

**NO ES COMO LO PINTAN:
MURALES Y EMOCIONES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA
CONVIVENCIA PACIFICA EN EL BARRIO SOLFERINO DE MANIZALES**

**DANIEL FELIPE REINA MELO
AUTOR**

**UNIVERSIDAD DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, DEPARTAMENTO DE
SOCIOLOGÍA
MANIZALES, COLOMBIA
2022**

**NO ES COMO LO PINTAN:
MURALES Y EMOCIONES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA
CONVIVENCIA PACIFICA EN EL BARRIO SOLFERINO DE MANIZALES**

DANIEL FELIPE REINA MELO

Trabajo de grado para optar por el título de Sociólogo

ASESOR DE TESIS:

CARLOS EDUARDO ROJAS ROJAS

Profesor Universidad de Caldas

**UNIVERSIDAD DE CALDAS
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES, DEPARTAMENTO DE
SOCIOLOGÍA
MANIZALES, COLOMBIA
2022**

AGRADECIMIENTOS:

A mí madre y mi padre, abuelas y abuelos que habitan la ciudad de Pasto, son quienes han apoyado constantemente mi transitar en la vida, para ellos todo.

A mi hermana y hermano por ser mis confidentes y mis mejores consejeros, a ellos les dejo este escrito como referencia en la vida para que no dejen de perseguir sus sueños.

A mi compañera incondicional Angie que ha estado presente en los talleres, encuentros y reuniones de la fundación acompañando y apoyando mi caminar, además de estar constantemente en mi estadía por la ciudad montañosa de Manizales.

A la Universidad de Caldas, a los profesores de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, principalmente a mi director de tesis Carlos Eduardo Rojas y director del semillero “Idacanzás: previendo las mudanzas de los tiempos”, por su paciencia, constancia y dedicación en este largo proceso investigativo.

A las amigas y amigos de lucha de la Fundación Comunitaria Huellas de Vida que tuve la oportunidad de conocer más a fondo en esta investigación. Tuve el privilegio de aprender saberes, conocimientos, risas, emociones etc; dentro del territorio.

A mis compañeros de casa, mi segunda familia; las Residencias Gabriel Soto Bayona por brindarme ayuda y apoyo, de todas y cada una de las personas he aprendido valiosas cosas que pondré en práctica a lo largo de mi vida.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	7
Objetivo General.....	14
Objetivos específicos	14
ASPECTOS CONCEPTUALES	16
Sobre el concepto de Arte	16
Sobre el concepto de Emoterras:.....	23
Actor social.....	25
Generación.....	26
Territorio.....	28
El barrio como territorio	30
Emociones y sensibilidad	33
Tiempo.....	35
ASPECTOS METODOLÓGICOS	37
CAPÍTULO I EL BARRIO SOLFERINO Y LA FUNDACIÓN HUELLAS DE	
VIDA	44
Sobre la fundación huellas de vida:	49
Apuesta pedagógica y estructura orgánica de la fundación:	53
CAPÍTULO II ¿NO ES COMO LO PINTAN, ES DE COLORES! LOS MURALES	
COMO OBJETIVACIÓN DE LAS EMOCIONES	61

Ruta artística, callejera y barrial	62
CAPÍTULO III SUBJETIVACION DE LAS EMOCIONES: LOS MURALES COMO LIENZO DE EMOCIONES	83
Niñas, niños y jóvenes del barrio: emociones que construyen paz	83
Lienzos de la memoria: las emociones que se suscitan entre los visitantes	100
CAPÍTULO IV CONCLUSIONES: EMOCIONES Y SENSIBILIDAD PROPICIA PARA LA SANA CONVIVENCIA, EL TRÁMITE Y LA SOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS	106
Taller “sensibilidad y construcción de convivencia”	106
Conclusiones: objetivación y subjetivación de las emociones	112
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:	116
ENTREVISTAS REALIZADAS:.....	119

TABLA DE ILUSTRACIONES

• <i>Ilustración 1: Mapa de Manizales ubicando la comuna y el territorio.</i>	49
• <i>Ilustración 2: Mural Solferino sin fronteras.</i>	52
• <i>Ilustración 3: : Mural Doña Lilia, líder social y veterinaria.</i>	58
• <i>Ilustración 4: Huellas de Vida lugar</i>	62
• <i>Ilustración 5: Mujeres y naturaleza.</i>	67
• <i>Ilustración 6: Niños pintando.</i>	68

• <i>Ilustración 7: : Perros de la pradera.</i>	_____	69
• <i>Ilustración 8: VIDA</i>	_____	70
• <i>Ilustración 9: mural Vida</i>	_____	71
• <i>Ilustración 10: Mazorca disparando colores.</i>	_____	74
• <i>Ilustración 11: Dia nacional de las victimas</i>	_____	75
• <i>Ilustración 12 Mural sobre condicion de ser joven.</i>	_____	77
• <i>Ilustración 13: Calavera:</i>	_____	80
• <i>Ilustración 14: Realización del taller "rutas de las emociones"</i>	_____	84
• <i>Ilustración 15: herramientas pedagógicas.</i>	_____	85
• <i>Ilustración 16: Representación o dibujo de un mural en el barrio Solferino</i>	_____	87
• <i>Ilustración 17: Montañas de humildad.</i>	_____	87
• <i>Ilustración 18: Manos de igualdad.</i>	_____	88
• <i>Ilustración 19: Huellas de vida y "solfe".</i>	_____	89
• <i>Ilustración 20: El muralismo es orgullo..</i>	_____	90
• <i>Ilustración 21: El muralismo denuncia.</i>	_____	91
• <i>Ilustración 22: Actividad de Lienzo por la Paz.</i>	_____	91
• <i>Ilustración 23: Ruta de las emociones.</i>	_____	93
• <i>Ilustración 24: Propuesta de postal # 1.</i>	_____	99
• <i>Ilustración 25: Propuesta de postal # 2.</i>	_____	99
• <i>Ilustración 26: Respaldo y descripción de las postales.</i>	_____	100
• <i>Ilustración 27: Recorrido sensitivo.</i>	_____	104
• <i>Ilustración 28: : Convocatoria taller "Sensibilidad y construcción de convivencia."</i>	_____	109
• <i>Ilustración 29: Realización de sticker taller "emociones y construcción de paz"</i>	_____	111
• <i>Ilustración 30: taller "emociones y construcción de paz"</i>	_____	111

Resumen:

La siguiente investigación tiene como fin reconocer las emociones generadas a partir de la iniciativa artística y pedagógica sobre muralismo denominada “lienzos de la memoria” que tiene como fin relatar y narrar la historia local del barrio Solferino de la ciudad de Manizales, esta acción la realiza un actor central que es la Fundación Comunitaria Huellas de Vida conformada por niñas, niños y jóvenes del territorio al igual que participan habitantes de otros barrios y territorios.

Esta acción e iniciativa es un escenario de paz y convivencia en el cual se han tramitado problemáticas locales de violencia donde el arte del muralismo comunica: ideas, historias, personajes, cuestionamientos y problemáticas para hacerlas visibles, manifestarlas.

Esta función comunicativa que tiene el arte en particular el muralismo (incluido el grafiti) genera emocionalidades que han propiciado escenarios de (sana) convivencia, la unión y la esperanza que están representadas en murales significativos para los integrantes de la fundación son cualidades y emociones que representan el territorio y sus habitantes puesto que en su historia está el autocuidado y la propia constitución del barrio, la esperanza de tener un barrio con oportunidades para jóvenes y para el conjunto de la comunidad está estrechamente relacionado al trabajo comunitario que realiza la Fundación Huellas de Vida.

Palabras claves: muralismo, territorio, convivencia, sensibilidad, trabajo Comunitario, jóvenes.

Abstrac:

The following research aims to recognize the emotions generated from the artistic and pedagogical initiative on muralism called "Lienzos de la memoria" that aims to relate and narrate the local history of the Solferino neighborhood of the city of Manizales, this action is carried out by a central actor that is the Huellas de Vida Community Foundation made up of girls, boys and young people from the territory as well as participating inhabitants of other neighborhoods and territories.

This action and initiative is a scenario of peace and coexistence in which local problems of violence have been processed where the art of muralism communicates: ideas, stories, characters, questions and problems to make them visible, manifest them.

This communicative function that art has, particularly muralism (included graffiti), generates emotionalities that have fostered scenarios of (healthy) coexistence, union and hope that are represented in meaningful murals for the members of the foundation are qualities and emotions that they represent the territory and its inhabitants since self-care and the very constitution of the neighborhood are in their history, the hope of having a neighborhood with opportunities for young people and for the community as a whole is closely related to the community work carried out by the Fundación Huellas de Vida.

Key words: muralism, territory, coexistence, sensitivity, community work, youth.

INTRODUCCIÓN

El arte comunitario y barrial genera una sensibilidad propicia para la convivencia comunitaria y juega como levadura de reconstrucción social. Cabe aclarar que no es una práctica nueva en Colombia, hay muchas experiencias e insumos de acciones e intervenciones artísticas que promueven un cambio en su contexto socio-cultural pero también buscan un cambio en su misma convivencia y relación entre miembros de un mismo territorio.

Un artículo de la prensa nacional, precisamente la revista Semana (2017) en su artículo “¿Y si el arte y la cultura fueran las claves de la reconciliación en Colombia?” describe potentes iniciativas que le apuestan a la transformación en los territorios, una de estas es la siguiente; en la Comuna 6 de Cali, hace más de diez años, Gustavo Gutiérrez orienta talleres de lectura y escritura a los niños y adolescentes de Petecuy, un barrio de invasión. “Hemos logrado que pierdan el miedo de salir a la esquina, de ir al parque. Y, además, que sus padres entiendan que una forma de enfrentar el terror de pandillas y grupos delincuenciales son libros y la lectura” (Arteta C. 2017), resalta Gustavo, con Biblioghetto, como le llama a esta iniciativa, el objetivo es trabajar desde el arte de la lectura, la poesía y la literatura en general con el fin de generar espacios de reflexión, amistad y convivencia entorno a los libros.

Un insumo y fuente principal para la investigación presente y que me posibilita la recolección de iniciativas como la del barrio Petecuy, pero esta vez localizadas en la ciudad de Manizales, es el “primer informe de la línea de paz ; del observatorio de violencia y paz su categoría es la *construcción territorial de la paz: Polifonías y resistencias de la ciudad de Manizales*”

(2018), en dicho observatorio encontramos la participación de Universidades (Católica, Manizales, Luis Amigó) y del Centro de Investigación CINDE.

El informe reconoce que la acción colectiva en la ciudad se enmarca y se ejecuta en organizaciones y colectivos juveniles que nacen desde las experiencias, dinámicas y prácticas sociales del mismo barrio y que tienen una representación crítica del mismo ya que habitan el territorio.

En el caso que me ocupa, el arte es el medio al que recurre la Fundación Huellas de Vida como una herramienta esencial de acción colectiva para contener la conflictividad, buscando alternativas para la solución y tramites de conflictos, pues el Observatorio de Violencia y Paz (2018) en su primer informe de la línea de Paz afirma que: “la organización y la acción colectiva son maneras para contrarrestar la violencia, a partir de apuestas creativas, artísticas desde los propios territorios. La mirada latinoamericana considera que las organizaciones juveniles y colectivos se mueven desde la apuesta por la educación popular, la pedagogía crítica y de colonial” (Observatorio de violencia y paz. p.14)

El procedimiento de creación para las organizaciones de este tipo es el arte, según insumos del primer informe en línea de paz (2018), de la ciudad de Manizales:

“El arte es potenciado por las organizaciones juveniles, que le apuestan a la construcción de paz y posibilitan escenarios ajenos a la violencia, se trabaja por una

paz hecha en la cotidianidad, una paz que es construida con los otros, una paz posible y alcanzable para las comunidades. El arte se visibiliza en múltiples expresiones artísticas que comunican una realidad específica; denuncia, construye imaginarios y reconfigura nuevas apuestas de vida: la conversación, los documentales, video clips, música, artes escénicas, artes plásticas, actos simbólicos de resistencia, carnavales, muralismo, entre otros, que movilizan procesos de construcción de paz” (Observatorios de violencia y paz, p.15).

Este informe rastrea todas las iniciativas y organizaciones que trabajan en los barrios de Manizales y que promueven escenarios de convivencia pacífica y artística, son más de 45 colectivos e iniciativas en la ciudad, entre ellas está la Fundación Comunitaria Huellas de Vida que trabaja por la comunidad y por los jóvenes, niñas y niños; la sede se ubica en el barrio Solferino¹ de Manizales siendo este el territorio a estudiar, por tal motivo es importante decir que en el barrio “se establecen relaciones comunitarias y de solidaridad que generan comportamientos con sentido de colectividad, los cuales se expresan tanto en situaciones lúdicas que experimenta la colectividad, como ante condiciones de riesgo y seguridad comunal” (García, 2001, p.1)

Entiendo que el barrio representa a la población en relaciones comunitarias ya que los integrantes de un barrio forman un propio sistema de comunidad, cuyos actores viven en una

¹ En el capítulo 1 se describe concretamente la localización y ubicación de la fundación, al igual que se expone el radio de acción donde trabaja con otros líderes u colectivos.

misma e idéntica situación, en que se establecen formas de comunicación y relacionamiento mutuo, que son orientadas con un amplio sentido de colectividad.

“Huellas de vida” es una fundación formalizada desde el 2014, pero que tiene un trayecto comunitario desde el 2006, tiene como objetivo trabajar de la mano con niños niñas jóvenes y adultos para buscar en el barrio una convivencia sana, manteniendo su memoria y sentimiento de comunidad, esta fundación busca en el arte una forma de conservar la memoria colectiva y la identidad del barrio ofreciendo talleres de pintura, creación y dibujo, talleres de lectura, vacaciones recreativas y un amplio repertorio de acciones que transforma la manera de vivir en el barrio, según el sitio virtual de la fundación, se ha reducido los índices de violencia y se han planteado alternativas para una construcción de convivencia: “Hemos logrado integrar una comunidad golpeada por el estigma de la violencia urbana, reconociendo sus responsabilidades y derechos, llegando a impactar a más de 12.000 personas en nuestros 12 años de trabajo, a través diferentes procesos de formación, que han permitido disminuir radicalmente los índices de violencia, la deserción escolar y la estigmatización de los espacios de la comuna norte de la ciudad de Manizales.” (Fundación Huellas de vida.org, s.f.) Cabe decir que son 16 años que la fundación trabaja en el territorio, falta actualizar esta información en la plataforma.

La fundación tiene estrategias propias y rutas de creación artística que genera espacios de encuentro, reflexión y convivencia comunitaria, en sus 16 años de trabajo, sus acciones y actividades se siguen desarrollando a pesar de no contar con el apoyo institucional, si bien se

logra impactar a través de la gestión y autogestión entre el mismo barrio y vínculos organizativos, la violencia que se pretende contrarrestar es una problemática de gran tamaño, sin embargo “Desde el año 2006 Huellas de Vida ha sido el espacio de lazos que construyen comunidad desde las vivencias diarias de niños jóvenes y adultos, generando espacios de afecto inclusión y solidaridad desde lo cultural, comunicativo, educativo y social.” (Fundación Huellas de vida.org, s.f.)

Según la patria (2018) el barrio solferino vivió su ola más violenta de los últimos años en el 2015, cuando sumó siete homicidios, de 21 que registró la comuna (comuna 5). Líderes del barrio le expresaron a la prensa local que la guerra entre combos causó muchas muertes ese año.

Para el mismo año; 2015, la Fundación Huellas de Vida y sus integrantes persistieron de una manera esencial en la campaña comunitaria: “mi barrio no es como lo pintan, es de colores”, lo que fue un festival de música, murales y grafitis termino siendo el lema que a muchos integrantes los representa.

Por esta razón pretendo demostrar el carácter de contención que tiene el arte frente a la conflictividad presenciada en barrios, es decir; demostrare que el arte puede ser un elemento de contención de la violencia cuando se apuesta colectivamente y se trabaje en grupo.

Sobre la base de lo hasta aquí expuesto me surgió la siguiente **pregunta de investigación**:
¿Cuáles son las emociones asociadas al muralismo que posibilitan la formación de una sensibilidad propicia para la sana convivencia y la creación de alternativas para el trámite y solución pacífica de conflictos sociales en el barrio Solferino de la ciudad de Manizales, en particular las realizadas por la Fundación Huellas de Vida?

Para resolver este interrogante, se fijaron estos objetivos.

Objetivo General

Identificar las emociones relacionadas con el arte del muralismo que forman una sensibilidad propicia para la sana convivencia, el trámite y la solución pacífica de conflictos en el barrio Solferino de Manizales, en particular en los procesos realizados por la Fundación Huellas de Vida.

Objetivos específicos

- Identificar las emociones propicias para la convivencia y el tratamiento de los conflictos que se generan con la práctica artística del muralismo en el barrio Solferino por medio de las objetivaciones de dicho arte.
- Determinar las características de la propuesta artístico-pedagógica que la Fundación Huellas de Vida y sus actores participantes han desarrollado para la formación de las emociones objeto de estudio.

- Identificar y comprender las emociones que despiertan los murales producidos por los participantes de la propuesta artístico-pedagógica que realiza la Fundación Huellas de Vida.

Para realizar la investigación hice uso de los siguientes aspectos conceptuales y metodológicos.

ASPECTOS CONCEPTUALES

Sobre el concepto de Arte

El concepto de arte se entiende como la noción o representación que generaliza todas las creaciones y actividades realizadas por personas (sujetos) con el propósito de expresar una visión sensible (y también crítica: cuestiona su entorno) acerca del mundo y su contexto.

No obstante, el concepto de arte no tiene una sola definición y se ha debatido muchas veces su término y su función con la sociedad, sin embargo; Tania Correa Bohórquez (2012) en su tesis de maestría "*El espacio del arte y la violencia. Procesos de arte comunitario en Soacha, Colombia*" arroja una gran pista para analizar e iniciar y es que "El acto de creación no es solo un ejercicio individual sino que también es social, está en un entorno y responde a códigos culturales" (Correa, 2012. pág 14).

Esta cita responde a dos momentos; primero, las vanguardias artísticas (occidentales) de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX que se opusieron a el arte tradicional y a su vez propusieron un método artístico que cuestiona cánones de belleza o estética determinados por altas clases sociales, esta acción dio paso a que el ejercicio de crear este en manos de muchos ciudadanos.

El otro momento tiene que ver con las condiciones y el contexto donde se desenvuelve determinada práctica artística, cuando en la cita anterior se decía que el arte no es solo un

proceso individual, sino que también es social; quiere decir que los contenidos responden a condiciones y situaciones de la sociedad.

El arte es un concepto abstracto y general, sin embargo, hay determinaciones que lo concretan en su práctica y acción, correspondiendo a una serie de actividades y técnicas artísticas específicas como lo es en este caso el muralismo, sus herramientas van desde recursos plásticos, lingüísticos, visuales, dibujos y técnicas de pintura, los principales instrumentos son el rodillo, la pintura en aerosol, pinceles y vinilos (artes visuales).

Hay iniciativas que ven en el arte una acción de creación con el fin de expresar una visión sensible o crítica frente a la realidad, buscando que esa sensibilidad la perciban otros; por lo tanto, aquí es cuando sale a flote la sensibilidad individual del artista (o tallerista) que es una cualidad desarrollada en sus hábitos, pero que es transmitida al público.

Por su parte el arte del muralismo se ha cuestionado la forma de difundir el arte, se evidencia que esta práctica artística es plasmada en espacios públicos y lugares visibles para irrumpir y contrastar las galerías formales proponiendo una galería de arte urbana, callejera, con un elemental contenido social; la sensibilización y reflexión.

Según Carolina Jaramillo (2020) esta actividad es creada en espacios públicos y lugares visibles para confrontar las galerías formales y convertirlas a una galería de arte urbana. Un

ejemplo de esto es MULI; Museo libre de arte público de Colombia localizado en Cali. MULI es el museo público al aire libre más grande de Latinoamérica, con una colección de más de 500 piezas ubicadas en la ciudad de Cali y Palmira y su exposición central son los murales.

Carolina Jaramillo, nacida en Cali en 1973 es una artista plástica que dirige el único museo formal al aire libre que tiene Colombia y su trabajo (principalmente el museo) es un referente actual para la presente investigación, la artista apoya el arte comunitario y los proyectos culturales que den paso a reflexiones y discusiones con la sociedad colombiana.

Hay una fuente que nos da luz en el proceso de conceptualizar el muralismo y es la inclusión de esta expresión artística en una definición sobre arte público hecha por la crítica de arte, historiadora y activista política norteamericana Nina Felshin, ella afirma que: “Primero es procesual, es decir; orientado al proceso de realización y percepción, segundo; se localiza en emplazamientos públicos, tercero: es una intervención temporal, cuarto, se utiliza técnicas de los medios de comunicación. Y finalmente se utiliza métodos colaborativos en su ejecución, se vuelve comunitario”. (Felshin, 2001, pp. 85-86).

Existen dos formas en las que el muralismo actual se puede conceptualizar: el muralismo comunitario y el colectivo: El muralismo comunitario según Leopoldo Castellanos (2015) es una práctica en la que la comunidad interactúa y realiza el mural, pero esto es realizado bajo un boceto de lo que el artista o alguna dirección institucional u organizativa quiere plasmar,

la intención de realizar una acción artística de este tipo es involucrar vínculos entre la comunidad y el mural, la comunidad interviene en el proceso de construcción de la obra de muchas maneras, pero no interviene directamente en el diseño al carecer de los elementos y herramientas técnicas del arte, al contar en condiciones de conflicto, al contar con poco tiempo y demás variantes que no permite una creación colectiva desde su base y creación del diseño, sin embargo hay una clara apuesta por capacitar artísticamente a los integrantes de la fundación Huellas de Vida instalando capacidades técnicas y comunicativas.

Por otro lado, el muralismo colectivo para el Taller de Investigación Plástica (TIP) de la Universidad Autónoma de México proponía “un nuevo arte colectivo” que respondía al anquilosamiento del muralismo tradicional y que sugería “buscar en la práctica la participación social del arte, buscando la interacción con comunidades específicas y, junto a éstas, procurar la transformación de las estructuras básicas de la producción cultural” (Hijar, 2008, p. 141).

Cabe aclarar que el taller mencionado se ubica en México y lo que expresa la cita es que; al contar con condiciones aptas, esta expresión artística se puede crear desde sus diseños básicos, modelos, bocetos, involucrando a toda la comunidad hasta en la actividad de pintura.

Algunos murales del barrio Solferino conservan esta característica de ser realizados con la comunidad e integrantes del barrio. De esta manera, el muralismo colectivo se plantea desde

las bases y no desde el artista, replanteando la necesidad de que las comunidades o poblaciones expresen ellas mismas sus intereses.

Si el objeto de estudio de la presente investigación se centra en el **arte comunitario** resulta importante entender que el calificativo “comunitario” se refiere a la unión que han desarrollado las personas y al sentido de pertenencia que han logrado establecer mediante aquel vínculo. El sentido de pertenencia es la identidad que se ha forjado colectivamente y corresponde a la noción de sentirse parte de un grupo.

Para Weber (1997) la comunidad se entiende como: “una relación social cuando y en la medida en que la actitud en la acción social se inspira en el sentimiento subjetivo (afectivo o tradicional) de los partícipes de constituir un todo.” (Weber, 1997. pág 33)

Es decir; los impulsos que orientan a los actores son vínculos de sentimientos afectivos o basados en la tradición que han determinado el comportamiento individual y colectivo, esto quiere decir que los integrantes de la comunidad comparten valores comunales y costumbres que son propios del contexto.

El arte y en especial el muralismo tienen la función de comunicar y expresar ideas (de forma simbólica y estética) mediante distintas herramientas. En este sentido la obra de Habermas (1987) analiza el ámbito de la acción comunicativa en la sociedad y la define como; una

interacción o un vínculo mediado por símbolos, por lo tanto; el uso principal del habla² es orientar su función al entendimiento del mundo social. Los murales en general juegan con símbolos para poder comunicar, explicar e incluso cuestionar una determinada idea o situación.

Habermas (1987) propone un esquema que permite analizar la sociedad como dos formas de racionalidad que están paralelamente: la racionalidad sustantiva del mundo de la vida y la racionalidad formal del sistema; donde el mundo de la vida representa una perspectiva interna como el punto de vista de los actores que actúan sobre la sociedad, mientras que el sistema representa la perspectiva externa, como la estructura sistémica (las relaciones políticas - económicas y culturales del barrio, la ciudad y el país en general), sin embargo esta racionalidad formal del sistema la dejaremos de lado para centrarnos en la racionalidad del mundo de la vida con el fin de entender lo que es el arte comunitario.

En esta racionalidad del mundo de la vida el lenguaje y la acción comunicativa es muy importante ya que encuentran en el dialogo un elemento que orienta la acción social y que se dirige a procesos de entendimiento y significados entre los actores.

² Cuando el autor se refiere al habla, se remite a la capacidad de comunicarnos, la cual tiene 4 requisitos universales para que la comunicación tome validez, estos requisitos son; inteligibilidad (coherencia en lo que se dice), verdad (hablar de hechos verídicos), rectitud (contextos normativos y legítimos del lenguaje) y veracidad (correspondencia entre lo que se dice).

“el recurso a la filosofía del lenguaje demanda, para hacer posible la expresión de la vida violentada y deformada, superar el modelo diádico de oración y estados de cosas por uno de carácter triádico: un hablante que se entiende con un oyente sobre objetos y estados de cosas” (Rojas, 2015, p. 95)

La cita anterior resalta que la concepción de la acción comunicativa cuestiona la relación “sujeto-objeto” para considerar las relaciones entre los mismos sujetos que se entienden entre sí y por lo tanto se expresan sobre una situación o suceso en el mundo. Sin embargo este planteamiento involucra un cambio metodológico ya que pasamos de un sujeto cognoscente hacia un actor capaz de lenguaje-comunicación y reflexión y por lo tanto un sujeto responsable de sus acciones.

Es sobre estas bases que en esta investigación se conciben a los habitantes del barrio Solferino (incluidos las y los niños, las y los jóvenes) como sujetos capaces de lenguaje y acción y en consecuencia como interlocutores válidos cuyas significaciones y simbolizaciones de su mundo de la vida es preciso comprender desde la perspectiva de un investigador que dialoga con ellos orientado por la búsqueda de la comprensión mutua.

Sobre el concepto de Emoterras:

Para investigar la función de los murales en relación con la convivencia y la sensibilidad, involucro como elemento central de análisis el concepto de emoterras³ que tiene 4 piezas importantes: los actores, el territorio, las emociones y el tiempo, los cuatro en función de dos procesos: la subjetivación y la objetivación, son dos procesos por los cuales una determinada emoción se expresa en el territorio. La subjetivación se refiere a las actividades y prácticas culturales que realizan “acciones conjuntas” tales como relatos, ritos o conmemorar hechos importantes y significativos en lugares valiosos, mientras que el proceso de objetivación se describe como:

“la forma de territorializar las emociones por medio del emplazamiento de determinados objetos (estatuas, monumentos, edificios, placas, instalaciones) con la pretensión específica de conmemorar eventos o personajes significativos para un grupo humano”. (Rojas, 2016, p. 24)

Los dos procesos juegan un papel importante ya que las emociones generadas por actores (niñas, niños, jóvenes, y también artistas o talleristas) involucran un aspecto objetivo, material, que es la utilización pública del muro como lienzo de expresión, gracias a este

³ Elemento conceptual desarrollado por el profesor Carlos E. Rojas Rojas, su texto de referencia en este proyecto es: ‘*Emociones y sentimiento de pertenencia de los territorios del Estado-nación: el desprecio y el caso colombiano*’ ponencia presentada en el Tercer Coloquio Internacional Pensar Contemporáneo.

medio se pueden determinar qué emociones generan dichas manifestaciones artísticas así como cuáles otras emociones se encuentran allí objetivadas.

Por otro lado, tenemos las prácticas sociales que resaltan un momento o suceso importante, muchas actividades y realizaciones de murales en el barrio son el resultado del trabajo organizado y en equipo, la realización de murales comunitarios permite a la comunidad; primero el reconocimiento de sus propios intereses y dos la objetivación de dichos intereses en murales de su mismo barrio.

El territorio es el barrio Solferino y en él se da un sentido de identidad entre sus habitantes, a su vez hay situaciones y factores de violencia que se presentan en el barrio, a estos factores hay iniciativas colectivas generadas por actores sociales que buscan un nuevo sistema de valores. Según Diego Londoño García, arquitecto, afirma que en el barrio “se establecen relaciones comunitarias y de solidaridad que generan comportamientos con sentido de colectividad, los cuales se expresan tanto en situaciones lúdicas que experimenta la colectividad, como ante condiciones de riesgo y seguridad comunal” (García, 2001, p.1). El concepto de barrio a pesar de ser interpretado de muchas maneras, está asociado a determinado grado de homogeneidad que le otorga su propia identidad a través del reconocimiento de sus prácticas y que por lo tanto lo diferencia de otros barrios.

Actor social

El actor social se refiere no tanto a quien interpreta un personaje sino al sujeto que es capaz de responder por sus acciones (tiene su propia intencionalidad y responsabilidad) y está vinculado al conjunto de la sociedad. Según Rojas, este concepto tiene estrecha relación con el territorio:

Los actores producen territorios y experimentan emociones tanto como son producto territorial y emocional. Así, es posible definir un territorio según sea el actor que lo produzca, las emociones que experimente o que busque generar y, consecuentemente, los propósitos o fines que busca al tomar el lugar o poner en el lugar. (Rojas 2018, p. 59)

En el caso del esquema de emoterras relacionadas con la sensibilidad propicia para la sana convivencia, el trámite y solución pacífica de los conflictos los actores que considero pertinentes para la investigación son: los niños, niñas, jóvenes hombres y mujeres, los talleristas y directivos de la fundación Huellas de Vida, así como también los habitantes del barrio.

Generación

Para el caso de los actores; los niños, niñas y jóvenes corresponden a distintas generaciones y cada una marcará una forma de ver el mundo y por ende el barrio. Por lo tanto es importante determinar este concepto.

Primero: un autor referente para entender el concepto de ‘generación’ es el sociólogo húngaro Karl Mannheim (1994) quien escribió varios artículos respecto al tema, entre ellos publicó en 1923 un ensayo denominado: ‘*El problema de las generaciones*’⁴, a lo largo del texto afirma que la ligereza del cambio social en los jóvenes es crucial para la formación de las generaciones pero que no todas las generaciones son distintas, hay algunas que conservan aún características de generaciones pasadas y se debe a la cohesión que se da debido al constante cambio social que se vive en la modernidad. Según el sociólogo Mannheim (1994) la ubicación compartida, es decir; el lugar o sitio de nacimiento y el desarrollo de la infancia y juventud es un elemento importante a la hora de caracterizar una generación.

Este concepto se puede ver no solo como el grupo de personas que han nacido en fechas iguales, también se debe analizar la educación escolar e influjos culturales y sociales apropiados semejantemente, según la RAE: las generaciones “adoptan una actitud en cierto modo común en el ámbito del pensamiento...” (Real Academia Española RAE. 2022.), así

⁴ Título Original del ensayo: *The Problem of Generations*. (publicación original 1923), Mannheim K. 1994

la generación entra a complementar el esquema de emoterras en su apreciación frente a los actores sociales.

Por otro lado; la ley estatutaria 1885 del 2018 que tiene como objetivo promover el *“Estatuto de Ciudadanía Juvenil”* en Colombia nos define al joven como:

Toda persona entre 14 y 28 años cumplidos, en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía. (Artículo 5: Definiciones, parágrafo 1, año 2018)

Al igual que la definición anterior, el código de infancia y adolescencia⁵ expedido en el 2006 define a los niños y adolescentes como:

Artículo 3°. Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2006, p.10)

⁵ Ley 1098 del 2006 por la cual se expide el código de infancia y adolescencia en el territorio Colombiano

Las anteriores definiciones contienen un marco de normas para las poblaciones mencionadas o para sus infractores, pero en general; estas normas promueven la participación y el desarrollo integral de los infantes y la juventud en territorios de conflictividad, esto con el fin de garantizar y reconocer a los jóvenes, niñas y niños como actores titulares de derechos, de esta labor integral y la defensa de derechos se ha apropiado la fundación en sus procesos pedagógicos, sin embargo esta idea se desarrollará a lo largo del texto.

Territorio

Es la zona o el espacio geográfico que cuya pertenencia reclama y ejerce un determinado grupo humano, por tanto organizativa, social y políticamente es fundamental para una comunidad o sociedad, es decir, los sujetos se han encargado de delimitar y controlar el territorio. Para entender esto Raffestin (2013) señala que el territorio está conformado por la parte geográfica-física y por otro lado lo constituye los significados e ideas que se tiene sobre el territorio.

El espacio tiene dos fases, una que es el plan de expresión, constituido por superficies, distancias y propiedades, y otro que es el plan del contenido, formado por las superficies, las distancias y las propiedades significativas para los actores. De esta manera, hay una estrecha relación entre el espacio real y un “espacio abstracto” simbólico vinculado a la acción de las organizaciones. Se trata del espacio relacional “inventado” por los hombres. (Raffestin. 2013, P. 38)

La cita anterior quiere decir que el espacio abstracto se encarga de las representaciones y los significados que los actores le cargan al territorio, mientras que el espacio real constituye la parte geográfica, natural y física, sin embargo; el geógrafo Suizo resalta que espacio y territorio no son sinónimos o términos iguales pero sí son complementarios:

El territorio, evidentemente, se apoya en el espacio, pero no es el espacio sino una producción a partir de él. Es la producción para todas las relaciones de los recursos y se inscribe en un campo de poder. Producir una representación del espacio es ya una apropiación, un dominio, un control, inclusive si permanece dentro de los límites de un conocimiento. (Raffestin, 2013 p. 102).

Aquí hay que comprender, entonces; que el territorio es el lugar de la producción de las relaciones sociales donde el espacio se ha delimitado, con el fin de tener control y poder sobre él, es así que:

Hablar de territorio es referirse implícitamente a la noción de límite, la cual expresa la relación que mantiene un grupo con una porción de espacio, aún si no siempre se hace explícita. (Raffestin, 2013 p. 108)

Delimitar es expresar un poder en una determinada zona, según Rojas (2018); “dentro de un territorio se establecen vínculos de pertenencia (identidad), dominio (jurisdicción) y soberanía (gobierno)” (Rojas, 2018, p. 52), esto quiere decir que; los actores han orientado su vida mediante significados de pertenencia dados en el territorio, a la vez, los actores han tramitado y puesto en funcionamiento mecanismos para garantizar la convivencia en determinado territorio (ejemplo la justicia) siendo esta la característica más importante del territorio.

El barrio como territorio

Para hablar del barrio como territorio es importante decir que Rojas define el territorio como: “la objetivación de la acción social humana en la superficie terrestre. Dada la complejidad y diversidad tanto de la acción social como del espacio geográfico, así también son sus objetivaciones: las relaciones políticas, económicas, sociales o culturales entre los integrantes de un grupo humano determinado”. (Rojas, 2018, p. 45)

La anterior cita sustenta la idea de que el barrio se puede expresar como territorio ya que las relaciones establecidas en él involucra aspectos económicos, políticos, sociales y comunales que son característicos de lo que se conoce como barrio, sin embargo; para hablar sobre las relaciones sociales establecidas en esta zona es importante analizar las dinámicas y las relaciones de poder que se han establecido entre los habitantes en relación con el territorio. De Rojas (2018) y la cita anterior podemos resaltar que el territorio es un lugar de las relaciones sociales, no solamente el marco espacial-terrestre que delimita la zona, también es

un espacio de poder, de gestión y de dominio geográfico, mediante individuos, grupos y organizaciones.

Es así que para hablar de barrio como concepto, es importante decir que en él se da un sentido de identidad, a la vez; hay situaciones y factores de violencia que se presentan en el barrio, a estos factores hay iniciativas colectivas generadas por actores sociales que buscan un nuevo sistema de valores que en términos de convivencia sea de utilidad para la problemática.

Según Diego Londoño García (2001), arquitecto Colombiano: “se establecen relaciones comunitarias y de solidaridad que generan comportamientos con sentido de colectividad, los cuales se expresan tanto en situaciones lúdicas que experimenta la colectividad, como ante condiciones de riesgo y seguridad comunal.” (García, 2001, p.1)

En el concepto de barrio hay un elemento relacionado con la idea de unidad; no sólo física (tangible) sino económica y cultural, es decir; el concepto barrio implica una cierta homogeneidad físico, ambiental y determina un grado de similitud en los comportamientos de su población. Se evidencia por lo tanto una conexión o relación entre las características socio económicas de los habitantes del barrio, el sentido o significado de pertenencia y el aspecto exterior del entorno.

García (2001) nos dice que: “cada barrio de la ciudad obedece a determinada tipología que está ligada a la estratificación socioeconómica de sus habitantes y a las características del contexto natural y artificial.” (García, 2001, p. 3) esto da a entender que cada zona homogénea expresa condiciones especiales que caracterizan los habitantes y el barrio. Las condiciones (económicas, políticas y culturales) de alguna manera marcan las relaciones sociales puesto que hay barrios donde la socialización es poca y hay una tendencia a tramitar los problemas de manera individual mientras que en barrios populares la socialización permite una solidaridad colectiva y este es un elemento esencial a tener en cuenta en la investigación.

“Los grados de solidaridad social, convivencia ciudadana y la articulación de la vida social urbana se hacen más evidentes en los sectores ocupados por estratos populares, donde, al mismo tiempo, existe una mayor interacción entre sus pobladores, dado que las carencias y necesidades obligan a establecer procesos de unión entre los habitantes para luchar por sus reivindicaciones comunitarias.” (García, 2001, p. 6)

El barrio popular está determinado por los vínculos de comunidad que en él se han establecido ya que se han dado sentimientos de identidad, formas de conducta, vínculos y ritos propios de una localidad, el libro *‘Sociología de la Comunidad Urbana: una perspectiva mundial’*⁶ de Anderson Nels, sociólogo norteamericano, detalla lo indicado y se

⁶ Edición en español (1965) del Fondo de Cultura Económica, México

puede comprender la perspectiva de comunidad como:

“un lugar en que la gente encuentra los medios para vivir. Es un lugar no sólo de actividad económica y de asociación humana, sino también un lugar en el que se centran los recuerdos, tanto individuales como de grupo. Es más, la comunidad tiene la cualidad de la duración, que representa una acumulación de experiencias de grupo que vienen del pasado y se extienden a través del tiempo, aunque los individuos vayan y vengan siempre” (Nels. 1965, p. 46-47).

Emociones y sensibilidad

El arte genera emociones tanto cuando pasa por las letras como cuando pasa por los colores, el tacto, la sonoridad; esto quiere decir que toda expresión artística, en particular el mural pasa por los sentidos, ya que a través de ellos podemos referirnos a la sensibilidad; son como el tamiz que tenemos para poder llegar a producir una sensación (y con ello una reflexión).

El arte ha generado un tipo de sensibilidad ya que somos capaces de observar a través de los cinco sentidos el mensaje artístico, sus formas, sus colores y sonidos para disfrutar de la afección sensorial que provoca. Cuando pasamos por una experiencia artística, por lo general hay algo que nos afecta, nos pone a pensar y reflexionar sobre el asunto, es esto un paso inicial de la sensibilidad; la reflexión.

Por otro lado, cuando hablamos de sensibilidad tenemos que hablar de las emociones, estas son reacciones (biológicas y formadas también culturalmente) de sobrevivencia de las personas cuando percibe un objeto, lugar, suceso o recuerdo importante-significativo, es decir; la sensibilidad se relaciona con la experiencia del actor social que tiene la capacidad de sentir emociones mediante situaciones o sucesos sociales.

Se podría clasificar a la sensibilidad como una capacidad de sentir emociones y afecciones del entorno (y de las relaciones sociales) ya que busca la reflexión y por tanto orienta la acción en favor a restablecer los daños o situaciones complejas del entorno social, la RAE tiene dos definiciones claves de sensibilidad para la investigación:

- 1.) “Facultad de sentir, propia de los seres animados. ”
- 2.) “Manera peculiar de sentir o de pensar. ”

Es importante estos dos conceptos ya que esencialmente toda persona tiene una facultad sensorial, que es la puerta para experimentar determinadas emociones, este concepto de emociones Rojas (2018) lo define de la siguiente manera:

... una forma de la experiencia en la que las percepciones del mundo circundante (objeto) o su evocación en la memoria impulsan al movimiento, les atribuimos un determinado grado de razonabilidad, involucran creencias, implican pensamientos

evaluativos con respecto al objeto, las emociones mismas pueden evaluarse y, también, educarse. (Rojas, 2018, p. 27)

La sensibilidad como herramienta pedagógica y crítica es de alguna manera la formación de las emociones, pues Rojas (2018) afirma el hecho de que las emociones pueden educarse con el fin o interés de la reflexión.

Tiempo

Primero entendamos que el tiempo, según el esquema conceptual de emoterras, se relaciona con los otros tres conceptos (actores, territorio y emociones):

“cada uno de ellos tiene sus propias características temporales que es preciso considerar en cada caso, por ejemplo: así como encontramos emociones orientadas al pasado (odio, ira) o al futuro (miedo, esperanza), también las encontramos efímeras o con un grado mayor de permanencia; los actores gozan de distintas temporalidades, sus concepciones y vivencias del tiempo son distintas, experimentan puntos de inflexión, entre otros; los territorios también comportan temporalidades diversas: los hay más permanentes o más efímeros.” (Rojas, 2018, p. 25)

Por lo tanto, esta manera de conceptualizar y ver el tiempo permite analizar cada uno de los conceptos y ver la relación entre ellos, además la cita invita a pensar que hay distintas

concepciones o experiencias de tiempo que se relaciona con la continuidad o la frecuencia de un actor, territorio o emoción y esta experiencia o percepción orienta la acción de los actores.

Por otro lado, la RAE define al tiempo como: “Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo.” (RAE, 2022) por lo tanto es importante delimitar el tiempo de la investigación ya que permite ordenar los sucesos y con esto las percepciones o experiencias de los actores sociales.

No obstante para el caso de la presente investigación es importante distinguir las diferencias posibles de significación y vivencia del tiempo por parte de los sujetos de estudio puesto que ello guarda estrecha relación con su forma de experimentar las emociones, de relacionarse con otros actores sociales y de formar, delimitar y defender su territorio.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Inicialmente esta investigación se propuso como metodología para comprender el método de creación (intervención) artística que las organizaciones, colectivos y actores sociales han optado como iniciativas o alternativas para la construcción de una sana convivencia, por lo tanto se recolectó información sobre la fundación Huellas de Vida, para ello se contó con la información virtual suministrada por la página web de la Fundación que facilitó rastrear algunas actividades, acciones y publicaciones, y permitió conocer su carácter y objetivos o retos que tienen como Fundación.

La segunda instancia o paso consistiría en dialogar con los participantes antiguos por medio de entrevistas semiestructuradas, se trata de detallar el antes de la formalización de la fundación y el después de contar con asesoría y respaldo jurídico, los retos que se han planteado desde el arte y los alcances que ha proporcionado sus métodos de creaciones artísticas para contener o transformar la conflictividad.

Ya en desarrollo de la investigación fue necesario introducir algunas modificaciones a la metodología prevista lo cual permitió una mejor comprensión del fenómeno estudiado para responder a la pregunta de investigación y lograr los objetivos planteados.

Así, en un primer momento fue la revisión de bibliografía sobre antecedentes que han trabajado el arte comunitario en el territorio colombiano y en el territorio local (Manizales), posteriormente se analizó las redes sociales y la página de la Fundación Huellas de Vida para rastrear algunas actividades y obtener información sobre la estructura y organización de la

misma, se procedió a buscar bibliografía sobre emociones y el concepto de barrio, después se elaboró una guía de observación y una guía de entrevista que se utilizaron a lo largo de la investigación y que facilitaron la recolección de datos.

Cabe aclarar que algunas de las entrevistas para determinar los aspectos subjetivos fueron remplazadas por un taller llamado “rutas de las emociones” diseñado con la intención de que se sintonizara con la dinámica del grupo, donde el juego y la conversa se mezclaron para reflexionar en torno al arte, por lo tanto; fue un escenario de diálogo sobre las emociones y la iniciativa de muralismo que han llevado acabado como fundación donde salió varias ideas y propuestas (productos de postales) que están condensadas en los últimos dos capítulos.

Así fue como se realizó un trabajo con enfoque etnográfico enfocado en tres momentos: primero la observación directa, segundo momento fue la observación participante y finalmente entrevistas semiestructuradas direccionadas a líderes de la fundación; entre ellos esta Ana Sofía Acevedo que es una potente lideresa barrial y juvenil, por otro lado se entrevistó de manera exploratoria y de manera virtual a Manuela Cortes y de manera presencial a Estefanía Franco que son mujeres jóvenes activas de la fundación, algunas entrevistas se realizaron por plataformas virtuales como Meet ya que se empezó a trabajar en tiempos de pandemia (inicios del 2020), finalmente se cuenta con la entrevista a Andrés Felipe Marín quien es el fundador y promotor de la fundación; esto posibilitó una narrativa amplia del proceso de muralismo realizado en el barrio Solferino que a lo largo del tiempo le han llamado “lienzos de la memoria”.

El enfoque etnográfico “pretende describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos” (Patton, 2002; McLeond y Thomson, 2009, citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 501). El objetivo de los diseños etnográficos es describir y examinar la vida de los actores en un determinado sitio o contexto, principalmente se busca conocer el significado que dan a sus vidas cotidianamente.

Para describir e indicar el método de creación (intervención) artístico se analizó la información virtual suministrada por la página web de la Fundación Huellas de Vida, aquí se rastreó algunas actividades, acciones y publicaciones como también se encontró el carácter y objetivos que tienen como Fundación, también se hizo uso de artículos de prensa local y nacional sobre la violencia local en contraste las iniciativas de paz y reconciliación con enfoque artístico.

Un elemento principal son los mismos productos artísticos; murales, para esto se recolecto los murales pintados en el barrio a través de registro fotográfico con el fin de obtener una galería de muralismo del barrio Solferino propia para la investigación la cual se expone en el capítulo II mediante la forma del recorrido que realizan la fundación, cabe decir que la fundación tiene su galería tanto en físico como virtual y podemos acceder a ella en su página web⁷.

⁷ www.huellasdevida.org/Galeria

Por otro lado un elemento a explorar es la participación de las niñas, niños y jóvenes que se han formado en la fundación o que han participado de espacios artísticos de la misma, para este fin se procede a realizar dos talleres con integrantes de la fundación que posibilitaron una conversa fluida sobre la vinculación, la influencia y la participación en la Fundación Huellas de Vida, se había trazado una entrevista colectiva pero se replanteo una metodología adecuada al conjunto de la fundación.

Dado que la herramienta de la entrevista colectiva no obtenía buenos resultados y era poco pertinente con la dinámica de la fundación se diseñó el taller denominado “Rutas de las emociones” el cual consistió en contextualizar a los integrantes el avance de la investigación explicando el objetivo general, especialmente esta idea de realizar el taller nace de la necesidad de tener una conversa fluida con la mayoría de los integrantes y participantes de la Fundación Huellas de Vida, para esta actividad se contó con el apoyo de la fundación arrojando elementos de discusión importantes, además surgió una propuesta concreta y es conservar e inmortalizar los murales mediante postales.

El primer momento del taller inicia con una breve introducción respecto a las emociones y la relación con el arte, aquí enfatizo que las emociones generadas por el arte por lo general promueven la reflexión y la concientización. También se relató un recorrido histórico del muralismo en Latinoamérica y con referentes como MULI (Museo de arte al aire libre en Cali) explicó que estas iniciativas de trabajar con el arte mural y exponer su narrativa en

formato de museo tienen fuerte influencia en la sociedad, principalmente en las generaciones jóvenes y adolescentes.

El segundo momento del taller consiste en realizar una pequeña actividad donde los participantes tienen un pedazo de papel con adhesivo el cual simularía un sticker. En aquel papel se les comentó que dibujen lo más representativo para el barrio o que escriban algo característico de su territorio y posteriormente peguen aquel papel en la cartulina que tiene como título “lienzo por la paz” (ver la ilustración 22), tiene como figura central una huella que hace referencia al nombre de la fundación, de aquella actividad salieron 12 dibujos en total.

El tercer momento a desarrollar es el taller de “rutas de las emociones” (Ver ilustración 23) el cual resalto mucho y consistió en indagar información sobre la iniciativa del recorrido por los “lienzos de la memoria” esta vez con la herramienta de una ruta dibujada a mano (relacionado a la cartografía social) en papel craft donde se encuentra la iglesia, parques, la escuela, la cancha, la tienda entre otras viviendas y zonas comunes del barrio (Solferino) que sirven como coordenada de localización para ubicar el mural que más le llama la atención o el que más le interese y así poder expresar qué emoción le transmite, para este punto se dio un papel a cada integrante de la fundación en el cual se indicó y escribió el título que posiblemente tenga el mural escogido, en aquel pedazo de papel también expresaron y escribieron la emoción o el mensaje que transmite el lienzo (mural) de su interés, después de

tener listo el mural y la emocionalidad los integrantes devuelven cada papel para continuar con la actividad.

Para finalizar este apartado metodológico se realiza un taller denominado “sensibilidad y construcción de convivencia” en el cual se analiza cómo se han tramitado los problemas locales, se logró conversar alrededor de la convivencia y el trámite de conflictos de manera pacífica mediante el arte en distintas expresiones, este taller se desarrolla de manera clara en el capítulo IV. Esta actividad tuvo como fin realizar un producto artístico que es el sticker de manera casera; realizado a mano, esto con el fin de brindar herramientas comunicativas en los integrantes de la fundación, el sticker en la escena del muralismo y el grafiti es un sello, una marca, un complemento al muro y al artista, en este caso la fundación es un actor que debe tener su propio sello reconociendo y comunicando sus logros, ideas y proyectos.

Así entonces los hallazgos de este proceso investigativo toman el siguiente orden: el primer capítulo se ocupa de localizar tanto el barrio Solferino de Manizales tanto como la Fundación Huellas de Vida, organización cuya labor es fundamental para entender la relación entre emociones y la formación de una sensibilidad propicia para la sana convivencia, el trámite y solución pacífica de los conflictos; en un segundo capítulo me ocupé de hacer un recorrido por cada uno de los murales del barrio para comprender tanto su contexto y significado de creación como también las emociones allí subjetivas y las que suscita; en el tercer capítulo me detendré en la subjetivación de las emociones, es decir, en los aspectos subjetivos del

proceso pedagógico y artístico del muralismo en el barrio Solferino de Manizales para, finalmente, presentar las conclusiones de la investigación.

CAPÍTULO I

EL BARRIO SOLFERINO Y LA FUNDACIÓN HUELLAS DE VIDA

Para ubicar al lector diré que Solferino o “Solfe” como muchos le llaman queda al noroccidente de Manizales, capital del departamento de Caldas, la ciudad de Manizales se construyó en la cordillera central de los Andes, de ahí su topografía única y montañosa, la ciudad se ubica en el centro occidente de Colombia y tiene una división administrativa por comunas donde cada una tiene entre 10 a 16 barrios, para llegar al territorio (Solferino) inicialmente debemos llegar a la comuna ciudadela del norte o comuna 5 de la ciudad de Manizales, si empezamos desde la sede central de la Universidad de Caldas, se debe pasar dos avenidas o arterias principales que comunican la ciudad, la primera se llama Avenida Santander que fracciona en dos la cordillera, posteriormente se llega a la Avenida del Rio que conecta barrios del norte con el centro de Manizales, Solferino queda a pocos kilómetros de esta avenida y es uno de los 16 barrios que conforman la comuna Ciudadela del Norte, siendo esta la que más habitantes y barrios tiene.

Por lo tanto Solferino limita con los barrios: Comuneros, San Cayetano y Samaria también limita con Monte León; es un bosque frondoso y montañoso denominado reserva natural en el cual se practica senderismo, avistamiento de aves y paseos familiares o comunales siendo una actividad propia de los habitantes del territorio.

Es así que en el barrio se observa mucha interacción entre sus habitantes, además el territorio cuenta con distintos locales de ventas; tiendas, asaderos de pollo, cafeterías, estanquillos y locales que ofertan servicios de: metalurgia, carpintería, cerrajería, peluquerías, café internet, taller de motos y bicicletas, entre otros negocios que hacen de sus calles lugares agradables, comerciales y populares; el barrio popular se caracteriza por ser asentamientos que los mismos habitantes han construido para tener una vivienda; el hecho de crear sus espacios comunes (parques, canchas, iglesias etc.) y también sus espacios privados (casas y viviendas) crea un sentido de identidad y pertenencia. La formación de identidad individual y colectiva está influenciada por el contexto social y físico donde se interactúa, muchos habitantes están orgullosos de vivir toda su vida en el barrio, de fundar su casa y los parques donde se encuentran a compartir con los vecinos, se resalta que el barrio Solferino fue creado y fundado por sus mismos habitantes en el año 1976.

El territorio también cuenta con la escuela de primaria llamada Rafael Uribe Uribe, un centro de reuniones de la junta de acción comunal, un CAI, una iglesia, dos canchas: una sintética y la otra normal, tiene parques para niños y las calles son un tanto estrechas para buses del transporte público, las viviendas y casas no tienen una sola forma, varían en tamaño, color y material. Cerca al parque principal, por una de las entradas que tiene el barrio hay una sede de la Fundación Huellas de Vida que queda al respaldo del salón de acción comunal y también hay una sede en construcción para la misma fundación cerca de las canchas del barrio.

La historia del barrio es la siguiente; surgió como un asentamiento ilegal de viviendas (invasión) en los años 70', muy reciente, poco a poco y gracias a la solidaridad entre los habitantes fue convirtiéndose en barrio hasta que fue reconocido como tal en la ciudad en el año 1976, este barrio carga un fuerte señalamiento, por los años de violencia que se vivieron y que fue de conocimiento para muchas personas, una fuente virtual recuperada del periódico La Patria (periódico local, 2018) denuncia que en el 2015 se presentó un brote de la conflictividad en la comuna 5:

“Solferino vivió su ola más violenta de los últimos años en el 2015, cuando sumó siete homicidios, de 21 que registró la comuna y 85 toda la ciudad. Líderes del barrio le expresaron a este diario que la guerra entre combos causó muchas muertes ese año. "Las llamadas fronteras invisibles cegaron muchas vidas. Gracias a Dios han ido capturando gente", expresó un habitante” (La Patria, 2018).

A pesar de esta problemática, para el mismo año; 2015, cuando la Fundación Huellas de vida ya estaba legalmente y jurídicamente constituida, persistieron de una manera esencial en la campaña comunitaria, por así llamarle: “mi barrio no es como lo pintan, es de colores” con el fin de cambiar el estigma del barrio y ocupar el tiempo libres de jóvenes en actividades artísticas y comunitarias. Además los habitantes a pesar de dichas estigmatizaciones y evidente problemática de violencia deciden transformar su realidad por medio de expresiones artísticas con una amplia carga simbólica, esto con el fin de cuestionar problemáticas locales principalmente la violencia, es allí donde aparece un actor fundamental en todo este proceso

que es la Fundación Huellas de Vida donde la principal herramienta pedagógica son las artes en todas sus expresiones (en especial el muralismo) que ponen en reflexión a sus integrantes.

Después de localizar la comuna y el barrio se ubica la sede de la Fundación Huellas de Vida a un costado del salón comunal, muy cerca a la escuelita del barrio Rafael Uribe Uribe.⁸ La sede es un lugar de encuentro es muy significativo para los integrantes de la fundación ya que facilita reuniones, conversatorios, talleres, actividades artísticas y demás acciones y encuentros que objetivan en el barrio acciones artísticas y reflexivas mediante la planeación y la ejecución, es decir; hay una previa organización de las tareas que desarrolla el equipo.

En la sede de la Fundación Huellas de Vida se puede encontrar objetivaciones de la confianza y la esperanza, pues primero los participantes de la fundación pueden ser ellos mismos en este espacio; pueden expresar sus ideas y su personalidad sin ninguna censura. Por otro lado hay un alto grado de esperanza al tratar de superar y dejar atrás los periodos de violencia: la esperanza de la que hablan los participantes e integrantes de la fundación se basa en la perspectiva de resultados beneficiosos relacionados con eventos o actividades que se quieren desarrollar en el territorio.

Para finalizar esta parte afirmo que el radio de acción de la fundación es toda la comuna 5 o Ciudadela del Norte pero han tenido mayor impacto en los barrios de Sinaí, Samaria, san

⁸ Es una de las tres sedes del I.E. Sinaí, esta oferta grados básicos y primarios.

Cayetano y han tenido contacto y actividades con los barrios Bosques del Norte y San Sebastián, en estos territorios tienen la ventaja de contar con los líderes sociales y barriales de distintas expresiones; junta de acción comunal, líderes y lideresas de colegios, de barras de fútbol y gestores sociales. En estos barrios la fundación facilita procesos artísticos y comunitarios que han despertado la reflexión desde estrategias de acción cultural, artística y educativa en relación a las problemáticas y conflictos vividos en estos territorios.

Una acción en concreto que permite ver el radio de acción y la influencia en barrios de la comuna tiene que ver con lo que ellos mismos han llamado ‘servicio social para la paz’ es una acción que se enmarca en el servicio social que exige el ministerio de educación a los colegios, este es un requisito que cada estudiante debe cumplir para graduarse de bachillerato, precisamente la intención de la fundación es que colegios cercanos al barrio y al cual asisten los habitantes de la comuna tengan un real servicio en favor a la comunidad y al barrio, donde se exprese la necesidad de cambiar lógicas y dinámicas que alteran la convivencia en el territorio, mediante conversatorios, talleres, manualidades, excursiones a lugares de la ciudad entre otras actividades han logrado vínculos con colegios como la Salle que queda en San Cayetano, el colegio de I. E. Sinaí que queda en el barrio Sinaí, colegio de Fe y Alegría sede el Caribe, también hay vínculo con el colegio de la asunción y otros que son de la misma comuna o cercanos a esta.

A continuación presento un mapa en el cual está localizado el barrio Solferino con el fin de ubicar al lector y ayudar a dimensionar el territorio:

BARRIO SOLFERINO

Ilustración 1: Mapa de Manizales ubicando la comuna y el territorio.

Recursos: Google Maps

Creado por: Daniel Reina/Canva.com

2022

Sobre la fundación huellas de vida:

Al entrar a la plataforma virtual de la Fundación Huellas de Vida, en su sección de inicio denominada “Somos Huellas” relata que la Fundación tomó fuerza e impacto comunitario desde el año 2006, su visión, según afirma el párrafo introductorio de la página es: formar líderes barriales que se reconozcan a partir de sus capacidades, para construir una mejor convivencia.

Según relata Andrés Felipe Marín⁹ en el encuentro realizado por la conmemoración de los 16 años de la Fundación Huellas de Vida todo empezó en la casa de la cultura¹⁰ del barrio Solferino, donde se encontraban un grupo de 15 a 20 jóvenes a realizar talleres culturales, artísticos y clases de danza pero posteriormente se convirtió en un espacio de dialogo y encuentro donde se conversarían problemáticas y propuestas locales para su barrio.

El 25 de febrero del año 2006 pasó un suceso importante en el barrio Solferino y es la realización de una consulta juvenil donde le preguntaron a la comunidad cuáles eran las problemáticas locales de aquel entonces, en ese momento votaron muchos habitantes jóvenes. Los pocos datos recuperados arrojan que los problemas principales denunciados en la consulta estaban relacionados a la falta de oportunidades, la violencia local-barrial y la falta de empleo a jóvenes por lo cual, este suceso imprimiría en la historia de la fundación el primer espacio de encuentro que implicó un largo proceso organizativo y formativo, esto llevó a incentivar que los mismos habitantes del barrio se organizaran. En un escrito narrativo en forma de gaceta denominado “*Solferino: memorias de solidaridad, ausencia y re-existencia*” (Ríos, 2018)¹¹ hay narrativas recolectadas e historias de actores importantes en la fundación, Andrés Felipe Marín (2018) fue uno de los principales creadores de la fundación y afirma lo siguiente:

⁹ Coordinador principal, fundador de Huellas de Vida y trabajador social.

¹⁰ La casa cultural fue trasladada al barrio Bosques del Norte, desde el año 2007

¹¹ El nombre completo de la gaceta es: *SOLFERINO: MEMORIAS DE SOLIDARIDAD, AUSENCIA Y RE-EXISTENCIA 42 Años de historias, #Historiasquetransforman*. Recopilado por María Camila Ríos, Año: 2018. Trabajadora social.

Yo empecé en un programa que se llama Clubes Juveniles, cuando me dijeron “cree un grupo juvenil”. Recuerdo mucho la frase con la que comencé en ese momento que decía: “¿eres joven y quieres ocupar tu tiempo libre? Te invitamos tal día, a tal hora en la junta de acción comunal del Solferino”. Llegó mucha gente, recuerdo que llegaron como 35 personas, pero todas pensaban que era oportunidad de empleo. De esos 35 se quedaron 3 y con esos 3 comenzamos Huellas. (Marín, 2018, p. 19)

Es así que en agosto del 2006 nace la Fundación Huellas de Vida, antes era un grupo juvenil pero posteriormente toma carácter de fundación comunitaria ya que: “ ha sido el espacio de lazos sociales que construyen comunidad desde las vivencias diarias de niños jóvenes y adultos, generando espacios de afecto inclusión y solidaridad desde lo cultural, comunicativo, educativo y social. ” (Recuperado de: Huellasdevida.org. 2022).

El anterior párrafo afirma que el trabajo comunitario y las ofertas culturales de la fundación Huellas de Vida son aptas para todas las generaciones del barrio, sin embargo el interés está en infantes y jóvenes: actividades como “lienzos por la memoria” resaltan la importancia del arte para conservar y transmitir la memoria del barrio mediante el muralismo y el grafiti, pues esta práctica artística invita a las niñas, niños y jóvenes del barrio a conocer la historia del territorio, al igual que resalta y reconoce los líderes y lideresas locales, los murales también representan la cotidianidad del barrio, entre otras funciones o contenidos.

Para finalizar este apartado, se resalta que en el año 2014 la fundación tiene su reconocimiento legal ya que se le otorga la personería jurídica que responde a estatutos donde define la organización y los roles que direccionan la Fundación Huellas de Vida.

A continuación se presenta un mural que denuncia la problemática de las fronteras invisibles pero a su vez rechaza todo acto de control territorial, el personaje que acompaña el lema es un felino grande que sale de las hojas como si transitara libremente.

MURAL: SOLFERINO SIN FRONTERAS

*Ilustración 2: Mural Solferino sin fronteras.
Fotografía recuperada de la galería virtual de la fundación,
año de la foto: 2016*

Apuesta pedagógica y estructura orgánica de la fundación:

El objetivo central de la fundación es “formar líderes emprendedores que se reconozcan a partir de sus potencialidades como fuentes de transformación, comprometidos con el mundo.” (CEDAT. 2018, p.7) para este objetivo la Fundación Huellas de Vida se ha planteado estratégicamente propuestas pedagógicas en relación al arte que permiten reflexionar acerca del trabajo comunitario y la importancia de replantear las dinámicas del barrio Solferino.

Una forma práctica que usa la Fundación Huellas de Vida para enseñar a sus participantes temas locales e históricos del barrio se da mediante las artes en general, puesto que son herramientas que identifican y representan a los habitantes jóvenes del barrio, posibilitando así escenarios de convivencia, reflexión y ‘juntanza’ como le llama sus integrantes. Según reflexiones que salieron de los talleres; en el barrio, las artes urbanas como el muralismo han transmitido esa emoción de orgullo y de valentía al pertenecer a aquel territorio, pues estas expresiones artísticas narran la historia del barrio, resaltan personajes icónicos del territorio, transmiten mensajes de aliento e ilustran situaciones cotidianas y habituales del barrio, según resultados de entrevistas de las integrantes Manuela Cortes y Ana Sofía Acevedo; hay murales con el fin de resaltar la “labor importante de la mujer” (Manuela, 2021) que han levantado la comunidad del barrio Solferino.

Según la entrevista de Felipe Marín (2022) el trabajo de la fundación es reconocer el barrio, asumiendo una “identidad territorial” que puede ser apropiada individualmente por una

persona, como objeto de representación y de apego afectivo, la identidad también puede ser apropiada colectivamente como símbolo del sentido de pertenencia social y comunitaria. Marín afirma que para este propósito; “la historia del barrio es un elemento pedagógico importante ya que los participantes niños y jóvenes de la Fundación Huellas de Vida saben de manera general la historia del territorio.” (Marín, entrevista. 2022) Para narrar esta historia la Fundación Huellas de Vida usa los muros de las casas del barrio donde representan el proceso y conformación de lo que hoy se conoce como Solferino.

Los participantes de la fundación se han encargado de difundir esta manera de narrar la historia mediante un tour o una caminata por los murales más significativos del barrio, a este proyecto le han denominado “lienzos por la memoria” y es un ejercicio muy significativo en el cual un actor integrante de la fundación narra y describe muy bien lo que cada mural representa y significa, en este recorrido resaltan la historia del barrio y como nace este, además cuentan historias de personajes o situaciones que se han pintado en muros de casas poco uniformes pero llenas de color y amabilidad.

Las conversaciones y los talleres sobre “rutas de las emociones” y “sensibilidad y convivencia” dio un elemento de análisis y conversa muy importante, pues de estos espacios se reafirma que la promoción (divulgación) y defensa del arte como lo hace la fundación se convierte en herramienta esencial para desarrollar agentes sensibles con expresiones consecuentes a un contexto local. El arte en general acerca pensamientos distintos y recrea procesos de transformación simbólica de la realidad social, tiene el papel importante de la

comunicación; ya que se expresa en diversas formas y prácticas; problemas, inquietudes o cuestionamientos que enriquecen la percepción individual y colectiva.

Según la guía de observación, se detalla que el arte, en particular el muralismo (comunitario y colectivo) fundamenta procesos de apropiación cultural e identidad (reconocimiento del entorno y el otro) en cada participante de la fundación, es importante este punto ya que muchos participantes jóvenes de la fundación se han apropiado del barrio, de su tradición y su historia a través del muralismo y otras herramientas artísticas que se han expresado en las calles del ‘‘Solfe’’.

Las siguientes afirmaciones se fundamentan en: la guía de observación, entrevistas individuales y talleres grupales.

- Las intenciones de apostarle a una sensibilidad artística y social por parte de la fundación nacen por la necesidad de reconocer las capacidades, destrezas y actitudes de cada uno de los participantes y en general los talentos que habitan el barrio. El propósito es seguir reconociendo y fortaleciendo estas capacidades para crear sujetos críticos, sensibles y reflexivos frente al contexto de violencia que se presentaba en el barrio.
- La importancia del arte en las actividades y acciones que ha hecho la Fundación Huellas de Vida toma significado en la medida que forman sujetos reflexivos; en especial jóvenes que le apuestan a un cambio personal, social, político, cultural o/y

artístico con talentos y capacidades que transforman las relaciones sociales y el territorio.

Cuando resalto la iniciativa de transmitir y enseñar el origen del barrio me refiero a que los coordinadores principales y los integrantes más antiguos de la fundación toman voz para formar a los participantes sobre la identidad del territorio, sin embargo es difícil definir una sola persona como formadora o tutora puesto que cada integrante asume una tarea dentro de un comité y juntos se reúnen a debatir y estudiar el tema o la acción a desarrollar, posteriormente cada integrante está en la capacidad de direccionar y ejecutar talleres formativos, pedagógicos o artísticos con el fin de potenciar el trabajo en equipo de la fundación.

Algunos roles que se pueden definir están relacionados con la estructura orgánica de la fundación; pues esta cuenta con la figura de presidente (Estiven Arango, filósofo y estudiante de trabajo social), formadora y asesora política (Andrea García Duque, Trabajadora Social) y tesorera (Manuela Cortez, estudiante de trabajo social y licenciatura en ciencias sociales) además de contar con comités de trabajo que facilitan y distribuye las responsabilidades en varias manos, estas figuras están cambiando con el fin de promover la participación de todas y todos los integrantes de la fundación, actualmente las personas mencionadas cuentan con aquellos roles pero el día de mañana serán las generaciones nuevas quienes estarán asumiendo estas figuras.

Otros roles que se definen claramente son los practicantes que llegan a compartir su conocimiento, hay profesiones como: trabajadores sociales, estudiantes de desarrollo familiar, estudiantes de comunicación y periodismo, estudiantes de sociología, psicología y demás carreras principalmente de humanidades que hacen practica o como es mi caso realizan la tesis con la fundación.

Algunos integrantes de la fundación están cursando los últimos años del colegio y la mayoría estudian en la universidad; la carrera más frecuente entre los participantes de la fundación es trabajo social y su influencia se debe a que el fundador principal, Felipe Marín ejerce esta profesión y ha logrado impactar personalmente a cada uno de los integrantes.

Para poder concluir esta apuesta pedagógica es necesario entender la organización de la fundación: actualmente está constituida por comités, es decir; grupos de trabajo donde se distribuyen los asuntos y gestiones que se necesitan realizar para actividades en concreto o para el funcionamiento de la fundación, los comités que se han creado responde a un órgano de personas que se reúne, planea, ejecuta y se responsabiliza en temas concretos para tomar decisiones en común, está el comité de comunicaciones, comité de formación, comité de integración y vacaciones recreativas, comité de arte entre otros comités que tienen la flexibilidad de crearse según la necesidad o la actividad, es decir; no son estáticos.

Esta forma de organización responde a unos estatutos los cuales direccionan, regulan y definen los roles y el carácter de la Fundación Huellas de Vida. En términos legales un estatuto es toda forma de organización eficaz para establecer unas obligaciones. El concepto de estatutos es aquella norma acordada por los asociados, los fundadores, o en este caso los participantes de la fundación que reglamenta el funcionamiento de los integrantes, sea una empresa, una asociación o una fundación, estos estatutos tienen que ver con la formalización y el reconocimiento legal por el cual paso la Fundación Huellas de Vida en el año 2014 brindando asesoría jurídica a la fundación.

MURAL DE DOÑA LILIA: LÍDER SOCIAL DEL BARRIO

*Ilustración 3: Mural Doña Lilia, líder social y veterinaria.
Año de creación del mural: 2021.
Autor y artista: RAMOS. (México)
Año de la fotografía: 2022, por: Juan Diego Arango*

Para finalizar este capítulo se describe el mural de Doña Lilia en el barrio Solferino, ella es considerada como una lideresa social de gran importancia, lleva aproximadamente 35 años ayudando a muchos animales que han necesitado de su ayuda, según su historia no estudió de manera profesional y todo lo que sabe lo hace por su gran amor a la lectura, los animales y por la experiencia que la misma vida le ha dado, es una veterinaria empírica del territorio que muchos habitante recurren a su labor y conocimiento.

Por cada consulta que hace no cobra nada y no recibe ayuda financiera de ningún ente, lo único que doña Lilia pide son medicamentos y si alguien los necesita ella los vende, sin embargo gran parte de los medicamentos los pone ella, no cuenta con espacio amplio para la atención de cada animal, pero para ella esto no es ningún impedimento pues la empatía que maneja con otras formas de vida es muy apreciada por lo que esta labor es resaltada por la Fundación Huellas de vida, el mural está dando a entender a la comunidad que los líderes sociales del barrio son personas que le ayudan al otro sin esperar nada a cambio y que de alguna manera se han comprometido por una causa o labor.

La referencia que se tomó para realizar este mural fue una foto en la que doña Lilia posa con su conejo y su cacatúa, fue hecha por un muralista y tatuador mexicano conocido como “Ramos” en el marco de unas fiestas del barrio llamadas “Somos historia, somos solferino, memoria, cultura y tradición” en el año 2021.

El mural está ubicado en un costado de la escuelita Rafael Uribe Uribe, su formato es enorme y en el recorrido tiene un equilibrio entre realista y callejero al mezclar formas y elementos del grafiti con el rostro y su técnica realista, el muro como lo llama el artista está resaltando un personaje representativo del barrio; para los integrantes más jóvenes de la fundación esta es una manera de reconocer su labor que es tan invisible en el barrio pero que todos los habitantes han tenido que acudir a su servicio y vocación para atención a su mascota, esta idea sale desde los integrantes de la fundación en conjunto con el artista, es una manera de hacer murales colectivos ya que la idea nace desde la necesidad de reconocer los líderes del barrio, una necesidad que plantea los integrantes de la fundación, sin embargo el boceto y la realización del mural es hecha por Ramos, artista mexicano que acompañó las icónicas fiestas del barrio, la técnica del mural es únicamente mediante “latas”, pintura en aerosol.

El mural tiene una frase significativa para los habitantes del barrio, la frase es la siguiente: “El Solferino no es como lo pintan, es de colores” aquellas palabras nos invita a pensar las acciones e iniciativas positivas del territorio que promueven el arte, el liderazgo social y el trabajo comunitario, muchas de estas acciones las promueve habitantes del barrio, líderes sociales y principalmente la fundación Huellas de Vida de carácter comunitario que trabaja con niñas, niños adolescentes y jóvenes del barrio y la comuna.

CAPÍTULO II

¡NO ES COMO LO PINTAN, ES DE COLORES!

LOS MURALES COMO OBJETIVACIÓN DE LAS EMOCIONES

Es así que este capítulo se plantea como el recorrido artístico que se describe anteriormente con el objetivo de detallar cada mural y poder relacionar las emociones que han transmitido en los participantes de la fundación y habitantes del barrio, para esto se tendrá en cuenta el siguiente orden de información: primero se describe el mural y su localización en el territorio, segundo; detallar el motivo que oriento pintar el mural, posteriormente quien o quienes los diseñan, luego describiré quien ha participado en la realización de estos murales y expondré relatos o narrativas de los participantes de la fundación con el fin de detallar en cada mural como se ha plasmado una emocionalidad propicia para la convivencia.

En parte me apoyaré en el recorrido por los murales definido por la fundación Huellas de Vida con la finalidad de narrar la historia del lugar y sus habitantes, esta ruta se le conoce como “*lienzos de la memoria*” aludiendo a pinturas que son exhibidas en exposiciones de arte y museos aunque con la particularidad que están al aire libre y cuentan con narrativas locales - barriales que conceptualizan las pinturas de gran formato (murales).

Ruta artística, callejera y barrial

La ruta y el recorrido por el barrio y sus murales consiste en una breve exposición sobre los “lienzos” de gran formato que han pintado niñas, niños y jóvenes en paredes de las casas del barrio Solferino de la ciudad de Manizales, para esta acción los integrantes que más experiencia y tiempo tienen en la fundación toman la voz para narrar el contenido y el mensaje a transmitir de cada mural, este recorrido inicia con el lienzo más grande del barrio que está en la escuelita Rafael Uribe Uribe, actualmente el mural representa la líder social que lucha por el bienestar de los animalitos; Doña Lilia (Ver Ilustración 3), sin embargo el antecedente a esta pintura era una obra de arte que vale la pena exponer a pesar de que ya no esté, pues este mural forma parte de la identidad de los integrantes de la Fundación Huellas de Vida ya que representa un gran trabajo sobre pedagogía y formación que cumplen algunos actores en el territorio. Pasemos a ver en qué consiste el mural:

MURAL HUELLAS DE VIDA: EL ORGULLO

*Ilustración 4: Huellas de Vida
lugar: Barrio solferino
Recuperado de: Galería fotográfica Huellas de Vida / 2022*

Se trata de un mural que había sido pintado en la pared municipal de la escuela Rafael Uribe, se desarrolló en el año 2014 en el marco del Festival Narrativas Urbanas que es un festival de muralismo y grafiti en la ciudad que resalta talentos locales, nacionales e internacionales en esta escena callejera de la pintura y las latas de aerosol, aquel mural realizado en el 2014 detallaba un personaje principal vestido de ave conocida en la región como el ave barranquillo, con el estaban tres niños indígenas cargados en sus brazos a los cuales les lee un libro que titula: “Solferino no es como lo pintan, es de colores” aludiendo a que no hay que juzgar por las apariencias o las portadas.

El personaje principal era una calavera, pero vestido de colores, personificando un ave con plumas llamativas; en su mano derecha tenía un corazón con ramificaciones que, según la narrativa del lienzo: da entender que los habitantes del Solferino reciben a sus invitados con el corazón en la mano, el tamaño de la obra era enorme, tenía 9 metros o quizás más de alto. El mural se llamó “huellas de vida” y estaba en una calle principal que es ruta esencial para sus habitantes, por donde tienen que transitar a pie, en bus, carro o moto.

La idea y el mensaje que transmitía este gran lienzo era dejar huella en los niños: pensar y reconocer que los niños son los siguientes actores en la sociedad por lo que hay que generar vida y alegría, esta fue una principal intención de los integrantes de la fundación ya que resaltan la tarea de trabajar con las generaciones más pequeñas del territorio.

El diseño sale desde la idea colectiva en la que participaron jóvenes y niños de la fundación, por esta razón se pretendió simbolizar y plasmar el trabajo comunitario que se realiza por parte de la fundación en el barrio pero finalmente es el artista quien adecua aquella idea; el experto fue un invitado internacional conocido en la escena como "Cix" del país de México, trabaja de la mano con organizaciones y colectivos comunitarios.

Por otro lado quienes participaron y ayudaron al artista en la realización del mural fueron jóvenes integrantes de la Fundación Huellas de Vida que estaban entre los 17 a 26 años de edad, principalmente ayudaron en temas logísticos como la puesta de andamios, escaleras, alistaron pintura y prepararon colores que el artista necesitaba, y también pintaron parte del mural desde sus herramientas y habilidades artísticas con el fin de aprender del artista internacional invitado, este mural se creó en el mes de Agosto del año 2014 en el marco del Festival de Narrativas Urbanas que tiene como finalidad promover y defender el arte callejero principalmente el muralismo y el grafiti reconociendo las historias que construyen la ciudad de Manizales.

Según los artistas de la ciudad que han participado consecutivamente en festivales de muralismo han expresado que para el año 2014 este fue uno de los murales más grandes de Manizales, fue el primero en pintarse a ese tamaño y formato, esto hace que los integrantes de la fundación sientan orgullo al ser un buen resultado del trabajo en equipo según sus relatos.

Las emociones generadas por este mural hacen referencia al sentido de pertinencia que tiene los integrantes en relación a la fundación ya que resaltaron el trabajo comunitario y la iniciativa de trabajar con niñas y niños del barrio de las cuales se sienten orgullosos por su labor. Precisamente el mural tenía el nombre de “Huellas de Vida” ya que esta emocionalidad de pertinencia frente a un grupo (en este caso la Fundación Huellas de Vida) se personificaba en el mural transmitiendo la importancia del trabajo comunitario con las generaciones más pequeñas del territorio.

Siguiendo con el recorrido, en la misma calle (carrera 7 b) pero a unos 30 metros de distancia (hacia la intersección con la calle 51 a) de la escuela Rafael Uribe Uribe que es donde estaba el mural del personaje colorido y con traje de ave (ver ilustración 4) nos encontramos con otro mural esquinero del arista local “Cráneo” en un negocio de barbería y peluquería.

Entre finales de noviembre e inicios de diciembre del año 2020, en plena pandemia, se realizaron varios murales en la ciudad de Manizales en el marco del festival Territorios de Paz: “Nunca más Jóvenes para la Guerra” que lo convocó la Corporación de Paz Territorial en donde participaron varios líderes juveniles de distintas apuestas, iniciativas y estilos que han trabajado o son líderes en barrios de la ciudad; el festival tenía un eje central y era el “artivismo”, es decir; la defensa y promoción por el arte.

Así se plasmó en “el Solfe” un mural esquinero de la calle principal, el motivo es resaltar el rol de las mujeres en el barrio por esta razón su personaje único es una mujer que camina hacia un lugar boscoso, dejando atrás un color sólido de fondo que da impresión a un negativo ambiente. El diseño sale netamente del artista pero hay una intención principal y es recuperar murales que por construcción de viviendas o remodelamientos se han perdido o se taparon.

Alrededor de esta actividad varios jóvenes del barrio y de la Fundación Huellas de Vida participaron en la realización del mural en temas logísticos, pedagógicos y artísticos como; hablar con la gente, pintar, ayudar a trazar líneas, y pintarse la ropa con el fin de dar su tiempo al arte del muralismo. Con la ayuda de “Cráneo” que es artista local de la ciudad se logró concretar el diseño del mural y finalmente represento a la mujer, la naturaleza y la conexión y respeto que se debe transmitir a ellas, el artista ha pintado el territorio varias ocasiones y tiene buenas obras callejeras por exponer.

MUJERES Y NATURALEZA: EL RESPETO Y ESPERANZA

Ilustración 5: Mujeres y naturaleza.

Año: 2020

Artista: Craneo.

Ph: Juan Diego Arango

Según Manuela Cortés (2021) integrante joven de la fundación resalta la importancia de este tipo de murales en el barrio ya que reconocen la labor de la mujer en territorios violentos y machistas aun, según palabras de ella, para Manuela el mural genera emociones de orgullo y de esperanza ya que al ser mujer la personaje central del mural se identifica con ella y con la escena de dejar atrás periodos o colores negativos, para ella el fondo oscuro simboliza dejar atrás la violencia. Está orgullosa de su abuela, madre y de ella misma que han aportado al crecimiento del barrio, Manu como le conocen en la fundación conoce muy bien la labor de las mujeres en tiempos donde el barrio apenas tomaba forma pues las actividades de la mujer en la crianza y cuidado de sus hijos como hijos de vecinos al igual que participar en actividades de construcción forman parte de la historia del barrio.

FESTIVAL “NUNCA MÁS JOVENES PARA LA GUERRA”

Ilustración 6: Niños pintando.

Año: 2020

Ph: Juan Diego Arango / territorios de paz

Otro mural importante para los integrantes de la fundación es el mural de perros de la pradera que simboliza la unidad del barrio Solferino, el mural queda cerca al parque la estrella, en una casa pequeña pero larga, en este muro la unión del barrio Solferino se representa entonces, a través de una familia de perros de la pradera que se protegen entre sí y que se ven amenazadas por una figura que está a su lado: un buitre. El buitre en este caso, representa todo lo malo que siempre acechó y ha acechado al barrio Solferino, que se encuentra a la

espera. Es esa violencia latente que está a la espera de que a esa familia le pase algo para llegar y atacar, o eso representa el muro.

UNION, MEMORIA Y ORGULLO

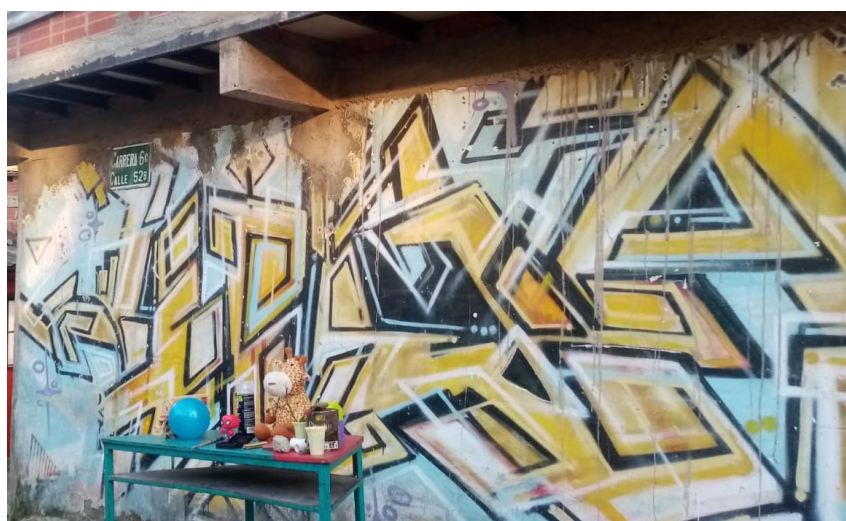
*Ilustración 7: Perros de la pradera.
Año de creación: 2016
Artista: Otis.
Ph: Juan Diego Arango*

Este mural se hizo en abril del 2016, juega con el tema de la reconstrucción de memoria del barrio, por lo cual se le narró al artista cómo se dio todo este proceso, cómo fue y sigue siendo la unión de la gente para sacar adelante su barrio y como también se enfrentan a muchísimos problemas de violencia, de droga, de muertes.

Este mural es muy representativo para los integrantes de la fundación, el hecho de narrar y recrear la violencia de manera acechante hace que la comunidad se una, se cohesionen, esta

unión contrasta la violencia local, el trabajo en equipo, la vecindad y la colectividad es una forma de tramitar y superar la violencia, Según Ana Sofía Acevedo el arte como iniciativa de la fundación tiene una potente forma de transmitir mensajes sin que necesariamente se hable o se anuncie desde el habla, ella afirma que hay otras formas de comunicar como los símbolos, gráficos y dibujos que probablemente garantice que el mensaje perdure más tiempo en el contexto, para este caso en el barrio.

MURAL VIDA: LA ESPERANZA

*Ilustración 8: VIDA
Año de realización: 2018
ph: Angie V. Castaño
2022*

El mural de la fotografía anterior es una importante obra y también una potente iniciativa pedagógica ya que el lugar donde se encuentra pintado fue epicentro de la violencia local en años pasados siendo una frontera imaginaria pero muy clara en los habitantes jóvenes del sector del barrio Solferino, siguiendo con el recorrido este mural está en la esquina del parque La Estrella, es prácticamente el inicio de la parte alta del barrio, hay que subir por la calle

principal, cruzar a la derecha hasta encontrar el parque que tiene zonas verdes y juegos para niños.

El contexto del mural es el siguiente: la fundación tiene una acción general importante que le han llamado “*tomas culturales por la vida*” y estas actividades tienen una continuidad, se realizan en varias ocasiones y obedecen a coyunturas locales o nacionales al igual que responden a conmemoraciones¹² de fechas importantes.

MURAL VIDA, VERSION ANTERIOR: LA ESPERANZA

*Ilustración 9: mural Vida
Año de realización: 2016-17
Recuperado de: Galería de la Fundación H.V.*

¹² Y también reivindicaciones por fechas especiales, ejemplo; día de las víctimas, días del trabajo, día de la mujer, etc.

Estas actividades tienen como propósito estrechar los lazos vecindad y comunidad entre los habitantes del barrio Solferino, además de una reivindicación simbólica, artística y cultural de la vida, principalmente las actividades consisten en la resignificación, apropiación y cuidado de lugares que han sido marcados por la violencia y que cargan con el gran peso de la estigmatización; para este fin los murales han jugado un papel importante en el barrio Solferino ya que han puesto un mensaje poco convencional, visual y comunicativo en cada lugar conflictivo, es así que se crea y se recrea el mural ubicado en la esquina del parque la Estrella (ver ilustración 8) donde cada toma cultural toma una forma distinta, es decir; la palabra VIDA sigue igual pero el tipo de letra, la forma de las letras y la técnica artística cambia, actualmente el mural tiene una tipografía más callejera esencial en la escena del grafiti en el cual las letras están mezcladas, distorsionadas, con estilos geométricos o dimensiones en 3D, las herramientas usadas son latas de pintura en aerosol, no involucro trazos con pinceles.

En versiones anteriores el muro ha tenido otro tipo de letra, como lo pueden observar en la ilustración 9. Para Ana Acevedo este mural resulta ser muy apropiado en el barrio ya que ha canalizado la violencia de alguna manera, en palabras de ella “el arte ayuda a canalizar emociones entre esas la rabia, la tristeza y también la violencia, estas actividades pues, pone a pensar a las personas otras formas de ver la vida con mensajes positivos” (Acevedo A. 2022), después de realizar la toma cultural por la vida en sus distintas versiones el parque ha tenido un entorno más familiar, los niños hacen uso del parque y se ha quitado el miedo de pasar por ese lado, además dejó de ser un basurero y los vecinos se han apropiado cada vez más del sector y del parque principalmente, cabe decir que varios líderes han trabajado en

este punto, la acumulación de estas iniciativas y actividades toman resultado en la medida que el parque ya paso a ser un lugar seguro.

Las emociones que el mural trasmite en varios integrantes es la esperanza, esto lo expresaron en el taller “rutas de las emociones” en donde afirman que la esperanza se corresponde con los buenos resultados de la fundación, el impacto positivo que causan estas actividades en la comunidad motiva a seguir participando y genera un grado de orgullo en los integrante de la fundación.

Con respecto al mural La mazorca militar está ubicada por la calle principal, desviando a la derecha por una calle en pendiente, la fachada de la casa es azul claro y aunque de este mural (Ilustración 10) se tiene poca información ya que fue realizado hace bastante tiempo, desde la narrativa que se han realizado en los recorridos este mural hace referencia al reclutamiento forzado y las batidas ilegales por parte del ejército nacional que en tiempos atrás se realizaba sin protocolo alguno, esto fue una realidad en varios rincones del territorio colombiano y en particular fue una problemática en el barrio ya que los jóvenes empezaron a ser perseguidos y en el peor de los casos reclutados incluso en contra de su voluntad.

MURAL DE LA MAZORCA: DESMILITARIZAR LA VIDA

*Ilustración 10: Mazorca disparando colores.
Mural realizado por colectivo Muros Libres.
tomada de la galeria de la fundacion
2022*

El mensaje del mural es claro ya que hay una mazorca que tiene una arma con cartuchos y balas en formas de colores, lo que dispara es un estudiante que de lejos parece ser un soldado, lo que le sale del maletín es una regla escuadra pero simula ser la culata de una pistola, el camuflado del personajes tiene varios colores y son manchas de pintura que de cerca se pueden apreciar bien, el mural también tiene un rostro escondido en el cual se aprecia un ojo que intuye ser las victimas del servicio militar obligatorio en Colombia que son “jóvenes de estratos bajos y barrios populares con pocas oportunidades, pobres; vistos como la carne de cañón” (Arango E. 2022), esta narrativa acompaña el mural que exige la desmilitarización del territorio, de la vida social y juvenil, el mural es realizado por el colectivo Muros Libres quienes iniciaron una escena de muralismo en Manizales, lastimosamente el mural con el

tiempo se ha deteriorado como evidencia la foto pero el sentido de seguir narrado y denunciando esta problemática.

El siguiente mural está ubicado en la parte de atrás de la escuela Rafael Uribe Uribe, esa cuadra es conocida por contar con talleres de motos y bicicletas, en el recorrido es un mural que se añadió este año ya que es muy nuevo, se realizó el 9 de abril del 2022 en el marco del día nacional de víctimas¹³, el motivo que oriento pintar este mural es un elemento a trabajar desde la fundación; el tema de desaparecidos por causas del conflicto.

MURAL DIA NACIONAL DE LAS VÍCTIMAS: NOSTALGIA Y VALENTÍA

Ilustración 11: Día nacional de las víctimas

Artista: MAAR

Año de realización: 2022

ph: Angie V Castaño / 2022

¹³ Por mandato de la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011) se determina que los 9 de abril se conmemora en Colombia el Día Nacional de las Víctimas en memoria y reconocimiento de las personas afectadas por el conflicto armado.

El mural realizado por MAAR artista local de la ciudad es una pieza entre colores de la bandera de Colombia, la representación del río y un pez que tiene un ojo con una lagrima, esto simboliza los miles de desaparecidos que aparecían tiempo después en el río principalmente el río Magdalena, el ojo con la lagrima representa las víctimas del conflicto que a pesar de la incertidumbre siguen buscando a sus seres. Este compromiso de trabajar la memoria no solo barrial si no nacional e histórica es un impórtate aporte al proceso de paz al ser una iniciativa que construye, narra y tramite la memoria de los colombianos.

La emocionalidad generada por este mural es la nostalgia anunciada desde la valentía, según la narrativa del mural relatada por Estiven Arango; es una forma de representar y simbolizar la reivindicación a los seres queridos que ya no están pero que a pesar de las adversidades, sus familiares y amigos han decidido organizarse y realizar varias acciones pacificas en búsqueda de las personas desaparecidas. La nostalgia es un sentimiento de ausencia o privación pero actualmente al contar con herramientas como la Comisión de la Verdad, la JEP y las organizaciones de búsqueda permiten esclarecer los hechos, afirmo que la valentía se da por la necesidad de romper esa privación con la verdad y conocer que paso con sus seres queridos.

EL ESTIGMA DE SER JOVEN

Ilustración 12 Mural sobre condicion de ser joven.

Artista: Craneo

Años de realizacion: 2021. Fiestas comunitarias

ph: Angie V. Castaño / 2022

En sociedades adulto céntricas el joven y mucho más el niño es excluido de muchas esferas ya que no representa la mejor toma de decisiones según esta visión adulta, en el peor de los casos ser joven con determinadas características como habitar un barrio popular, periférico implica un rechazo más directo por muchos sectores sociales o implica señalamiento por atentar con normativas sociales, la narrativa del mural se relaciona con el potencial que tiene los jóvenes a pesar del estigma que le cargan.

La representación del mural es la siguiente, quien está pintado en el muro es un artista joven de la ciudad de Manizales conocido en la escena como Lodos, también trabaja la escena del muralismo, en el mural este personaje tiene una llama en las manos que simboliza el potencial de los jóvenes, se pinta al artista ya que su práctica callejera de pintar es una práctica juvenil estigmatizada en algunos casos, precisamente esta idea quiere transmitir el mural: a pesar de contar con talentos y habilidades no se tienen en cuenta por el hecho de ser joven.

El mural se ubica a un costado de la escuela Rafael Uribe Uribe y lo realizó Mateo que tiene como nombre artístico “Cráneo”, es un artista conocido y participativo en la fundación ya que ha pintado varios muros en el territorio, la obra se realiza en el marco de las fiestas comunitarias “somos historia somos Solferino” en el año 2021.

La emocionalidad que trasmite el mural se relaciona con la indignación ya que muchos integrantes de la fundación se han representado con la narrativa del mural, según conversaciones de los talleres, muchos de ellos se han sentido rechazados por ser del Solferino o por ser joven de barrio popular, sin embargo reconocer estos imaginarios y anunciarlos desde la indignación tienen una importante carga ya que mediante esta emoción también reconocen que su potencial no lo determinara un estigma o imaginario social, por lo contrario; este tipo de contexto (violento y también comunitario) conlleva a que los integrantes de la fundación sean creativos, críticos y sensibles, esta emoción incluso motiva a muchos integrantes a seguir trabajando en el barrio con el propósito de demostrar las múltiples caras del barrio, no solo la cara violenta y estigmatizada.

La siguiente fotografía corresponde al mural realizado en el marco de las fiestas tradicionales y barriales festejadas el anterior año, 2021, este mural se ubica a un costado de la escuelita donde está el mural de gran formato de doña Lilia (ver ilustración 3) y es uno de los últimos murales en el recorrido ya que la idea es cerrar en un lugar cerca a la sede de la fundación, los motivos que llevaron a pintarlo fue la práctica de consumo que se da en el barrio, la idea es transmitir un mensaje directo frente al abuso de drogas.

El muro cuenta con un esqueleto como personaje el cual está alzando la mano como si fuera a obtener un objeto, en la parte de arriba está simbolizado una pipa, el fondo es un color morado y azul oscuros, en la parte baja del mural hay una textura que simula ser piedras en color negro con algo de intensidad como si saliera fuego de estas. El esqueleto tiene una aureola sobre su cabeza haciendo la analogía con la muerte, a este personaje lo acompaña una frase que dice “no consumas tu vida”, es un mensaje directo al abuso de drogas con el fin de evitar por lo menos el exceso de estas.

A continuación se expone la imagen descrita anteriormente:

ESQUELETO: ¿EUFORIA O TRISTEZA?

Ilustración 13: Calavera

Año de creación: 2021

Artista: Mario, exintegrante de la fundación.

ph: Angie V. Castaño / 2022

Según Santiago Díaz en la actividad sobre “*rutas de las emociones*” la emocionalidad que trasmite el mural es la euforia, es una sensación externa de optimismo, felicidad y bienestar originada en muchos casos por la administración de drogas, alcohol, farmacéuticos o alguna sustancia externa, cabe decir que esta sensación se da también por alguna complacencia espiritual o material.

Una emoción experimentada colectivamente entre los integrantes de la fundación en relación al muro del esqueleto tiene que ver con la tristeza ya que las situaciones de la vida son más dolorosas y complejas que alegres, para muchos integrantes esta realidad es muy dura y quisieran cambiar esto, creo que la función de la tristeza es superar y cambiar algún suceso negativo, como lo han anunciado los integrantes de la fundación.

En síntesis; las emociones encontradas como el orgullo, la tristeza, la valentía, la nostalgia, la esperanza, la indignación entre otras contribuyen a la formación de una sensibilidad propicia para la convivencia y posibilita el trámite de conflictos puesto que son emociones que de alguna manera se han educado y formado mediante la fundación instalando capacidades y habilidades en sus integrantes, entre estas capacidades están; la comunicación asertiva en la solución de problemas, promover la creatividad discursiva (comunicativa) y artística, fortalece el trabajo en equipo entre otras habilidades.

El orgullo, la esperanza y la indignación son emociones que permiten una afinidad con el territorio y una identidad con la labor comunitaria que realiza la fundación. El hecho de sentir indignación por calificativos e imaginarios sociales respecto al lugar donde viven hace que los integrantes se apropien más del barrio, sigan participando y desarrollando actividades para los habitantes del territorio; a partir de esta labor social y comunitaria se sienten orgullosos de ser parte de un grupo de jóvenes (Fundación Huellas de Vida) que le apuestan a un nuevo sistema de valores en pro del arte contribuyendo a la formación de una sensibilidad propicia para la convivencia.

Formar una sensibilidad significa estar abiertos y preparados para recibir las situaciones positivas y también afrontar las problemáticas de la realidad, la sensibilidad involucra un acto de reflexión frente a situaciones críticas desarrollando la capacidad de sentir y experimentar injusticias o problemáticas sociales con el fin de denunciarlas y transformarlas.

CAPÍTULO III

SUBJETIVACION DE LAS EMOCIONES:

LOS MURALES COMO LIENZO DE EMOCIONES

En este capítulo presento las emociones que suscitan los murales estudiados tanto entre los habitantes del barrio, los integrantes de la fundación y también entre quienes visitan el territorio, para ello se recogen los resultados del taller denominado “rutas de las emociones” así como también las observaciones y entrevistas informales realizadas con los participantes de recorrido “lienzos de la memoria” organizado por la Fundación Huellas de Vida.

Niñas, niños y jóvenes del barrio: emociones que construyen paz

Aquí, presento la información allegada en el taller que se pensó como estrategia para recolectar datos e información relacionada con las emociones y los murales, en esta actividad se plantea una forma de recorrer los murales mediante una ruta de las emociones que se ha plasmado en un papel y que facilita su ubicación en el territorio. El taller está ilustrado con fotos de la actividad y contiene la síntesis de algunas entrevistas personales con integrantes de la fundación: principalmente actores jóvenes.

A continuación presento las herramientas usadas y describo el proceso del taller, cabe decir que la idea de hacer esta actividad se debe a que la entrevista colectiva no obtenía buenos resultados, ocupaba mucho tiempo de los integrantes y era poco pertinente con la dinámica

de la fundación, sin embargo los aportes de las entrevistas individuales que realicé están expuestos a lo largo de la investigación.

FOTOGRAFIA TALLER RUTAS DE LAS EMOCIONES

*Ilustración 14: Realización del taller "rutas de las emociones"
Agosto 6 del 2022
Lugar: La Cabaña-Caldas
Ph: Angie V. Castaño*

HERRAMIENTAS PEDAGOGICAS

Ilustración 15: herramientas pedagógicas.

Agosto 6 del 2022

ph: Angie v. Castaño

El taller se realizó con una breve introducción respecto a las emociones y la relación con el arte, se enfatizó que las emociones generadas por el arte por lo general promueven la reflexión y la concientización al punto de crear seres sensibles¹⁴, después se relató un recorrido histórico del muralismo en Latinoamérica y con referentes como MULI (Museo de arte al aire libre en Cali) explicó que estas iniciativas de trabajar con el arte mural y exponer

¹⁴ Recordemos el significado de la RAE que dice que la sensibilidad es la facultad de percibir sensaciones a través de los sentidos, la sensibilidad se hace consciente en el cerebro como experiencia subjetiva al tratarse de un proceso de cultivar y educar emociones.

su narrativa en formato de museo tiene fuerte influencia en la sociedad, principalmente en las generaciones jóvenes y adolescentes.

Posteriormente se realizó una pequeña actividad donde los participantes tenían un pedazo de papel con adhesivo el cual simularía un sticker. En aquel papel se les comentó que dibujaran lo más representativo para el barrio o que escribieran algo característico de su territorio y posteriormente pegarían aquel papel con adhesivo en la cartulina que tiene como título “lienzo por la paz”, de aquella actividad salieron 12 dibujos en total en los cuales además de dibujos expresaron frases como: ‘montañas de humildad’, ‘solferidad’¹⁵, ‘igualdad, y unidad’, también hay una frase que dice ‘la memoria de mi ciudad’ y tiene un paisaje de Manizales dibujado y caricaturesco.

El papel craft emulo un mural o lienzo (como le han llamado al proyecto de muralismo) creado colectivamente con muchas piezas, esto reconoció el ejercicio colectivo donde cabe la perspectiva de todos. La actividad permitió analizar lugares e imaginarios representativos para los integrantes de la Fundación Huellas de Vida respecto al territorio que habitan, un lugar representativo y significativo son las montañas que rodean al barrio (Monte León, reserva natural) pues el patrón de dibujo que más se repite se relaciona con montañas y cordilleras como lo observan en las ilustraciones siguientes.

¹⁵ Hace referencia a la solidaridad, humildad y unidad entre los habitantes del barrio, es un concepto que se ha creado en la fundación, es una forma simbólica y comunicativa en la que describen los lazos de comunidad y vecindad construidos a lo largo de la historia.

DIBUJOS REPRESENTATIVOS DEL BARRIO: MONTAÑAS

*Ilustración 16: Representación o dibujo de un mural en el barrio Solferino
Año: 2022
Ph: Daniel Reina*

MONTAÑAS DE HUMILDAD

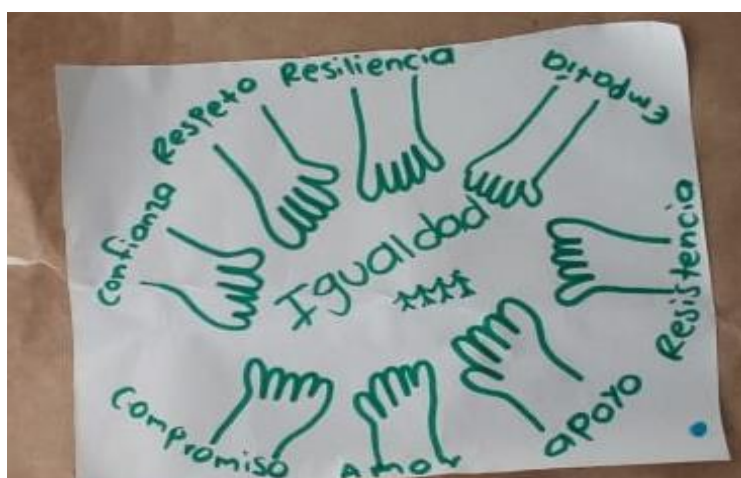

*Ilustración 17: Montañas de humildad
Actividad de lienzo por la paz.
2022
ph: Daniel R.*

Cada dibujo detalla significados de pertinencia frente al barrio y su entorno, por ejemplo; los dibujos (ilustración 16 y 17) relacionadas con las montañas revela que hay una conexión con el entorno, principalmente Monte León (bosque y reserva natural) que es una de las montañas más vistosas y más recurrentes por los habitantes del barrio para pasear o distraerse, además los dibujos demuestran que la topografía del barrio es montañosa y desde lejos se ven distribuidas verticalmente las casas y edificios del barrio

También el dibujo más común y frecuente fueron las manos, uno de ellos en particular tiene la palabra central de igualdad mientras que alrededor hay otras palabras que acompañan el dibujo; este representa la responsabilidad y también las cualidades que cada integrante asume a la hora de participar en la fundación, el mismo dibujo también se refiere al apoyo entre habitantes que históricamente caracteriza este territorio ya que fue fundado, creado y ocupado por ellos.

DIBUJO REPRESENTATIVO: MANOS UNIDAS

*Ilustración 18: Manos de igualdad.
Actividad de lienzo por la paz.
2022*

ph: Daniel R.

Por otro lado hay un dibujo muy significativo para la investigación: es un joven mostrando las manos, acompañado de la frase: huellas de vida, simula ser un mural ya que están dibujados ladrillos y para Camilo Toro autor del dibujo (integrante antiguo de la fundación) esto significa que el muralismo en el barrio es un elemento de orgullo y representa el territorio, por lo menos para los actores jóvenes. A continuación se expone la ilustración, aquí se resalta de nuevo el orgullo esta vez desde la perspectiva de un integrante antiguo que siente orgullo por los murales de su barrio ya que han transmitido mensajes positivos para los jóvenes del territorio.

DIBUJO REPRESENTATIVO: HUELLAS Y SOLFERINO

*Ilustración 19: Huellas de vida y "solfe".
Actividad lienzo por la paz
2022
ph: Daniel Reina*

En relación al muralismo se tiene otro dibujo que representa una lata de pintura en aerosol que es una herramienta esencial en el muralismo, aquella lata de pintura está lanzando varios dibujos y símbolos que da a entender que muchas problemáticas y también cotidianidades son manifestadas y denunciadas mediante el grafiti o el muralismo. Para finalizar resalto un

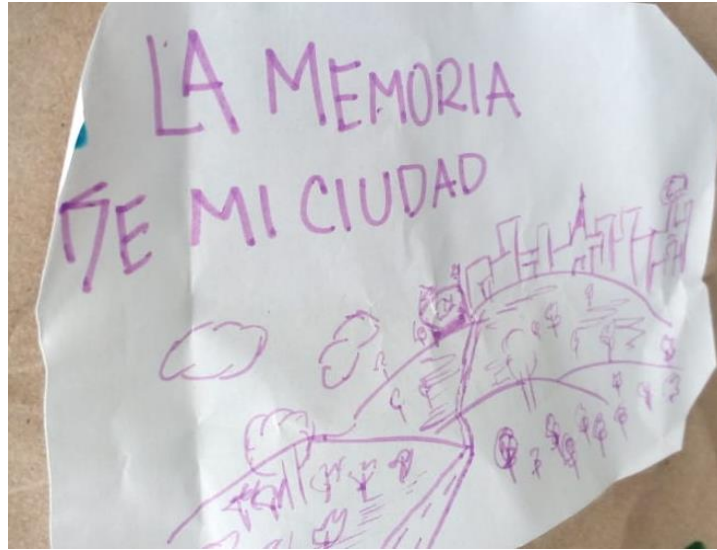
dibujo que no puede pasar de alto y es el dibujo que tiene el paisaje de Manizales más específicamente el paisaje se retrata desde la perspectiva del barrio y está acompañado de la frase 'memorias de mi ciudad', probablemente el dibujo hace referencia primero a la distancia y la localización periférica que tiene el barrio en relación a la ciudad y segundo relata que el barrio hace parte de Manizales y también hace parte de la memoria de la ciudad al ser un barrio que se creó por sus mismos habitantes.

DIBUJO REPRESENTATIVO: MURALISMO

*Ilustración 20: El muralismo es orgullo.
Actividad de lienzo por la paz.
2022
ph: Daniel R.*

DIBUJO REPRESENTATIVO: CIUDAD

*Ilustración 21: El muralismo denuncia.
Actividad de lienzo por la paz.
2022
ph: Daniel R*

Finalmente el mural o lienzo por la paz quedo así; con diversos dibujos, opiniones y frases que simbolizaron el barrio.

LIENZO POR LA PAZ:

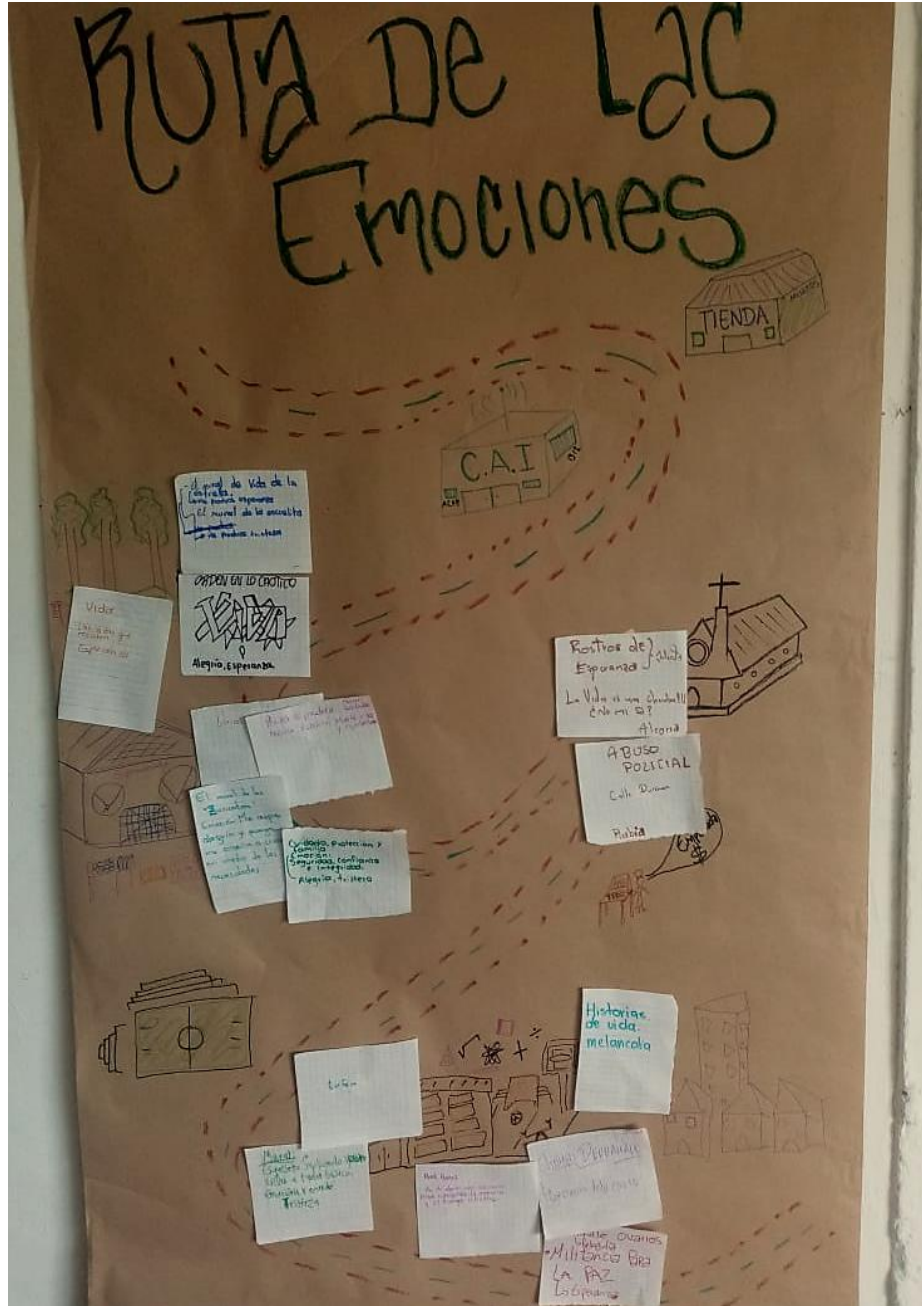
*Ilustración 22: Actividad de Lienzo por la Paz
2022
Ph: Daniel Reina.*

El siguiente punto que se desarrollo fue el taller de “rutas de las emociones” que consistió en resaltar e indagar información sobre la iniciativa del recorrido por los “lienzos de la memoria” esta vez con la herramienta de una ruta dibujada a mano (relacionada a cartografía social) en papel craft donde se encuentra la iglesia, parques, la escuelita, la cancha, la tienda entre otras viviendas y zonas comunes del barrio Solferino que sirven como coordenada de localización para ubicar el mural que más le llamo la atención o el que más le intereso y así poder expresar qué emoción le transmitió, para este punto se dio un papel a cada integrante de la fundación en el cual se escribió el título que posiblemente tenga el mural escogido, en aquel papel también expresaron y escribieron la emoción o el mensaje que transmite el lienzo de su interés, después de tener listo el mural y las emociones de los integrantes devuelven cada papel para continuar con la actividad.

Los murales más destacados por el mayor número de comentarios son dos: el de vida que corresponde al mural realizado en el Parque La Estrella donde cada periodo de tiempo le cambia la forma pero se deja intacta la palabra que es vida, esta vez cuenta con una letra callejera pero anteriormente tenía otra caligrafía más legible y colorida (ver ilustración 8).

El otro mural que se destacó por comentarios fue el de lienzo que contiene los perros de la pradera que le han llamado Unión (ver ilustración 7), este mural es muy significativo ya que representa la unión entre los habitantes del barrio y la forma de organización en manadas o comunidad que son propios de los perros de pradera.

**RUTA DE LAS EMOCIONES:
ORGULLO, TRISTEZA Y ESPERANZA, EMOCIONES QUE
CONSTRUYEN CONVIVENCIA.**

*Ilustración 23: Ruta des emociones.
Cartografía social de las emociones
2022
ph: Angie V. Castaño*

Siguiendo con el taller; se procedió a mezclar los papeles y a realizar la dinámica popular de tingo - tingo tango para que la persona a quien le quedó la pelota se encargara de sacar un papel al azar donde ya han descrito el mural y la emoción que transmite este, posteriormente el integrante salió a leer el papel seleccionado y entre todos descubrimos de qué mural estaban hablando y en qué lugar del barrio queda, así; el integrante en ayuda de la fundación pego el papel en la cartelera donde estaba la ruta dibujada, claramente se habló de las emociones que el integrante siente que transmite el mural.

En síntesis se habló de la euforia y la tristeza que trasmite el mural del esqueleto, se rescató la unión y la empatía como emociones que trasmite el mural que tiene como personajes a los perros de la pradera abrazándose, finalmente se resaltó el mural que tiene la palabra “vida” y con ello se resaltó la esperanza como emoción que motiva y contribuye a seguir participando de espacios artísticos y actividades de la fundación, estas emociones mencionadas han formado una sensibilidad propicia para la convivencia ya que han orientado la acción pacífica y artísticas de los integrantes de la fundación, el hecho de sentir euforia y tristeza se relaciona con las intenciones de cambiar las condiciones de calle de algunos habitantes del barrio y a su vez concientizar sobre el abuso de sustancias, seguir y persistir en este tipo de acciones pedagógicas que se han motivado por la tristeza y la euforia marca un claro objetivo en los integrantes de la fundación respecto a cambiar la realidad del abuso de drogas, además propone una alternativa de tramitar el asunto del abuso de drogas en base de la discusión, la reflexión y la concientización apartándose de discusiones y practicas prohibicionistas que no conllevan a disminuir el abusos de drogas.

Finalmente de la actividad sobre la “ruta de las emociones” detallo dos cosas importantes:

- 1.) Detallar los murales más relevantes para los integrantes de la fundación; cuatro integrantes escogieron el mural de VIDA y otros tres escogieron el mural de UNIÓN sobre los perros de la pradera abrazados, el que menos votación tiene es el lienzo de un ESQUELETO añorando volver a fumar lo que parece ser una pipa, el único integrante que opinó sobre este mural afirma que esta es una realidad no solo del barrio si no de la ciudad y que esta pintura mural transmite tristeza y melancolía. Los dos primeros murales son los más repetidos y los que han tenido impacto en la personalidad de los integrantes de la Fundación Huellas de Vida (ver ilustración 7 y 8) mientras que el mural del esqueleto es el menos representativo y se debe a que es uno de los murales nuevos que se realizó en el marco de las fiestas del barrio en el año 2021. (ver ilustración 13)

- 2.) Resaltar las emociones y opiniones respecto a los murales pintados en el barrio: cada papel sobre los murales describe alguna emoción u opinión respecto al contenido del mural permitiendo conversar sobre la relación entre emociones y muralismo, se encontró que la melancolía y la tristeza son emociones que se presentan en el barrio principalmente por el abuso de drogas pero también la felicidad, la esperanza, la unión, alegría, rabia, paz y euforia, entre estas últimas emociones las más repetidas descritas en el taller son; la esperanza (3 veces) y la alegría (3 veces).

La esperanza ya se ha tratado en el capítulo sobre objetivación de las emociones (capítulo II) en relación a las intenciones colectivas de transmitir este mensaje, es decir; los integrantes se

encargaron de diseñar y ejecutar el mural ubicado en el parque La Estrella del barrio Solferino y también se han dado la tarea de recrear su técnica, sus formas más no el mensaje, quedando intacta la palabra: “Vida”, la idea de resaltar aquella palabra consiste en que en esta esquina se han dado problemas sobre fronteras invisibles, el objetivo del mural es expresar otra forma de relacionarse con los demás habitantes y a su vez expresa una alternativa para relacionarse con el territorio dejando de lado las prácticas violentas de controlar el barrio o partes de él, en este sentido la esperanza se ha objetivado en el mural, se ha materializado gracias a la narrativa y al contexto que le acompaña al lienzo denominado “Vida”.

La pintura del mural “Vida” estuvo acompañada de una toma artística y pedagógica en el barrio, a través de esta acción se logró entablar conversaciones con los habitantes en relación a las fronteras invisibles, además; al tratarse de una toma pacífica cultural, se usó un amplio repertorio de artes como el teatro, el circo y en especial el muralismo con el fin de representar o simbolizar la cotidianidad del barrio marcada por la violencia de las fronteras invisibles, esta acción artística buscó concientizar a las generaciones nuevas sobre el territorio y el derecho de habitar el espacio de manera libre, por otro lado el hecho de participar en estas acciones y actividades han generado en los participantes e integrantes de la fundación una expectativa y una esperanza de mitigar periodos violentos.

A raíz de esta toma artística y cultural los habitantes del barrio, integrantes de la fundación y visitantes externos han sentido esta misma esperanza, a comparación del capítulo I sobre objetivación de las emociones, esta vez se trata de una esperanza subjetiva, que se puede

sentir; experimentar esta emoción involucra escuchar muy bien cada narrativa del recorrido (“lienzos de la memoria”), en especial la narrativa del mural “Vida” ya que en este lienzo o muro se narra el trayecto de la fundación y se describe la labor comunitaria con jóvenes del territorio para construir paz y convivencia, además se describe el proceso del mural y las intenciones detrás de la toma cultural la cual era reivindicar la vida sobre cualquier cosa material o ideal, recalando la importancia de acabar con el control territorial que reproducía más violencia. Cuando Stiven Arango narra esta iniciativa y esta acción pacífica específicamente en este punto, en muchas personas sea externas o internas del barrio han manifestado expresar esperanza por toda la labor emprendida mediante la colectividad y el trabajo en grupo como lo es la Fundación Huellas de Vida promoviendo una sensibilidad y concientización frente al derecho de habitar el barrio de manera libre, sin restricciones.

La conclusión del taller es que las emociones (orgullo, esperanza, rabia, euforia, tristeza, felicidad etc.) que se han derivado del muralismo en el barrio solferino se deben a mensajes intencionales de cambio y superación de la violencia en el cual la fundación ha tenido papel importante en el desarrollo de cada mural, sin embargo dichas emociones se han interiorizado en los integrantes de la fundación dando paso a “seres reflexivos” y sensibles frente a situaciones de orden local- barrial y situaciones generales según palabras de Stefania Franco expresadas en este taller.

Por otro lado se deben rescatar todos los murales del barrio principalmente los murales que se han opacado por el paso del tiempo o por remodelación de las viviendas con el fin de

inmortalizar las piezas mediante postales y la actualización de la galería, las postales claramente tendrán los murales más representativos del barrio y contarán el proyecto sobre “lienzos de la memoria” que es una iniciativa de gran potencial en la ciudad y en el territorio. A parte de esto se apostó a trabajar y reforzar el tema de los recorridos haciendo proyecciones y responsabilizando actores ya que la actividad en general a la cual fui invitado estaba pensado para esto desde un inicio.

Para explorar el tema de las postales, se realizó una actividad aliada con el programa de campus universitario con el fin de difundir y dar a conocer esta iniciativa sobre “lienzos de la memoria” y así tener aliados institucionales y académicos, esta actividad se llevó a cabo el día 7 de septiembre del 2022 con un recorrido sensorial que realizó la fundación para recibir el conjunto de los visitantes del campus universitario. Lastimosamente las postales no fueron impresas para ese día pero se tiene los productos para próximas versiones o para tenerlas en cuenta después; no obstante los diseños que creo Juan Diego Arango (encargado de comunicaciones) y mi persona se pueden apreciar en las siguientes imágenes:

PROPUESTA SOBRE POSTALES “LIENZOS DE LA MEMORIA”

Ilustración 24: Propuesta de postal # 1.
Año de creación: 2022
creado por Juan Diego Arango y Daniel Reina/ Canva.com

PROPUESTA 2

Ilustración 25: Propuesta de postal # 2.
Año de creación: 2022
creado por Juan Diego Arango y Daniel Reina/ Canva.com

PROPUESTA SOBRE DESCRIPCION DE LAS POSTALES

*Ilustración 26: Respaldo y descripción de las postales.
Año de creación: 2022
creado por: Juan Diego Arango y Daniel Reina/ Canva.com*

Lienzos de la memoria: las emociones que se suscitan entre los visitantes

El presente apartado tiene como fin la sistematización de la actividad sensitiva llevada a cabo por los integrantes de la Fundación Comunitaria Huellas de Vida, esta idea sale del seno de la fundación para impactar a los invitados y tener más interacción con dichos actores con el fin de que se representen y recreen el barrio mediante los sentidos.

Contexto: el día 7 de septiembre la Fundación Huellas de Vida realizó una actividad pedagógica y formativa para los invitados de Campus Universitario; (participaron estudiantes de intercambio de Perú, y universidades locales como la U. de Manizales, la Nacional y La

U. de Caldas) la idea es conocer el barrio y participar del recorrido por los “lienzos de la memoria”, esta vez la experiencia tendría un elemento sensorial donde los sentidos como el olfato, el tacto y el oír serán los que ayudaran a representar el territorio.

El recorrido involucró los mismos murales, sin embargo el mural de vida (ver ilustración 8) contaba con una base donde se contaba con objetos que representan el barrio: guitarra, lata de pintura, arena, pasto, balas, navaja, peluches, juguetes, abanico, balón y pedazos de ladrillo fueron algunos elementos que los visitantes tenían que sentir con el tacto, previamente a llegar el mural se han vendado a los participantes para que usen el tacto principalmente.

El significado de los objetos son los siguientes; la guitarra represente el talento y habilidades que hay en el barrio, la lata de pintura hace referencia al muralismo y a la iniciativa de “lienzos de la memoria”, la arena al igual que los pedazos de ladrillo hacen referencia al proceso de construcción de las propias viviendas del territorio, el pasto hace alusión a la conexión que tienen con el bosque y las montañas, específicamente a Monte León que es recorrido por los habitantes demás personas, la nava y las balas claramente hace referencia a los periodos de violencia desatados en el barrio y en la comuna, los peluches y juguetes simbolizan la población infantil del territorio y también a las vacaciones recreativas que han realizado la fundación, por otro lado el abanico hace referencia a los procesos pedagógicos y educativos realizados en el barrio; no solo iniciativas de la fundación, también otros procesos de líderes que trabajan el territorio y le apuestan a la educación y para finalizar; el balón de

fútbol representa el talento deportivo y las iniciativas de convivencia entorno al fútbol que se han llevado a cabo por varios actores y líderes barriales.

La siguiente base se ubica en el mural de un ojo en forma de pez que se realizó el día de las víctimas (Ver ilustración 11), en ese lugar se realiza la base del sentido del gusto, esta actividad consiste en estar vendados los ojos antes de pasar por el mural y probar un delicioso guiso con arepa y otro con galleta salada, la idea de esta acción es que reconozcan y disgusten de la gastronomía local y barrial que es muy rica y que además de esto aporten en la economía familiar y comunitaria del territorio. Esta acción nace con la intención de hablar sobre el sustento diario que muchos habitantes principalmente madres y mujeres emprenden en comidas y servicios relacionados a la gastronomía.

Para finalizar este punto, la siguiente base exigió trabajar con el olfato, esta estación se ubicó en el mural de gran formato de doña Lilia (ver ilustración 3) y tuvo como fin recrear los olores más simbólicos del barrio, entre ellos se encuentran: tempera o pintura de agua, cerveza, bóxer, un cigarrillo, pasto y hojas de árboles y café en polvo, estos fueron algunos elementos que los participantes debían oler, al igual que las veces pasadas; vendado los ojos, el olor a pintura representa la iniciativa de muralismo, la cerveza a las fiestas y el consumo de alcohol en el territorio, el bóxer al igual que el cigarrillo recrean el consumo de drogas, el olor a pasto y hojas de árbol representa los espacios verdes y la conexión con Monte León que tiene el barrio.

Al finalizar el recorrido se concentraron todas y todos los participantes para hablar sobre aquella experiencia, un estudiante en particular expreso sentir pertenencia ya que venía de un barrio popular (Las Ferias) en la Dorada- Caldas, se siente representado tanto por las dinámicas de comunidad del territorio como también por las iniciativas que construyen convivencia en escenarios conflictivos, aquel estudiante expreso que a pesar de ser dos culturas diferentes (cultura ribereña y cultura montañera citadina) se pueden encontrar similitud en la forma como están organizadas las casas, los locales de comida y su variedad de productos.

Un participante proveniente de Cali-Valle expreso sentir esperanza al saber que jóvenes que comprenden las dinámicas del territorio le apuesten a cambiar las lógicas violentas, esta emoción es distinta a la emoción sobre la esperanza expresada por los integrantes de la fundación y habitantes del barrio ya que es una vista externa que se relaciona con la admiración al entender mediante el recorrido por los murales y el barrio; que acciones artísticas están trasformando el territorio en un espacio seguro.

Las emociones expresadas al finalizar el recorrido tienen que ver con la esperanza, la felicidad, el buen gusto por la comida fue algo que resaltaron todos los participantes al igual que expresaron intrigar y angustia por las balas y la navaja que tocaron en la primera estación del tacto.

FOTO 7 DE SEPTIEMBRE/RECORRIDO SENSITIVO

*Ilustración 27: Recorrido sensitivo..
7 de sep 2022
ph: Galeria Huellas de Vida*

En síntesis; las emociones encontradas tanto entre los habitantes como entre los visitantes son similares en el sentido de experimentar emociones, sensaciones y pensamientos mediante el recorrido por el territorio y los murales, esta vez se complementa el recorrido mediante estaciones sensitivas donde se han recreado y representado el barrio gracias al gusto, el tacto y el olor. Sin embargo hay diferencias en cómo se tramitan y se experimentan estas emociones como la esperanza y la pertenencia que a pesar de que los visitantes expresaron sentir estas emociones son anunciadas de manera distinta entre ellos y los habitantes del barrio, es decir; los visitantes y externos al territorio sienten pertenencia al experimentar una situación idéntica que los remite a épocas pasadas o recrea algún suceso importante más no

se da por una apropiación y por un alto nivel de orgullo como se da n los habitantes del barrio Solferino, lo mismo pasa con la esperanza que para los externos es una emoción por lo general momentánea frente a las narrativas, relacionada con la admiración a las iniciativas y al trabajo en grupo que ha realizado la fundación, es importante señalar que la esperanza que han sentido muchos visitantes tiene como referente la Fundación Huellas de Vida y sus proyectos o actividades realizadas en el barrio mientras que en algunos participantes de la fundación el referente para experimentar esta emoción de esperanza es el barrio: el territorio.

Dichas emociones se relacionan con una sensibilidad propicia para la sana convivencia ya que en los visitantes promueve y comunica esta iniciativa artística - pedagógica con el fin de que repliquen el proyecto sobre lienzos de la memoria y a su vez tengan un aliado si quieren realizar esta actividad en sus territorios, barrios o pueblos, además al escuchar las opiniones de externos demuestra un buen resultado en cada narrativa y cada mural recorrido. Este resultado positivo refuerza también la esperanza en los integrantes de la fundación ya que salen resultados positivos en este recorrido sensitivo y comunitario, este refuerzo promueve la participación en el integrante creando y continuando con espacios de reflexión y sana convivencia.

CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES: EMOCIONES Y SENSIBILIDAD PROPICIA PARA LA SANA CONVIVENCIA, EL TRÁMITE Y LA SOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS

Este capítulo condensa dos apartados; el primero tiene que ver con el taller denominado “sensibilidad y construcción de convivencia” que contiene elementos de discusión en relación a las emociones, este taller también arrojó algunas conclusiones colectivas que respondieron la pregunta de investigación que se expuso de manera sencilla y clara, dichas respuestas y conclusiones colectivas estarán expuestas en este primer momento. El otro apartado tiene como fin exponer la respuesta de la pregunta que oriento la investigación en los siguientes términos; primero se tiene en cuenta la objetivación de las emociones, posteriormente se analiza la subjetivación de emociones para finalmente llegar a las conclusiones.

Taller “sensibilidad y construcción de convivencia”

Este taller metodológicamente tiene como herramienta la conversa y la charla mediada por una actividad lúdica y creativa que es la realización de su propio sticker, de manera artesanal y manualmente, esta actividad se pensó como espacio de reflexión alrededor de una pregunta esencial en la investigación: ¿Qué emociones se rescata en las actividades de la Fundación Huellas de Vida?.

Primero: la pregunta posibilita una lluvia de ideas que oriento la conversación entre los integrantes de la fundación, según Estefanía Franco (2022) afirma que el arte en particular el

muralismo es “una herramienta, un medio donde uno puede expresar sus emociones e ideas a través del medio que le resulte más apto.” Las pinturas, los rodillos, los tipos de letras, y las latas de aerosol entre otras muchas herramientas físicas y creativas ayudan al actor a representar su visión del mundo, en este caso la fundación y sus integrantes realizan actividades artísticas para el territorio o sus habitantes, ejemplo de esto son los murales colectivos y comunitarios realizados por sus integrantes, sin embargo estas actividades artísticas también se realizan internamente, es decir; hay talleres, charlas y herramientas brindadas a sus integrantes con el fin de que ellos mismo (de manera personal y subjetiva) puedan expresar sus ideas mediante el arte en general a través de música, pintura, murales, danza, teatro, etc.

Por otro lado, Andrea García (2022) afirma que “el arte es una actividad racional capaz de reproducir y construir formas además de expresar una situación” esta afirmación se realizó en el taller y se enfocó en los grafitis de las zonas rurales donde actores armados marcan con aerosoles casas de campesinos y población civil emitiendo miedo y a su vez posesión en las comunidades, este ejemplo lo pone Andrea con el fin de reconocer que el muralismo y el grafiti es una acción consciente que reproduce cosas mediante las emociones y que mientras unos actores usan esta herramienta para reproducir la violencia “ hay otros actores que pretenden contener la violencia usando la misma herramienta del arte” según expreso ella en el taller.

Por otro lado compañeras de pre practica del programa de trabajo social que participaron del taller afirmaron que las emociones que resaltan de actividades de la fundación tienen que ver

con la fuerza y la alegría ya que se han contagiado de estas capacidades en la fundación puesto que a partir de situaciones difíciles o conflictivas se busca una mejor vista y perspectiva al asunto, esto con el fin de afrontar con fuerza lo problemático para proponer soluciones mediante actividades artísticas y pedagógicas.

Finalmente la intervención de Estiven Arango (2022) afirma que a pesar de la violencia nacional, global y local que se ha experimentado en los últimos años, el arte tiene el “poder de sensibilizar”. Estiven es consciente y afirma que el arte del muralismo no va a cambiar problemas estructurales en el barrio pero si tiene la “capacidad de volvernos más creativos, más compasivos frente al contexto” y por lo tanto transforma de manera simbólica la realidad proponiendo nuevos valores e ideas que cuestionan las lógicas violentas.

CONVOCATORIA TALLER # 2

*Ilustración 28: Convocatoria taller "Sensibilidad y construcción de convivencia."
Creado por: Daniel Reina.
2022*

El taller se realizó en la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales el día 14 de octubre del 2022 y se escoge este lugar ya que muchos integrantes de la fundación frecuentan la Universidad y se facilita el encuentro en este lugar como punto de encuentro, por lo tanto el taller se llevó a cabo en el salón J102 de la facultad.

Además el taller propuso una herramienta comunicativa que es el sticker realizado por todos de manera casera y manualmente, el uso del sticker y los adhesivos es una forma de arte callejero que contiene mensajes, lemas o imágenes. Los sticker pueden a menudo contener mensajes sociales o promover alguna actividad o acción, también es usado como firma de los artistas que realizan muralismo, por esta razón se brindó esta herramienta casera; con el fin de hacer piezas comunicativas propias de la fundación.

El método es muy sencillo y consiste en usar papel bond adhesivo que se puede adquirir fácilmente en las papelerías al igual que el papel carbón que sirve para calcar y pasar al otro papel el dibujo o letras que resalten encima, por esta razón se escogió este método ya que fácilmente se puede reproducir las figuras, formas y letras mediante un boceto de guía. Para plastificar el dibujo o letras plasmados en el papel bond se usa papel contac transparente para que dure más tiempo. A continuación algunas imágenes y fotografías de la actividad.

TALLER “EMOCIONES Y CONSTRUCCION DE CONVIVENCIA”

*Ilustración 29: Realización de sticker
taller “emociones y construcción de paz”
ph: Angie V. Castaño / 2022*

FOTOGRAFIA TALLER # 2

*Ilustración 30: taller “emociones y construcción de paz”
ph: Angie V. Castaño
2022*

Conclusiones: objetivación y subjetivación de las emociones

Con respecto a las emociones objetivadas en los murales, se evidencia la pertenencia ya que intencionalmente los integrantes de la fundación han transmitido en el territorio la historia del barrio representada simbólicamente en lienzos de gran formato con mensajes para que los habitantes sepan y reconozcan su propia historia barrial en la que se narra el proceso de auto-construcción del barrio y las viviendas “poco homogéneas” como lo llamara Estiven Arango quien es el principal actor del recorrido por los murales del lugar, quien narra y explica cada uno de los muros.

Otra emoción objetivada es el orgullo ya que en muchos murales la intención de la fundación es resaltar la labor comunitaria y representar el liderazgo local del territorio, esto lo vemos en el mural de doña Lilia que precisamente esta resaltando la labor social y comunitaria con los animales y con su barrio siendo ella una importante líder social que los habitantes y los integrantes de la fundación sienten orgullo al contar con sus saberes. El orgullo del que se habla aquí tiene que ver con la satisfacción y la complacencia hacia algo propio que se piensa meritorio.

Para finalizar esta parte; una emoción importante para los actores e integrantes de la fundación es la esperanza que se ha objetivado en murales y también en acciones pedagógicas en el territorio, un referente de esto es el mural de VIDA (ver ilustración 8) que se ha realizado en varias tomas culturales con el fin de reivindicar la vida y rechazar la violencia local, las actividades pedagógicas consiste en hablar con la comunidad; explicando la

necesidad de romper las fronteras invisibles en el parque La Estrella y otros lugares del barrio, para denunciar y cuestionar esta problemática han usado un amplio repertorio de arte y deporte; obras de teatro y performance, murales, partidos de fútbol en la calle y diálogos entre vecinos.

Respecto a la subjetivación de las emociones o las que suscitan los murales se resalta: la esperanza, la valentía, la tristeza, la nostalgia, la alegría, también el orgullo, indignación entre otras emociones experimentadas por las integrantes de la fundación, los habitantes del barrio y visitantes o externos, esta subjetivación se da gracias a cada mural y narrativa que se complementa al recorrer el territorio, sin esta actividad principal la subjetivación de las emociones estaría atada a la interpretación subjetiva cuando se ve o pasa por el mural. Sin embargo las intenciones de la fundación es narrar como se han realizado los murales y a que contexto o situación de la comunidad representa, para este fin se han dado la tarea de recrear el muro por medio de una narrativa como lo pueden observar en los capítulos II y III. Este recorrido ha movilizó muchas emociones en sus participantes, sean externos o habitantes del barrio.

Por ejemplo: la nostalgia es una emoción que se anuncia con gran valentía ya que estas emociones suscitan del mural sobre el día nacional de víctimas (ver imagen 11), el mural reconoce valientemente la búsqueda de sus seres queridos mediante acciones pacíficas y sus reivindicaciones artísticas por mantener viva la memoria de los que ya no están, este lienzo o muro en particular ha llenado de valentía a las personas que al día de hoy siguen en busca

de sus seres queridos desaparecidos por la violencia y el conflicto interno, en este caso el mural ya mencionado ha creado procesos de sensibilización y reflexión en torno a las víctimas y los desaparecidos, a su vez; el mural y claramente la narrativa reconoce y promueve una alternativa pacífica para solucionar los miles de problemas derivados del conflicto y es la participación en todos los mecanismos estatales y organizacionales propios de la sociedad en donde hacen uso de la ley complementado estas acciones con sus propias capacidades y autogestiones para organizarse y así saber la verdad.

Otra conclusión es que a pesar de que se mencionan emociones como la indignación, la tristeza y melancolía esto no significa que sean emociones que imposibiliten una sensibilidad propicia para la convivencia puesto que son emociones que en su primer momento se han experimentado con la intención de cambiar alguna situación, por ejemplo el hecho de sentir tristeza y melancolía por el abuso de droga y condición de calle que se ha representado en el muro del esqueleto se relaciona con las intenciones de cambiar estos escenarios o el hecho de sentir indignación por estereotipos o imaginarios sociales respecto al territorio motiva a seguir participando de actividades de la fundación que transformen el barrio.

Así entonces es posible concluir que las emociones que propician una sensibilidad propicia para la convivencia reconoce emociones y perspectivas tanto de habitantes propios del barrio como de externos o visitantes, precisamente el proceso de sensibilización juega con todo tipo de emociones posicionando al actor como si una situación externa fuera su propia situación, sin embargo esta tarea solo se logra cultivando y formando emociones que se

anuncien en pro del arte y la convivencia. Gracias a esta formación de emociones la generación joven que integra la fundación adquiere habilidades comunicativas y artísticas para tramitar algún problema o conflicto (personal o social).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- Alcaldía municipal de Manizales (2021) *distribución de comunas y barrios*. Caldas, Colombia
- Arteta C. (2017) *¿Y si el arte y la cultura fueran las claves de la reconciliación en Colombia?*, Bogotá. Revista Semana prensa nacional recuperada de: <https://www.semana.com/nacion/articulo/el-arte-y-la-cultura-como-agentes-de-transformacion-y-reconciliacion-en-colombia/529466/>
- Castellanos, L. H. (2015) *El Muralismo Mexicano Actual Y Los Imaginarios Sociales En La Construcción De La Identidad Nacional*. Tesis Doctoral. Tesis de Doctorado en Artes y Diseño. UNAM, México.
- Castellanos, Polo (2017). *Muralismo y resistencia en el espacio urbano*. URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales, 7(1), páginas: 145-153. Recuperado de: <http://www2.ua.es/urbs/index.php/urbs/article/view/castellanos>.
- Correa Bohórquez, T. (2012). *El espacio del arte y la violencia. Procesos de arte comunitario en Soacha, Colombia* (Master's thesis, Quito, Ecuador: Flacso Ecuador).
- Felshin, Nina (2001). *¿Pero esto es arte? El espíritu del arte como activismo*. En Paloma Blanco, Jesús Carillo, Jordi Claramonte y Marcelo Expósito (eds.)
- Habermas, J. (1987). *“Teoría de la acción comunicativa [1981].”* Editorial Taurus, Madrid

- Habermas, J. (1987). *Teoría de la acción comunicativa [1981]*. Editorial Taurus, Madrid.
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*. México.
- Hjar, Cristina (2008). *Siete grupos de artistas visuales de los setenta*. México D.F.: UAM-CONACULTA.
- La Patria (Febrero 11 del 2015) *Solferino marchó para acabar con la violencia. Manizales. Prensa local recuperada de:*
<https://archivo.lapatria.com/manizales/marcha-por-la-paz-en-el-barrio-solferino-45697>
- La Patria (martes 30 de enero del 2018) *piden acciones para evitar la violencia en el Solferino, Manizales. Prensa local recuperada de:*
<https://archivo.lapatria.com/sucesos/piden-acciones-para-evitar-la-violencia-en-solferino-410319>
- Londoño, D. (2001). El barrio... ¿Una dimensión incomprensible? *Revista Páginas*, (59), 01-09.
- Max, W. (1997). *Sociología de la Religión*. España.

- Nels, A. (1990) *Sociología de la Comunidad Urbana: una perspectiva mundial*’, México.
- *Página Virtual de la Fundación Huellas de Vida* (2022): www.huellasdevida.org.
- Primer informe de paz (2018) *construcción territorial de la paz: Polifonías y resistencias de la ciudad de Manizales*. Observatorio de violencia y paz, Manizales-Caldas.
- Raffestin, C. (2011). *Por una geografía del poder*. México: El Colegio de Michoacan.
- Rios M. C. (2108) *SOLFERINO: MEMORIAS DE SOLIDARIDAD, AUSENCIA Y RE-EXISTENCIA 42 Años de historias, #Historiasquetransforman*. Trabajadora social. Manizales-Colombia.
- Rojas, C. E. (2017). *Emoterras del Estado- Nación Colombiano*. (Tesis para optar el título de doctorado). Manizales
- Rojas, C. E. . (2015). *La crisis de la razón: de la filosofía de la conciencia a la filosofía del lenguaje*. *Cuestiones de Filosofía*, (17), 76-103.
- Rojas, C. E. *Emociones y sentimiento de pertenencia de los territorios del Estado-nación: el desprecio y el caso colombiano. desenvolvimento, fronteiras e cidadania*, 2018, vol. 2, no 1, p. 32-37.

- Rubiano, Elkin. El arte en el contexto de la violencia contemporánea en Colombia. Recuperado el, 2015, vol. 13.
- Talcott, P. (1968). *La estructura de la acción social: Estudio de teoría social con referencia a un grupo de recientes escritores europeos.*

ENTREVISTAS REALIZADAS:

- Reina, Daniel (2020) *Entrevista realizada a Manuela Cortez*, integrante joven de la fundación, plataforma Meet/video llamada. Junio del 2020.
- Reina, Daniel (2022) *Entrevista realizada a Ana Sofía Acevedo*, integrante joven de la fundación, sede Huellas de Vida/barrio Solferino.
- Reina, Daniel (2022) *Entrevista realizada a Estefanía Franco*, integrante joven de la fundación, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales/Universidad de Caldas.
- Reina, Daniel (2022) *Entrevista a Andrés Felipe Marín*, integrante antiguo y creador de la fundación, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales/Universidad de Caldas.