

	PROPUESTA DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN	Código	
		Versión	01
		Fecha	15/05/2020

FICHA TÉCNICA

Título

Memorias de la Comuna 13: Esta es la 13

Programa Académico:	Diseño Gráfico
---------------------	----------------

Marque con una X la Modalidad de Trabajo de Investigación

Proyecto de Investigación	X			
Monografía				
Participación en Investigación				
Línea de Investigación: Diseño Social			Código Proyecto	

Investigadores

Nombre	Cédula	Correo electrónico
Luis Fernando Aparicio Mestre	1037666298	luis.apariciome@amigo.edu.co
Mariajosé Gil Castaño	1035442524	mariajose.gilca@amigo.edu.co
Nathalia Andrea Fuentes Herrera	1017240939	nathalia.fuenteshe@amigo.edu.co

Asesor

Nombre	Institución	Correo electrónico
Verónica Morales García	Universidad Católica Luis Amigo	veronica.moralesga@amigo.edu.co

Posibles evaluadores

Nombre	Institución	Correo electrónico

ÍNDICE

Resumen	4
Introducción	6
Planteamiento del problema	7
Justificación	8
Antecedentes	9
Marco teórico	15
Turismo	
Memoria	
Función social del arte	
El arte como generador de cambio social	
Hip-hop	
Estética relacional	
Diseño Social	
Colectivos	
Objetivo general	21
Objetivos específicos	21
Metodología	22
Delimitación	
Metodología de la investigación	
Técnicas de generación y recolección de la información	
Plan de trabajo	26
Resultados	27
Investigación documental	
Acercamiento a los colectivos	
Agroarte	

Casa Kolacho

Graffitour

Museo Casa de la Memoria

Propuesta Gráfica 38

Elementos gráficos

Formato

Collage

Colores

Imagen

Intervención tipográfica

Producto 42

Conclusiones 44

Anexos 48

Bibliografía 70

RESUMEN

La Comuna 13 ha sido durante años un territorio disputado por diferentes actores en búsqueda de poder. Controlar dicho territorio se convirtió en una victoria para los grupos al margen de la ley y terminó siendo usado por el Estado en su afán de erradicarlos, dejando heridas irreparables en la memoria de sus habitantes que quedaron en el fuego cruzado de una guerra que los perjudicaba sin importar quién fuera el ganador. Hoy, la misma comunidad se ha levantado en contra de la violencia, llevando como bandera el arte y la denuncia social como un llamado a todo el mundo por justicia y dar a conocer un hecho que no debería volver a repetirse. De ahí radica la importancia de dar visibilización a los cambios que han tenido como comunidad, no sólo a nivel nacional, siendo un país que no tiene memoria, sino también a nivel internacional, donde se puede hallar inversión para continuar con el trabajo de educación que ya han iniciado diversos colectivos locales.

La investigación dio inicio con un acercamiento a los colectivos de la Comuna 13 con el objetivo de realizar un Estudio de Caso. Se llevó a cabo una investigación documental de antecedentes, una entrevista semiestructurada a dos líderes sociales, así como una cartografía social del territorio siguiendo la ruta del Graffitour. Finalmente por causas de la situación de salud pública a causa de la pandemia COVID-19, la investigación finalizó con análisis documental.

Se encontró una comunidad que está en un constante proceso de construcción social motivado por sus mismos habitantes. Existe una desarticulación gubernamental para con la comunidad que a su

vez presenta desconfianza ante la autoridad por su insistencia en la infraestructura que no viene articulada con proyectos de tipo social. Los colectivos apuntan a la educación a través del arte y la cultura que a su vez se une a la preservación de la memoria colectiva, la cual se convierte en el propósito final de la presente investigación; la creación de un fanzine, producto editorial de reproducción masiva, que ayude en el proceso de educación y contextualización de los colectivos hacia la población general.

Palabras Clave: Memoria, Transformación socio-cultural, Hip-Hop, Comuna 13.

MEMORIAS DE LA COMUNA 13: ESTA ES LA 13

INTRODUCCIÓN

La Comuna 13 es un territorio históricamente golpeado por la violencia que, al margen de una Medellín de élite, sufrió del abandono estatal y el control de diversos grupos al margen de la ley. Sin embargo, la comunidad misma resurgió de las cenizas de la guerra para realizar una apropiación consciente del territorio en la cual la memoria prevalece. Diversos colectivos sociales y culturales, vieron en su misma gente la oportunidad de tener un futuro alejado de ese pasado de violencia, pintando la comuna de sus memorias y ofreciendo un espacio seguro en el que el arte, la música y el baile fueran los protagonistas.

Hoy día, las transformaciones sociales y culturales han puesto una mirada diferente sobre la Comuna que atrae a turistas nacionales y extranjeros y, a su vez, sigue alimentando la economía comunitaria que brinda desarrollo y estabilidad a cientos de familias del sector. Y, así mismo, los líderes comunitarios pretenden educar a residentes y visitantes sobre la importancia del arte, su papel transformador y como medio de preservación de memoria y reconocimiento a las víctimas.

La presente investigación tiene como finalidad el presentar un antes y un después de la Comuna 13 de Medellín: La violencia, los cambios de poder, la Operación Orión y aquellas transformaciones sociales y culturales que dieron paso al nacimiento del Graffitour y los diferentes colectivos y grupos de la zona.

El presente hace parte de nuestro proceso formativo como diseñadores de la Universidad Católica Luis Amigó y por medio de este buscamos aportar desde la academia, poniendo al servicio nuestros conocimientos y recursos a la comunidad, para el desarrollo de un producto editorial responsabilizado desde el diseño social que fomente la memoria y evidencia transformaciones socio-culturales.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Con un pasado criminal y violento, la Comuna 13 de Medellín es recordada a nivel mundial por el título que se le otorgó en el 2010 que lo catalogaba como el barrio más peligroso de Latinoamérica, quedando ligado eternamente a las conversaciones que incluyen la guerra contra el narcotráfico, las guerrillas, Pablo Escobar y Colombia misma. Esta zona marginada de la ciudad de Medellín, han sido por años un sitio de transformaciones culturales que de manera acelerada han reconfigurado una y otra vez un terreno golpeado por el desplazamiento, la delincuencia, la violencia y la falta de apoyo gubernamental, quedando en el imaginario colectivo como una zona indeseable incluso para los mismo residentes de esa Medellín de élite que ya olvidó la ola de violencia de la cual fue víctima hace 20 y 30 años.

A partir del 2011, una serie de transformaciones urbanísticas en la ciudad se unieron a los esfuerzos de diferentes colectivos que buscaban a través del arte alejar a los jóvenes de la delincuencia y el ciclo eterno de criminalidad. A raíz de esto surge a partir del año 2013 el Graffitour, un recorrido por Las Independencias I y II, donde el arte se toma las paredes del barrio para expresar denuncia social, experiencias y vivencias propias de la comunidad como un grito a las eternas injusticias.

Al día de hoy, año 2021, el ‘Graffitiour’ se ha transformado en un importante destino turístico y educativo de la ciudad de Medellín que ha logrado transformar las dinámicas del sector y mostrar a nacionales y extranjeros los cambios que ha logrado la misma comunidad a través del arte, el rap y el baile, sin dejar de realizar día a día denuncia social sobre aquellas heridas del pasado que aún no sanan y siguen sin respuesta.

Si bien el pasado de la llamada Comuna 13 es imborrable y una huella indeleble que aún hoy día sigue persiguiendo a la comunidad, es importante resaltar la importancia de las aceleradas transformaciones sociales, culturales y artísticas que han atravesado la comunidad y del impulso económico y urbanístico que devolvió el turismo a la zona. Por esto lo que se busca en el presente trabajo es realizar un producto editorial que recopile la memoria colectiva de la Comuna 13 de Medellín que logre visibilizar las transformaciones que ha sufrido desde su época de violencia y narcotráfico para ser hoy un referente de cultura y transformación social.

JUSTIFICACIÓN

La Comuna 13 ha sido durante años un territorio disputado por diferentes actores en búsqueda de poder. Controlar dicho territorio se convirtió en una victoria para los grupos al margen de la ley y terminó siendo usado por el Estado en su afán de erradicarlos, dejando heridas irreparables en la memoria de sus habitantes que quedaron en el fuego cruzado de una guerra que los perjudicaba sin importar quién fuera el ganador. Hoy, la misma comunidad se ha levantado en contra de la violencia, llevando como bandera el arte y la denuncia social como un llamado a todo el mundo por justicia y dar a conocer un hecho

que no debería volver a repetirse. De ahí radica la importancia de dar visibilización a los cambios que han tenido como comunidad, no sólo a nivel nacional, siendo un país que no tiene memoria, sino también a nivel internacional, donde se puede hallar inversión para continuar con el trabajo de educación que ya han iniciado diversos colectivos locales.

Se dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla y Colombia es un país que después de tantos años de guerra ha normalizado la violencia como algo más del diario vivir y la cotidianidad, convirtiendo a sus habitantes en seres sin memoria que desconocen a ciencia cierta la batalla de su gente. Este discurso se replica por lo que los colombianos consumen, producen y venden al extranjero, normalizando la imagen de un país violento y en constante disputa. Por eso consideramos como investigadoras tan importante el hecho de visibilizar un rayo de luz, que aunque brilla en nuestro propio territorio, aún es débil e invisible para los mismo residentes a su alrededor y que con fuerza puede ayudar a la transformación de la imagen de un país entero.

◉ ANTECEDENTES

La Comuna 13 es un conjunto de 19 barrios de la ciudad de Medellín, anclados en las montañas del centro occidente de la ciudad. Históricamente es el resultado combinado de una sucesión de procesos migratorios, relegación social y económica, y especialmente del desplazamiento forzoso provocado por la guerra del país en las últimas décadas. La Comuna 13 (San Javier) está ubicada en la zona centroccidental, con límites que la acercan por el Norte con la Comuna 7 (Robledo), por el Oriente con la Comuna 12 (La América), por el Suroriente con el Corregimiento de Altavista y por el Occidente con el

Corregimiento de San Cristóbal. Cuenta con una población de 140.758 habitantes, de los cuales 67.704 (48,01%) son hombres y 73.054 (51,90%) mujeres (Alcaldía de Medellín, 2020).

El Grupo de Memoria Histórica realiza en 2011 un informe para la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación sobre el desplazamiento y la huella de la guerra en la Comuna 13, en donde refiere que una de las causas de la problemática del sector es su carácter periférico del mismo para la sociedad y el Estado, en comparación a la centralidad que tiene para los actores armados. Sin desarrollo urbanístico adecuado y siendo un sector marginado con constante ingreso de desplazados, la Comuna 13 se configuró como un laberinto de calles olvidado por las entidades de gobierno pero apetecido por aquellos al margen de la ley, que vieron en la zona un lugar de escondite que tenía la ubicación estratégica perfecta por contar con una salida directa a la carretera al mar, una vía importante para la economía de Antioquia y el país al conectar a Medellín con el puerto de Urabá y el túnel de occidente. Esta ubicación ha sido beneficiada por las guerrillas y paramilitares al posibilitar la conexión con otros frentes, el transporte de armas y explotación de recursos económicos. El ciclo se repite por décadas donde el control pasa de unas manos a otras: las milicias expulsan a los delincuentes comunes, las guerrillas desalojan a las milicias populares, éstas son combatidas y alejadas por los paramilitares.

A continuación se hará un recuento breve de la historia de la Comuna 13 que da evidencia a grandes rasgos de las diferentes transformaciones del sector. Entre 1985 al 2000 se encuentra un período marcado por el dominio miliciano. A partir del 2001 y hasta

el 2003 se agudiza el desplazamiento forzado intraurbano y el sector queda en medio de una disputa por poder entre el Bloque Metro, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y el Bloque Cacique Nutibara, grupo guerrillero de izquierda, la cual culmina con la Operación Orión, una operación militar de retoma del territorio en el año 2002 ordenada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Entre el 2004 y el 2007 continúan los desplazamientos silenciosos, el repliegue de la guerrilla y las desmovilizaciones paramilitares. Del 2008 al 2010 emergen combos y grupos al margen de la ley resultado de la recomposición de los antiguos actores de violencia.

Resulta importante destacar la Operación Orión como un suceso en la vida de la comunidad que sigue totalmente vigente en la mente de sus habitantes. La Operación Orión fue un operativo militar llevado a cabo entre el 16 y 17 de octubre del año 2002 en la Comuna 13 de Medellín. Fue comandada por las Fuerzas Militares de Colombia, la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aérea de Colombia y un grupo paramilitar que dejó en evidencia el trabajo aliado del Estado con fuerzas al margen de la ley de extrema derecha. El operativo buscaba erradicar del territorio a los grupos de milicias urbanas de las guerrillas de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Comandos Armados del Pueblo (CAP). Según Young (2019) en su artículo *Creative Resistance in Medellín's Changing Public Space*, Orión fue la última de 11 operaciones militares realizadas en la Comuna 13 que ingresó al área densamente poblada con tanques y armamento pesado con el propósito de acabar con las guerrillas. Sin embargo el conflicto dejó a los civiles en el fuego cruzado, impactando a los residentes locales indiscriminadamente. La Corporación Jurídica

Libertad, una organización no gubernamental dedicada a la protección de los derechos humanos, reporta 88 personas muertas, cientos de heridos, detenidos, torturados y desaparecidos, siendo esta operación una de las más cuestionadas en la historia de Colombia por las víctimas civiles que dejó y la cantidad de ejecuciones extrajudiciales, muchas de ellas arrojadas a la mayor fosa común urbano del país, conocida como La Escombrera.

Más adelante, a mediados de la década de los 2000, Medellín empezó a librarse de su reputación de extrema violencia, un cambio atribuido al ex alcalde Sergio Fajardo y el concepto que alcanzó: Urbanismo social. Según Young (2019) este acercamiento innovador a la planeación urbana enfatiza en la participación, inclusión e innovación, enfocándose primeramente en los barrios periféricos e informales antes abandonados por el Estado. El urbanismo social toca por primera vez la Comuna 13 en el año 2006 con la inauguración de El Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave, el inicio de muchos espacios en el departamento que funcionan como centro de reunión para la educación y la cultura, ofreciendo oportunidades que sirvan de resistencia para la juventud en contra de la delincuencia.

Dicho por Albaladejo (2018), 2011 y 2012 fueron años tensos y violentos debido a las detenciones de líderes de pandillas que dejaron fracturados los grupos criminales que buscaban volver a enfrentarse por el control. Jóvenes raperos de la Comuna 13 fueron atacados y asesinados por denunciar la violencia que vivía la comunidad y muchos más fueron desplazados. En el año 2011 se inaugura el ambicioso proyecto de las escaleras eléctricas de San Javier, las primeras al aire

libre que se construyen en Colombia que reemplazan 350 escalones de cemento y con ellas se empieza la modernización del barrio que abriría para el 2013 una opción inimaginable antes: El turismo.

Los grupos comunitarios ya existentes se fortalecieron y vieron en ese símbolo de “innovación” de la ciudad y su inusual diseño arquitectónico una manera de atraer visitantes e interés en la misma comunidad por recuperar sus espacios. Cabe aclarar que la mayoría de los habitantes de la Comuna coincide en señalar que las principales víctimas del conflicto y del desplazamiento son los jóvenes (Grupo de memoria histórica, 2011). Pero fueron éstos los que incitaron la mayoría de las protestas y movilizaciones, así como finalmente el Graffitour que abrió la Comuna 13 a los turistas.

Casa Kolacho nace en honor a Héctor ‘Kolacho’ Pacheco, rapero asesinado de la comunidad en el año 2009, su muerte motivó plantones que buscaban resignificar las calles, paredes de las casas y los lugares públicos del barrio. Se buscaba plasmar imágenes de los jóvenes asesinados en murales que contarán no sólo sus historias individuales sino la de las vivencias de toda la comunidad.

Gracias a ellos nace el “Graffitour”, desarrollado en los barrios Las Independencias I y II, es un recorrido turístico que se adentra a las profundidades del barrio, tomando como columna vertebral las escaleras eléctricas y ofreciendo toda una galería de arte urbano, muralismo y graffiti realizado con el propósito único de expresar denuncia social y todas las dinámicas que se viven al interior de la comunidad. El recorrido está acompañado de varios grupos de hip hop de la zona, rap y baile

en demostraciones constantes que buscan recolectar fondos para sus colectivos y así continuar la formación de cientos de niños del sector. A niveles generales, muestra las diferentes dinámicas y manifestaciones artísticas a través de las cuales los habitantes han contrarrestado a los grupos delincuenciales y han devuelto la vida a una zona históricamente azotada por la violencia. Los recorridos van normalmente guiados por un habitante propio de los barrios que va educando a los turistas en la historia de las calles que pisan, teniendo siempre como prioridad en el discurso a la gente y lo que se ha logrado como comunidad. “Desde niños decían que no hablaríamos porque las paredes tienen oídos y lo que pasa hoy en la Comuna 13 es que las paredes han escuchado tanto que hoy están contando todo a través del arte” Ciro, guía de Casa Kolacho, colectivo creador del Graffitour. (Agamez, A. 2017)

Desafortunadamente en paralelo a esto, el creciente turismo también inició los llamados narcotour. Recorridos que en paralelo a la visibilización de denuncia social de la Comuna 13, atraen a un gran número de nacionales y extranjeros al año, guiados por la fascinación de figuras como Pablo Escobar y su influencia en Medellín. Según la revista Semana en un informe especial del Narcoturismo en Medellín, un extranjero puede encontrar fácilmente páginas que ofrecen turismo sexual y de drogas en Colombia.

A pesar de lo anterior, la Comuna 13 pretende hoy día ser reconocida por sus transformaciones culturales y apropiación del espacio para transmitir su propia memoria en pro de la no repetición. Y justo eso es lo que pretendemos exaltar en el presente proyecto.

MARCO TEÓRICO

Turismo

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), la palabra turismo comprende “las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual durante un período de tiempo inferior a un año, con fines de ocio, negocio y otros”. El turismo puede ser doméstico o internacional y representa una importante fuente de ingresos de muchos países y territorios.

El turismo también cumple un fin educativo muy importante que se representa tradicionalmente ligado al patrimonio. Sobre ello Dos Reis, Baptista y Fabiula (2013) explican que existe una necesidad de patrimonio para el turismo y así mismo el turismo es necesario para generar ingresos en pro de la preservación del patrimonio, de modo que logren autosustentarse. Es importante que se gestione entonces la actividad turística para hacer del patrimonio una fuente de conocimiento y cultura para sus visitantes más allá de simple mercadería. La educación entonces “busca sensibilizar al visitante y a la comunidad local sobre la importancia del patrimonio, haciendo uso del turismo como elemento sine qua non en su estructura pedagógica”. Dos Reis et al. (2013).

Memoria

Aponte (2016) explica que el concepto de memoria no se trata sólo del individuo sino también de la colectividad y que reúne elementos psicológicos, sociales, culturales, económicos y políticos. La memoria colectiva se basa en la historia vivida por la colectividad y que no debe confundirse con historia puesto que esta última se sitúa fuera de los grupos y por encima de ellos. La memoria se define entonces como la

recordación de los hechos particulares vividos por un grupo y que incluye los recuerdos del pasado pero también algunos datos del presente, además de reconstrucciones del significado de épocas anteriores. La memoria entonces se enriquece con las vivencias y se transmite en los grupos.

La memoria se construye sobre las bases del recuerdo colectivo de una sociedad que ha sido protagonista de la violencia y constituye un factor importante cuando se enfrenta a un periodo de transición a la paz, al ser una cartografía política de un territorio que no sólo define lo individual sino también lo colectivo. Lo anterior determina a grandes rasgos la construcción que una sociedad hace de sí misma y de cómo se proyecta al futuro.

Función social del arte

El arte es por excelencia un mecanismo de comunicación a través del cual se da un sentido cultural que se arraiga en el imaginario popular, fortalece la identidad social y fomenta la preservación de la cultura. Hay una función comunicativa en el arte que transmite aunque se vea únicamente con finalidades estéticas. Aponte (2016) va más allá al presentar al arte con una función ideológica al encontrarse con la realidad social, pues puede ser empleado de diversas formas al difundir ideas y cohesión, así como cuestionar la realidad social y generar reacciones en contra de organizaciones. El arte entonces adquiere un sentido político, de denuncia y de manifestación de la realidad social en la cual se encuentra inmerso el artista.

El arte como generador de cambio social

Se destaca entonces el valor del arte como generador de conciencia y de cambio social. Aponte (2016) explica que el arte puede llegar a transmitir infinidad de mensajes y valores a la audiencia a la cual está expuesta y a su vez crea un diálogo entre el espectador y la obra que motiva emociones y reacciones que llevan a actuar. De esta manera se puede generar conciencia no sólo a nivel individual sino también colectivo e influir en el comportamiento como comunidad. Aponte (2016) habla entonces de la función pedagógica del arte pues éste actúa sobre la vida colectiva. El arte popular logra consolidar un orden social ligado a la identidad nacional. Ante el conflicto, el arte supone una herramienta importante en el restablecimiento de la dignidad de las víctimas en tanto que las actividades culturales y las expresiones artísticas ayudan en procesos individuales y colectivos a sanar heridas, cimentar cultura de perdón y reconciliación, así como construir nuevamente tejido social. Todo esto permite recordar positivamente un hecho traumático y mantener el recuerdo de las víctimas, sus ideales y aspiraciones, así como mantener para la sociedad lecciones del pasado como parte de la memoria colectiva.

La reconstrucción de la memoria histórica en escenarios como este cumple una triple función: de esclarecimiento de los hechos, haciendo visibles las impunidades, las complicidades activas y los silencios; de reparación en el plano simbólico al constituirse como espacio de duelo y denuncia para las víctimas; y de reconocimiento del sufrimiento social y de afirmación de los límites éticos y morales que las colectividades deben imponer a la violencia (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 2008, p. 12).

Hip-hop

La cultura del Hip Hop se define en 4 elementos principales: Mcing (rapero), Djing (música), breakdancing (baile callejero) y el arte del graffiti (escritura). A estos elementos, KRS-One añade conocimiento y Afrika Bambaata, uno de los fundadores del Hip Hop Cultural Movement, añade sobresalir. Incluso con estos seis elementos, la definición de una cultura tiene un alcance muy limitado y es útil hacer diferencia entre hip hop y rap. Rapear, uno de los aspectos de la cultura del hip hop, consiste en rimas estéticas sobre ritmos musicales, este elemento el que ha predominado en la actividad de esta cultura del hip hop a través de los años. El lenguaje es quizás el recurso más usado para leer esta cultura, desde un perfil sociolingüístico se crea un contexto cultural callejero, que predomina en su discurso. (Linguistic Anthropology, A reader, 2009)

Estética relacional

Basados en la Estética Relacional de Nicolás Bourriaud, y más específicamente en el artículo El presente de la estética relacional de Belenguer y Melendo (2012) que trae la teoría un poco más a la actualidad, se puede ver que el arte inicia a partir de una intersubjetividad en la cual se hace una elaboración colectiva de sentido. Hay un factor relacional en la práctica artística que responde a la necesidad de realizar una reconstrucción del tejido social que toma como horizonte teórico la esfera de las relaciones humanas: el cómo las personas y comunidades interpretan el mundo y le dan significado al arte a través de las vivencias que lo hacen nacer. Entonces, las obras nacen en espacio-tiempo relacionales y en un constante diálogo de aquellos que están juntos; experiencias interhumanas que nacen de la subjetividad de lo cotidiano.

Diseño social

El diseño nació para dar soluciones a las necesidades del mercado y rápidamente escaló a un ámbito comercial, sin embargo, aún desde el inicio existió la preocupación de comprometer los recursos del planeta y la humanidad. De lo anterior nace una variante que funciona como un modo de acción para responder a problemáticas y necesidades más complejas, en aspectos sociales, ambientales, políticos y culturales. Ahora, si bien el diseño como tal es una actividad social y produce un bien o servicio que siempre está encaminado al “uso”, el propósito del diseño social como tal es la satisfacción de necesidades humanas, es decir, se refiere a una práctica o área del diseño comprometida a resolver problemas de índole social (Bastidas, A. y Martínez, H. 2016).

Manzini (2015) define al diseño social como una actividad en la que el diseño atiende problemas que no son atendidos por el mercado ni por el estado, ya que las personas afectadas normalmente no tienen voz para expresar sus demandas, en tanto no tienen el poder económico o político para hacerlo.

Colectivos

Los colectivos son una forma cualitativamente superior al grupo y que es importante identificarlos, posee objetivos valiosos desde el punto de vista social y sus miembros conscientemente del valor de estos objetivos contribuyen como una unidad a la realización de los mismos. La colectiva lucha por metas que benefician a la colectividad y sus integrantes sienten satisfacción personal al realizar el trabajo en pos de esta meta y que va a satisfacer una necesidad social.

Otra característica de los colectivos es que existe en ellos una organización armónica en la que los dirigentes cuentan con el respaldo moral y colectivo de todos los miembros pues representan los ideales y fidelidad de la mayoría.

Todo colectivo incluye:

- Un conjunto de personas.
- Una estructura (organización) dada por los status y los roles de sus miembros.
- Un fin común.
- Estar regido por un conjunto de valores y normas.
- La interacción entre sus miembros.

El colectivo debe distinguirse del agrupamiento o conjunto de personas donde los individuos no tienen relaciones de roles ni normas establecidas. No obstante, el agrupamiento puede convertirse en colectivo en la medida en que sus miembros comienzan a interactuar, se encaminen hacia un fin y se constituya una estructura, (Segredo, 2007).

OBJETIVO GENERAL

Realizar un producto editorial que permita educar sobre las transformaciones que ha sufrido la Comuna 13 desde su época de violencia y narcotráfico para ser hoy un referente de cultura y memoria enfatizado por los recorridos urbanos y el trabajo socio-cultural de los colectivos de la zona.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Recolectar la información disponible de memoria y transformación desde diferentes fuentes y perspectivas que ayuden a construir un contexto histórico y cultural de la Comuna 13.

Clasificar las diferentes narrativas presentes en la comunidad que se evidencian en los graffiti presentes en el recorrido turístico de la Comuna 13.

Crear un producto editorial que refleje las memorias y la transformación cultural de la Comuna 13 gracias a las manifestaciones artísticas de la comunidad y que funcione como un material educativo para residentes y visitantes del territorio.

METODOLOGÍA

Delimitación

Tomando como punto de inicio la Comuna 13 a nivel general como territorio de diversas problemáticas y eventuales transformaciones sociales y culturales gracias a diversos colectivos, se considera necesario reducir el punto de acción más específicamente a los barrios de Las Independencias I y II, así como los barrios aledaños que se ven atravesados por el Graffitour y la urbanización gubernamental del viaducto que a su vez ha traído espacios de significación y reapropiación de la comunidad que habita sus espacios públicos y los convierte en una galería de arte que expresa sus propias vivencias y memorias como comunidad. La anterior decisión se toma por el tamaño mismo de la comuna y las diferencias que se pueden evidenciar entre la zona de San Javier, más cercana al metro, contrario a las dinámicas que se pueden apreciar en el viaducto y lo más alto de las escaleras eléctricas.

Si bien en todo el presente trabajo se habla de la Comuna 13 a nivel global por un sentido de lenguaje unificado, vale la aclaración de la delimitación específica de investigación que se realizó por medio del trabajo con los colectivos y el posterior público objetivo al momento de presentar el producto final. Este último buscará educar a residentes y turistas sobre la Comuna 13 y sus diferentes transformaciones culturales que la han convertido en un referente de arte y cultura.

Metodología de la investigación

Para este proyecto se considera pertinente trabajar bajo la modalidad de la investigación cualitativa con un método Social Participativo que parte del enfoque crítico social, ya que se busca la

participación y el protagonismo de los colectivos sociales o agentes interactuantes en la Comuna 13, donde hay un plan de acción dirigido a procesos de participación transformadora y visualización de las transformaciones socio-culturales por las que ha pasado esta zona a lo largo de los años, reflejadas por medio del arte de sus memorias y víctimas. El método de investigación social participativo se buscaba trabajar desde la tendencia Latinoamericana a través de la vertiente educativa en la que destacan Paulo Freire y Orlando Fals Borda, en donde el trabajo con movimientos sociales y grupos comunitarios busca producir conocimiento sobre sus propios intereses, problemas y luchas, buscando hacer estos grupos participantes más visibles e influyentes. Se recomienda la anterior metodología para cualquier trabajo que se acerque a esta misma línea.

Sin embargo, teniendo en cuenta el contexto de emergencia sanitaria en el cual tuvo desarrollo la presente investigación, se considera más apropiado abordar el proceso metodológico desde un Estudio de Caso, el cual parte de un enfoque histórico hermenéutico, que se fundamenta en la estrategia de descripción, e interpretación de la realidad de la Comuna 13 en su marco sociocultural particular (Vélez y Galeano, 2000, 19-20). Si bien el proceso de investigación inició de la mano de la comunidad y se pretendía mantener un contacto estrecho, las circunstancias no lo permitieron y el proceso estuvo mayoritariamente nutrido de investigación documental y una interpretación desde nuestro lente, sin pretender ahondar en el significado sino más bien en la descripción de los hechos y el contexto histórico-cultural.

Técnicas de generación y recolección de la información

Para recolectar la información que respalda la investigación se recurrió a tres técnicas: Entrevista semiestructurada, cartografía social e investigación bibliográfica y documental. El proceso de investigación fue realizado en el periodo correspondiente a diciembre del año 2020 y abril del año 2021. Teniendo en cuenta las limitaciones que supuso para la recolección la situación de salud pública a causa de la pandemia del COVID-19 y todas las restricciones exigidas por el Gobierno Nacional hacia la apertura de los establecimientos público y aglomeraciones de más de 10 personas, la investigación misma se vio afectada por el contexto y fue imposible seguir teniendo contacto con Casa Kolacho, principal vínculo con la comunidad y el sector. Sin embargo, el trabajo actual responde a la rigurosidad de la investigación y los resultados que se lograron obtener.

La entrevista semiestructurada corresponde a una donde a partir de un guión sobre los temas a tratar se inicia una conversación con el interlocutor basada en el contexto de las narrativas de la comunidad (Rodríguez, 2014). El día 16 de febrero del año 2021 se realizó una reunión virtual con Jhon Ferley 'Ciro' Ruiz como primer acercamiento en el cual se presentó el propósito de la investigación y se estableció la conexión con Casa Kolacho para realizar la visita al sector. El día 27 de febrero se realizó una entrevista semiestructurada (anexo 1) que permitió el diálogo y una ubicación en contexto de la historia y el presente, tocando temas como la intervención gubernamental, la función social de los colectivos y su experiencia personal de la situación de conflicto y eventual transformación.

La cartografía social se define como una técnica para promover el conocimiento y reconocimiento del entorno físico-espacial, permitiendo además tomar conciencia del espacio que se habita, del tiempo en que se vive, del entorno cultural y natural (Chaves Navia, en Cifuentes 2011, 88). Esto permitirá introducir elementos que provoquen reflexión, mostrando las contradicciones sociales, las tensiones, y dilemas que se visibilizarán y encontrarán en los procesos que rodean su realidad. El día 27 de febrero de 2021 se realizó el Graffitour, un recorrido guiado por Casa Kolacho que atraviesa los barrios Las Independencias I y II en el cual se cuenta la historia del barrio y los diferentes cambios que ha experimentado a través de los años. El recorrido es una galería de arte en el cual el graffiti es una manifestación de la memoria realizada por sus propios habitantes, mostrando denuncia social y una exigencia de no repetición. Así mismo se pueden apreciar las diferentes manifestaciones culturales en las cuales el hip-hop es un estilo de vida que reúne el graffiti, el rap y el baile. También se realizó una visita a la sede de Casa Kolacho, lugar que funciona como centro cultural del hip-hop y donde enseñan graffiti y baile a todo el que quiera aprender, además de ofrecer otras facilidades como un estudio de música para los artistas nacientes de la comunidad.

Finalmente, la investigación bibliográfica y documental es un medio de recopilación de datos existentes en diferentes fuentes y formatos que permite el contraste y comparación de las diferentes perspectivas y realidades presentes en el contexto. Se realizó una visita al Museo Casa de la Memoria de Medellín, centrando la investigación en la Comuna 13 y las diferentes operaciones militares que dieron lugar. Se pudo completar aquí la línea temporal de los hechos históricos, desde

Construcción del producto editorial												
Sustentación de la investigación												

RESULTADOS

Investigación documental

Previo a cualquier acercamiento al territorio, el primer paso de la presente investigación consistió en una investigación documental del material existente a nivel científico, encontrando una cantidad considerable de artículos y libros que ponen en cuestión el por qué sigue existiendo tanta desinformación sobre el territorio a nivel nacional e internacional. Dicha investigación fue la que permitió estructurar los antecedentes y establecer un contexto histórico y cultural del territorio, logrando alejar algunos preconceptos propios como la presencia de la figura de Pablo Escobar, que se ha ligado a la Comuna 13 a nivel popular y que realmente nunca fue un ente participante en las dinámicas del sector. Así mismo se logró una identificación de las etapas de violencia que luego se fueron ligando con los procesos de transformación como una causa y efecto; situaciones de presión que desencadenaron gritos de justicia en pro de la comunidad.

Fundación de los primeros barrios (1978/80 - 1986): Época de fortalecimiento comunitario. Creación de vías, alcantarillado, trabajo comunitario. Presencia de los primeros grupos al margen de la ley.

Hegemonía de las milicias (1986 - 1996): Apoyo total de las milicias: Brindan seguridad y propician la recreación, apoyan las iniciativas de la comunidad. Abandono total del estado.

Disputa por el territorio (1996 - 2000): Presencia guerrillera y paramilitar. Ocasional fuerza pública. Se dan desplazamientos, desapariciones y secuestros.

Guerra total (2001 - 2002): Serie de operaciones militares por parte del Gobierno para la recuperación del territorio con punto máximo en Orión.

Acercamiento a los colectivos

La identificación y el acercamiento a los colectivos fue el siguiente paso lógico antes de entrar al territorio. Se consideró importante realizar la investigación de la mano de los colectivos por un sentido de confianza y acercamiento real a una población que podía llegar a ser muy esquiva con los extraños. Se encontró un panorama un poco escéptico, entendiendo que no es el primer trabajo que se acerca con el propósito de ingresar a la comunidad y que es común que se aprovechen de los datos y la información para hacer estudios que luego no benefician a los participantes ni al territorio mismo.

Se intentó realizar contacto con Casa Kolacho, Agroarte y Casa de las Estrategias, tres colectivos reconocidos por su trabajo social en la Comuna 13 y que se consideraron que trataban aspectos de la comunidad que podían ir en sintonía con la presente investigación, enfocada más al arte y el papel transformador de éste. Sin embargo, es importante hacer mención de que la comunidad cuenta con una cantidad variada de colectivos enfocados en diferentes causas como lo son la reinserción a ex-convictos, derechos de las mujeres, derechos de los niños, trabajo, deporte, educación, madres cabeza de familia, entre otros.

Se logró establecer contacto con Casa Kolacho y con el AKA en representación de Agroarte pero fue imposible contactar con Casa de las Estrategias. Con ambos se realizó una contextualización del propósito y las intenciones del trabajo pero se pudo observar el filtro que definiría su participación directa o no.

Agroarte

Agroarte demostró interés inicial sobre el proceso que íbamos a llevar en el territorio, sin embargo redujeron su participación a material documental de su propiedad intelectual como: entrevistas sobre el colectivo, su historia, testimonios de los participantes, su presencia e impacto en el territorio, retos que se le han presentado, sus motivaciones, logros y expectativas; canciones de denuncia social, sobre la vulneración y la lucha de la mujer (El Aka et al, 2018), sobre el pasado violento que ha tenido que enfrentar la comunidad de este sector (Hip Hop Agrario et al, 2016) y sobre sus aspiraciones (Fl Colombia et al, 2020).

Una de las entrevistas proporcionadas (anexo 3) habla del proyecto Hip-Hop Agrario, contextualizando en un inicio que si bien Medellín significa un lugar de sueños, también es una ciudad de gente que sufre y llora. El AKA (2014) menciona que “Medellín también es un contraste entre la vida y la muerte, Medellín para mi es un anhelo, pero también es el lugar donde habito y quiero habitar mucho rato más”. Comenta entre otras cosas que la ciudad se vuelve excluyente y que a las personas que quieren brillar dentro del arte les toca “abrirse de la ciudad y el país mismo” pero que el artista debe ser capaz de armar sus resistencias. Es por ello que se crea Hip-Hop Agrario, como un colectivo artístico que busca a través del rap manifestar la rabia de lo que los

rodeaba y buscar una salida por medio de la música, contarle a la gente lo que sucedía en el territorio porque ellos tiraron a ser los reporteros de su propio barrio.

“Cada letra es una experiencia, uno no escribe cosas inventadas, en cada renglón escribe su vida y escribe también la vida de sus amigos, de sus amigas y lo que ha vivido con ellos y ellas.” Gracias al trabajo del colectivo, la misma comunidad dejó de ver el hip-hop como delincuencia para verlo como un medio de manifestación de inconformismo social y construcción de memoria. AgroArte se convierte entonces en un colectivo que busca volver a sembrar, pero donde cada persona, la misma gente siembra y se puede realizar un intercambio de conocimiento y construcción del tejido social donde la edad no es un determinante, encontrando niños, jóvenes y adultos trabajando por un mismo fin.

“A mi me motiva de la ciudad que a pesar de ser una ciudad tan aniquiladora las personas siguen levantándose con ganas de seguir haciendo, mucha gente se resiste a irse de sus barrios, a irse de su misma ciudad por amenazas y demás y siguen en la lucha”. El AKA aclara que igual le causa mucho temor la indiferencia de la ciudad y de sus habitantes, algo que se pudo evidenciar por el trato que el mismo Gobierno da al territorio, dando infraestructura pero obviando las verdaderas necesidades de la comunidad.

La entrevista finaliza con unas palabras de el AKA sobre cómo se visualiza la ciudad en el futuro: “Yo a Medellín me la imagino en un futuro llena de colores y arte, que por lo menos en cada manzana pueda haber un centro cultural, donde los mismos pelaos sean los

formadores, los mismos pelaos que han vivido distintas situaciones sean los formadores de otros, de poder generar acciones más fuertes dentro de nuestro territorio.”

Casa Kolacho

Casa Kolacho es un colectivo cuya sede se puede establecer como el centro cultural del hip-hop en Medellín además de ser los creadores del recorrido urbano Graffitour. Se estableció contacto con Jhon Ferley ‘Ciro’ Ruiz quien sirvió de puente con el colectivo para realizar el recorrido urbano y conocer la labor social y cultural del colectivo en el territorio. Se realizó una entrevista semiestructurada (anexo 1) que pretendía aplicarse a diferentes personas participantes del colectivo, sin embargo sólo se pudo realizar con Ciro (anexo 2) por cuestiones de tiempo y la situación de emergencia sanitaria, la cual puso a Casa Kolacho en trabajo interno que imposibilitó sacar espacio para entrevista con otras personas.

La entrevista se dividió en dos partes: La primera enfocada a la parte personal y la experiencia vivida y la segunda dirigida al colectivo, el trabajo del mismo en el sector y su trabajo en él. Desde su propia experiencia, Ciro recuerda a partir de la segunda etapa de violencia en la cual ya las milicias y las guerrillas eran entes participantes del sector y lentamente se introdujeron los paramilitares. La problemática no sólo era una situación de violencia sino de completa desarticulación de la comunidad donde los vecinos no confiaban los unos en los otros y donde el imaginario de ‘lo que estaba mal’ se instauraba en la mente de los habitantes. Lo que se buscaba entonces con la transformación

era generar otras conciencias, donde la gente vuelva a apropiarse de su territorio pues, como Ciro comenta, “de nada sirve que un grafitero vaya a pintar un muro si a la gente no le gusta, de nada sirve que estén los chicos de ‘black and white’ bailando arriba si nadie les va a prestar atención, o que a la gente no le guste que hagan bulla o que estén parchados en la esquina”. Porque de nada servía intervenir la infraestructura si no había nadie para habitar esos espacios, pasando por un proceso de generación de conciencia social y política, re-apropiando el territorio en un ejercicio de aprender y desaprender desde la experiencia.

Anota que una de los logros más significativos es el cambio de mentalidad que ha tenido la comunidad y la manera en cómo perciben a los jóvenes, entendiendo que en pasado había una constante estigmatización del graffiti ligado a la criminalidad, hoy se convierte en fuerte de construcción de memoria y generación de ingresos económicos para todo un territorio. Así mismo está la percepción que los habitantes tienen de su propio territorio, donde ya no hay vergüenza en decir “yo soy de la 13” si no un sentimiento de pertenencia y orgullo por lo que su hogar ofrece no sólo para sí mismo sino para todo el que quiera visitar.

Al llegar a la pregunta sobre la intervención gubernamental se dejó en claro que no existe real apoyo de la institucionalidad en el territorio, muy contrario a lo que se creía al inicio de la investigación pues son conocidos y muy reportados los proyectos de las escaleras eléctricas, el viaducto, el parque biblioteca y el megacolegio; todos obras gubernamentales. Sin embargo, la realidad es que la comunidad no se siente beneficiada por todas las obras que nacen desde la institución. Ciro explica que no es que ellos estén en contra del tema

de infraestructura sino que hay un problema cuando el proyecto de infraestructura no viene acompañado de intervención social porque “¿de qué nos sirve un colegio nuevo, si no estamos haciendo nada para frenar la deserción académica? ¿De qué nos sirven unas escaleras eléctricas en un barrio que no tiene una escuela? [...] en un barrio donde el único parque infantil es donde estuvimos (realizando el recorrido)”. Se evidencia la desarticulación de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia con los colectivos y movimientos sociales propios del territorio, dando como resultado un apoyo que se cree necesario pero que realmente no satisface las necesidades de la comunidad y en cambio crea una desconfianza con el sector público que da el mensaje que no son tenidos en cuenta para sus propias dinámicas y proyectos.

Graffitour

El Graffitour es un recorrido urbano que atraviesa los barrios Las Independencias I y II, desde el viaducto, bajando por las escaleras eléctricas hasta la sede Casa Kolacho. El recorrido busca educar a los turistas y visitantes sobre el significado del hip-hop y la influencia que ha tenido en la transformación socio-cultural del barrio. Aferrándose a los tres pilares de graffiti, rap y baile, el recorrido es una galería de arte que muestra memoria y denuncia social con exigencia de no repetición.

El recorrido inicia con un desplazamiento vehicular desde el punto de encuentro (cercano a la estación del metro de San Javier) hasta el barrio Belencito, a partir de donde empieza la conversación ambientada en anécdotas de la época de violencia y las dinámicas culturales y sociales en las que se habitaba en barrio. Las relaciones interpersonales eran escasas entre los vecinos y estaban permeadas por la desconfianza y la sospecha,

los niños no podían salir a jugar en las calles por el miedo de sus madres a no volver a verlos y era frecuente ver a familiares y amigos ser asesinados por infringir las “reglas comunales” establecidas por los grupos al margen de la ley que tenían el control del territorio.

Llegamos al parque infantil Sergio Céspedes Serna, único en el sector que se presenta como unos toboganes al aire libre que fueron contruidos para conmemorar a un niño de ocho años asesinado en la época de violencia por una bala perdida (Publmetro, 2017) y más adelante queda en evidencia el descontento de que aquél sea el único espacio de recreación infantil propiamente dicho y que además ya presenta deterioro por el clima y el tiempo. Iniciando la caminata por el viaducto, obra pública en actual desarrollo por parte de la Alcaldía de Medellín que los colectivos han ido apropiando para plasmar su arte, Ciro menciona que el ha sido beneficioso para la comunidad por el acceso de una vía segura para que las motos puedan llegar hasta sus hogares y además se proporcionan espacios que pueden habitarse por los residentes del sector. Sin embargo, recalca que los proyectos de infraestructura no son suficientes para resolver problemas de tipo social en la comunidad.

En el viaducto se comienzan a ver plasmados los primeros graffiti de gran tamaño, considerados como arte en el territorio y que han logrado cambiar la percepción de la comunidad ante los artistas, mismos que en el pasado eran considerados delincuentes y que hoy pasan a ser vistos como promotores culturales y artísticos del barrio. Cada graffiti tiene un significado y cuenta una historia que tiene un sentido de memoria que une al barrio bajo un discurso común. En la foto anterior se ve la imagen

de una abuela graffitera en una motocicleta, obra que representa a los adultos mayores que se unieron al cambio y a la resistencia. Y así como ella, se puede encontrar un graffiti dedicado a los maestros de obra que construyeron el barrio, a la población afro, al hip-hop como movimiento y muchos más; todos realizados por y para la comunidad.

Más adelante se ve mucha más gente, comercio y música. Al hablar de la economía del barrio y el impacto que el turismo ha tenido en la transformación y preservación de la identidad cultural, Ciro nos comenta que se ha establecido una economía comunitaria en la cual se motiva a los comerciantes a comprar y vender productos que se fabrican en el barrio o con empresas de personas del barrio para así beneficiar a la mayor cantidad de personas posible dentro de la misma comunidad. Así mismo, nos comentó del lugar llamado “el parque”, un bar que produce cerveza artesanal y que además cuenta con un proyecto de reinserción social para las personas que vuelven a la comunidad después de estar privados de la libertad. Fue imposible ingresar porque estaba cerrado pero sí se logró estar en una demostración de improvisación y rap.

Se puede ver el verdadero sentido de comunidad que hay en la Comuna 13 donde el trato de los unos con los otros es cordial y se siente el amor de las personas por la comuna y su trabajo. Resulta imposible no sentirse acogido y seguro en el sector. Aquí Ciro habla de que este es un punto de encuentro en las noches para el compartir sano de las personas del barrio.

Fue evidente como visitantes la poca presencia de la Policía Nacional en el territorio como tal, llegando a ver personas de la institución sólo en las escaleras eléctricas supervisando el cuidado y

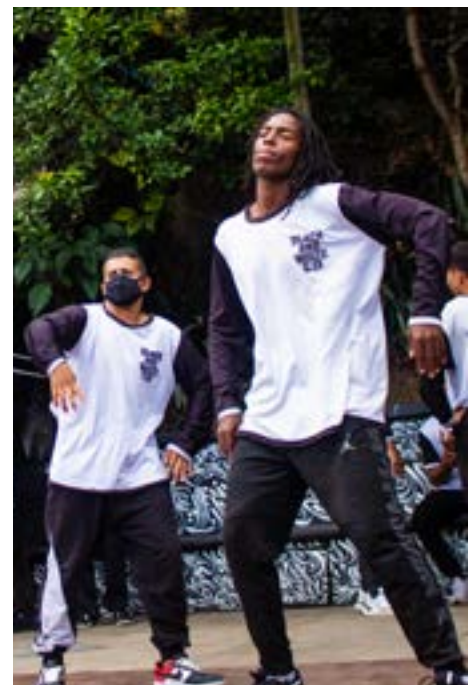

correcto uso de las mismas. Su presencia se limita a ese lugar específico y no intervienen en las demás actividades o espacios del barrio.

Justo frente al mirador del Corazón se encuentran jóvenes de la agrupación Black and White, bailarines de breakdance y freestyle. Allí es donde regularmente finaliza el recorrido de los turistas al subir por las escaleras eléctricas y siempre hay un espectáculo aguardando. La mayoría de turistas toman fotos y videos de los jóvenes quienes agradecen la difusión y cualquier aporte voluntario.

El recorrido continuó bajando las escaleras eléctricas, donde se observa un grupo numeroso de turistas, siendo esta la principal atracción para los visitantes. El lugar tiene mucho más comercio, también muchos graffiti que cumplen más una función decorativa para que el turista pueda interactuar con la pieza y tomar fotografías. Se ven muchas más personas pero también se hace la aclaración que hay poco flujo por la situación de emergencia ante la pandemia.

El graffitour finalizó en la sede de Casa Kolacho donde se estaban realizando clases de graffiti y baile a jóvenes de diferentes edades, un grupo variado de hombres y mujeres. Las instalaciones tienen lo necesario para realizar las clases, con parte teórica al interior y luego la práctica en el exterior. Cuenta con una tienda de mercancía de artistas del barrio y libros publicados que tienen que ver con el territorio y la comunidad. Así mismo tiene un estudio de grabación donde se les da la oportunidad a los raperos y cantantes del barrio para que graben sus trabajos. Tuvimos la oportunidad personal de realizar nuestra firma y finalmente se realizó la entrevista antes mencionada a Ciro.

Museo Casa de la Memoria

El día 6 de Marzo del año 2021, se realizó una visita al Museo Casa de la Memoria ubicado en la ciudad de Medellín. Dicho en su página web, El Museo Casa de la Memoria fue creado en 2006 “con el fin de contribuir desde el ejercicio de la memoria en escenarios de diálogos abiertos y plurales, críticos y reflexivos, a la comprensión y superación del conflicto armado y las diversas violencias de Medellín, Antioquia y del país”. Se buscó, a partir de una iniciativa del Programa de Atención de Víctimas de la Alcaldía de Medellín, crear un espacio que pudiera ser una representación física de las transformaciones sociales y culturales que ha atravesado el país y específicamente la ciudad de Medellín. “Somos Memorias Vivas, ver para no repetir”, en donde la intención es conocer la historia para no repetirla y poder pensar un un futuro mejor.

“La exposición Medellín, memorias de violencia y resistencia es el tejido de versiones de una historia que nos ha tocado a todos en mayor o menor medida: la historia de las violencias de Medellín.” Este fragmento hace parte de una introducción aún mayor ubicada en la primera pared que se ve al ingresar a la sala de la exposición, es una reflexión sobre la Medellín que ha sufrido y se ha desangrado pero que se ha ido superando día a día. En este lugar se es testigo de diferentes realidades, testimonios e historias que gracias a diferentes tipos de presentaciones transmedia se puede viajar en el tiempo y explorar la ciudad de antaño, presentaciones en pantallas o proyectores donde está la historia de Medellín, otras presentaciones estáticas como las noticias de hechos violentos en contra de la comunidad, también se puede interactuar con otras como fotografías bastante impactantes que fueron capturadas incluso en momentos de gran tensión, existe un lugar reservado para

el arte que tiene como finalidad crear conciencia y los artículos de prensa relacionados con estos atentados a través de los años. De este lugar se consiguió material tanto fotográfico como bibliográfico de gran importancia, ya que fue muy útil para construir una línea temporal de los sucesos que han marcado la Comuna 13 hasta lo que es hoy en día.

○ PROPUESTA GRÁFICA

Con el presente proyecto se busca aportar al proceso educativo de construcción social y preservación de memoria del territorio bajo un material gráfico que se adapte al contexto cultural y a los diferentes procesos de comunicación de la Comuna 13 de Medellín. Se opta por la elaboración de un ‘Fanzine’ “medio de comunicación alternativo o de subcultura basado en la auto producción de contenidos. De forma no profesional, son publicados por (y para) los seguidores de un fenómeno cultural determinado, lo que popularmente se conoce como fans, ofreciendo nuevos discursos de información que no pertenecen a la esfera mediática convencional y que son base de la libre expresión del individuo” (Jimenez y Castillo, 2016).

El Fanzine como medio de comunicación se adapta al contexto urbano presente en el territorio y brinda una posibilidad de expresarse y darse a conocer entre quienes comparten los mismos códigos de sentido. Se traduce en reseñas, artículos, documentales, compilaciones orientadas a describir histórica y/o políticamente las pretensiones, causas, orígenes y transformaciones (Quintero, 2020).

Este recurso editorial estará construido bajo una línea del tiempo que logre contextualizar y visibilizar los diferentes sucesos históricos

que marcaron al territorio y dieron paso a las transformaciones socioculturales y conformación de los diferentes colectivos de la Comuna 13 de Medellín. Está pensado para el uso de los colectivos de la zona como recurso educativo alternativo dirigido al público turista y residentes del sector con el objetivo de encaminar la línea narrativa de la memoria y transformaciones del territorio.

Elementos gráficos

El fanzine busca tener elementos gráficos que evoquen memoria y transformación, los cuales son los ejes centrales de esta investigación. Gracias a recursos como el collage y la importancia de la psicología del color, se crea un contenido con alto grado de imagen monocromática cargado de tonalidades representativas de cada uno de los pilares mencionados, de igual manera la tipografía es un elemento de gran importancia a la hora de transmitir el mensaje, se recurre a tipografías manuales que se asemejan al estilo urbano de la zona, contrastada con tipografías palo seco para generar soporte y serifs que reflejen un estilo mecanográfico.

Formato

Para cumplir con los objetivos de que el fanzine sea de fácil reproducción y bajo costo se piensa en un formato pequeño, de un tamaño de un cuarto de carta cerrado y media carta abierto, con grapas para unir sus páginas.

Collage

El término collage es un género del arte derivado del verbo francés coller, que significa “pegar” y se refiere al proceso de cortar y pegar materiales en una superficie plana. (Butler-Kisbe, 2010). “El collage presupone una poética basada en la discontinuidad y la

disonancia, en las superposiciones aleatorias, en las contigüidades insólitas, en lo multiforme y multi referente”. (Yurkievich, 2007).

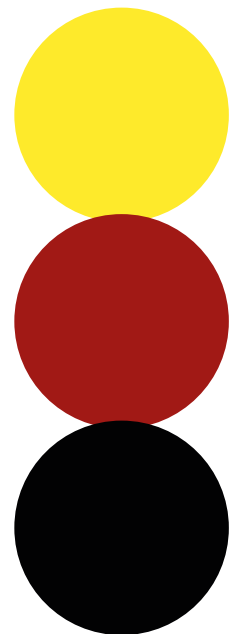
El elemento de la fotografía es fundamental para contar la historia y dar al espectador un referente real que sustente el texto, se habla de una transformación y un cambio en el territorio por lo que se pretende explicar de una manera visual cómo estas dinámicas se han superpuesto a un pasado de violencia y ha formado una sinergia entre cómo cuentan su historia y cómo han logrado llevar a la comunidad a un desarrollo conjunto. Por esto, la técnica del collage es el aliado perfecto para representar estas realidades gracias a recortar y juntar imágenes de lo que fue y lo que es la Comuna 13 de Medellín.

Colores

“Los colores son más que un proceso físico: son utilizados como fuente de información que nos ayuda a decodificar el mundo que nos rodea.” (Ascanio, 2013). Se utiliza un tricromía de bermellón, negro y amarillo para narrar y hacer una diferenciación de las dos etapas de las que se habla, es por lo mismo que se debe tener en cuenta la connotación que generan. El rojo, más específicamente un color bermellón, simboliza la guerra, la violencia y la sangre derramada durante la época de terror que azotó este territorio por muchos años, el amarillo evoca positivismo, emoción y optimismo, sensaciones de cambio y transformación, y el negro es un complemento a los dos anteriores como significado de historia.

Imagen

Las fotografías tienen una intervención para generar una monocromía en alguno de los tres colores que comprenden la paleta del fanzine, al igual que se añade ruido como modificación estética y unidad gráfica.

Intervención tipográfica

Se utilizan dos tipografías diferentes, una en estilo graffiti para resaltar la importancia de este arte en el territorio, y otra tipografía palo seco con un peso alto que sea complementaria a la primera. Además, se agregan dos tipografías para destacados y demás intervención del fanzine.

Teko

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890,.¿?[]

Martel Sans

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890,.¿?[]

Cutive Mono

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890,.¿?[]

Gochi Hand

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

1234567890,.¿?[]

PRODUCTO

1980-2002

- Periodo de **violencia social y armada.**
- Periodo de **violencia social.**
- Periodo de **violencia armada- guerra parcial entre las guerrillas y el paramilitarismo.**
(Periodo de guerra total)

Tres grandes periodos de violencia que se viven de manera diferente

Ciro
Líder social

FARC

La violencia es un panorama desolador que afecta el día a día de los ciudadanos, no solo por el narcotráfico que llena de miedo la ciudad sino también por los grupos que se organizan para proteger los barrios y asesinar indiscriminadamente, son milicias que se disputan el control del territorio. Las guerrillas hacen parte de los grupos armados que azotan Medellín, culpables también de las alzas en el número de víctimas de desplazamientos, desapariciones y secuestros, por lo que logran obtener apoyo gubernamental para las fuerzas militares civiles que imponen un control por medio de las armas. Presencia guerrillera y paramilitar. Ocasional fuerza pública.

M-19

Los jóvenes optan por alternativas distintas a la violencia y fomentan proyectos para promover la convivencia como los **Seminarios de Alternativas de Futuro**, programas de TV como **"Arriba mi barrio"** y **"Muchachos a lo bien"**, y los **Núcleos Barriales de Vida Ciudadana**.

2002-2004

CAUSA Y EFECTO

Causa

La **Comuna 13** fue escenario de operaciones militares por parte del Estado para retomar el control del territorio, tales como **Otoño, Contrafuego, Potestad, Antorcha, Mariscal** (21 de mayo) y **Orión** (16 y 17 de octubre), estas dos últimas fueron las que marcaron más dolorosamente la memoria de sus habitantes. El despliegue y uso de la fuerza por parte del Estado, con más de mil hombres que arribaron a los barrios empleando helicópteros y tanques, el allanamiento de viviendas, la captura y retención indiscriminada de cientos de pobladores, las torturas y amenazas aparte del fuego cruzado que produjo la muerte de numerosos civiles en estado de indefensión.

CONCLUSIONES

La Comuna 13 de Medellín es un territorio golpeado por épocas de violencia que se reconstruyó a sí mismo gracias a la preservación de memoria de los hechos que la han marcado y transformado, territorio donde sus habitantes se han preocupado por salir adelante bajo un sentido comunitario brindando oportunidades de cambio y transformación a los diferentes individuos que lo habitan. El presente trabajo permitió evidenciar los diferentes procesos que se dieron en la Comuna a nivel histórico y las transformaciones culturales que precedieron dichos eventos, reconociendo el poder de la comunidad en la propia construcción de memoria. Es un sector donde, con el paso de los años, se han formado diferentes colectivos que buscan mostrar a los habitantes de su territorio alternativas dentro de prácticas artísticas y culturales como el baile, el graffiti y rap, oportunidades de educación y crecimiento social alejadas de actividades ilícitas.

En el proceso de entrevistas fue evidente la falta de apoyo gubernamental, la cual dista mucho de lo que se muestra en los medios masivos de comunicación que exaltan las obras de infraestructura e intervención que se realiza desde la institucionalidad. Previamente se había tocado el tema de Urbanismo social, concepto adelantado por el ex alcalde Sergio Fajardo y, según Young (2019), es un acercamiento innovador a la planeación urbana porque se enfoca en los barrios periféricos a través de la participación e inclusión. Sin embargo, en las entrevistas con John Ferley 'Ciro' Ruiz (anexo 2) queda en evidencia que las obras de infraestructura distan mucho de tener una articulación social que solucione los verdaderos problemas y las necesidades de la

comunidad. Porque, dicho por el mismo Ciro, de nada sirve un colegio nuevo si no se soluciona la problemática de deserción escolar o unas escaleras eléctricas si sólo existe un parque infantil.

Dicho lo anterior cabe aclarar que los colectivos no obtienen ningún tipo de apoyo económico o logístico por parte de la Alcaldía y que, desafortunadamente, el tema de intervención social en el territorio ha sido nulo porque los proyectos terminaban enemistando a los procesos de liderazgo sociales de la ciudad por el dinero. Es esta una de las razones por las cuales la comunidad sigue y confía más en los procesos del territorio que de la institucionalidad, porque la percepción es de que “el gobierno no quiere sostener a su pueblo porque no le interesa”.

Es lo mencionado en el párrafo lo que ha motivado a la construcción de un sentido de comunidad que se evidencia inherentemente arraigado en cada habitante de la Comuna 13 que habla con orgullo del cómo han logrado dejar atrás un pasado de violencia que ya no los define. Se puede observar una calidez y un apoyo que mantiene a la comunidad unida, trabajando en conjunto hacia el constante mejoramiento del barrio. Es allí donde nacen diversos programas que realmente responden a necesidades específicas de los habitantes y a su vez se ven fundamentados por ellos. Como breves ejemplo está el bar que además de crear su propia cerveza artesanal también emplea exconvictos y realiza todo un proceso de reinserción a la comunidad en donde se les enseña, educa y evita que la persona vuelva a las calles. También los diferentes programas formativos y artísticos que, si bien iniciaron enfocados en los niños y jóvenes, hoy reciben a toda la comunidad en torno al arte como un medio de

aprovechamiento del tiempo libre. La educación es un pilar importante en la comunidad tanto para turistas como para residentes.

Por otro lado, a diferencia de los preconceptos al proyecto que se traían de los diferentes imaginarios de la cultura popular, a través de la investigación se evidenció que la figura de Pablo Escobar nunca fue un actor dentro de las dinámicas del barrio. En cambio, existe un constante recordatorio hacia la comunidad de sacar la figura del narcotraficante de las cosas del barrio y lo que allí se ofrece a los visitantes. Durante el recorrido del Graffitour, se realizó la pregunta a Ciro sobre Pablo Escobar y fue claro en recordar que él nunca estuvo involucrado en la Comuna 13 y que si bien aún se pueden ver algunas cosas con su rostro por el barrio (mayoritariamente souvenirs para turistas), se invita constantemente a la educación y a evitar perpetuar el imaginario del narcotraficante que motiva el narcoturismo por la ciudad de Medellín.

Es por ello que el turismo que promueven los colectivos, como Casa Kolacho con el Graffitour, en la Comuna 13 tiene una función mayoritariamente educativa, en el cual el patrimonio cultural se representa en la conservación y manifestación de la memoria colectiva de la comunidad. Dos Reis, Baptista y Fabíula (2013) explican que la educación “busca sensibilizar al visitante y a la comunidad local sobre la importancia del patrimonio, haciendo uso del turismo como elemento sine qua non en su estructura pedagógica”.

En conclusión, el presente proyecto reconoce la importancia del proceso de memoria que ya se realizó y se sigue realizando en el territorio, por lo que se busca entonces apoyar desde el proceso de

educación a través del turismo, facilitando un producto editorial como insumo para el recorrido que brinde contexto histórico a modo de línea de tiempo y que permita ubicar al lector en los diferentes hechos históricos que dieron paso a las transformaciones socioculturales.

Inicialmente se planteó que el producto editorial fuera un libro que se pusiera a la venta en Casa Kolacho y que fuera una recopilación de la memoria histórico-cultural del territorio, además de poder ser una fuente de ingreso para el colectivo. Sin embargo, tras revisar las dinámicas del recorrido en sí, los recursos y el público objetivo, constituido por una población bastante amplia, se decidió optar por el recurso editorial del fanzine, explicado con anterioridad como un productor tradicionalmente ligado a la resistencia y a la construcción propia de contenido además de ser de fácil reproducción y amplia circulación. Está pensado para el uso de los colectivos de la zona como recurso educativo alternativo dirigido al público turista y residentes del sector con el objetivo de encaminar la línea narrativa de la memoria y transformaciones del territorio.

ANEXOS

Anexo 1. Formato de entrevista semiestructurada.

UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ FACULTAD DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y DISEÑO ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DE INVESTIGACIÓN	
Nombre del entrevistado	Colectivo al que pertenece
Descripción Con la presente entrevista queremos conocer el antes y el después de los barrios las Independencias I y II: La violencia, los cambios de poder, la Operación Orión y las transformaciones sociales y culturales que precedieron dando nacimiento al Graffitour y los diferentes colectivos y grupos.	
Desde la perspectiva individual <ul style="list-style-type: none"> • ¿Cuál era la realidad en este contexto de violencia que se intensificó a comienzos del 2000 y cómo te afectó esta situación? • ¿Qué tipo de colectivos o grupos culturales existían antes, y en que se enfocaban? 	
Como colectivo <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué los motiva y qué buscan lograr en la comunidad? • ¿Qué cambios han podido evidenciar en la comunidad a partir del trabajo que han realizado? • ¿Cual es su posición frente al Graffitour y el manejo de este actualmente, desde los puntos de vista positivos y negativos? • ¿Cuál es su posición frente al respaldo gubernamental y su accionar en el territorio? 	

Anexo 2. Entrevista semiestructurada a Jhon Ferley 'Ciro' Ruiz.

UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ FACULTAD DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y DISEÑO ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DE INVESTIGACIÓN

Nombre del entrevistado	Colectivo al que pertenece
Jhon Ferley 'Ciro' Ruiz	Casa Kolacho
Descripción	
<p>Con la presente entrevista queremos conocer el antes y el después de los barrios las Independencias I y II: La violencia, los cambios de poder, la Operación Orión y las transformaciones sociales y culturales que precedieron dando nacimiento al Graffitour y los diferentes colectivos y grupos.</p>	

Desde la perspectiva individual

• *¿Cuál era la realidad en este contexto de violencia que se intensificó a comienzos del 2000 y cómo te afectó esta situación?*

Bueno desde la propia experiencia, hay que hablar primero desde esos periodos de violencia fuertes que se vivieron en el territorio. Hay que entender que la comuna vivió tres periodos de violencia: Primero un periodo de violencia social (hablamos de los años 80s - 90), Segundo un periodo de violencia armada de una guerra parcial ya cuando llegan las guerrillas (los 90s) y llega el paramilitarismo, y tres un periodo de guerra total (que fue en los 00s). Son tres grandes periodos de violencia que se viven de manera diferente.

Desde mi experiencia propia de vida me tocó fue iniciando la violencia armada, esa guerra parcial de guerrillas y paramilitares por

la disputa del territorio. Ya después entra el gobierno ahí a disputar y era un tema de uno salir a encontrarse muertos en cualquier esquina, y para la escuela era entonces devuélvase porque hay balacera por esa zona, o no salga porque hay toque de queda, o solamente disfrutemos del barrio hasta las 4 - 5 de la tarde porque había toques de queda, entonces no se disfrutaba mucho.

Ahora con el tema de transformación que se está viviendo es un proceso que a partir del arte hemos empezado a generar otras conciencias, otras dinámicas del territorio donde la principal experiencia es que la gente se apropie del territorio, que la gente se sienta propia. De nada sirve que un grafitero vaya a pintar un muro si a la gente no le gusta, de nada sirve que estén los chicos de 'black and white' bailando arriba si nadie les va a prestar atención, o que a la gente no le guste que hagan bulla o que estén parchados en la esquina. Todo lo empezamos nosotros con la experiencia de empezar a intervenir las calles, intervenir los muros; hacer un montón de cosas empezó a generar esa conciencia social a la gente, empezó a generarle esa conciencia social y política a la gente y al territorio, y es aprender y desaprender desde la experiencia. A nosotros nos tocó lidiar y guerrear mucho, no somos ajenos al conflicto armado, hoy vieron los rostros de Kolacho y Duque, pero en realidad fueron 8 compañeros que dentro de 2001 y 2012 los asesinan, también nos amenazan en 2012, nos tocó irnos y una semana después otra vez estar en el territorio, todo a sido una lucha fuerte contra un montón de cosas, incluso con las familias de nosotros que no creían en lo que estábamos haciendo.

Donde por tener tatuajes o tener gorras diferentes, por vestirnos de otras maneras ya éramos el referente negativo cuando en realidad estábamos haciendo otras cosas.

Hoy en día somos el referente positivo de muchos y de muchas, ustedes lograron ver cuántos chicos o chicas salen de acá a estar aprendiendo lo que nosotros hacemos, y eso que esas son las clases de la mañana, ahora en la tarde hay más clases.

Entonces a través de todo este proceso de transformación social lo vivimos es a través de la educación, de educar, de construir memorias, de construir tejido social, de construir lo que verdaderamente significa la palabra comunidad.

• *¿Qué tipo de colectivos o grupos culturales existían antes, y en que se enfocaban?*

Casa Kolacho va a cumplir apenas 8 años. Hay diferentes procesos acá, nosotros sufrimos mucho desde el 2000 - 2002 como un proyecto que inició como la ECO 'Élite Hip-Hop Centro Occidental', después pasamos a ser la Red de Hip-Hop La Élite, que fuimos los que desarrollamos el 'revolución sin muertos', realizamos colectas, el 'Kolacho pasos que no fueron en vano' un homenaje a nuestros compañeros, fuimos los que empezamos crear escuela, participamos de diferentes procesos de ciudad y de comuna como la 'ACJ-YMCA', o como lo ha sido la 'Escuela de Animación Juvenil (EAJ)'. Hemos participado de diferentes espacios de construcción social y comunitarios, hasta que en 2011 dijimos "necesitamos un lugar para nosotros", algunos no creyeron entonces nos sesgamos del proceso de la elite, y junto con Agroarte otro proyecto de arte pero que trabaja más la siembra, montamos lo que hoy se conoce como Casa Morada. Después del proceso con Casa Morada sentimos también que no era lo nuestro, o que era mucha cosa, hasta

que en 2013 decidimos hacer algo por nosotros, un lugar para nosotros, necesitamos la casa del hip-hop del Medellín, la casa de hip-hop de la Comuna 13, y en 2013 a finales de año montamos lo que es Casa Kolacho e iniciando 2014 es que se legaliza como Casa Kolacho, y desde antes es que venimos con todo este proceso de escuela que es nuestra esencia, siempre hemos construido escuela y nuestra base o columna vertebral es todo lo que alcanzaron a ver, todo ese proceso formativo.

Como colectivo

• *¿Qué los motiva y qué buscan lograr en la comunidad?*

Ser felices, hacer lo que nos gusta, crear lo que estamos soñando, poder vivir y construir un territorio con memoria, un territorio en el cual de verdad uno pueda vivir en paz, que le podamos ofrecer en un momento a la gente esa opción. Hoy estamos viviendo uno de nuestros sueños y es poder ofrecerle a la comunidad otras opciones de vida, esa es nuestra motivación, de seguir construyendo un territorio completamente diferente al que nos estaban inculcando e imponiendo cultural y socialmente.

• *¿Qué cambios han podido evidenciar en la comunidad a partir del trabajo que han realizado?*

Hablamos de varios procesos, uno es el que ya no se vea el arte como el vandalismo o que es de los vagos o gamines, sino que es el artista. Que un arte tan estigmatizado como el graffiti hoy termine siendo la fuente de construcción de vida, de ingresos económicos, sociales y culturales de un territorio estigmatizado, que hoy termine siendo lugar

de referencia, que hoy la comunidad se sienta propia de su territorio, lo que les narraba ahora, hoy la gente es orgullosa de salir con una camiseta o gorra que dice Comuna 13, y es orgullosa de decir “yo soy de la 13”, que hoy la gente se acerque y nos diga “puedo meter a mi niño o a mi niña a estudiar”. Hay que entender que somos un territorio que ha sido empobrecido por las decisiones gubernamentales y las estructuras ilegales, pero que también había una pobreza mental, “es que si mi familia creció haciendo esto yo voy a seguir haciéndolo” y a través del arte le hemos empezado a demostrar a la gente que no, que cada quien puede labrar su camino que cada quien puede labrar su destino y su construcción de territorio, y que cada quien puede mirar que hacer por su territorio, por su lugar en que reside y habita.

Donde hoy la gente se siente orgullosa y le encanta que venga un montón de gente a mirar que es la comuna, como les decía no somos ajenos a problemáticas sociales, pero incluso esas violencias e instituciones al margen de la ley les ha tocado modificarse también y pensarse de otra manera, “este es el barrio de nosotros” entonces también se preocupan y piensan otras cosas, y que esas dinámicas también se van aislando a otros lugares, les toca irse moviendo porque la dinámica social y cultural los obliga a mudarse a otros espacios que no están habitados, y otra cosa es que hemos logrado que la gente habite el territorio, porque la gente llegaba a la casa a dormir a comer, salía a trabajar, volvía, comer, dormir, bañarse, lo mismo. Hoy la gente habita el territorio, como decimos nosotros “la gente tiene miedo como en cualquier lugar”, pero acá entendimos que teníamos derecho a tener miedo pero que el miedo no nos podía ordenar.

• *¿Cuál es su posición frente al Graffitour y el manejo de este actualmente, desde los puntos de vista positivos y negativos?*

Nadie hace el graffitour aparte de Casa Kolacho y el Perrograff, nadie más. Por más que alguien diga que hace el graffitour no lo hace, que hagan el graffiti tour, el tour del grafiti, el tour por Comuna 13, pero el graffitour solo es uno y es el que montó Jeyhhco el director de la casa y el Perrograff, somos los únicos que podemos decir que hacemos el graffitour, y además de que quienes hacemos el recorrido somos los artistas, quienes hemos intervenido y hemos peleado el territorio. Tú te encuentras un montón de guías en la estación del metro o en el barrio que son habitantes del territorio, incluso extranjeros haciéndolo, nosotros no vemos problema con eso, el problema es cuando lo hacen mal. Una mentira conlleva a que cuando a ti cuentan una mentira y vos investigas y te das cuenta que es mentira, es una persona que le va a decir a otras 10 “no vaya allá que le van a decir mentiras”

¿Qué hemos hecho nosotros? capacitándolos, por lo menos en el tema del contenido de la historia, en el tema del contenido no solamente desde esa historia, sino también de la memoria histórica la construcción y transformación social que han aportado las organizaciones sociales como Casa Kolacho ¿Qué sucede con este tema del Narco Tour y todo? ¿Qué hay que narrar la historia de Pablo? hay que narrarla, pero hay que saberla narrar ¿Quién fue? no lo podemos volver un icono, porque no lo es. De hecho, hay una página que se llama “narco store” que te dice las tallas, todo, cuanta cantidad necesitas, pero entonces cuando le das comprar te sale un video de una de las víctimas del narcotráfico

¿Qué sucede? hay que hablarlo, hay que narrarlo, pero hay que saberlo narrar. Lo que les contaba ahora, no podemos negar quién fue pablo, no podemos ocultar la historia como lo han intentado hacer un montón de gobernantes, como una tal Fico que regañó a un artista internacional por visitar la tumba de Pablo, que le llamó la atención a un puertorriqueño por venir con una camiseta de Pablo, al extranjero no lo podemos criticar porque venga buscando eso, porque es que nosotros somos los que lo estamos vendiendo. Criticamos que el extranjero cuando le decimos somos colombianos y paisas y nos dicen “Pablo, cocaína” pero somos felices viendo las narco novelas en las casas y les dan buen rating y a ellos les llega ese contexto allá. entonces en vez de decirle a ese man “hey pero es que vos te la metes” hay que decirle “si, él existió... pero hizo esto, esto y esto” pero entonces porqué no hacemos la bulla antes para que nos saquen una historia de Nairo, de Rigo, de Catherine Ibargüen, de Botero, de Juan Pablo Montoya, de Maluma o J Balvin, así no nos gusten pero son personajes que hoy están hablando de temas diferentes del país, de la ciudad.

Un tema como el que sacó Maluma hace poco que fue hecho por Teo Grajales “Medallo city” un tema que es netamente paisa, es la jerga paisa y que le está diciendo al mundo medallo no es Pablo Escobar ¿Pero entonces cómo lo narramos? yo no tengo ningún problema con que haya el tour x o y del narcotráfico, el problema es que muchos lo hacen solamente desde el morbo, entonces porque realmente listo, aquí murió Pablo, entonces vamos a mirar donde murieron varias víctimas de Pablo, llevemoslos al Museo Casa de la Memoria con todo el tema del narcotráfico que generó en la ciudad. Entonces en lugar de criticar y cuestionar al extranjero porque venga buscando eso, es como colombianos y colombianas preguntarnos realmente ¿Qué es lo que les estamos

vendiendo a ellos? Nosotros como graffitour ofrecemos nuestro recorrido de construcción y transformación social a través de la memoria desde el arte, somos los únicos que hacemos graffitour con el Perrograff, del resto cualquiera puede hacer un montón de recorrido en la comuna, pero no es el graffitour ¿Que nos toca a nosotros y es nuestra responsabilidad? Capacitarlos, un proceso de capacitación para que por lo menos los que digan sea la verdad, eso es lo que más nos importa, que digan la verdad.

• *¿Cuál es su posición frente al respaldo gubernamental y su accionar en el territorio?*

Primero no hay ningún apoyo gubernamental. Hoy en día ellos lo hacen es por un interés, un interés de seguir martillando un montón de cemento, un montón de cosas, es seguir martillando un montón de historias que muchas veces a ellos no les conviene que se sepan. De más de 400 obras que hay en el barrio, si hablamos de unas 10 que hayan ofrecido y pagado la institucionalidad son muchas, y ellos viene a jactarse ante a un montón de encuentros mundiales “Es que vean lo que hemos aportado” vuelvo al ejemplo que les hacía ahora ¿de qué nos sirve un colegio nuevo, si no estamos haciendo nada para frenar la deserción académica? ¿de qué nos sirven unas escaleras eléctricas en un barrio que no tiene una escuela? un proyecto en el que la construcción fueron 17 mil millones de pesos y que anualmente se gasta 3 mil millones de pesos y lleva 8 años, más de 41 mil millones de pesos se han gastado ahí, en un barrio donde el único parque infantil es donde estuvimos (realizando el recorrido). No estamos en contra del tema de la infraestructura que plantea la institucionalidad, el problema es cuando ese proyecto de infraestructura no está acompañado de una intervención social, o que

el proyecto que nos gusta a nosotros es el viaducto, y es infraestructura, pero es un viaducto que le ha mejorado la movilidad de la gente del barrio, donde pueden llegar en su moto casi hasta su casa, que ha generado espacios donde la gente puede converger o estar junta, pueden construir, pueden hablar, pueden debatir y compartir en comunidad, a eso me refiero. El tema de intervención social en el territorio ha sido nulo, “ah es que nuestra intervención social y cultural es PP” ¿Cuál PP? PP es pelear por plata, enemistar a procesos de liderazgo sociales de ciudad por plata no más. Si han venido han construido escaleras y viaductos, pero ¿y lo social pa cuándo?

Mi postura ante ellos es que ha habido instituciones que le han querido apostar a esto pero que realmente se quedan cortos porque no es infraestructura, no es solo infraestructura, es ¿Cómo solucionamos el problema de un barrio con unas escaleras que todo el día consumen energía porque no tiene un sensor de movimiento? y más del 40% ha sido desconectado es desconectar los servicios básicos de agua y energía. ¿Entonces cómo vamos a hacer que el chico vaya a la escuela? pero que en la escuela no le dan alimento tampoco, entonces vamos a ver ¿Qué es lo que le estamos apostando nosotros como proceso? es decirle a la institucionalidad “ojo, ojo que realmente la legitimidad de los territorios no la tiene la institucionalidad, lo tiene los procesos de base. La gente de mi territorio le hace más caso a los procesos del territorio que a la institucionalidad, porque han entendido que estos nos toca hacerlo solos, porque bien lo dicen los autores anarcos (anarquistas) “el gobierno no puede y no quiere sostener a su pueblo, no le interesa” y ¿Quiénes son los que tenemos que salvarnos? el mismo pueblo, lo dicen los pueblos mucho tiempo atrás.

• ¿Con respecto a los productos que venden en la sede como manejan las ganancias con los diferentes artistas?

Todas son prendas de los artistas y marcas independientes, y es un porcentaje mínimo el que queda en la casa, el artista nos dice “hey, esta camiseta la vendo en 30” nosotros la vendemos en 40. Realmente la mayoría del dinero que ingresa es para el artista, porque es el que está poniendo el material, es el que se toma el trabajo de diseñar, de ir y hacer todas las cosas, de gestionar. El cuadro de un grafitero llega y nos dice que se vende en 1.000.000, nosotros lo vendemos en 1.200.000, para que al artista le quede su millón neto y a nosotros nos quede un ingreso para la casa, es como se maneja siempre, incluso nos llaman y nos contratan “es que necesitamos pintar un graffiti”, listo por metro cuadrado vale esto, ya sabemos que el 70% de la ganancia es para el artista.

Anexo 3. Transcripción de entrevista a Luis Fernando Álvarez ‘El AKA’. Entrevista proporcionada por el colectivo Agroarte para la investigación.

UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ FACULTAD DE COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD Y DISEÑO ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA DE INVESTIGACIÓN	
Nombre del entrevistado	Colectivo al que pertenece
Luis Fernando Álvarez ‘El AKA’	Agroarte
Descripción	
<p>La presente es la transcripción de la entrevista realizada al líder social Luis Fernando Álvarez ‘El AKA’, proporcionada por el colectivo Agroarte con la finalidad de conocer el trabajo social realizado por el mismo en el territorio de la Comuna 13 de Medellín.</p>	

• Una historia que debe ser contada “Agroarte” “Unión entre comunas” (2015)

Comenzó con una señora, una lideresa del barrio que venía hace muchos años gestando procesos. Esta señora se unificó con “El Aka” y empezaron a ampliar el parche invitando a diferentes personas del barrio. Era una señora con un joven gestando cosas con los pelaos, llegando a través del dibujo, fotografía, pintura y el juego. Se unificaban en la comunidad bajo elementos comunes. Los chicos cuando llegan buscan una aprobación, pero también buscan una familia, una familia que no es el núcleo tradicional sino una familia de amigos, amigas, de distintos personajes que se involucran ahí dentro. Tenemos un encuentro muy especial con la tierra y el agro. Mucha gente dice ¿Por qué hip-hop agro? Nosotros hemos sintonizado que el hip-hop es calle, pero debajo de la calle hay tierra, y la tierra contiene nuestras historias, nuestras memorias.

Ha sido muy interesante porque es una cosa rara que los jóvenes estén sembrando, por lo general en el campo los que están sembrando son los viejos, aquí en la ciudad estamos haciendo de que los jóvenes siembren pero que estén acompañados de los adultos. Otros colectivos de rap no conocen de la siembra, siempre seremos juzgados por la lírica que pueda ser lanzada, muy bacano los social, pero ¿y el rap qué? Hemos estado en esa pelea de ir profesionalizando las cosas a medida que los chicos van avanzando, pero eso se hace con proceso, se hace con un proceso que va avanzando y avanzando, donde los mismos jóvenes lo van introyectando. Aquí uno de los aportes más importantes que se hace es brindar la confianza en sí mismos, es una de las cosas más fundamentales que se brinda desde el grupo.

Queremos formar a los chicos y terminarnos de formar nosotros, que la formación nunca termina. Ellos están en la formación continua de que un chico pueda entender su contexto, pueda crear a partir de lo conoce y reconoce de ese contexto, y proponer nuevas acciones en el territorio. Se les brinda esa oportunidad de acompañamiento, para mostrarles otras alternativas de vida. Lo otro que se ha gestado dentro del parche han sido los reconocimientos dentro de la familia. Antes era un complique, pero ahora los mismos padres los mandan y se involucran, porque han conocido un lugar donde los pelaos se ven abrigados y se forman.

• ***Unión entre comunas: unión entre diferentes personas que vive en distintos barrios.***

Propiciar estos espacios es muy valioso porque ayuda a abrir la visión del mundo. Tenemos una cosmovisión en el momento que nos damos cuenta que están sucediendo cosas en la ciudad y eso ayuda con el cambio y el imaginario que se tiene de la ciudad y la comuna. Hemos soñado abrigarnos como familia, no es un secreto que en Medellín y en Colombia hemos entregado a mucha gente. Aquí hay muchos pelaos que no tienen padre porque la violencia ha quitado esas figuras de padre, o chicos que les ha tocado irse del barrio porque alguien dice que tienen que salir de este lugar, o también tenemos muertos que han caído en esto, pero también hemos aprendido a movernos como se mueve el conflicto.

Nosotros lo que pretendemos es humanizar estas violencias para seguir en nuestras luchas y acciones, sin embargo nuestras acciones se hacen con la gente directa y con procesos de base, y es necesario trabajarle a esa deuda histórica que es lo del perdón, NO olvido, nunca

se olvida y no se puede olvidar, pero ese perdón para también nosotros generar nuestras dignidades y tal vez hemos olvidado en este recorrido nuestra dignidad, por todo lo mediatizada que puede estar la vida, y la dignidad es importante, donde no se venden los niños y los jóvenes, trabajando y apostando a unos hechos de no violencia y paz.

No vender los procesos, porque hace muchos años muchos también los que dicen respaldarnos han vendido sus almas, han vendido sus procesos. Hace mucho por recorrer todavía, pero lo venimos haciendo detrás de los sueños, como lo decía “La Lucha” Lucia Vargas: “con las uñas, pero bien limpias”. Que cada día se formen más estos niños como personas, que se valoren y aprendan la importancia de la vida y las cosas tan maravillosas que hay. Queremos verlos más haciendo lo que les gusta, pero también liderando procesos, que también aprendan a liderar espacios y lo lleven a diferentes partes de la ciudad y el mundo.

La dignidad no está en venta y la lucha es permanente, y esa lucha se tiene que hacer en cualquier esquina, esa lucha se puede hacer en cualquier casa, no se necesita sede, la sede es el alma, el alma le da vía a todos los sueños que puedan tener.

- **Hip-Hop Agrario “Hip- Hop que brota de la tierra” (2014)**

Medellín para mi significa un lugar de sueños, un lugar de mucha gente que se levanta diariamente a ponerle la cara amable a esta ciudad, pero también de la gente que sufre que llora. Medellín también es un contraste entre la vida y la muerte, Medellín para mi es un anhelo, pero también es el lugar donde habito y quiero habitar mucho rato más.

Yo siempre he vivido en la ladera de Medellín, mi gran parte de vida siempre he estado allí. Cada vez que salía al balcón de mi casa veía a Medellín, pero veía a una Medellín muy lejos, muy excluyente. Me empecé a acercar y dije “si Medellín no viene a mí, yo voy a Medellín”.

Medellín es una ciudad excluyente, digamos que dentro del arte a las personas que han querido brillar les ha tocado abrirse de la ciudad y el país mismo. Desde ahí el arte o lo que hacemos también excluye, mucha gente con super talentos han dejado de cantar porque les han dicho en la casa “tiene que llevar mercado” ¿si o qué? “eso no le da plata”, nosotros andamos detrás de sueños y esos sueños son difíciles de mantener. La ciudad excluye al artista, pero el artista también decide cómo armar sus resistencias.

Nosotros comenzamos a escribir ¿Por qué comenzamos a hacer rap? Porque sentimos una rabia muy tesa frente a lo que pasaba y tratamos de buscar una salida por medio del rap, pero también contarle a la gente lo que pasaba en nuestro territorio, porque nosotros nos tiramos la carga encima de ser reporteros de nuestro barrio.

Cada letra es una experiencia, uno no escribe cosas inventadas, en cada renglón escribe su vida y escribe también la vida de sus amigos, de sus amigas y lo que ha vivido con ellos y ellas.

Acá en la comuna 13 sintonizaban el hip-hop como delincuencia, droga o demás, después con los años vieron lo que hacíamos, vieron que nos juntábamos y lo hacíamos en la esquina, vieron nuestros discursos y la gente ya empezó a invitarnos. Estos últimos dos años he vivido en una

casa que me ha enseñado a morar, se llama “la morada”. Es un espacio que me brindaron, una forma de no irme de la comuna 13, es un lugar de encuentro donde confluyen muchas iniciativas de jóvenes y de personas que se han soñado la ciudad desde distintos lugares.

A mi me pusieron ‘AKA’ hace muchos años, ‘AKA’ es un arma ‘AK – 47’ pero yo soy ‘AK -A disparador de rimas’ hablo a través de mis rimas y cada vez las trato de poner más exactas y precisas, pero ‘AKA’ se utiliza también mucho en inglés para decir “con ustedes”, presentar a alguien, a mi me suena más rico ‘entre ustedes’ porque siempre he estado con la gente y si no es así no hemos hecho nada.

Lo que hacemos lo hemos hecho durante varios años, es Hip-Hop agrario o rap agrario. Es juntar esos discursos de campo unirlos y ponerlos en la letra, pero bajo una idea también que si el Hip-Hop es calle, debajo de la calle hay tierra, y la tierra contiene nuestras memorias y nuestras luchas.

Usted tiene que enseñar con el ejemplo, ser el mismo en tarima y ser el mismo como persona, estar ahí. Es proponerle a la gente acciones y rutas, no decirle “esto se puede hacer” y la gente sin saber como poderlo hacer. Nosotros juntamos el discurso 50% y la acción es 50%, eso tiene que ser muy claro.

Nuestra Colombia se desangra, nuestra Latinoamérica se desangra, el Hip-Hop puede hacer reflexionar sobre eso, pero si eso no se une con acciones, desde lo más pequeño que tenemos que es nuestra casa, desde lo más pequeño que tenemos que es nuestro barrio, desde lo más pequeño que tenemos que es nuestra ciudad, no pasara nada. Si no aprendemos

a salir al balcón y decirle al vecino “¿Cómo estamos?, buenos días, ¿Qué necesita?” desde ahí genera el cambio y es la unión la que hace la fuerza.

Agroarte es volver a sembrar, dentro de Agroarte no le sembramos a nadie, la misma gente tiene y debe sembrar, ellos traen unas cosas, nosotros traemos cosas y ahí se generan unos intercambios de conocimiento, pero también de trabajo, y tomamos en un lugar parte baja de San Javier y estamos sembrando tomando los espacios, tomando las aceras, tomando la esquina, un lugar baldío y sembrar en esos lugares con las personas al borde de carretera.

A las personas que llegan más a los encuentros de Agroarte, de la siembra, digamos que va mucho niño, ahí están mezclados con los adultos, jóvenes y demás. Acuden bajo varias cosas que se hacen, esa siembra que es también la interacción con el otro y la otra, y ya hay una experiencia rica es por lo de unir el hip-hop con la siembra, una cosa distinta que la gente dice “¿Qué pasa acá?” porque cuando vos te especializas con la siembra te van a llegar señores, y cuando te especializas en rap te van a llegar más jóvenes y niños, entonces es como poder mantenerlos en un mismo espacio y no hacerlos tan diferente. De la ciudad se puede rescatar su gente, Medellín soy yo con el espejo de otra gente, un reflejo de cada persona, un territorio es el reflejo de los habitantes.

El sueño completo si es llegar a tomarse todo San Javier, y ya esta cuadrita que se llama Medellín, y luego esta manzana que se llama Colombia, la idea es tomarse esos espacios y lo hemos estado logrando en algo que hemos aliado con AgroArte y jardines resistentes.

Con el ciclo-hopper tenemos una forma de conocer la ciudad, andando en cicla ahí vos te conoces muchos espacios y si vos estás recorriendo ese mismo lugar vos te encontras cosas diferentes a cada rato, además los pensamientos que te puedes hacer al estar en cicla es una cosa distinta a cuando usted anda en transporte público ¿cierto? Que vos estás saturado, entonces mientras otros corren uno se va relajando, entonces también es como mientras usted pedalea se va pensando la ciudad, se va pensando la vida, las relaciones, deudas y demás.

A mí me motiva de la ciudad que a pesar de ser una ciudad tan aniquiladora las personas siguen levantándose con ganas de seguir haciendo, mucha gente se resiste a irse de sus barrios, a irse de su misma ciudad por amenazas y demás y siguen en la lucha. Hay algo que, si me da mucho temor de la ciudad y es la indiferencia, el no reconocer al otro y la otra que vive al frente de su casa o abajito de su casa, y el temor es que no aprendamos a valorar la vida, lo que significa la vida, y continuemos desangrándonos como lo hacemos.

Los espacios dentro de Medellín se hacen cortos, pero nosotros hemos aprendido. Yo decía en estos días “ningún contenedor puede fijar nuestro camino”, y como lo había dicho somos plantas callejeras que resisten a que les echen cemento, pero desde ahí tenemos un gran escenario en cualquier montaña, en cualquier calle, donde nos den luz ese es el escenario y no importa si es plano, empinado o demás.

A mí me encanta el discurso y me gusta cada vez manejarlo mejor, porque eso permite que la gente se sintonice con una causa y permite hacer una movilización, hay que afinar, nos falta mucho por conocer.

Nosotros en Medellín para donde miremos se nos acaba el horizonte, eso ha hecho que nosotros nos enclaustramos y que mucha gente de aquí diga que es lo mas chimba de aquí, que lo más elegante es Medellín que de aquí no hay nada, entonces de ahí salen muchas cosas de la ciudad más pujante, el país echado pa delante, y todas esas situaciones desconociendo las otras partes del país.

Un concierto se prepara como se prepara la vida, uno se está preparando a cada rato con ejercicio, alimentación, construyendo rimas, un concierto no es simplemente el evento sino el concierto el concierto de la vida, uno queda contento cuando ve a la gente por lo menos escuchando, y no se tratan de autógrafos, ni que todos tengan que mover la cabeza o aplaudir, nosotros tratamos de llevar un mensaje, mensaje que se une con la vida.

Hay una responsabilidad dentro del hip-hop, es que lo que vos estás transmitiendo tiene que pasar primero por vos, no es simplemente coger un micrófono, pero desde ahí desde el rap nosotros como somos reporteros del barrio tenemos una responsabilidad con la misma gente, una persona no puede estar diciendo algo en una tarima que no está sintiendo.

Yo a Medellín me la imagino en un futuro llena de colores y arte, que por lo menos en cada manzana pueda haber un centro cultural, donde los mismos pelaos sean los formadores, los mismos pelaos que han vivido distintas situaciones sean los formadores de otros, de poder generar acciones más fuertes dentro de nuestro territorio.

Anexo 4. Registro fotográfico del recorrido urbano ‘Graffitour’ realizado el día 27 de febrero de 2021.

Anexo 5. Registro fotográfico de la sede cultural del colectivo ‘Casa Kolacho’ tomadas el día 27 de febrero de 2021.

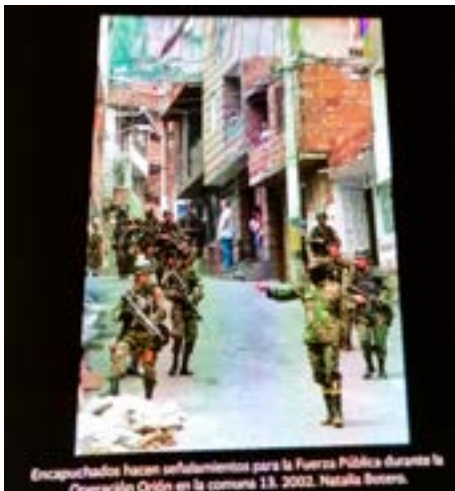
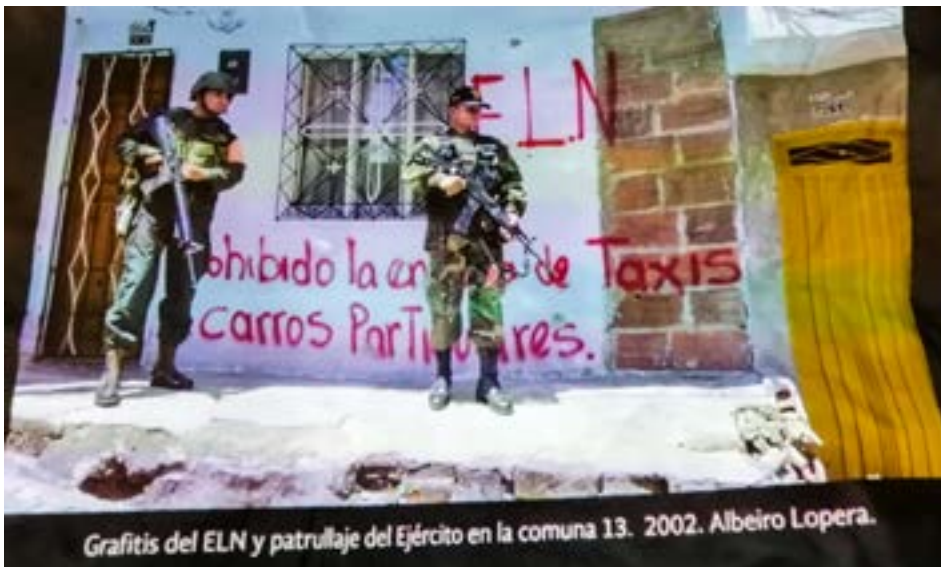

Anexo 6. Registro fotográfico de la visita al Museo Casa de la Memoria de Medellín realizada el día 6 de marzo de 2021.

Anexo 6.1. Registro de fotografías e información documental de las exposiciones sobre la Comuna 13

BIBLIOGRAFÍA

Agamez, A. (Abril 27 de 2017). Así es el Graffitour, el recorrido que presenta la nueva cara de la comuna 13 de Medellín. Publimetro. Recuperado de: <https://www.publimetro.co/co/medellin/2017/04/27/asi-graffitour-recorrido-presenta-nueva-cara-comuna-13-medellin-abril-2017.html>

Albaladejo, A. (Abril 12 de 2018). Cómo la zona más violenta de Medellín se convirtió en un importante destino turístico. Insight Crime. Recuperado de: <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/como-la-zona-mas-violenta-de-medellin-se-convirtio-en-un-importante-destino-turistico/#:~:text=La%20Comuna%2013%2C%20una%20serie,lugares%20m%C3%A1s%20peligrosos%20del%20mundo.>

Alcaldía de Medellín (2020). Perfil demográfico por barrio: Comuna 13 San Javier 2016-2020. Recuperado de https://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/pccdesign/SubportaldelCiudadano_2/PlandeDesarrollo_o_17/IndicadoresyEstadsticas/Shared%20Content/Documentos/ProyeccionPoblacion2016-2020/Perfil%20Demogr%C3%A1fico%20Barrios%202016%20%E2%80%93%202020%20Comuna_13_San%20Javier.pdf

Aponte Isaza, M. C. (2016). Función social del arte. Aporte de la obra de la artista Doris Salcedo al proceso de justicia transicional en Colombia. Revista Científica General José María Córdoba, 14(17), 85–133. <https://doi.org/10.21830/19006586.6>

Ascanio, M. (27 de Septiembre de 2013). Importancia de los colores en la mercadotecnia. Mexico Forbes. Recuperado el 2021, de <https://www.forbes.com.mx/importancia-de-los-colores-en-la-mercadotecnia/>

Atehortúa Arredondo, C. I., Sánchez, L. A., & Jiménez, B. I. (2009). El Conflicto Armado Afecta Todas Las Esferas. Implicaciones Del Conflicto Armado en La Comuna 13. *Revista de Derecho*, 32, 116–138.

Bastidas, A. y Martínez, H. R. (2016). Diseño social: tendencias, enfoques y campos de acción, Colombia. En *Arquetipo volumen (13)*, Julio Diciembre 2016 pp. 89 - 113.

Butler-Kisber, L. (2010). Collage inquiry. In *Qualitative inquiry* (pp. 102-122). SAGE Publications, Inc., <https://www.doi.org/10.4135/9781526435408>

Cáceres, P. (2003). Análisis Cualitativo de Contenido: Una alternativa metodológica alcanzable. *Psicoperspectivas*, vol. II / 2003 (pp. 53 - 82). Recuperado de: <http://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/viewFile/3/1003>

CNRR – Grupo de Memoria Histórica. (2011). Desplazamiento forzado en la comuna 13: la huella invisible de la guerra. Colombia: Ediciones Semana. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2011/informe_comuna13_la_huella_invisible_de_la_guerra.pdf

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. (2008).

Trujillo, una tragedia que no cesa. Recuperado de http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informes2008/informe_trujillo.pdf

Dos Reis, D., Baptista, L., & Fabíula Cardozo, P. (2017).

Educación, Restauración Y Turismo. Estudios y Perspectivas En Turismo, 26(2), 441-460.

Duranti, A.,(2009). Linguistic Anthropology, A reader, Singapore,

SPi Publisher Services, Pondicherry, India.

<https://books.google.es/>

[books?id=ptk9xUamLeUC&lpg=PA272&ots=StTDs4r4t4&dq=hip%20hop&hl=es&pg=PP5#v=onepage&q=hip%20hop&f=false](https://books.google.es/books?id=ptk9xUamLeUC&lpg=PA272&ots=StTDs4r4t4&dq=hip%20hop&hl=es&pg=PP5#v=onepage&q=hip%20hop&f=false)

El Aka, HIP HOP AGRARIO, Estonieta. [HipHop Agrario].

(2018, octubre 02). Partido de la Doñas El Aka HIP HOP AGRARIO Ft Estonieta [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/toAr8MCCx28>

Fl Colombia, El Aka HipHop Agrario, Metan-o LM, Ghido Alma.

[HipHop Agrario]. (2020, marzo 4). Más amor [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/x6EbytoIYoQ>

Giménez Devís, A. e Izquierdo Castillo, J. (2016). El movimiento

fanzine español y su evolución en la era digital: una propuesta conceptual para el webzine, Icono 14, volumen 14 (2), pp. 353-376.

Hierro Losa. (30 de Junio de 2016) Casa Kolacho: La violencia se cura con Hip-Hop. Recuperado de: https://elpais.com/elpais/2016/06/23/planeta_futuro/1466698760_170228.html

Hip Hop Agrario. [Agroarte Colombia]. (2016, agosto 29). INSURgentes Cuerpos Gramaticales VIDEO OFICIAL 2016 HIP HOP AGRARIO [Archivo de video]. Recuperado de <https://youtu.be/oOBqWniXSBQ>

Manzini, E. (2015). Design, When Everybody Designs. An Introduction to Design for social innovation. Massachusets: MIT Press.

Pérez Marín, M. (2007). Cartografías De Lo Público Una Aproximación Desde Los Estudios Culturales: Esferas Públicas Juveniles en La Comuna 13 De Medellín (Colombia). Investigación y Desarrollo, 15(2), 344–365.

Pérez, Alina M. Segredo. (2007). Los Grupos sociales y los colectivos en la comunidad. Programa Nacional de Formación de Medicina Integral Comunitaria. República Bolivariana de Venezuela, ENSAP/CEDISAP.

Ramos, D. (2013). ¿Qué son las “prácticas artísticas comunitarias”? Algunas reflexiones prácticas y teóricas en torno a la construcción del concepto. (pensamiento), (palabra)... Y oBra. No.9, enero - junio. 118-133

Quintero Gonzalez; Nelson A. (2020) El lado B de la cultura: análisis del fanzine y su relación con la cultura escrita y underground en Colombia. Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Sánchez, L. A., & Atehortúa, C. (2008). Narraciones Sobre La Experiencia Del Éxodo. El Caso Del Desplazamiento Forzado en La Comuna 13. Vniversitas, 117, 15–39.

Vélez Restrepo, Olga Lucía y Galeano Marín, María Eumelia (2000), Estado del arte de la investigación cualitativa y base de datos sobre fuentes documentales, Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Centro de Investigaciones, Medellín. 19 - 20.

VerdadAbierta.com (9 de abril de 2018). A través del arte, víctimas de las guerras urbanas en Medellín hacen memoria. Colombia: verdadabierta.com. Recuperado de <https://verdadabierta.com/traves-del-arte-victimas-las-guerras-urbanas-medellin-hacen-memoria/>

VerdadAbierta.com (8 agosto de 2015). «Desaparecían personas en la Comuna 13 y decían que eran un mito». Colombia: verdadabierta.com. Recuperado de <https://verdadabierta.com/desaparecian-personas-en-la-comuna-13-y-decian-que-eran-un-mito/>

VerdadAbierta.com (19 julio de 2019). No hay cifras claras sobre desaparecidos en la Comuna 13 de Medellín. Colombia: verdadabierta.com. Recuperado de <https://verdadabierta.com/no-cifras-claras-desaparecidos-la-comuna-13-medellin/>

VerdadAbierta.com (2 mayo de 2018). “¡Nosotras somos guerreras de la verdad y la paz!”: lideresas de la Comuna 13. Colombia: verdadabierta.com. Recuperado de <https://verdadabierta.com/nosotras-somos-guerreras-la-verdad-la-paz-lideresas-la-comuna-13/>

Young, A. (2019). Creative Resistance in Medellín’s Changing Public Space: Medellín’s flagship public space interventions fall short of remedying structural problems, but for local residents in Comuna 13, the city’s changes offer a platform to advance their struggles for social justice in creative ways. In *NACLA Report on the Americas* (Vol. 51, Issue 4, pp. 341–347). <https://doi.org/10.1080/10714839.2019.1692950>

Yurkievich, Saúl. “Estética de lo discontinuo y fragmentario: el collage”. A través de la trama, Frankfurt a. M., Madrid: Vervuert Verlagsgesellschaft, 2007, pp. 81-98. <https://doi.org/10.31819/9783954872138-008>

Zuluaga, M. L. A. (2012). Acciones colectivas frente a la violencia. Disquisiciones a partir de un estudio de casos: Comuna 13 de Medellín (Colombia). *Opinio Publica*, 18(2), 426–451.