

**MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES COMO
RECONSTRUCTORAS DEL TEJIDO SOCIAL EN LA COMUNA 3 DE MEDELLÍN**

KRYSTELL DAYANY RODRÍGUEZ CASTAÑEDA

**FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LUIS AMIGÓ
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

MEDELLÍN

2014

MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES COMO
RECONSTRUCTORAS DEL TEJIDO SOCIAL EN LA COMUNA 3 DE MEDELLÍN

Trabajo de grado para optar al título de: Comunicador Social

Asesora: Lina María González Correa

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LUIS AMIGÓ
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
MEDELLÍN

2014

A mi padre, quién me entregó la responsabilidad de escribir una nueva historia en la familia; a mi madre, que me ha acompañado sin flaquear y a mi hermana Salomé.

Tabla de contenido

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	5
2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.....	6
3. OBJETIVOS.....	6
3.1 Objetivo general.....	6
3.2 Objetivos específicos	6
4. JUSTIFICACIÓN	7
4.1 Antecedentes históricos del barrio Manrique	9
5. MARCO TEÓRICO	11
5.1 Comunicación	11
5.2 Teoría de la Comunicación, Escuela Latinoamericana	12
5.3 Patrones artísticos.....	14
5.3.1 Música.....	14
5.3.2 Fotografía	15
5.3.3 Grafiti.....	16
5.4 Cultura.....	17
5.5 Conflicto.....	18
5.6 Arte, Ciudad y Cultura.....	19
5.7 Plan de Desarrollo Cultural De Medellín 2011-2020	20
6. DISEÑO METODOLÓGICO	22
6.1 Metodología de trabajo	25
6.2 Enfoque de la Investigación: MIXTA	26
Enfoque Cuantitativo:	26
Enfoque Cualitativo:	26
Enfoque Mixto	26
6.3 Método de Investigación Hermenéutico.....	27
6.4 Sistema Categorical.....	29
6.5 Instrumento de Recolección de Información.....	30
6.6 Resultados	31
7. CONCLUSIONES	32
8. BIBLIOGRAFÍA.....	35
9. PRODUCTO.....	37

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Las manifestaciones artísticas como rectoras del tejido social en la comuna 3 de Medellín.

Estudiar el tema del arte como elemento rector del tejido social, nace de la necesidad de evidenciar los procesos comunicativos que surgen a través de actividades manifiestas, no necesariamente orales o explícitas, que buscan transmitir a la comunidad un mensaje de inserción social a través de diferentes canales.

Dada la situación histórica de conflictos armados y sociales en los barrios de la comuna 3, la población involucrada en esta investigación se envuelve directamente de manera emocional con cada actividad que le reporte un medio por el cual exteriorizar su contexto social, en relación con los eventos que han marcado su vida.

Se reconoce que el nivel académico de los habitantes de la zona no es el más alto, así pues, el arte se presenta no de manera excluyente o elitista en su esencia, sino como un medio por el cual comunicar a través de la corporalidad o habilidades personales el deseo de hacer un cambio social y cambiar el imaginario de esa parte de la ciudad que ha sido tan marginada.

El gobierno municipal a través de los recursos otorgados por presupuesto participativo, apoya a los colectivos y corporaciones de la zona, agrupados en la Red de Artes de la Comuna 3 de Medellín en su función alternativa de ofrecer diversas propuestas que contribuyan a la construcción de sociedad por parte de los jóvenes.

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál es la efectividad de los procesos comunicativos a través de las manifestaciones artísticas y culturales en la comuna 3 de Medellín?

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo general

Analizar los procesos de comunicación, usando como canal las manifestaciones artísticas y culturales para incentivar al cambio social en un contexto fragmentado por el conflicto.

3.2 Objetivos específicos

- Identificar el impacto de las actividades artísticas realizadas por la Red de Artes de la comuna 3, en una población con un rango de edad entre...
- Evaluar el impacto de las actividades realizadas por la Red de Artes de la comuna 3, enfocadas al cambio social.
- Evidenciar las manifestaciones artísticas y culturales, como soportes del tejido social.

4. JUSTIFICACIÓN

Durante los últimos años, Medellín se ha perfilado como ciudad escenario para diversos eventos de carácter artístico y cultural en el ámbito nacional e internacional. No obstante, estas actividades realizadas en puntos estratégicos y de fácil acceso al público, pocas veces ofrecen la exhibición de muestras artísticas realizadas en las periferias o zonas con un conflicto social más impactante. La comuna 3 de Medellín es uno de los lugares más estigmatizados por problemas de violencia y orden público, de ése contexto, nace la necesidad de conocer y apreciar las prácticas artísticas y culturales permeadas directamente por un estilo de vida en particular.

La Red de Artes de la Comuna 3, contando con el apoyo de los dineros públicos que se otorgan por medio del programa municipal “Presupuesto Participativo”, apoya en sus 15 barrios a corporaciones, colectivos y grupos que destacan entre sus mensajes las nuevas alternativas de inclusión a la sociedad; las propuestas por ellos desarrolladas, son además, un ejemplo de las construcción de imaginarios colectivos y no individuales, en tanto se pretende conformar un tejido humano que conecte sus características como individuo que hacer parte de una sociedad a la cual desea contribuir. “La ciudad también se construye desde los imaginarios de sus habitantes y que son visibles hoy en trasuntos de comunicación (...) Las identidades se moldean en los planos de inmanencia de la ciudad y en los recorridos urbanos que pasan por experiencias comunicativas y son visibles en los relatos que en dichos recorridos se construyen: la publicidad, las narrativas orales, la literatura urbana, el rock, la cultura del cine, el nomadismo de la noche.”¹

Así pues, el impacto de la Red de Artes de la Comuna 3, no se queda solo en ésa zona, sino que trasciende y busca además a la contribución para que las personas

¹ FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LUIS AMIGÓ. Línea de investigación Facultad de Comunicación Social y Publicidad. [En línea] <www.funlam.edu.co> [Citado, 30 de agosto de 2013]

que desconocen la realidad de estos barrios, puedan cambiar sus perspectivas, y así juntos forma la ciudad imaginada y real que se presenta al mundo, pero que cada uno de sus ciudadanos conoce y respeta.

4.1 Antecedentes históricos del barrio Manrique

Finalizando la década de 1920, se dio en la región antioqueña un auge textil e industrial que incentivó la migración de personas hacia el casco urbano de Medellín, no obstante, fue después de “El Bogotazo” el 1948 que las personas del campo se vieron forzadas a salir de los territorios rurales hacia la ciudad. Si bien las zonas de vivienda para las personas adineradas estaban establecidas, los obreros iniciaban apenas un asentamiento en diferentes territorios subsidiados en buena parte por el gobierno municipal e igual por empresas privadas que buscaban vivienda para sus empleados. El barrio Manrique nace como un barrio de trabajadores informales o aquellos que habían hecho parte de la construcción del tranvía, de allí que su distribución no siguiera completamente los parámetros de los primeros urbanistas de la ciudad. Su nombre fue otorgado por Antonio J. Álvarez ² (fundador del barrio) en honor al médico capitalino Juan Evangelista Manrique quién prestó sus servicios médicos a la familia de Álvarez.

En la década de los 60, inició un éxodo masivo de personas que huían de la violencia en los municipios, fue en ese momento cuando las montañas empezaron a poblarse de manera indiscriminada y desordenada. En las laderas de zona nororiental el barrio Manrique se expande y su demografía crece considerablemente, aumentando también el número de necesidades sociales y económicas que conducirían más adelante a un sin número de problemáticas.

En la década de los 80 aparecen en los barrios marginados de Medellín diferentes células armadas con tendencia de izquierda que sin duda alguna fueron las responsables del inicio de un periodo de violencia que permearía la vida de cada uno de los ciudadanos del Valle de Aburrá, e incluso de los colombianos; estos grupos violentos organizados tomaron la denominación de Milicias urbanas.

² (COMUNA 3. La Comuna. Historia. [En Línea].
<http://comunamanrique.org/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=73> [Citado el 16 de septiembre de 2013])

El periodo comprendido entre 1987 y 1995³, la tasa de homicidios en Medellín superaba los 200 por cada 100.000 habitantes. El Barrio Manrique se convirtió en una gesta sicarial y de delincuencia que habría de azotar no solo a Medellín sino también al país. La historia de la ciudad ha estado marcada por la violencia durante décadas, pasando por el narcotráfico del Cartel de Medellín, hasta la urbanización de grupos guerrilleros y paramilitares en sus respectivas células populares y los Bloques Urbanos respectivamente, dando paso así, a la consolidación de bandas delincuenciales como “La Terraza” del barrio Manrique.

A pesar de las diversas mutaciones y denominaciones que han tenido las manifestaciones violentas en zonas como la Comuna 3, han surgido en contraparte a toda esta oleada adversa grupos, corporaciones, fundaciones e instituciones que le apuestan a una Medellín cultura y artística.

El gobierno municipal también ha contribuido en gran medida al fortalecimiento de estas entidades que ofrecen alternativas de vida diferentes en esta zona; la primer muestra de voluntad en la cooperación por la construcción de una mejor ciudad, se dio en 1990 cuando se decide apoyar el primer Festival Internacional de Poesía, que surge precisamente como manifestación no explícita en contra de la violencia.

Presupuesto Participativo PP, ha representado en los últimos años de gobierno, una oportunidad para que las comunidades con menos recursos se vinculen a diferentes actividades, y además puedan disfrutar de los beneficios que le otorga la alcaldía, entre ellos la educación, el deporte y la cultura.

³ (INFORME DE SEGURIDAD CIUDADANA CÓMO VAMOS. [En Línea PDF]. <medellincomovamos.org/file/660/download/660> [Citado el 18 de septiembre de 2013])

5. MARCO TEÓRICO

5.1 Comunicación

La comunicación es un proceso inherente al ser humano, no obstante es equívoco pensar que toda forma de comunicación tiene que ser estrictamente de carácter escrito, es también posible iniciar procesos comunicativos a través de diferentes manifestaciones en las que es acertado situar las artes.

Comunicar en medio del conflicto ha supuesto desde siempre un dilema debido a la represión que se pueda estar ejerciendo y a las circunstancias, medios y canales que, posibiliten o no el proceso comunicativo.

Para comprender como la comunicación en conjunto con el arte brindan las herramientas necesarias para ofrecer nuevas alternativas de sociedad, se hace necesario analizar como los modelos esquemáticos propuestos por diversos teóricos apoyan dicha postura. Desde mediados del siglo XX, Warren Weaver⁴ desarrolló teorías que observaban el flujo del discurso no sólo de manera escrita, sino también sonora, y visual. En sus niveles de comprensión semántico y pragmático, se puede referenciar al arte en la medida en que brinda diferentes posibilidades de interpretación y además de aprehensión del mensaje.

Por su parte, Jesús Martín Barbero vislumbra otras perspectivas con las que se desarrolla un nuevo proceso de comunicación como liberación y concientización de realidades; noción sumamente pertinente para el contexto en el que se pretende analizar el desarrollo de las artes como escape e incluso resolución al conflicto. En el texto *Oficio de Cartógrafo*⁵, Barbero afirma que: “América Latina, frente a la irrupción mercantil de los productos informáticos, no ha de permitir que de nuevo la civilicen o modernicen sino que ha de poner en marcha su peculiar capacidad para producir cultura, simulación/conocimiento, y romper así con la esquizofrenia mercantil de un continente meramente consumidor de productos”.

⁴ RODRIGO, M. Los modelos de la comunicación. Madrid, Ed. Tecnos. 1995

⁵ MARTÍN BARBERO, Jesús. Oficio de cartógrafo. Ediciones Loyola. 2003.

Así pues, también se percibe la capacidad de las personas de producir cultura, término que desarrollaremos más adelante y que está ligado directamente con el disfrute de las artes y los procesos intelectuales, para escapar de una problemática social que afecta a la mayoría de la población latina, y en un contexto más local a las personas de Medellín.

Según Frank Dance⁶, el proceso comunicativo sugiere que el ser que inicia la comunicación tiene un objetivo claro del porqué ejecuta determinada acción. Al no especificarse las condiciones del ser ejecutante del mensaje se deja abierta la opción de comunicación de interacción entre materia animada o inanimada, es decir, que si bien lo que se quiere transmitir es algo concreto, son diversos los receptores de aquel mensaje camuflado en códigos que pueden variar entre símbolos, sonidos, o representaciones visuales.

5.2 Teoría de la Comunicación, Escuela Latinoamericana

La teoría de la comunicación, enmarcada en los trabajos desarrollados por los autores de la Escuela Latinoamericana de pensamiento, trabaja sobre los sistemas simbólicos y relacionales que hacen parte de la interacción de las personas; es decir, que explica los procesos comunicativos que se llevan a cabo a partir de manifestaciones no explícitamente verbales, y que influyen directamente en el comportamiento de las personas en su individualidad y su colectividad.

Lo que propongo no es una vuelta al romanticismo, sino el reconocimiento de los saberes que entrañan las formas de lo expresivo, que pasan por el cuerpo, la emoción, el placer. Reconocer que la inteligencia es plural, como lo es la creatividad social en lo individual y en lo colectivo. Descifrar las prácticas en que se fusionan

⁶ Watzlawick, P., Bavelas, J. B., & Jackson, D. Teoría de la comunicación humana: interacciones, patologías y paradojas. Barcelona: herder. 1981

como nunca antes lo habían hecho el arte y la tecnología, pues también por la técnica pasan modalidades claves de percepción y cambios de la sensibilidad que anudan de forma innovadora el trabajo y el juego, lo real y lo virtual, lo imaginario y lo onírico.⁷

Así pues, la comunicación vista desde los saberes sensitivos, sitúa al ser humano en un campo de constante percepción e interacción con su realidad, Martín Barbero explica cómo las personas a través del desarrollo de sus diversos saberes y el uso transversal de los mismos, logra comprender las realidades y mensajes de su realidad social e identificarse con ella.

Los estudios de Comunicación Latinoamericana, se piensan entonces desde las realidades sociales y culturales de los territorios, sin dejar de un lado el orden político y económico, pero sí profundizando en ámbitos que quizá se han dejado al margen por otras corrientes de pensamiento.

Néstor García Canclini⁸ habla de *hibridaciones culturales*, como realidades no presentes en punto específicos poblacionales como urbes, colonias o periferias sino aquellas situadas en las intersecciones, es decir, aquellas que se alimentan de diferentes aspectos propios de una cultura, para mezclarla y crear una identidad propia. Dado esto, los estudios culturales se presentan como un estudio de carácter hermenéutico debido a su condición de pluralidad y reinención de identidades.

Se entiende entonces, que los procesos comunicativos no solo nacen de esquemas estructurales rígidos, sino que están adaptados también a los diferentes comportamientos y competencias humanas que dejan un mensaje a las personas.

⁷ MARTÍN BARBERO, Jesús. Saberes hoy: diseminaciones, com-petencias y transversalidades. Revista iberoamericana de Educación, (32), 17-34. 2003.

⁸ CANCLINI, Néstor. G. La globalización: ¿productora de culturas híbridas? InConstruyendo colectivamente la convivencia en la diversidad: los retos de la inmigración (pp. 81-94). Universidad Libre para la Construcción Colectiva (UNILCO). 2006.

Es equívoco así, pensar o afirmar que, la comunicación se refiere únicamente a los procesos de lenguajes escrito o verbal con un fin determinado.

Por su parte, Armand Matteart expone los retos de la comunicación en el marco de una sociedad saturada de información y que además, padece de una hegemonía que controla muchos de los “procesos comunicativos” que no se llegan a finalizar y se queda simplemente en fuentes de información, entendida esta como la manera de transmitir algo sin ser consciente de la realidad u opinión de quien la recibe. Así, el conocimiento no se trata solamente de aquellas producciones masivas que se entregan a las personas, “Es en el curso del último decenio que la noción de la Sociedad de la Información ha adquirido un carácter de evidencia en las representaciones colectivas. Incluso si los asincronismos han marcado la popularización de dicha problemática, ciertos países incorporándola con más lentitud.”⁹

5.3 Patrones artísticos

5.3.1 Música

“Desde milenios el placer de la música se halla profundamente arraigado en el hombre. Junto a la religión, se cuenta entre las necesidades espirituales más primigenias del ser humano y en nuestro mundo tecnificado esta necesidad sigue absolutamente vigente.”¹⁰

La música involucra un sinfín de sensaciones y respuestas físicas que permite a las personas sumergirse en una atmósfera ficticia creada por armonías que se unen en una misma melodía. Las sensaciones que esta pueda producir son

⁹ MATTELART, Armand. La sociedad de la información: la retórica en acción. América Latina en. 2004.

¹⁰ RUIZ, García Isabel. Iniciación a la Historia de la música. Consejería de Educación y Cultura. Murcia, España. 2006

diversas y espontáneas al momento y la situación, teniendo entonces la característica de poder transmitir un mensaje a quien la escuche.

La música urbana nace de las anécdotas que no pueden ser narradas en formatos convencionales por artistas conservadores en su práctica, siendo así, después de la primera década del siglo XX surgen géneros que logran canalizar todo lo que quieren comunicar los jóvenes en sus respectivas situaciones sociales y temperamentales.

5.3.2 Fotografía

“La fotografía es una herramienta científica y documental de primera importancia, y un medio creativo por derecho propio.”¹¹ Dejar constancia sobre una película fotográfica de lugares y acontecimientos, nos permite comunicar a los demás o a nosotros mismo sensaciones y experiencias involucrando la vista, y por extensión las habilidades cognitivas e imaginarias.

Después de la primera guerra mundial, Man Ray crea los “rayógrafos” que eran una especie de fotografía, pero donde no se usaba una cámara, el proceso se basaba en poner objetos sobre papel previamente trabajado con químicos, y después exponerlo a la luz, creando así imágenes diferentes.

La fotografía fue considerada como un arte, cuando pasó a ser parte vital de la sociedad en sus aporte gráficos, todo aquel que haya nacido en el siglo XX es hijo de la fotografía y puede disfrutar de sus capturas, editarlas y además darles un contexto y una historia.

Dicho lo anterior, la fotografía es entonces, un medio por el cual las personas expresan de manera no verbal lo que han logrado capturar a través de un lente, es

¹¹ LANGFORD, Michael. La fotografía paso a paso, un curso completo. Hermann Blum Ediciones. España, 1990.

la perspectiva que tiene alguien de una persona, un lugar o un objeto y que pretende hacerla pública.

Con respecto a la fotografía como arte urbano, Natalia Gutiérrez afirma que:

¿Lo que me interesa precisar es que, para encontrarle un sentido al arte contemporáneo es decir, para que ilumine nuestra propia experiencia, es necesario tal vez remover la idealización y mirarlo desde otro lugar; procurar plantearse, frente a las obras, otras preguntas: ¿cómo ven estos artistas a las ciudades colombianas? ¿Cuáles aspectos de la ciudad revelan estas obras que no conocíamos? ¿Qué métodos se inventan los artistas para vivir y registrar la ciudad?¹²

5.3.3 Graffiti

El graffiti, es una manifestación simbólica urbana que devela una sensación, a menudo de inconformidad, de los jóvenes pertenecientes en su mayoría a los estratos socioeconómicos más bajos. Inicialmente el graffiti no era bien aceptado en la sociedad, y las personas que lo realizaban eran con frecuencia señaladas o perseguidas, sin embargo, en los últimos años esa concepción ha cambiado, y el graffiti ha pasado a denominarse como *arte urbano*. “Durante los últimos años, los artistas del graffiti han utilizado un abanico expresivo más amplio. El estilo personal es libre para desarrollarse sin ninguna clase de restricciones y se utilizan todo tipo de pinturas e incluso la escultura”¹³

¹² GUTIÉRREZ, Natalia. Ciudad Espejo. Beca de Investigación en Artes del Ministerio de Cultura. Facultad de Artes. Editado Universidad Nacional sede Bogotá. 2009.

¹³ GANZ, Nicholas. Graffiti, arte de los cinco continentes. Tristan Manco Ediciones. Barcelona España 2009.

Armando Silva, en el texto *Imaginario Urbanos*, habla del comienzo del grafiti en Colombia, como manifestación ilegal de movimientos de izquierda o guerrilleros, no obstante, gradualmente el graffitti se fue transformado para convertirse en una expresión urbana que identifica a un grupo de personas. “La imagen graffitti nos ayuda a comprender lo que en el desarrollo de mi propio cuerpo teórico sobre la comunicación urbana llamo: ***imagen como registro visual***”¹⁴

Dicho lo anterior, se afirma que el graffitti tiene un sentido social más que comercial, en tanto su mensaje está basado en una ideología con una fuerte carga social que trasciende a órdenes establecidos sin pretender crear consumismo en la sociedad.

5.4 Cultura

Dicho por muchos, arte es también, agrupada con diferentes costumbres que identifican a un grupo social determinado parte de una *cultura*. Según Roberto Marafioti¹⁵, se pueden reconocer en los primeros usos de la palabra *cultura* las intenciones de descubrir las costumbres y las prácticas de diferentes pueblos en obras que, si bien no tienen voluntad de ser etnográficas, si dan a conocer el funcionamiento social de los hombres. Apoya este postulado el sociólogo Tomás Austin Millán¹⁶ al concluir que cultura es el conjunto de costumbres de un pueblo, heredados y transmitidos de generación en generación.

¹⁴ SILVA, Armando. *Imaginario Urbanos*. Editorial Tercer mundo. Quinta Edición. Bogotá 2006.

¹⁵ MARAFIOTI, R., Cormick, H., & Lagorio, C. (Eds.). (1996). *Culturas nómades: juventud, culturas masivas y educación*. Editorial Biblos.

¹⁶ AUSTIN MILLÁN, T. R. (2000). Para comprender el concepto de cultura. *Revista de la Universidad Arturo Prat, Sede Victoria, IX Región de La Araucanía, Chile*, 1(1).

La postura anterior es apoyada también por el sociólogo Alain Touraine¹⁷ quien explica que si bien es cierto que inicialmente *cultura*, se usaba para designar ciertas características de un grupo social, también que actualmente el uso o significación de esta palabra puede atender a otras particularidades, como el interés por las artes o el cultivo intelectual.

5.5 Conflicto

Alirio Pérez y Javier Peláez¹⁸, en un seminario sobre la comuna nororiental de Medellín anotaron inicialmente que quienes llegaban a las laderas de la ciudad formando los nuevos barrios populares lo hicieron de forma desordenada, por lo general estas personas provenían del campo y trajeron tras de sí la mayoría de sus costumbres. Según ellos entonces, el conflicto surge de las primeras bandas que estaban casi abaladas por la fuerza pública que no lograba controlar la nueva población urbana.

Como se expresó en un estudio realizado en los años 90's por la Arquidiócesis de Medellín, se expresa que: "La ociosidad que permite el contexto social de estas comunas pobres, en las cuales la recreación, el deporte y el esparcimiento sano no tienen cabida, hacen que la pandilla tenga una significación mayor que la de cualquier otra instancia social. Si en la mayoría de los barrios no existe infraestructura de vida en comunidad, menos se puede esperar que haya parques recreativos, instalaciones deportivas o centros culturales. Todo esto permite que la pandilla se convierta en la única manera de interacción social para muchos de estos jóvenes"

Puede suponerse por muchos que conectar entre sí arte, conflicto y comunicación es errado, pero es precisamente de las emociones de donde se surgen las necesidades de expresión, en muchos casos no convencionales. Finalizando el

¹⁷ TOURAINE, Alain. Un nuevo paradigma. Para comprender el mundo de hoy. Barcelona, 2005.

¹⁸ CORPORACIÓN REGIÓN, Violencia Juvenil Diagnóstico y Alternativas, memorias del seminario sobre la comuna nororiental de Medellín, 1990.

siglo XIX León Tolstoi¹⁹ hace un análisis sustancial de la función comunicativa del arte, definiendo el arte con una visión subjetiva; pero no habla de la subjetividad que nos produce el placer, si no de aquella que nos comunica emociones. Así pues el arte supone una comunicación de tipo intuitivo, es decir, que el hombre es capaz de percibir y experimentar todas las sensaciones humanas, pero sólo es capaz de comunicar a los otros unas cuantas de ellas.

Ahora bien, con los conceptos definidos para mayor claridad, es posible establecer procesos comunicativos en las diferentes manifestaciones artísticas o culturales, como resolución o rechazo del conflicto armado, pretendiendo así hacer una reconstrucción conjunta del *tejido social*, definido por Yuri Romero Picón²⁰ como las relaciones afectivas que determinan formas particulares de ser, producir, interactuar y proyectarse en ámbitos familiares, comunitarios, laborales y ciudadanos.

La reconstrucción del tejido social es entonces, restablecer las relaciones y lazos que unen a una comunidad fijada, por medio de procesos que impliquen la participación de todos los agentes del grupo social en cuestión. Así, con la analogía biológica de la expresión se unirán partícula por partícula para subsanar efectos adversos a la naturaleza de su función.

5.6 Arte, Ciudad y Cultura

Se hace necesario también conocer, comprender y analizar las diferentes investigaciones que se han hecho con respecto a la función de las artes como herramienta comunicativa para solucionar o subsanar aspectos del conflicto en Colombia. A propósito del arte urbano, Natalia Gutiérrez²¹ en su texto Ciudad

¹⁹ TOLSTOÏ, León. N. ¿Qué es el arte? Editorial MAXTOR. 2012.

²⁰ ROMERO PICÓN, Y. (2006). Tramas y urdimbres sociales en la ciudad. *universitas humanística*, (61), 217-228.

²¹ GUTIÉRREZ, Natalia. Ciudad Espejo, Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, Facultad de Artes 2009. Beca de Investigación en Artes del Ministerio de Cultura.

Espejo, plasma experiencias de quienes dan nuevas propuestas en medio de las adversidades de lugares violentos, sus preguntas al respecto del material artístico allí producido fueron: ¿cómo ven estos artistas a las ciudades colombianas? ¿Cuáles aspectos de la ciudad revelan estas obras que no conocíamos? ¿Qué métodos se inventan los artistas para vivir y registrar la ciudad?”. Planteados estos interrogantes, se abren entonces nuevas posibilidades de nacimiento del arte en escenarios más urbanos y cotidianos.

Clemencia Rodríguez en su texto *Lo que le vamos quitando a la guerra*²² hace un estudio profundo de las huellas que el conflicto armado ha dejado en diferentes zonas de Colombia, así mismo, expuso las alternativas que las personas han encontrado para reconstruir el tejido social que antes los unía, en muchos casos las artes y la cultura fueron el vehículo indicado para dicha función. A partir de lo que implica reunirse en comunidad y hacer actividades de matiz artístico se recuperó la confianza que se había perdido; en ocasiones los medios alternativos fueron el complemento ideal para reajustar las relaciones interpersonales y establecer de nuevo vínculos de sociedad entre personas víctimas del conflicto armado.

5.7 Plan de Desarrollo Cultural De Medellín 2011-2020

En el año 2011, siendo Alcalde de Medellín Aníbal Gaviria Correa se presenta el Plan de Desarrollo Cultural 2011-2020, estructurando la orientación que tendrá Medellín en el trabajo de reconstrucción social. El primer Plan de Desarrollo Municipal, se gestó en 1980 pretendiendo vincular a los ciudadanos a las actividades que pretendía transformar a la sociedad civil superando las dificultades.

La Cultura como una nueva política pública, es entonces el enfoque que da el PDCM para la transformación equitativa de la ciudad, insertando a los diferentes

²² RODRÍGUEZ, Clemencia. *Lo que le vamos quitando a la guerra*. Edita Clemencia Rodríguez, University of Oklahoma. Bogotá, 2008.

sectores gubernamentales al ejercicio de innovación. Este proyecto habla no solo de cultura, sino que además destaca los aspectos de derechos, participación ciudadana, democracia y diversidad, de otro lado, se incorpora también a esta dinámica como orientadores el Estado, la familia y la escuela.

El escenario cultural, promueve la creación de nuevos espacios de integración social, además de alimentar la creatividad en los jóvenes y reorientar sus proyectos de vida. Es de resaltar que el PDCM impulsa la inclusión de otras comunidades que llegan a insertarse a la ciudad, respetando sus tradiciones y apoyando su libre desarrollo.

La convivencia pacífica en la ciudad, es uno de los grandes retos que se asumen en el plan, se prevé a Medellín como un lugar de mediación de conflictos, de intervención pacífica de problemática y, sobre todo, de búsqueda alternativa de perspectivas sociales.

El sector artístico y cultural de la ciudad ha propuesto e implementado opciones de convivencia, las cuales, si bien no han sido evaluadas sistemáticamente en sus impactos, han contribuido a resaltar el valor de la vida, de la democracia y de la creatividad como elementos sustantivos del desarrollo humano sostenible y pacífico²³.

La diversidad poblacional y territorial, aportan constantemente al diálogo pacífico por medio de diferentes canales que pueden ser asociados a manifestaciones artísticas y/o culturales integradas a las dinámicas comunitarias pertinentes. Infortunadamente, en Medellín la inequidad es notablemente asociada con las condiciones socioeconómicas de las personas que de alguna manera se aíslan en

²³ ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011-2020. Imprenta Universidad de Antioquia. Mayo, 2011.

territorios determinados, y que en muchas ocasiones son omitidos o estigmatizados, generando así ambientes hostiles y violencia.

Nos obstante, con el ánimo de contrarrestar esa hostilidad, las células sociales se agrupan de diferentes maneras y enseñan al resto de la población que es posible convivir pacíficamente, en medio de infinidad de diferencias y compartiendo escenarios y acciones.

El PDCM, incluye a la ciudadanía en participación activa, en la proyección de la ciudad como gestora de multiculturalismo donde se forjan además, lazos de fraternidad que contribuyen al desarrollo sostenible y asertivo de Medellín.

Sus perspectivas apuntan al fortalecimiento de la inclusión social, como puente de vinculación a los beneficios de las políticas públicas culturales, al respeto a partir de propio reconocimiento en el otro, y sobre todo, al cuidado de una memoria urbana que a pesar de su trasfondo trastocado por la violencia lucha por transformar entornos y compartir intereses.

6. DISEÑO METODOLÓGICO

El diseño metodológico, es una relación clara y concisa de cada una de las etapas de la investigación. Para este estudio se deben tener en cuenta las consideraciones éticas pertinentes para la realización del mismo, además de las técnicas e instrumentos a utilizar para su apropiada realización. La población involucrada dentro de la investigación dará una muestra por medio de la cual se pretende analizar o poner como objeto de observación la orientación del trabajo. Se deben tener en cuenta también las variables que puedan proporcionar o modificar la información, así como los procedimientos adecuados para llegar a ellas.

Según Roberto Hernández Sampieri²⁴, el Diseño Metodológico consiste en el plan o las herramientas concebidas para responder a las preguntas de investigación; así mismo, señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio, contestar los interrogantes que se han planteado y analizar las certezas de una hipótesis planteada en un contexto particular. En este caso, las preguntas de investigación apuntan al análisis y diagnóstico de las dinámicas establecidas por los grupos artísticos de la comuna 3, que implementa herramientas artísticas y culturales en la pedagogía resocializadora y mediadora de conflictos.

Latorre, Rincón y Arnal²⁵ sostienen que el proceso de investigación lo constituye la metodología, pues es el plan o esquema de trabajo del investigador. El investigador deberá elegir un método adecuado para los objetivos de su investigación. El problema puede tener una orientación de comprobación, de descubrimiento o de aplicación para la práctica. Puede ir desde la experimentación a la descripción o interpretación de los hechos, el método se traduce en un diseño que refleja el plan o esquema de trabajo del investigador. Para acercarse más al objetivo planteado con respecto a la población involucrada, se considera que la forma más pertinente de hacerlo es a través de un contacto directo con las personas, es decir, etnográficamente.

Carlos Sabino²⁶ hace referencia a tipos y a diseños de investigación. En cuanto a los primeros menciona, según sus objetivos externos, los puros y aplicados, mientras que según sus objetivos internos, describe los exploratorios, descriptivos y explicativos. Y en relación a los segundos identifica por una parte a los diseños bibliográficos, para ubicar a aquello cuyo proceso de obtención de datos e información provienen de fuentes secundarias y por otra a los diseños de campo, modalidad cuya obtención de datos e Información provienen de fuentes

²⁴ Sampieri, R. H., Collado, C. F., Lucio, P. B., & Pérez, M. D. L. L. C. (1998). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill.

²⁵ Del Rincón, D., Arnal, J., Latorre, A., & Sans, A. (1995). Técnicas de investigación en ciencias sociales. Dykinson.

²⁶ Sabino, Carlos. A. (1989). El proceso de investigación. Buenos Aires: El Cid.

primarias. Dentro de este último incorpora, los estudios experimentales, los experimental post-facto, las encuestas, el panel, los estudios de casos y los diseños cualitativos. Es importante también resaltar el valor que la obtención de datos debe darse igualmente de manera bibliográfica, de este modo las fuentes serán más confiables y verificables y la investigación tendrá el peso merecido.

Según el tipo de problemática a trabajar, y con los conceptos de investigación más claros se propone implementar inicialmente la investigación exploratoria como primer acercamiento a la población involucrada. Si bien es cierto que existen diversos agentes públicos y privados que han intervenido la misma localidad en cuestión, el trabajo a realizar pretende dar un enfoque más pedagógico desde las artes; de ahí que el paso inicial sea la observación para después introducirse en sus coyunturas.

“La investigación etnográfica constituiría la descripción y análisis del campo social, sin perjuicio de la aplicación de otros métodos y técnicas de recolección, síntesis y análisis. La meta principal del método etnográfico consiste en captar el punto de vista, el sentido, las motivaciones, intenciones y expectativas que los actores otorgan a sus propias acciones sociales, proyectos personales o colectivos, y al entorno sociocultural que los rodea.” Roberto Pineda²⁷. La etnografía, mediante la comparación, contrasta y elabora teorías de rango intermedio o más generales, las cuales alimenta, a su vez, las consideraciones que sobre la naturaleza y de la sociedad se hacen a nivel antropológico.

Para implementar esta técnica se hace necesario entonces el desplazamiento del investigador al área definida, en este caso la Comuna 3 de Medellín, y por supuesto, su interacción directa con todos los agentes que constituyen el foco de observación para su posterior análisis.

La investigación propuesta para ocuparse del tema Arte y cultura como herramienta pedagógica y resocializadora ha de ser a través de la recolección de

²⁷ Pineda, Roberto. (1987). El método etnográfico, un enfoque cualitativo de investigación social. Universidad de los Andes.

datos que, conjuntamente, con aquellos contruidos sobre direcciones estadísticas son la base del análisis antropológico. Así pues, a partir de este enfoque se puede comparar mediante el contraste el impacto que tiene el arte y la cultura en un grupo social fragmentado por diferentes conflictos.

El trabajo de campo, principal fundamento en esta investigación, consiste en el desplazamiento del investigador al sitio de estudio, el examen y registro de los fenómenos sociales y culturales de su interés mediante la observación y participación directa en la vida social del lugar. En este sentido, la etnografía no es únicamente una descripción de datos, sino que implementa un tipo de análisis particular, relacionado con los prejuicios, ideología y concepciones teóricas. El investigador no solo ha de observar, clasificar o analizar los hechos, sino que se debe interpretar, según su condición social, época, ideología, intereses y formación académica.

Dadas las pautas anteriores, este estudio supone una práctica reflexiva que exige al investigador construir a partir de imágenes otras visiones relacionadas o dependientes del tipo de interacción social que entable con las personas directamente involucradas en el estudio, tanto agentes generadores de conflicto (no solo armados) como aquellos que usan diferentes herramientas para tratar de orientar las vidas de aquellas personas que ven afectadas.

6.1 Metodología de trabajo

Inicialmente se hace necesario conocer los antecedentes del lugar en que se ubica la población a trabajar, con el fin de prever y analizar todos los factores que afecten positiva y negativamente la investigación. Se debe tener claro también, que la idea central del trabajo debe ser generadora de preguntas que se resuelvan en la medida que se desarrollan las diferentes actividades que orientan la investigación.

Durante el planteamiento del problema se dieron varios criterios para plantear adecuadamente las variables del mismo, así pues, estas variables deben brindar la posibilidad una prueba que evidencie los fenómenos presentados.

6.2 Enfoque de la Investigación: MIXTA

Para ofrecer una noción más objetiva de por qué esta investigación es de enfoque Mixto, se clarificarán los enfoques cuantitativos y cualitativos:

Enfoque Cuantitativo: Posee tres ejes fundamentales de los cuales el primero es la recolección de datos de manera numérica, es decir, que se contabilizan atributos y fenómenos de la población involucrada; como segunda medida está el análisis de esas cifras numéricas en términos de su variación y finalmente su sistematización estadística.

Enfoque Cualitativo: A partir de este tipo de trabajo se plantea que las realidades sociales son constantemente variables y que el conocimiento se construye progresivamente por las personas que trabajan en las investigación, pero su principal característica, es que el investigador y los individuos estudiados se involucran de manera interactiva dando como resultado unos datos de orden social y cultural.

Enfoque Mixto: Básicamente se plantean soluciones como “verdad” o “realidad” a conflictos en los enfoques cualitativos y cuantitativos. Con los datos numéricos, se valida el criterio de valor que se tiene al evaluar la investigación. Las relaciones entre el investigador y el fenómeno, o participantes del estudio, están determinadas por lo que el investigador considera como apropiado para cada estudio en particular.

6.3 Método de Investigación Hermenéutico

Si bien, la hermenéutica fue considerada desde sus inicios como base para el desarrollo del conocimiento teológico, más tarde se apreció la utilidad que prestaría a las ciencias sociales, sobre todo por la necesidad de reconocer al historicismo como elemento fundamental para el "desarrollo" de las sociedades. Sin embargo, para llegar a esta situación se pasó por una serie de momentos al interior de la misma hermenéutica. Así podemos apreciar autores como Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer, entre otros.

Lo expuesto permite apreciar la experiencia como elemento fundante del proceso hermenéutico, ya que ésta incorpora inevitablemente la dimensión temporal y con ello el reconocimiento histórico de la experiencia. Lo expuesto permite captar la importancia a los elementos socioculturales que el autor otorga al proceso de interpretación.

El autor considerado como fundamental es Hans-Georg Gadamer²⁸. Quien siguiendo a Heidegger, enfatiza en el aspecto ontológico de y en la hermenéutica, como sostiene "el ser del hombre reside en comprender". Esto requiere del reconocimiento de un sujeto consiente y por tanto con capacidad de reconocer su historicidad.

En este escenario, de basta complejidad, texto e intérprete deben ser reconocidos como dos horizontes, que incorporan la dimensión de los prejuicios como elemento transversal a toda "acción interpretativa". Por ello se asume que el sentido no pertenece en términos puros, sino que más bien existe en un escenario de co-pertenencia. Mirado desde esta perspectiva el sentido cobra dinamismo, por cuanto puede cambiar en función de la conciencia histórica de quien desea comprender (Gadamer): "El sentido no acaba nunca; se reorganiza una y otra vez; se vuelve a tejer de distinto modo. Todo ello en virtud de la movilidad de la

²⁸ Gadamer, Hans. G. (2005). Verdad y método (Vol. 12). Salamanca: Sígueme.

distancia temporal, que la conciencia asume, aunque no para reducirla, sino sólo como la demora irremisible de su plenitud"

En este sentido, la hermenéutica, o más bien, quien la utilice deberá procurar comprender los textos a partir del ejercicio interpretativo intencional y contextual. Dicho proceso supone desarrollar la inteligibilidad del discurso contenido en el texto; en gran medida se trata de traspasar las fronteras contenidas en la "física de la palabra" para lograr la captación del sentido de éstas en tanto plasmadas en un papel. En palabras de Martyniuk²⁹, se podría decir que la hermenéutica persigue: "romper con elementos simbólicos contenidos en la cultura, romper con las interpretaciones del mundo que hemos construido (o heredado)"

²⁹ Martyniuk, C., Rivera, S., Mackey, S., Margetic, A., Dipaola, E., Gené, M., ... & Cosovschi, A. Epistemología De Las Ciencias Sociales.

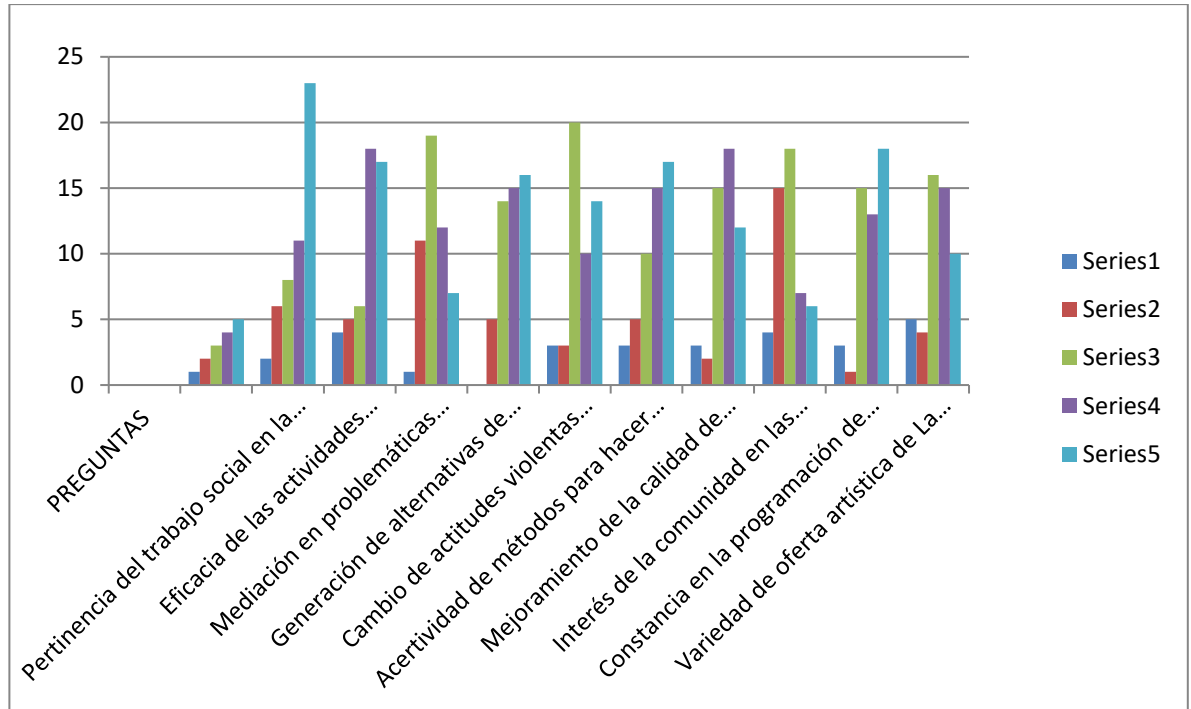
6.4 Sistema Categorical

ARTE COMO RECONSTRUCTORA DEL TEJIDO SOCIAL EN LA COMUNA 3 DE MEDELLÍN		
CATEGORÍA	EJES	DESCRIPTORES
MANIFESTACIÓN ARTÍSTICA	DANZA	La danza folclórica y contemporánea para afianzar el uso del cuerpo como herramienta de expresión individual.
	TEATRO	Las artes escénicas que permitan la construcción de identidad social e interacción con el otro.
	PINTURA	Las artes plásticas para incentivar la creatividad en las personas de la comuna e invitarlos a plasmar de manera diferente los aspectos que crean más relevantes dentro de ella.
ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA	1 Bajo - bajo	Las personas social, política y económicamente más vulnerables de la ciudad y que merecen una mayor atención para evitar los conflictos
	2 Bajo	Son la población con un mayor índice de violencia, debido a que el nivel de educación sigue siendo poco y las ambiciones muchas.
	3 Medio - Bajo	Son aquellas personas que siguen siendo parte de una población vulnerable, pero tienen mayores oportunidades.
IMPACTO SOCIAL	ALTO	Las personas cambian sus hábitos violentos y se adhieren a iniciativas que tienen el arte como principal enfoque, además fomentan el respeto y unión de la comunidad alrededor de las artes.
	MEDIO	Personas interesadas en los proyectos que se realizan en la comunidad pero que participan ocasionalmente de las actividades artísticas.
	BAJO	Población poco interesada en desarrollar una actitud artística para cambiar sus hábitos y que casi nunca o nunca participa de las actividades propuestas.

6.5 Instrumento de Recolección de Información

	1	2	3	4	5
1. Pertinencia del trabajo social de la Red de artes en la comunidad					
2. Eficacia con las actividades programadas para beneficio de la comunidad					
3. Mediación en problemáticas persistentes en la zona					
4. Generación de soluciones de conflictos					
5. Asertividad en la resolución de conflictos					
6. Cambio de las actitudes violentas en las personas gracias al trabajo de la cultural y artístico					
7. Uso de las alternativas que ofrecen las artes para la reinserción social					
8. Validez de las alternativas propuestas					
9. Mejoramiento de la calidad de vida de las personas de la comunidad					
10. Interés por las actividades artísticas propuestas por los diferentes grupos artísticos					

6.6 Resultados

7. CONCLUSIONES

La comunicación en todas sus acepciones, hace referencia a la transmisión de información a través de un canal determinado y con un fin específico; la Escuela Latinoamericana de pensamiento enfoca sus estudios en la trascendencia que tiene la comunicación en las particularidades de los contextos latinoamericanos, permeando sus procesos sociales, culturales y económicos en relación a las dinámicas predominantes. Así, las investigaciones se centran en contextos concretos, en los que se puede apreciar de manera palpable el ejercicio de la comunicación desde diferentes fuentes, por ejemplo, el arte y la cultura.

La configuración social, originada en los cambios en la circulación de los saberes, está re-creando un tipo de competencias culturales y cognitivas que no parecen apuntar en el sentido de las competencias para la generación de rentabilidad y competitividad, predominante en el campo educativo, ahondando la brecha entre los intereses institucionales y la de los sujetos aprendices.³⁰

La relación de las artes y la cultura con la comunicación, se centra en los mensajes que se quieren transmitir a través de éstas, las concepciones anteriores que se pudieran tener antes de ese mensaje, y el impacto que deja en la sociedad. Cambiar el imaginario de las ciudades inicia desde el interior, la ciudad de Medellín, ha sido tildada desde hace décadas como una de las más violentas del país, llegando a serlo incluso de América y del mundo; sin embargo, los esfuerzos por estructurar una ciudad más pacífica y diversa no han escaseado en ninguno de sus frentes, el gobierno ha encontrado tanto en la cultura como en el deporte, una nueva plataforma de reconocimiento internacional de la ciudad en sus diferentes escenarios y actividades que, además, pueden dejar beneficios sociales y económicos, la comunidad internacional ha sido receptiva con estas nuevas

³⁰ MARTÍN BARBERO, Jesús. Saberes Hoy: Diseminaciones, Competencias y Transversalidades. Revista Iberoamericana de Educación. N.º 32 (2003).

propuestas, y los habitantes de las diferentes zonas de Medellín unen sus esfuerzos para fortalecer sus objetivos.

Las alternativas de escape al conflicto se presentan desde múltiples ángulos, no obstante, el arte ha sido una constante durante las últimas dos décadas, generando así una conciencia colectiva de lo que se puede lograr a través de él y los beneficios que trae al bien común. Sin duda alguna, cada vez más las personas aceptan y entienden sus objetivos y de alguna manera los apoyan y promueven como lo expresa Clemencia Rodríguez:

Esto es importante porque la mayoría de iniciativas de comunicación para la paz surge de lo que ha sido llamado el enfoque “epidemiológico” que concibe las situaciones de violencia social y política como resultado de una “enfermedad” que afecta a una comunidad específica, en un momento dado.³¹

El punto débil de esta cuestión, se ubica en la confianza que puedan generar estos procesos con respecto al respaldo total de la comunidad, porque si bien se aprecian y apoyan, hace falta que se valoren los suficiente como para considerarlos como algo fundamental en el óptimo desarrollo de la ciudad desde su condición social.

Si bien la comunidad aprecia el trabajo artístico realizado en la zona, existe una resistencia generalizada a querer pertenecer a estos colectivos, evidenciado en un 63% de la población encuestada que no encuentra en estas alternativas una opción de cambio social y se rehúsan a hacer parte de estas actividades. No. Obstante, es de resaltar que las personas con actitudes violentas, perciben una transformación en sus tendencias al hacer parte de la Red de Artes en un 75%.

³¹ RODRÍGUEZ, Clemencia. Lo que le vamos quitando a la guerra. Edita Clemencia Rodríguez, University of Oklahoma. Bogotá, 2008.

El gobierno municipal, tiene un plan estratégico cultural para la ciudad de Medellín muy bien estructurado en el que la cultura se presenta como búsqueda de la transformación afirmando que:

En el mundo de hoy las construcciones culturales deben servir para la constitución de sujetos, para que la gente pueda desarrollar por sí misma sus proyectos culturales. Ello implica crear los dispositivos necesarios para que nos podamos pensar de manera crítica, profunda y autónoma como sociedad y como sector cultural. Implica, también, la construcción de condiciones y subjetividades incluyentes, poner en juego los diversos relatos de lo social y sectores sociales como actores autónomos.³²

La transformación de la ciudad de Medellín como un escenario cultural, es muy bien percibida desde afuera, sin embargo, hace falta que sean sus mismos habitantes quienes cambien su imaginario de ciudad y trabajen en la construcción de un mejor futuro a través de nuevas alternativas, como el arte y la cultura.

³² ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011-2020. Imprenta Universidad de Antioquia. Mayo, 2011.

8. BIBLIOGRAFÍA

ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011-2020. Imprenta Universidad de Antioquia. Mayo, 2011.

AUSTIN MILLÁN, T. R. Para comprender el concepto de cultura. Revista de la Universidad Arturo Prat, Sede Victoria, IX Región de La Araucanía, Chile, 1(1). 2000.

BATESON, Gregory y Jurgen Ruesch, Comunicación. La matriz social de la psiquiatría, 1ª reimpresión, Barcelona, Paidós, 1984.

CORPORACIÓN REGIÓN, Violencia Juvenil Diagnóstico y Alternativas, memorias del seminario sobre la comuna nororiental de Medellín, 1990.

DEL RINCÓN, D., Arnal, J., Latorre, A., & Sans, A. Técnicas de investigación en ciencias sociales. Dykinson. 1995.

DANCE, F.E. Human communication theory: Original essays. Holt, Rinehart and Winston. 1967.

FREGA, Ana Lucía. Pedagogía del Arte. Editorial Bonum. 2006.

GADAMER, Hans. G. Verdad y método (Vol. 12). Salamanca: Sígueme. 2012.

GANZ, Nicholas. Graffiti, arte urbano de los cinco continentes. Tristan Manco Ediciones. Barcelona España 2009.

GUTIÉRREZ, Natalia. Ciudad Espejo, Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, Facultad de Artes. Beca de Investigación en Artes del Ministerio de Cultura. 2009.

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN, Sueños de paz, una búsqueda constante de los movimientos sociales en Colombia. Medellín. 1998.

KANT, Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. Editorial Porruá México 1997 6ª Edición. 1964.

KANT. I., Tratado de Pedagogía. Editorial Porruá 1999.

MARAFIOTI, R., Cormick, H., & Lagorio, C. (Eds.). Culturas nómades: juventud, culturas masivas y educación. Editorial Biblos. 1996.

MARTÍN-BARBERO, J. Oficio de cartógrafo. Ediciones Loyola. 2003.

MARTYNIUK, C., Rivera, S., Mackey, S., Margetic, A., Dipaola, E., Gené, M. & Cosovschi, A. Epistemología De Las Ciencias Sociales.

NARDONE, G., & WATZLAWICK, P. Arte del Cambio. Herder. 1999.

NEWAL, Diana. Apreciar el arte. Entender, interpretar y disfrutar de las obras. Editorial BLUME. 2009.

PIAGET, Jean. Construcción de lo real en el niño. Crítica Ed. Serie General Estudios y ensayos N° 149. Barcelona, 1989

PINEDA, Robert. El método etnográfico, un enfoque cualitativo de investigación social. Universidad de los Andes. 1987.

ROMERO PICÓN, Y. Tramas y urdimbres sociales en la ciudad. universitas humanística, (61), 217-228. 2006.

RODRÍGUEZ, Clemencia. Lo que le vamos quitando a la guerra. Edita Clemencia Rodríguez, University of Oklahoma. Bogotá, 2008.

SABINO, Carlos. A. El proceso de investigación. El Cid. Buenos Aires, 1989

SAMPIERI, R. H., Collado, C. F., Lucio, P. B., & Pérez, M. D. L. L. C. Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill. 1998.

SHANNON, Claude Elwood. WEAVER, Warren. MONTES, Santiago. Teoría matemática de la comunicación. Editores Forja. Madrid. 1981.

TOLSTOÏ, León. N. ¿Qué es el arte? Editorial MAXTOR. 2012.

TOURAINÉ, A. Un nuevo paradigma. Para comprender el mundo de hoy. Barcelona, ES. 2005.

9. PRODUCTO

Krystell Dayany Rodríguez, Medellín (Colombia)

Procesos Comunicativos a través de las artes en la comuna 3 de Medellín

Communications processes through the arts in the district 3 of Medellín

RESUMEN:

El presente artículo, analiza el papel de Medellín como una ciudad que se perfila internacionalmente desde diferentes escenarios gracias a los trabajos artísticos y culturales que desarrollan los habitantes de las periferias, en gran medida, con el respaldo de recursos municipales. Su objetivo es examinar los procesos comunicativos que a través de estas manifestaciones y su impacto en la sociedad en un contexto fragmentado y marcado por décadas de violencia. Se realizó un trabajo de campo y de recolección de datos, que permitiera conocer, acumular y estudiar experiencias que ofrecieran una alternativa de vida diferente en medio de la hostilidad; los resultados arrojados durante la investigación, evidenciaron el creciente deseo de las personas por transformar sus entornos y adherir a la comunidad a sus iniciativas. Existe una relación directa entre las artes y la comunicación, enfocada en la diversidad de mensajes que se transmiten usando como canal un medio no convencional, concebido éste desde el interior de un grupo humano determinado que busca persuadir a las personas, cambiar el imaginario que se tiene de su realidad y mantener una mejor calidad de vida gracias a las nuevas formas de expresión.

ABSTRACT:

This academic article, analyzes the role of Medellin as a city that is internationally profiled from its different scenarios thanks to the artistic and cultural works that are developed for the people of the suburbs, to a large degree with the support of the municipal resources. Its objective is to examine the communication processes that pass through these events and its impact on society that is in a fragmented context and pronounced by decades of violence. It was necessary to do a field work and data collection that would permit know, accumulate and study experiences that offer a different alternative in the way of life in a hostile environment. The results obtained during the investigation showed the growing desire of people to transform their environments and stick the community to the initiatives. There is a direct relationship between the arts and communication , focused in the diversity of messages transmitted using an unconventional channel, envisaged it from the inside of a particular group that seeks to persuade people that change the imaginary have its reality and maintain a better quality of life thanks to new forms of expression.

DESCRIPTORES: Arte, Cultura, Comunicación, Conflicto, Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011-2020, Tejido social, Imaginario de ciudad, Calidad de vida.

KEY WORDS: Art, Culture, Communication, Violence, Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011-2020, Social tissue, Imaginary of city, Quality of life.

1. Introducción

Estudiar el tema del arte como elemento rector del tejido social, nace de la necesidad de evidenciar los procesos comunicativos que surgen a través de actividades manifiestas, no necesariamente orales o explícitas, que buscan transmitir a la comunidad un mensaje de reinserción social a través de diferentes canales.

La Comuna 3, contando con el apoyo de los dineros públicos que se otorgan por medio del programa municipal “Presupuesto Participativo”, apoya en sus 15 barrios a corporaciones, colectivos y grupos que destacan entre sus mensajes las nuevas alternativas de inclusión a la sociedad; las propuestas desarrolladas por ellos, son además, un ejemplo de la construcción de imaginarios colectivos y no individuales, en tanto se pretende conformar un tejido humano que conecte sus características como individuo que hacer parte de una sociedad a la cual desea contribuir. “La ciudad también se construye desde los imaginarios de sus habitantes y que son visibles hoy en trasuntos de comunicación (...) Las identidades se moldean en los planos de inmanencia de la ciudad y en los recorridos urbanos que pasan por experiencias comunicativas y son visibles en los relatos que en dichos recorridos se construyen: la publicidad, las narrativas orales, la literatura urbana, el rock, la cultura del cine, el nomadismo de la noche.”³³

Desde mediados del siglo XX, Warren Weaver³⁴ desarrolló teorías que observaban el flujo del discurso no sólo de manera escrita, sino también sonora, y visual. En sus niveles de comprensión semántico y pragmático, se puede referenciar al arte en la medida en que brinda diferentes posibilidades de interpretación y además de aprehensión del mensaje. Así, se establece la conexión entre las actividades artísticas realizadas en la periferia nororiental de la ciudad de Medellín y la

³³ FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LUIS AMIGÓ. Línea de investigación Facultad de Comunicación Social y Publicidad. [En línea] <www.funlam.edu.co> [Citado, 30 de agosto de 2013]

³⁴ RODRIGO, M. Los modelos de la comunicación. Madrid, Ed. Tecnos, 1995.

Comunicación, dado que cada manifestación implementada es usada como canal para transmitir un mensaje específico.

Siguiendo la misma línea, la teoría de la comunicación según la Escuela Latinoamericana de Pensamiento trabaja sobre los sistemas simbólicos y relacionales que hacen parte de la interacción de las personas; es decir, que explica los procesos comunicativos que se llevan a cabo a partir de manifestaciones no explícitamente verbales, y que influyen directamente en el comportamiento de las personas en su individualidad y su colectividad.

Lo que propongo no es una vuelta al romanticismo, sino el reconocimiento de los saberes que entrañan las formas de lo expresivo, que pasan por el cuerpo, la emoción, el placer. Reconocer que la inteligencia es plural, como lo es la creatividad social en lo individual y en lo colectivo. Descifrar las prácticas en que se fusionan como nunca antes lo habían hecho el arte y la tecnología, pues también por la técnica pasan modalidades claves de percepción y cambios de la sensibilidad que anudan de forma innovadora el trabajo y el juego, lo real y lo virtual, lo imaginario y lo onírico.³⁵

Ahora bien, se debe tener en cuenta que este artículo deriva de la investigación realizada en una zona que históricamente ha sido fragmentada por múltiples factores entre los que se encuentran el conflicto armado, el tráfico de drogas, la inequidad y la estigmatización social. La comuna 3 Manrique, está conformada por 15 barrios que nacen como asentamientos de los trabajadores informales o aquellos que habían hecho parte de la construcción del tranvía, de allí que su distribución no siguiera completamente los parámetros de los primeros urbanistas de la ciudad.

³⁵ MARTÍN BARBERO, Jesús. Saberes hoy: diseminaciones, competencias y transversalidades. Revista iberoamericana de Educación, (32), 17-34. 2003

En la década de los 80 aparecen en los barrios marginados de Medellín diferentes células armadas con tendencia de izquierda que sin duda alguna fueron las responsables del inicio de un periodo de violencia que permearía la vida de cada uno de los ciudadanos del Valle de Aburrá, e incluso de los colombianos; estos grupos violentos organizados tomaron la denominación de Milicias urbanas.

El periodo comprendido entre 1987 y 1995³⁶, la tasa de homicidios en Medellín superaba los 200 por cada 100.000 habitantes. El Barrio Manrique se convirtió en una gesta sicarial y de delincuencia que habría de azotar no solo a Medellín sino también al país. La historia de la ciudad ha estado marcada por la violencia durante décadas, pasando por el narcotráfico del Cartel de Medellín, hasta la urbanización de grupos guerrilleros y paramilitares en sus respectivas células populares y los Bloques Urbanos respectivamente, dando paso así, a la consolidación de bandas delincuenciales como “La Terraza” del barrio Manrique.

A pesar de las diversas mutaciones y denominaciones que han tenido las manifestaciones violentas en zonas como la Comuna 3, han surgido en contraparte a toda esta oleada adversa grupos, corporaciones, fundaciones e instituciones que le apuestan a una Medellín cultural y artística.

2. Metodología de Investigación

En el año 2011, siendo Alcalde de Medellín Aníbal Gaviria Correa se presenta el Plan de Desarrollo Cultural 2011-2020, estructurando la orientación que tendrá Medellín en el trabajo de reconstrucción social. El primer Plan de Desarrollo Municipal, se gestó en 1980 pretendiendo vincular a los ciudadanos a las actividades que intentaban transformar a la sociedad civil superando las dificultades.

³⁶ (INFORME DE SEGURIDAD CIUDADANA CÓMO VAMOS. [En Línea PDF]. <medellincomovamos.org/file/660/download/660> [Citado el 18 de septiembre de 2013])

La convivencia pacífica en la ciudad, es uno de los grandes retos que se asumen en el plan, se prevé a Medellín como un lugar de mediación de conflictos, de intervención pacífica de problemáticas y, sobre todo, de una búsqueda alternativa de perspectivas sociales.

“El sector artístico y cultural de la ciudad ha propuesto e implementado opciones de convivencia, las cuales, si bien no han sido evaluadas sistemáticamente en sus impactos, han contribuido a resaltar el valor de la vida, de la democracia y de la creatividad como elementos sustantivos del desarrollo humano sostenible y pacífico.”³⁷ La diversidad poblacional y territorial, aportan constantemente al diálogo pacífico por medio de diferentes canales que pueden ser asociados a manifestaciones artísticas y/o culturales integradas a las dinámicas comunitarias pertinentes. El PDCM, incluye a la ciudadanía en participación activa, en la proyección de la ciudad como gestora de multiculturalismo donde se forjan además, lazos de fraternidad que contribuyen al desarrollo sostenible y asertivo de Medellín.

Sus perspectivas apuntan al fortalecimiento de la inclusión social, como puente de vinculación a los beneficios de las políticas públicas culturales, al respeto a partir de propio reconocimiento en el otro, y sobre todo, al cuidado de una memoria urbana que a pesar de su trasfondo trastocado por la violencia lucha por transformar entornos y compartir intereses.

El diseño metodológico de la investigación apuntó al análisis y diagnóstico de las dinámicas establecidas por los grupos artísticos de la comuna 3, que implementan diversas herramientas en la pedagogía resocializadora y mediadora de conflictos; se consideró que la forma más pertinente de hacerlo fue a través de un contacto directo con las personas, es decir, etnográficamente.

Para implementar esta técnica fue necesario el desplazamiento del investigador al área definida, y por supuesto, su interacción directa con todos los agentes que

³⁷ ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011-2020. Imprenta Universidad de Antioquia. Mayo, 2011.

constituyen el foco de observación para su posterior análisis. Se realizaron entrevistas a diferentes actores sociales, habitantes de los barrios, integrantes de colectivos artísticos y miembros de de Juntas de acción Comunal JAC, además durante el desarrollo de actividades artísticas en el primer semestre del año 2013, fueron aplicadas 3 encuestas a diferentes grupos focales de la comunidad para determinar su percepción ante estas manifestaciones que desarrollaron en la comuna 3.

3. Resultados

3.1 Aceptación de la comunidad involucrada

El 85% de la población encuestada calificó de excelente la pertinencia del trabajo realizado por los colectivos artísticos de la zona, evidenciando un aprecio generalizado entre la población por las diferentes alternativas que puedan ofrecer a los niños, adultos y jóvenes para transformar su entorno. Los habitantes de la comuna se muestran expectantes pero también orgullosos antes las muestras y representaciones que realizan los colectivos y grupos artísticos de la zona, uno de sus impulsores, es poder cambiar la imagen del barrio y mostrar que son capaces de vivir en sana convivencia a través de la cultura.

La generación de alternativas de vida ofrecidas por las actividades artísticas y culturales de la comuna 3 tuvo una aceptación del 74% en las personas de la comunidad, al respecto, la Secretaria de cultura de Medellín, María del Rosario Escobar manifestó que: “Lo que estamos pensando hoy en la secretaría es que el arte y la cultura nos debe servir tanto para la transformación y la reinserción, como para ocupar tu tiempo libre de la manera diferente” así, el gobierno municipal desea hacer énfasis no solo en la reparación, sino también en la prevención de problemáticas asociadas al estilo de vida de las personas y sus rutinas diarias; las actividades artísticas que se desarrollan son el vehículo que promueve una armonía y comunitaria, y que además permite a las personas tener nuevas expectativas de vida. Las alternativas de escape al conflicto se presentan desde

múltiples ángulos, no obstante, el arte ha sido una constante durante las últimas dos décadas, generando así una conciencia colectiva de lo que se puede lograr a través de él y los beneficios que trae al bien común.

3.2 Mediación de problemáticas y conflictos

Comunicar en medio del conflicto ha supuesto desde siempre un dilema debido a la represión que se pueda estar ejerciendo y a las circunstancias, medios y canales que posibiliten o no el proceso comunicativo. En el PDCM se contempla la persistencia y reconocimiento de las problemáticas sociales de la ciudad que obstaculizan y crean barreras en las condiciones de desarrollo local, por este motivo, se permite a los grupos poblacionales más vulnerables implementar estrategias que permitan su reconocimiento y además, les posibilite salir de sus situaciones.

Se evidenció un 75% de satisfacción sobresaliente ante la mediación de problemáticas persistentes en la comuna por medio de las manifestaciones artísticas y culturales, es decir, que las personas han implementado nuevas formas de diálogo y concertación a través de canales diferentes a los convencionales. Uno de los principales objetivos del PDCM y de los colectivos, corporaciones, fundaciones y movimientos artísticos de la comuna 3, es la generación de atmósferas de sana convivencia y transformación del entorno, tal y como lo aseguró el Alcalde de Medellín Aníbal Gaviria Correa: “hay muchos ejemplos como las Escuelas de Música de Medellín que se han convertido en un referente nacional e internacional, hay referentes importantes como lo son varios de los más importantes artistas de músicas urbanas de Medellín que han sido también referentes de convivencia, está por ejemplo el caso de Yeico y de Sombatá en la comuna 13, estos son espacios para fomentar la convivencia, pero también para cambiar imaginarios”.

A partir de las mediaciones realizadas en la zona, se crean además nuevos sistemas simbólicos que representan los deseos de armonía social y

transformación del entorno, éstos posibilitan en gran medida la creación de nuevas formas de expresión que involucran interculturalidad, creatividad y empeño plasmados en sus obras.

Los mensajes que se transmiten a través de los trabajos realizados no son transmitidos necesariamente por medios convencionales, es decir, se valen de diferentes canales y es el receptor quien debe decodificar la información que se le brinda; de esta manera se busca además adherirse a la ciudadanía, como lo manifestó la Secretaria de Cultura de Medellín: “necesitamos inventarnos unas nuevas formas de comunicarnos con la ciudad que no pasen por las formas tradicionales de comunicación, porque mientras tanto estos procesos lentos, sesudos, difíciles y pedregosos que son además los procesos naturales de la vida en comunidad y de la creación comunitaria.”

4. Discusión y conclusiones

De acuerdo con los datos analizados derivados de encuestas y entrevistas, se plasma la convicción de proyectar la ciudad de Medellín desde sus periferias, específicamente desde la comuna 3 que ha sido históricamente vulnerable, conflictiva y estigmatizada.

Es evidente la voluntad de apoyo del gobierno municipal a través del PDCM y la formulación de políticas públicas, a los procesos artísticos y culturales que se desarrollan en la zona. Entregarse a estas vías para la transformación de ciudad se ha convertido en un pilar de desarrollo como lo aseguró el Alcalde de la ciudad: “me parece que apostarle al arte y la cultura es una forma de buscar escenarios y espacios para la convivencia, para la paz y el respeto por la vida y sobre todos escenarios donde podamos darle alternativas virtuosas, alternativas luminosas a nuestros jóvenes para evitar que por cualquier motivo, tomen otros caminos que son completamente negativos e inadecuados.”

En Colombia, se han implementado diversas formas de escape al conflicto, unas de las más exitosas, significativas y que además están relacionadas directamente con la comunicación, se compilan en el libro de Clemencia Rodríguez³⁸ *Lo que le vamos quitando a la guerra* un estudio profundo de las huellas que el conflicto armado ha dejado en diferentes zonas de Colombia, así mismo, expuso las alternativas que las personas han encontrado para reconstruir el tejido social que antes los unía, en muchos casos las artes y la cultura fueron el vehículo indicado para dicha función. A partir de lo que implica reunirse en comunidad y hacer actividades de matiz artístico se recuperó la confianza que se había perdido; en ocasiones los medios alternativos fueron el complemento ideal para reajustar las relaciones interpersonales y establecer de nuevo vínculos de sociedad entre personas víctimas del conflicto armado.

En Medellín también se han encontrado valiosas experiencias de escape al conflicto a través de la cultura, sin embargo, se sigue buscando validación del resto de la ciudad, como si no fuera suficiente con generar un cambio desde el interior de las comunidades; por eso, el resto se presenta en apropiarse de tal manera de los proyectos, que la validación sea un punto extra a un proceso que ha dejado ver sus beneficios en el entorno en que se desarrolló, priorizar el proceso sobre el espectáculo, y brindarle a las personas la seguridad y satisfacción de un trabajo bien realizado y con repercusiones positivas en la comunidad.

³⁸ RODRÍGUEZ, Clemencia. *Lo que le vamos quitando a la guerra*. Edita Clemencia Rodríguez, University of Oklahoma. Bogotá, 2008.

5. Referencias

ALCALDÍA DE MEDELLÍN. Plan de Desarrollo Cultural de Medellín 2011-2020. Imprenta Universidad de Antioquia. Mayo, 2011.

CORPORACIÓN REGIÓN, Violencia Juvenil Diagnóstico y Alternativas, memorias del seminario sobre la comuna nororiental de Medellín, 1990.

DEL RINCÓN, D., Arnal, J., Latorre, A., & Sans, A. Técnicas de investigación en ciencias sociales. Dykinson, 1995.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LUIS AMIGÓ. Línea de investigación Facultad de Comunicación Social y Publicidad. [En línea] <www.funlam.edu.co> [Citado, 30 de agosto de 2013]

INFORME DE SEGURIDAD CIUDADANA CÓMO VAMOS. [En Línea PDF]. <medellincomovamos.org/file/660/download/660> [Citado el 18 de septiembre de 2013]

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN, Sueños de paz, una búsqueda constante de los movimientos sociales en Colombia. Medellín 1998.

MARTÍN BARBERO, Jesús. Saberes hoy: diseminaciones, competencias y transversalidades. Revista iberoamericana de Educación, (32), 17-34. 2003

RODRIGO, M. Los modelos de la comunicación. Madrid, Ed. Tecnos, 1995.

RODRÍGUEZ, Clemencia. Lo que le vamos quitando a la guerra. Edita Clemencia Rodríguez, University of Oklahoma. Bogotá, 2008.

SHANNON, Claude Elwood. WEAVER, Warren. MONTES, Santiago. Teoría matemática de la comunicación. Editores Forja. Madrid, 1981.