kilómetro 41 y luego se encontraban con los collages y el video (en el anexo número 1 se encuentra el QR para ver el video completo), esto con el fin de evidenciar el trabajo comunitario (uno de los pilares más importantes dentro del arte educación), y como podemos adoptar prácticas – herramientas del arte, al trabajo con los otros. Todo esto planteado desde la relación nombrada anteriormente y pensado desde el papel cotidiano que desarrolla el arte. Buscando potenciar la idea de que todo lo expuesto en sala es un proceso mas no una obra, se juega un poco en esta primera parte con imágenes del archivo original con el cual se trabajó durante los talleres, recortes de revista, los collages y la disposición de textos.

Lo siguiente que podían ver era la estación 2 que contaba con 4 postales que se podían llevar y a su vez se encontraban colgadas en la pared en un formato más grande, para aquellas personas que no tuvieran la oportunidad de tomarlas; esta estación se planteó con el fin de difundir las conclusiones – reflexiones a las que llegué después de haber desarrollado todo este proyecto y que me parecían importante darlas a conocer, que las personas se enteraran sobre otras prácticas artísticas que son igual de validas que las tradicionales, en las cuales el centro deja de ser la obra realizada por el artista y pasa a ser el otro.

A un costado de la segunda estación se encontraba el texto curatorial escrito por Valeria Arredondo Molina. Por último, se encontraba la estación 3 con un dispositivo para que las personas participaran reflexionando sobre la memoria; en la sala se encontraban las instrucciones claras para el desarrollo de la actividad, la cual constaba de tomar un sobre con una pregunta (se plantearon 7 preguntas diferentes, en la sala habían alrededor de 350 sobres con estas adentro) y realizar un collage, dibujo o texto (lo que la persona le pareciera más coherente) con ayuda de los materiales dispuestos. Al final, se invitaba a colgarlo para que más personas conocieran lo realizado.

Fig. 17 - 18 Fragmento de la obra *Uniendo memorias*, Erika Isabel Velásquez, 2023, Pinacoteca Universidad de Caldas

Fig. 19 - 20 Fragmento de la obra *Uniendo memorias*, Erika Isabel Velásquez, 2023, Pinacoteca Universidad de Caldas

Fig. 21 Postales de la obra *Uniendo memorias*, Erika Isabel Velásquez, 2023, Pinacoteca Universidad de Caldas

Si bien todas las estaciones se relacionan con la práctica artística, pienso también que este espacio es el que le da sentido a la exposición pues se vincula con los otros dos conceptos (educación y memoria) y es el que más refuerza la idea de que la memoria la construimos en conjunto. El hecho de que las personas reflexionen desde lo personal para luego compartirlo es una forma de generar vínculos, en muchas ocasiones lo que le sucede a los demás nos sirve de referencia, esa es una de las finalidades de este espacio: la excusa perfecta para relacionarnos con las personas que se encuentran realizando la actividad.

Haber podido realizar este tipo de espacios y que las personas se animaran a participar activamente de ellos es una clara muestra de cómo el arte se puede emplear para procesos de construcción en conjunto, desde una relación horizontal, eliminando casi que por completo las tensiones que se presentan en las instituciones culturales en relación con el público. Tanto en el taller realizado en la vereda Kilómetro 41 como en el espacio de participación de la Pinacoteca, las personas se pudieron expresar abiertamente aun cuando había unos parámetros o instrucciones, realizaron sus reflexiones desde la técnica con la que se sentían más cómodos. En el caso de la Pinacoteca en su momento algunas personas expresaron su satisfacción al haber podido participar y contribuir al desarrollo de la obra en sala, a su vez les llamaba la atención pues esto no les había tocado hacerlo con anterioridad.

Fue precisamente por una reflexión del trabajo participativo que tome la decisión de replicar el trabajo de reflexión de memoria en la Pinacoteca, como lo nombre con anterioridad era este el que le daba más sentido a todo lo planteado aquí. Aunque las personas tenían la posibilidad de realizar dibujos, o escribir lo que quisieran en los formatos dispuestos en sala, fue desde el collage que más personas participaron, considero que esto se debe a su naturaleza maleable y yuxtapuesta de crear imágenes que quedan abierta a la interpretación de la personas, por lo que se interesaron más en realizar sus reflexiones desde esta técnica. Se logró generar un espacio sincero que mezclaban el juego, con el dialogo consigo mismo y con las personas que acompañaban el ejercicio, mientras generaban lecturas desde la fantasía, los recuerdos y los sentimientos.

Luego de toda esta experiencia puedo estar segura que sin este tipo de espacios los procesos de memoria no tienen mucho sentido, pues es precisamente desde la colectividad que la reconstrucción de lo vivido se nutre

a mayor escala, demostrando que los archivos no son propios y cuando nos juntamos podemos darle más voz a nuestros relatos.

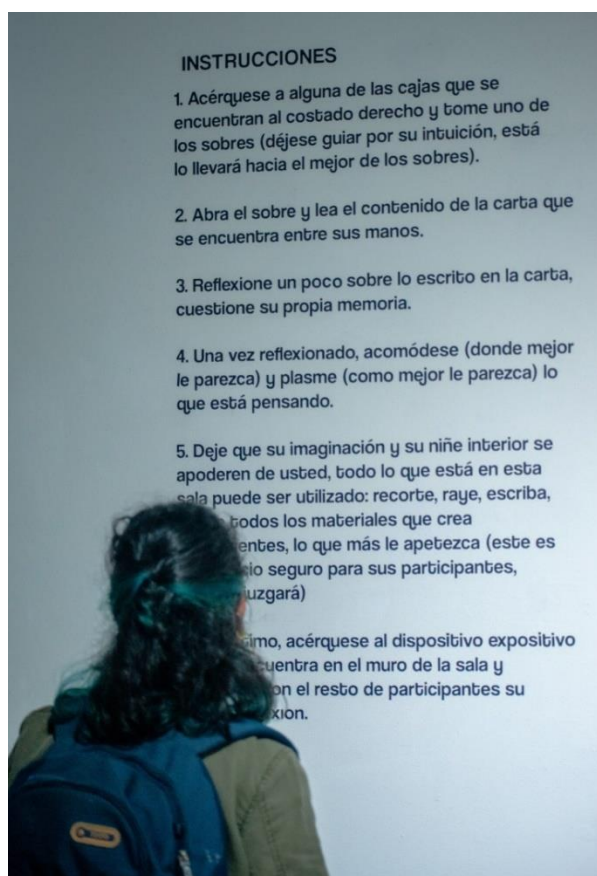

Fig. 22-24 Dispositivo participativo de la obra *Uniendo memorias*, Erika Isabel Velásquez, 2023, Pinacoteca Universidad de Caldas

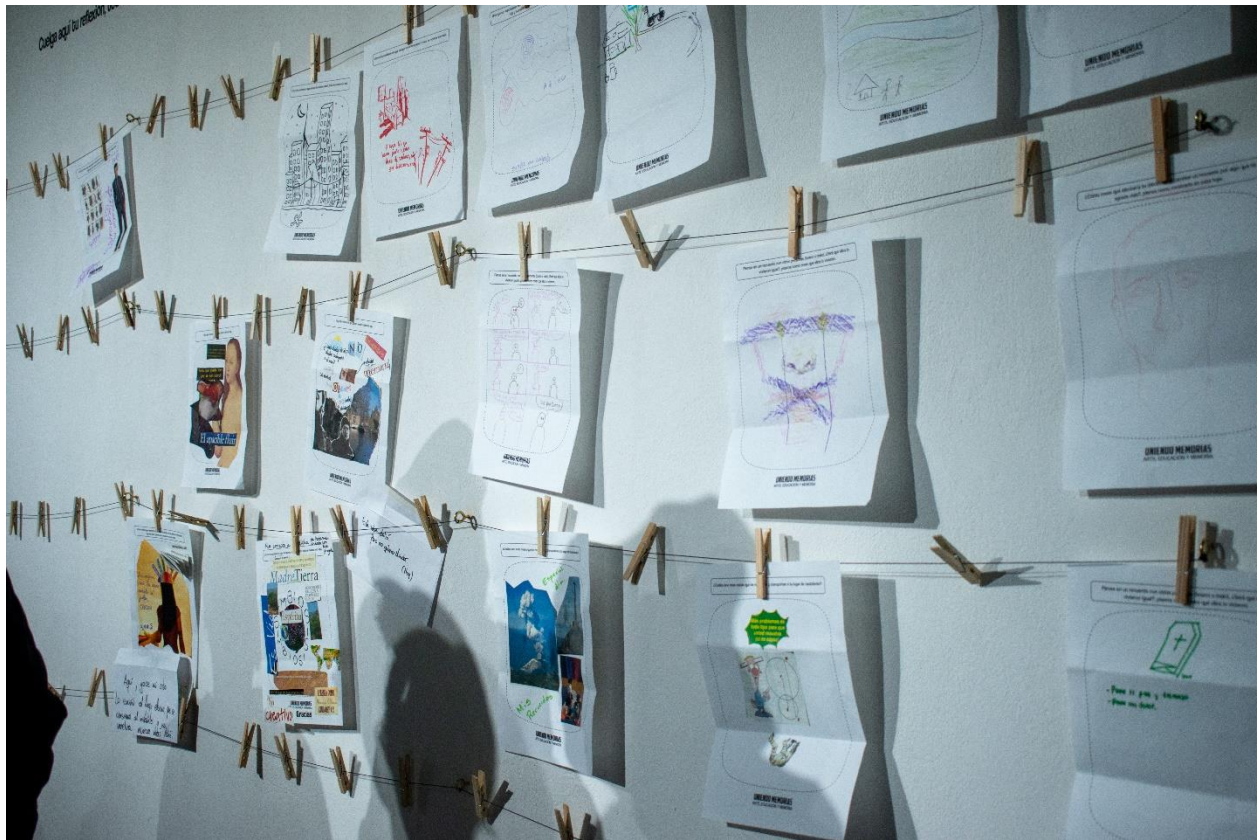
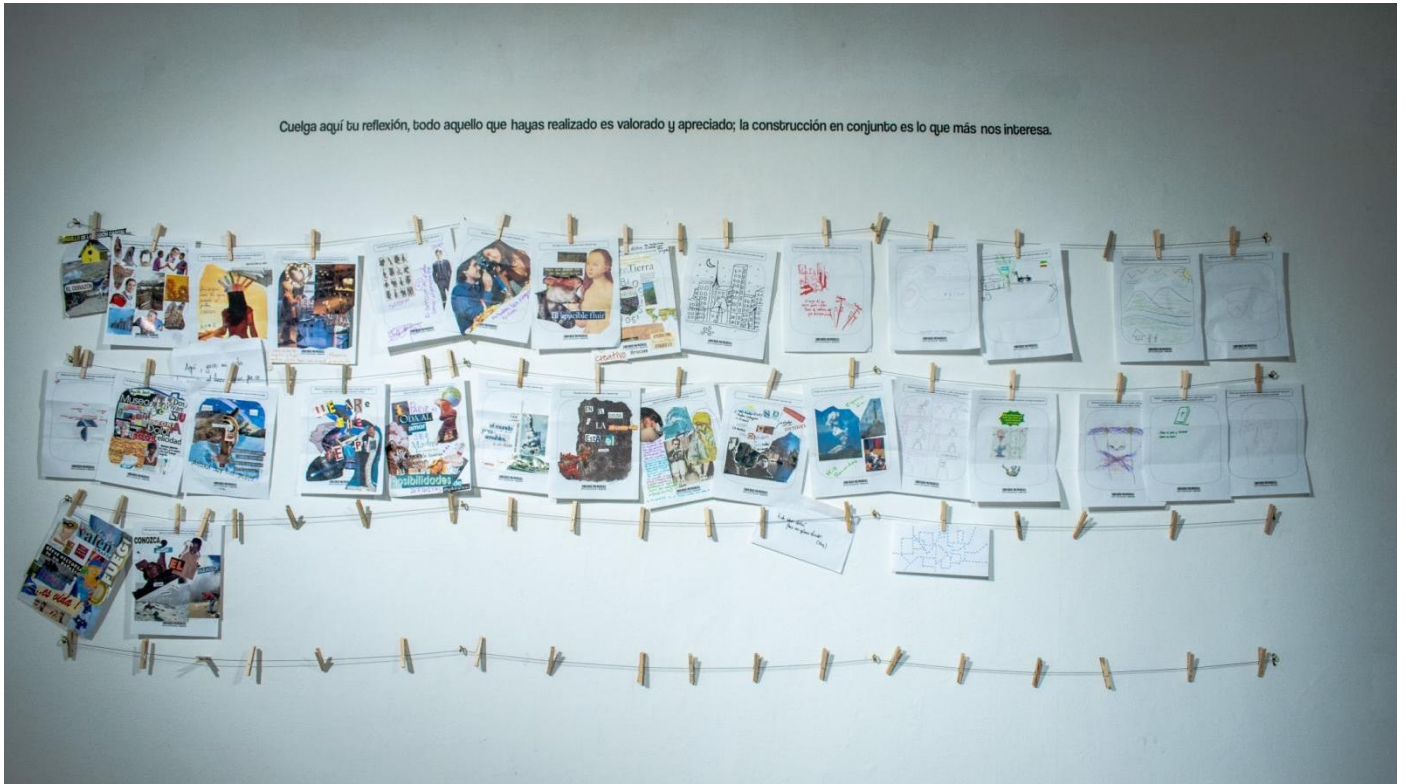

Fig. 25 – 26 Dispositivo participativo de la obra *Uniendo memorias*, Erika Isabel Velásquez, 2023, Pinacoteca Universidad de Caldas

Fig. 27 - 28 *Uniendo memorias,*
Erika Isabel Velásquez,
participación de los visitantes,
2023, Pinacoteca Universidad de
Caldas

¿Como ha cambiado el lugar del que te sientes parte?, trata de mostrar eso aquí.

Por qué

¡EL MUNDO

ES

HOY...

lenguas
diferentes.

Lo que Ud. siempre quiso conocer,

UNIENDO MEMORIAS
ARTE, EDUCACION Y MEMORIA

Fig. 29 *Uniendo memorias*, Erika Isabel Velásquez, *Collage de los visitantes*, 2023, Pinacoteca Universidad de Caldas

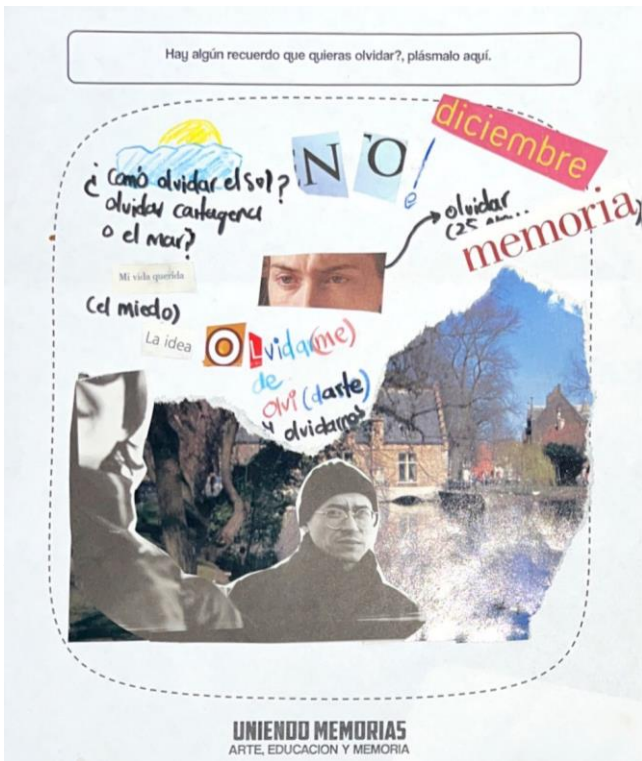
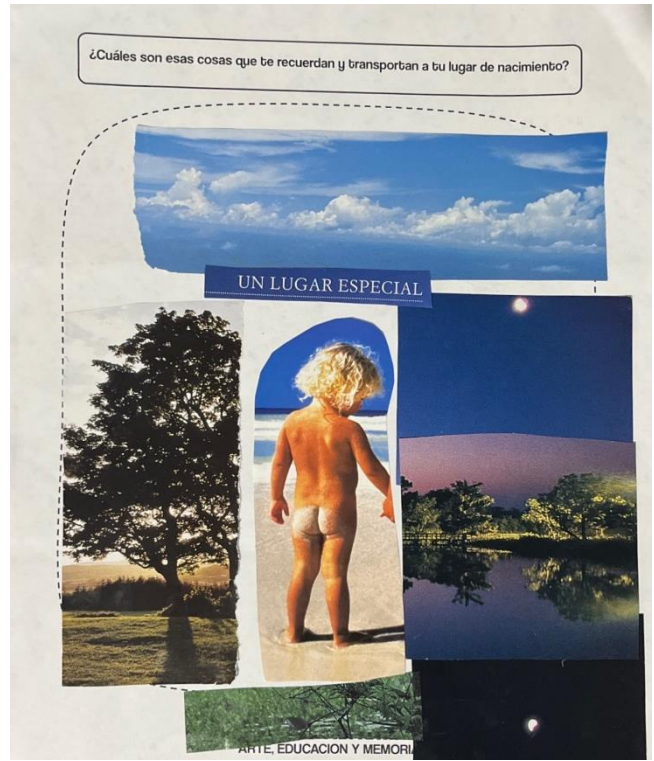

Fig. 30 – 33 Uniendo memorias, Erika Isabel Velásquez, Collage de los visitantes, 2023, Pinacoteca Universidad de Caldas

QUÉ SE DEBE TENER EN CUENTA AL DESARROLLAR PROYECTOS DE ESTE TIPO.

Estos aspectos a tener en cuenta no solo fueron aportadas por mí, en su mayoría nacen de las entrevistas realizadas a proyectos locales, aspectos en los que dichas personas estuvieron de acuerdo y que como una buena aprendiz traté de poner en práctica en mi proyecto.

1

Aprender a decir no y poner límites: Es parte de irse volviendo cada vez más ético con los procesos en los que una se vincula, teniendo presente también los propios procesos. No siempre se está en las mejores condiciones para involucrarse y hay roles que no nos corresponden como artistas (no somos antropólogos, sociólogos, psicólogos, entre otros). Podemos servir de puente en caso tal de necesitarse, pero no debemos tomar partido en procesos que requieren atención especial.

2

Debemos volver el fracaso nuestro mejor amigo: ¡ojo! no se trata de siempre cometer los mismos errores, sino de ir aprendiendo de ellos.

3

Los procesos son imperfectos: Hay conflictos la mayoría de veces, están llenos de retos, pero sobre todo debemos entender que las grandes transformaciones toman años.

4

No hacer expectativas gigantes: Se deben establecer relaciones desde la honestidad y teniendo presentes que las metas deben ser alcanzables.

5

Tener el tiempo para desarrollar los objetivos: se debe estar dispuesto a emplear el tiempo necesario para alcanzar lo propuesto y llegar al final del proceso por respeto a la comunidad.

6

Aprender a ceder, cuando se trabaja en conjunto: No todo se debe hacer como una lo piense y lo plantea, la perspectiva del otro es igual de válida.

7

Hay cosas que se van resolviendo en el camino: Así mismo vamos aprendiendo sobre la marcha, habrá muchas cosas que no sabemos hacer, pero aun así debemos aventurarnos en realizarlas, si no nos atrevemos nunca aprendemos.

8

Generar redes: A la hora de gestionar proyectos siempre nos podemos apoyar en personas que sepamos que ya han hecho las cosas para que nos den un consenso o pedir ayuda con algo.

9

La interacción debe ser transparente: Tratar de dejar los prejuicios a un lado, no imponer mi visión; entender que a la hora de trabajar con otros siempre van a haber tensiones. No se trata de reafirmar algo que ellos ya saben o tratar de imponerles algo que no les gusta, sino de ampliar la mirada (aplica para una también), que existen otras caras de la moneda que son igual de importantes de contemplar.

10

Sembrar dudas: La pregunta es quizás una de las herramientas más fuertes que tenemos en este campo, porque no se trata de querer cambiar la perspectiva del otro sino ayudar a generar un pensamiento reflexivo entorno a algo, fomentar experiencias significativas para los participantes.

11

No dejar de lado las estructuras: tener presente porque y para que hacemos las cosas, no debemos dejar todo a la suerte, una de las integrantes del colectivo Diente de León¹⁸ en una entrevista dijo que uno siempre debe ir con un plan A, B, C, D...Z, y permitir que a la final todos estos se mezclen en medio del proceso, pero poder encaminar las cosas hacia una dirección.

12

Siempre seremos otros después de cada proceso / proyecto, así como muchas veces creemos que nosotros somos quienes vamos a enseñarles algo a las personas con las que vamos a trabajar. Ellas siempre terminan siendo quienes más nos enseñan, hace parte del trabajo en conjunto.

¹⁸ Entrevista realizada el 3 de octubre del 2022

CONCLUSIONES

Cuando comencé a escribir este texto hablé sobre lo difícil que fue para mí y como estaban cambiando mis creencias tanto personales como las que tenía del arte en general. Creo que la forma en como concebí el arte siempre fue un poco diferente a la de mis compañeros y haber transitado todo este camino me hizo darme cuenta que eso está bien, que no necesariamente me tenía que dedicar a hacer obras para ser una buena artista, que el mundo del arte está a su vez dividido por otros mundos más pequeños en los que cada uno se puede ubicar y generar cosas súper valiosas.

Después de todo este largo camino puedo decir que mi pensamiento cambió (y soy consciente que lo seguiré haciendo) y que decido ubicarme en ese pequeño mundo inexplorado del arte educación al que muchos otros se han ido sumando, donde el centro de todo no es la obra, y el proceso pasa a ser un más importante que el resultado (resultado no pensado necesariamente como algo para exponer o comercializar). Ahora veo el arte como una herramienta con la cual podemos jugar y sirve como excusa para sentarnos a conversar, crear, sentir, explorar entre muchas otras cosas más con el otro.

Ahora bien, la memoria y el archivo, no los podría dejar a un lado, fueron un pilar para esta investigación; muchos me han preguntado porque la memoria y en algún momento me lo pregunte también, pero en realidad creo que les devuelvo la pregunta un poco diferente, ¿por qué no preguntarnos sobre memoria?; para mí la memoria es lo que nos hace ser quienes somos, está ligada a muchos procesos de nuestra cotidianidad. Es esa cotidianidad que de alguna forma intentamos registrar, la que también empieza a tener importancia cuando decidimos conscientemente crear un archivo. Por mucho tiempo se ha hecho, y la combinación memoria archivo fue la excusa que use para "sentarme" a hablar con el otro.

La importancia del archivo es tan relevante como la importancia de la memoria, están ligados, el archivo pasa a ser el medio casi perfecto para recopilar las memorias tanto individuales como colectivas, sin restarle importancia a ninguna. En la ruralidad se puede usar como la forma para conservar y transmitir esos conocimientos, vivencias que tuvieron impacto en la comunidad y tienen huella en la identidad de estos, a su vez se puede ir nutriendo conforme a las necesidades que se vayan presentando. Pero no solo le podemos asignar estos dos usos, esta herramienta está a disposición de nuestras necesidades e imaginación, es por eso que también fue importante

realizar un archivo de proyectos de arte educación locales, la información con la que contamos alrededor de este tema es limitada y útil pero no local en su mayoría, y poder contar con un archivo de personas que se dedican a esto es muy importante para quienes al igual que yo se quieren adentrar en este pequeño mundo.

Luego de todo este largo proceso quedo con la satisfacción y certeza que encontré un lugar desde donde me puedo sentar a crear cómodamente en una partica artística expandida y sin límites, que me ayuda a explorar las temáticas en conjunto con otras personas que se quieran cuestionar estas mismas.

Siento que las demás cosas ya han sido dichas en apartados anteriores, pero aun así quisiera compartir unas conclusiones más generales con aquellos que amablemente dedicaron un poco de su tiempo a leer este documento.

- La memoria es colectiva.
Piensa en algún recuerdo o historia en la que estés solo (ojo: no hablo solo de personas). ¿Difícil cierto?
- El arte va más allá de una operación mercantil.
Producir objetos para su mercantilización no es lo único que se puede hacer desde el arte, puede ser un espacio de reflexión y construcción en conjunto.
- El arte puede ser un espacio de exploración.
Ampliar el parámetro, acercarnos desde formas poco imaginadas, ábrete a un mundo lleno de posibilidades dónde todo es válido.
- Las dudas y lo inexplorado puede ser nuestro mejor amigo.
Algunas veces perdemos la capacidad de asombro a medida que crecemos y nos quedamos en lo seguro; dale rienda suelta a tu niño interior y anímate a cuestionar todo, a indagar en los caminos menos explorados, grandes cosas podrás encontrar.

ANEXO 1

Diagnóstico del kilómetro 41

El Kilómetro 41, una pequeña vereda a no más de 1 hora de Manizales en Caldas, sostenido por un legado de cultivos de caña y cacao, de ganadería, pesca y minería artesanal en los bordes del río Cauca. En su historia, fue un asentamiento de culturas tribales de la región, según cuentan los locales. Las tribus Irra y Quinchía, al igual que los Emberá se tomaron el lugar inicialmente, también se habla de la llegada de una familia española, que se toman la gran casa de Alejandría, nombre que se le otorga inicialmente al territorio y que se extiende hasta un puente centenario, que cruza el río Cauca. Años después, y por devoción de una maestra, se crea la primera escuela alrededor de los años 1948. Esta escuela, que solo cubría los años de primaria, fue la única educación hasta 1992 que algunas ONG internacionales cubrieron la construcción del colegio de bachillerato. Para esas fechas y por un deslizamiento de nieve proveniente del nevado del Ruiz, el territorio es declarado inestable y en peligro de deslizamiento. Actualmente el territorio cuenta con los mínimos poblacionales que determinan desde el Gobierno nacional, un centro de salud, una estación de policía, una plaza central y una casa de la cultura.

Entrevista Bladimir Agudelo y Tania Ariza, originarios del Kilómetro 41, Bladimir estudiante de artes escénicas de la Universidad de Caldas y Tania Ariza actual directora de la Casa de la cultura de la vereda.

Las dos entrevistas que leerán a continuación son parte fundamental para entender un poco el contexto de la comunidad (con quienes se desarrollan los talleres) y el enfoque que decidí darle a los talleres.

La primera entrevista se la realice a Bladimir Agudelo, quien fue la persona por la que me interese en hacer los talleres en el Kilómetro 41 posterior a una charla que tuvimos hace un par de meses, él vivió en la vereda desde que nació hasta que decidió y pudo ingresar a la universidad (dónde estudia Artes Escénicas hace más o menos 6 años). Para él crecer en el 41 desde el ámbito de oferta cultural¹⁹ no fue muy enriquecedor pues no sé cuenta con unas tradiciones arraigadas: dice que las festividades que se tienen no cuentan con una identidad y fueron creadas más para el ocio de la gente y como una excusa para enfiestarse.

Fue gracias a la casa de la cultura que contaba con varios talleres (teatro, chirimía, danza, artes plásticas) que él tuvo un acercamiento con el arte en general, a su vez había un grupo juvenil donde se les brindan charlas y talleres de convivencia sana, los llevaban a jugar y se realizaban diversas actividades.

La falta de identidad que presenta la vereda (una de sus mayores problemáticas) se da principalmente por no tener sentido de pertenencia y debido a que esta comunidad se conforma por migrantes de varias partes del

¹⁹ La oferta cultural de la casa de la cultura es determinada por la persona encargada esta, se desarrolla en base a las necesidades que dicha persona logra identificar, por lo que es diferente a la oferta institucional de las ciudades, por lo general las veredas cuentan con un presupuesto menor otra razón más para que la oferta también varié.

país que salieron a buscar mejores oportunidades y encontraron un espacio para construir un hogar. Las opciones para salir adelante en la vereda son limitadas, por lo que aparte de los trabajos agrícolas o entrar al Sena no hay muchas más por hacer.

Bladimir Agudelo manifiesta que la festividad principal es la fiesta del campesino, pero no tiene una característica específica, ni tiene muestras culturales representativas. No hay claridad de cuando se creó dicho evento, por lo general se realizaba en junio- julio, pero se ha ido corriendo hacia mediados de agosto-octubre y más allá de los conciertos que se organizan y que haya comida gratuita para la comunidad no tiene un objetivo claro.

El campo y la vida agrícola es lo que para Bladimir Agudelo lo hace sentir parte del k41, le gusta recordar cuando se iba a la quebrada a bañar, trabajar con sus tíos en el campo, las historias que oía de estos, entre otras cosas.

La siguiente entrevista fue a Tania Ariza (coordinadora de la casa de la cultura) quien está más enterada de las dinámicas que se manejan actualmente en la vereda. Nació y se crio en el km 41, participo mucho de las actividades en la casa de la cultura cuando estaba en el colegio, posterior a graduarse entro a la Universidad de Caldas a estudiar artes escénicas, perteneció al gabinete juvenil y trabajo con redes juveniles lo que le permitió postularse para jefe de Unidad Juvenil de Desarrollo Rural donde tuvo la oportunidad de crear grupos para jóvenes con diversos enfoques; fue así como genero un lazo con el coordinador de la casa de la cultura debido a que uno de estos grupos con los que ella trabajaba estaba ubicado en la vereda.

Actualmente es coordinadora de la Casa de la Cultura gracias al apoyo que le dio el antiguo coordinador cuando éste renunció a su puesto por diversas cuestiones. La casa de la cultura se rige por el Instituto de Cultura y Turismo y son estos los encargados de ofertar los talleres y en diversas ocasiones Tania gestionan algún otro taller. Se maneja una oferta artística - cultural pero también social, actualmente ella dirige un grupo juvenil que tiene alrededor de 20 jóvenes que son el equipo base de la casa de la cultura, cuentan con un grupo para personas con discapacidad se reúnen cada 15 días, también se trabaja lo bio cultural.

Desde la casa de la cultura se busca gestionar actividades en base a los intereses de la comunidad con el fin de generar espacios diferentes dentro de la cotidianidad de los habitantes, se han ofrecido talleres de cocina, costura,

mecánica de motos, entre otros.

La casa de la cultura busca llegar a toda la comunidad, para esto se realizan actividades en diferentes espacios que se planean con los líderes de la junta de acción comunal por sectores o barrios.

Entrevista al Colectivo Multiversos.

El colectivo está conformado por Cristian Romero y Andrés Mora, hacen parte del grupo de colectivos que se presentaron a la convocatoria creada por Naak 2022 para trabajar en torno a las memorias del agua en diferentes veredas de Manizales.

Naak: memorias del bio territorio Kumanday; liderado por Luis David ganador de un programa de concertación del Ministerio de cultura.

Cuando Luis se gana el programa abre una convocatoria a colectivos de la ciudad para que presentaran talleres, estrategias donde se pudiera trabajar sobre el agua; multiversos se presentó con una propuesta de gestión de las emociones desde la creación de paca bio-gestora y la poesía. Constaba en una interacción entre gestionar las aguas internas, encontrando las emociones, sentimientos de los niños, que ellos se enfrentaran con el papel y descubrieran que es lo que les pasa (en el taller se dieron cuenta que los chicos no hablan con nadie de lo que les pasa); y como gestionar las aguas externas (como tratar de cambiar el mundo que vemos desde afuera), trabajando la tierra – creando nueva tierra de ahí la relación con la paca bio-gestora.

Al igual que multiversos ganaron otras 4 propuestas que trabajaron en diferentes veredas de la ciudad, estas constaban de menos sesiones (alrededor de 2 sesiones). La propuesta de estos chicos se desarrolló en 4 sesiones con un grupo de estudiantes de noveno grado del Colegio de la vereda con apoyo de una docente de la institución que permitía utilizar las horas de clase para esta actividad.

El proyecto de Naak no era solo lo que realizaban el colectivo con la comunidad, contaba también con mapeos, investigación de la relación de las aguas con el kilómetro 41 (la relación de las personas, el territorio y los ríos), y cartografía social. Para esta parte que era liderada por Luis David, se les preguntaba a los niños sobre sus recuerdos en torno al río o a las aguas cercanas a su territorio.

Guía Taller

Nombre de la actividad: Uniendo memorias

Talleres de reflexión en torno a la memoria y la identidad desde las artes.

Lugar: Casa de la Cultura vereda Colombia Kilometro 41

Fecha: 10 de noviembre

Cupo aproximado: 5 a 15 personas (dos grupos)

Público: Grupo 1 (de 9 a 12) - grupo 2 (13 a 16 años)

Preguntas:²⁰

¿Cómo podemos reconocer la memoria de nuestro territorio?

¿Quiénes son los encargados de construir la memoria?

Preguntas base:

¿Por qué es importante la memoria para un territorio?

¿Cómo podemos hacer más tangible/visible la memoria de nuestro territorio?

²⁰ Tanto estas dos preguntas como las preguntas base fueras las empleadas a la hora de pensar y desarrollar el taller que se llevó a cabo en la vereda Kilómetro 41 de Manizales Caldas, su contexto se sustenta en todo lo anterior dicho en este documento.

Tiempo	Sección	Contenido	Materiales / Espacios	Notas
0 - 10 Min	Organización	Recibir a las personas en el espacio.	Mesas y sillas	Ordenar las mesas en círculo alrededor de una mesa donde estén todos los materiales. Punto para basura. Agua para pinceles. Trapos limpieza
10 min - 15 min	Saludo	Presentarse	Cinta enmascarar	Nombres en el pecho
15 min - 30 min	Actividad 1	Rompehielos: Cada uno va a decir dos verdades y una mentira, el resto del grupo va a adivinar.		Posterior reflexionar sobre la historia, quién la cuenta, quién hace memoria.
30 min - 45 min	Introducción	Hablar de la importancia de la memoria y la identidad. Pequeño contexto histórico de la vereda	¿Consideran que es importante la memoria de una persona? ¿Qué saben sobre el origen de la vereda?	En la parte del contexto empezar por escucharlos a ellos sobre las historias que han escuchado y tratar de complementar con lo investigado (siempre haciendo énfasis que lo que yo les diga no es verdad absoluta)
45 min - 1 hora	Instrucciones	Ustedes van a mostrarle el Kilómetro 41 a personas que jamás lo han visto, en Manizales y hasta en otras partes del país y del mundo. Explicación de cómo se va a trabajar y todos los materiales que hay a disposición para usar. Vamos a hacer un archivo con el que vamos a contar qué es para nosotros el Kilómetro 41 y qué quisiéramos que fuera o que ha sido en el pasado. Pero, podemos ponerle también ficción y fantasía para resaltar cosas que son difíciles de ver como lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que sentimos, lo que huele, lo que no vemos...	Fotografías (Impresiones de las que se tomaron en terreno) Revistas Tijeras Colbón Cartón paja Colores Témperas Pinceles Marcadores Vasos para agua Trapos Cinta enmascarar	Mientras ellos trabajan pasar preguntándoles un poco más sobre cada uno y como quieren desarrollar la idea. Tener a la mano referente de inspiración.
1 hora - 1:30 min	Desarrollo			-Hacer preguntas en torno a la memoria y la identidad en medio de la actividad. (preguntas detonantes) ¿Qué es lo que te parece más importante contar? ¿Qué es lo que te estás imaginando? ¿Por qué es importante lo que te estás imaginando?

1:30 - 1:40 min	Últimos detalles			Informar que quedan 10 min de actividad para que vayan culminando el proceso
1: 40 1:50 min	Pausa	Ponerse de pie, estirar el cuerpo y despejar un poco la mente		Baño / organizar
1:50 - 2:00 min	Cierre ejercicio	Breve explicación de lo realizado por algunos de los asistentes del taller. Reafirmar preguntas iniciales.	Organizar los trabajos juntos, como exposición. ¿Cómo les gustaría que esto se pueda mostrar a otras personas? ¿Cómo más mostrarían la memoria del Kilómetro 41? Libro, video, sonido... teatro... red social. Página web. ¿Qué más debería llevar? ¿Cómo lo organizarían?	Deben ponerse de pie y de ser posible que el trabajo rote por los compañeros para observar mejor lo realizado. Opc: en una palabra.
	Cierre taller		Explicar que viene. Qué harás	Pronto vuelves a contarles qué salió de todo eso.

QR del video Uniendo memorias vereda
Kilometro 41 Manizales, Caldas

Referencias

- Acaso, M. (2009). La educación artística no son manualidades. Catara.
- América Latina. (s.f). Espacio de arte, lugar a dudas. <https://amlatina.contemporaryand.com/es/places/lugar-a-dudas/>
- ARTBO. (s.f). Línea de formación. <https://www.artbo.co/Programa-ARTBO/Linea-de-Formación>
- Atria, M. (Anfitrión). (mayo 2022- agosto 2022). La tercera oreja (Podcast). Spotify. <https://open.spotify.com/episode/3znrWoavZOmscSHgRv09OP?si=0480cbab6df042bf>
- Cameron, J. (1992). El camino del artista, Penguin random house grupo editorial.
- Camnitzer, L. (2022). El currículum deshilvanado en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Conferencia
- Ciudad impresa. (s.f). Somos. <https://ciudadimpresadocum.wixsite.com/2022>
- Escuela otra hoja de ruta (2016). Giro educativo. Relatoría sesión virtual 14 de octubre de 2016. Coordinación Fermín Soria Ibarra. Recuperado de: <https://another-roadmap.net/articles/0002/8586/glosario- giro-educativo-2.pdf>
- El validadero internacional. (2021, febrero 08). ¿Qué es el validadero? [video] https://www.youtube.com/watch?v=Qk0kv4OI_Ec
- Helguera, P. (2011). Pedagogía para la práctica social: notas de material y técnicas para el arte social. Revista errata #4
- Fundación casa tres patios. (s.f). Nosotros. <https://www.casatrespacios.org/nosotros-c3p>
- Guasch, A. (2011). Arte y archivo. Ediciones Akal, S. A.
- Hein, G. (1999). El museo constructivista. The Educational Role of the Museum.
- LAAGENCIA. (s.f). Coproducción. <https://laagencia.net/laagencia>
- Landkammer, N. (2012). Educación en museos y centros de arte como práctica colaborativa. Contradecirse una misma.
- Macchiavello, C. (2014). Arte Contemporáneo. Nc-arte
- Nc-arte. (s.f). Nosotros. <http://nc-arte.com/sobre-nosotros-ncarte-espacio-para-el-arte-y-la-educacion-equipo/>
- Pini, I. (2001). Fragmentos de memoria, los artistas latinoamericanos piensan el pasado. Ediciones Uniandes.

- **Residencia del artista Gustavo Toro.** (2018). 16 SRA la condición de estar aquí.
- Stöger, G. (2000). " Wer schon Platz genommen hat, muss nicht zum Hinsetzen aufgefordert werden ", en Stella Rollig/Eva Sturm Dürfen die das? (2000), P.187

Índice de Figuras

Fig. 1 Fragmento de la obra Planeta Amarillo, Erika Isabel Velásquez, 2021, Palacio de Bellas Artes Universidad de Caldas	10
Fig. 2 Fragmento de la obra Planeta Amarillo, Erika Isabel Velásquez, 2021, Palacio de Bellas Artes Universidad de Caldas	11
Fig. 3 Diorama, fragmento de la obra Planeta Amarillo, Erika Isabel Velásquez, 2021, Palacio de Bellas Artes Universidad de Caldas	12
Fig. 4 Mapa conceptual 1 sobre praxis educativa en artes	19
Fig. 5 Mapa conceptual 2 sobre Praxis educativa en artes	20
Fig. 6 Niveles de participación y colaboración	25
Fig. 7 Explicación de Participación y Colaboración.....	26
Fig. 8 Casa ubicada en la fundación Nueva Esperanza, Vereda Kilometro 41	46
Fig. 9 Registro del taller Uniendo memorias, 2022, Vereda Kilometro 41	47
Fig. 10 Registro del taller Uniendo memorias, 2022, Vereda Kilometro 41	47
Fig. 11 Collages realizados por los asistentes al taller Uniendo memorias en la Vereda Kilómetro 41, 2022	48
Fig. 12 Collages realizados por los asistentes al taller Uniendo memorias en la Vereda Kilómetro 41, 2022	48
Fig. 13 Collages realizados por los asistentes al taller Uniendo memorias en la Vereda Kilómetro 41, 2022	48
Fig. 14 Collages realizados por los asistentes al taller Uniendo memorias en la Vereda Kilómetro 41, 2022	48
Fig. 15 Collages realizados por los asistentes al taller Uniendo memorias en la Vereda Kilómetro 41, 2022	48
Fig. 16 Fragmento de la obra Uniendo memorias, publico en el dispositivo de participación, Erika Isabel Velásquez, 2023, Pinacoteca Universidad de Caldas	50
Fig. 18 Fragmento de la obra Uniendo memorias, Erika Isabel Velásquez, 2023, Pinacoteca Universidad de Caldas.....	52
Fig. 17 Fragmento de la obra Uniendo memorias, Erika Isabel Velásquez, 2023, Pinacoteca Universidad de Caldas.....	52

Fig. 20 Fragmento de la obra Uniendo memorias, Erika Isabel Velásquez, 2023, Pinacoteca Universidad de Caldas	53
Fig. 19 Fragmento de la obra Uniendo memorias, Erika Isabel Velásquez, 2023, Pinacoteca Universidad de Caldas	53
Fig. 21 Postales de la obra Uniendo memorias, Erika Isabel Velásquez, 2023, Pinacoteca Universidad de Caldas	54
Fig. 22 Dispositivo participativo de la obra Uniendo memorias, Erika Isabel Velásquez, 2023, Pinacoteca Universidad de Caldas	56
Fig. 23 Dispositivo participativo de la obra Uniendo memorias, Erika Isabel Velásquez, 2023, Pinacoteca Universidad de Caldas	56
Fig. 24 Dispositivo participativo de la obra Uniendo memorias, Erika Isabel Velásquez, 2023, Pinacoteca Universidad de Caldas	56
Fig. 25 Dispositivo participativo de la obra Uniendo memorias, Erika Isabel Velásquez, 2023, Pinacoteca Universidad de Caldas	57
Fig. 26 Dispositivo participativo de la obra Uniendo memorias, Erika Isabel Velásquez, 2023, Pinacoteca Universidad de Caldas	57
Fig. 27 Uniendo memorias, Erika Isabel Velásquez, participación de los visitantes, 2023, Pinacoteca Universidad de Caldas	58
Fig. 28 Uniendo memorias, Erika Isabel Velásquez, participación de los visitantes, 2023, Pinacoteca Universidad de Caldas	58
Fig. 29 Uniendo memorias, Erika Isabel Velásquez, Collage de los visitantes, 2023, Pinacoteca Universidad de Caldas	59
Fig. 30 Uniendo memorias, Erika Isabel Velásquez, Collage de los visitantes, 2023, Pinacoteca Universidad de Caldas	60
Fig. 31 Uniendo memorias, Erika Isabel Velásquez, Collage de los visitantes, 2023, Pinacoteca Universidad de Caldas	60
Fig. 32 Uniendo memorias, Erika Isabel Velásquez, Collage de los visitantes, 2023, Pinacoteca Universidad de Caldas	60
Fig. 33 Uniendo memorias, Erika Isabel Velásquez, Collage de los visitantes, 2023, Pinacoteca Universidad de Caldas	60

