

“PROCESOS DE EXPRESION ARTISTICA REALIZADOS POR COMUNIDADES
DURANTE EL PARO NACIONAL EN COLOMBIA 2021”,

William Hernando Mendez Corchuelo

Universidad Santo Tomás
Licenciatura en Artes Plásticas
Ustadistancia
Cau Bogotá
2023 – I

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	3
CAPITULO I	4
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	4
PREGUNTA PROBLEMA.....	6
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.	6
OBJETIVO PRINCIPAL.....	6
OBJETIVOS SECUNDARIOS.....	6
ANTECEDENTES.....	7
ESTADO DEL ARTE.....	10
CAPITULO 2.....	13
MARCO TEORICO	13
CONTEXTOS DE LA MOVILIZACIONES SOCIALES	13
EL ARTE DENTRO DE LAS MOVILIZACIONES SOCIALES: CONFLICTO DE ESPACIOS.....	16
RESIGNIFICACIÓN Y CATARSIS DE LOS PROCESOS ARTÍSTICOS DENTRO DE LAS MOVILIZACIONES.	19
DISEÑO METODOLOGICO.....	21
DESARROLLO DE OBRA	22
CONCLUSIONES	37
REFERENCIAS.....	38

INTRODUCCION

Las artes, a través de la historia se han configurado como uno de los elementos más importantes para la expresión. Es por eso que este concepto, es el que lleva como bandera este trabajo de investigación puesto que justamente es por medio del arte que las personas ponen sus esperanzas e ilusiones, para poder lograr captar un poco de atención, logrando denunciar y mostrar que las comunidades colombianas tienen fuertes lazos de unión entre si por lo cual es necesario más visibilidad por parte del estado en cuanto a sus problemáticas del día a día . Este último objetivo de las comunidades se logró dentro del marco del gran paro nacional de 2021 desarrollado en Colombia. Ante esto, en los últimos años se ha presentado un evidente crecimiento de colectivos artísticos, que sin duda ponen al arte como medio de expresión artística, estas, sin duda alguna promueven procesos de crítica, reinterpretación y aprendizaje social. Por esto es importante entender como mediante el arte se puede resignificar los motivos de estos estallidos sociales, cambiando la violencia por pintura, así como la destrucción por la creación que a su vez sirvan como método de expresión desde y para las comunidades

Es por esto que este trabajo de investigación, pretende comprender mediante la creación como las expresiones artísticas plásticas y culturales, suelen ser un altavoz para las sociedades en conflicto, creando procesos en donde se tiene como horizonte un cambio político, económico y social , por medio del arte.

CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El 28 de abril de 2021, Colombia despertó con voces de Paro Nacional, todo esto de la mano de una reforma tributaria, planteada por el gobierno nacional que pretendía cambiar de manera importante las leyes tributarias, afectando gravemente a la canasta familiar y por consiguiente a las personas de los estratos medios y bajos. Durante este día, y el mes siguiente, las personas de todas las denominaciones salieron a luchar por un país un poco más justo en donde la valentía podía más que el miedo debido al contexto mundial que provocaba el virus del COVID 19.

Es aquí donde el arte empieza a tener relevancia, los grandes colectivos de arte plástico salieron a las calles a hacer murales, los cantantes y músicos alzaron sus voces para entonar al cielo notas musicales de protesta, y los actores callejeros representaban en la calles la manera en la que los colombianos se sentían respecto a la reforma, el COVID y la vida.

Los jóvenes y viejos respiraron con miedo y alzaron sus pinceles, lo pintaron todo, lo bailaron todo así como lo actuaron todo, para poder por una vez en la historia hacer sentir al estado que el pueblo también tiene la posibilidad de alzar su voz y hacerse notar esto de la mano de las redes sociales que permitieron a las grandes agrupaciones de artistas, correlacionarse para encontrar la manera de

expresar un sentimiento que unió a las personas sin importar su procedencia, su color o sus posturas políticas.

Inevitablemente estos procesos se formaron en gran manera desde la comunidad y para la comunidad. Por lo cual es importante entender como las personas crean a partir de los contextos sociales, únicos y propios que muchas veces son invisibles para las personas que ven desde diferentes perspectivas. A través de décadas se han creado procesos que pasan desapercibidos, y que justo en este tipo de eventos de gran magnitud salen a relucir como una de las pocas formas para ser realmente visibles para el estado y la comunidad en general. Siendo el arte el método más importante método de expresión y de protesta teniendo como enfoque el conocer cómo se involucran las personas dentro de este tipo de proyectos y como pueden ayudar a la reconciliación y a el perdón social mediante este tipo de procesos, convirtiéndose en un gran posibilitador de aprendizaje y criticidad llevando directamente a conocer como las comunidades quieren transmitir este tipo de expresión social ,que es lo que genera en ellos y como cambia el relieve socio político , teniendo justo a la expresión artística como una herramienta generadora de paz. Coadyuvando a generar espacios que inviten a crear nuevas experiencias, así como nuevos saberes, que con el tiempo puedan prevalecer como una huella que guie a las comunidades en el mañana.

PREGUNTA PROBLEMA

¿Cuál fue el papel del arte dentro del marco del paro nacional del 2021, como método de expresión social, política y de comunidad?

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.

OBJETIVO PRINCIPAL

Crear una obra plástica que represente los procesos de expresión cultural realizados por las comunidades durante el Paro Nacional en Colombia 2021, con el fin de visibilizar y promover el valor del arte como herramienta de cambio social.

OBJETIVOS SECUNDARIOS

Investigar los diferentes procesos de expresión cultural que se presentaron durante el Paro Nacional en Colombia 2021, tales como grafiti, murales, arte urbano, performance, entre otros, y analizar su importancia en la visibilización y difusión de las demandas y reivindicaciones sociales de las comunidades.

Identificar los elementos culturales representativos de las comunidades participantes en el Paro Nacional en Colombia 2021 y su relación con las demandas y reivindicaciones sociales, para así poder integrarlos en la obra plástica.

Realizar un estudio de la técnica y materiales adecuados para la creación de la obra plástica que permita reflejar los procesos de expresión cultural y la diversidad de las comunidades involucradas en el Paro Nacional en Colombia 2021.

Exhibir la obra plástica en diferentes espacios culturales y eventos artísticos para promover el valor del arte como herramienta de cambio social y generar conciencia sobre la importancia de los procesos de expresión cultural en los movimientos sociales.

ANTECEDENTES

Para la realización de este trabajo, se tuvieron en cuenta algunas investigaciones que comparten características importantes con este escrito , contando de manera importante cuales son los procesos artísticos que se desenvuelven y desarrollan dentro de las movilizaciones sociales enmarcados en el legítimo derecho a la protesta, desde la mirada efectiva de las personas que participan de la misma.

La primera investigación que se tomo como referencia la escribe Iván Pinto Veas y María José Bello Navarro en el año 2022, titulada *“La revuelta performativa. Hacia una noción expandida de cuerpos e imágenes en el espacio público a partir del estallido social chileno”* en donde podemos ver a grandes rasgos cuál fue el papel del arte, durante el estallido social ocurrido en Chile, en el año 2019, esto, ocasionado por políticas que afectaban directamente al bolsillo del chileno de pie, subiendo el costo del transporte público. En donde para Pinto y Bello (2022) “la

revuelta chilena de 2019 se propuso desde una dimensión performativa y contingente del espacio público, comprendida como comunidad de cuerpos expuestos que buscaron establecer una ruptura sensible a través de su aparición compareciente y performática en el espacio público” (Pag 197), en donde el arte tomo relevancia dentro de este estallido social en específico desde el grafiti, la música, y la creación audiovisual, este último, tomo gran importancia, al tener un material fotográfico y de video , que permitió retratar la crudeza de los momentos vividos por los que participaron en las movilizaciones, viendo como objetos como la bandera nacional o sitios emblemáticos de las ciudades cambian y se resignifican, no solo desde lo visual si no desde el performance como medio de expresión cultural y social a nivel masivo, visibilizando la relación estrecha que se tiene entre dos conceptos que superficialmente están tan alejados.

La segunda investigación la elabora Ana Lizeth Mata Delgado, titulada “*La estética de la protesta en el arte urbano: entre la política y el arte*” del año 2022, en la cual nos plantea como el arte urbano se liga con la protesta política, específicamente en la ciudad de México, en donde se ve como a través del tiempo, la expresión artística ha ido evolucionando así como teniendo vertientes que confluyen en una misma visión , alzar la voz contra los estamentos establecidos de gobierno, o a sus políticas, para Mata (2022)” El arte urbano es algo más que imágenes de gran formato en nuestras calles; es una expresión artística que protesta, aclama, reclama y se queja de las situaciones que vivimos día con día” (pág. 237), ahora bien, también la autora presenta dos situaciones importantes que

se desarrollan dentro de la estética urbana, las cuales son la obra que se hacen dentro de la legalidad, y las que simplemente están fuera de ella, la primera, generalmente se posiciona con apoyo de las oficinas de cultura, y tienden a ser protegidas, evidentemente con una connotación en donde se quiere realzar la voz del pueblo, y la segunda las que se hacen directamente en lugares no autorizados pero que sin duda tienden a ser estéticamente muy dicientes en cuanto al mensaje objetivo que quiere dar y con una carga política mucho mayor , siendo justamente el contexto la diferencia principal del desarrollo del arte, en el ámbito de la protesta.

La tercera y ultima investigación dentro de los antecedentes que se revisaron para el desarrollo de este trabajo es la de dos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, Andrea Pérez Y Andrea Montoya, titulado *“Protesta, arte y espacio publico: Cuerpos en Resistencia*, del año (2022), en este trabajo investigativo se indaga sobre el proceso creativo artístico y sus propios contextos , en la ciudad de Medellín , en el año 2021, en donde, se vivieron momentos de algidez social, por supuesto en donde el arte logro tener un papel fundamental, denotando su capacidad empírica y técnica de promover el cambio conceptual y analítico sobre temas políticos, económicos y sociales que a una comunidad como la de la ciudad antes mencionada, acontecen día a día y no son ajenos a la realidad colombiana. Para Pérez y Montoya (2022) “El despliegue de acciones artísticas que unían el colectivo a partir de sentires y sentidos compartidos, llenaron de nuevos contenidos y significados al espacio público; la multitud se apropió de la ciudad para habitarla,

resignificarla y renombrarla.”(pág. 123), una investigación que habla de la manera en la que los sectores mas populares de la ciudad, se unieron en pro de la creación, del performance y de la resignificación para ser escuchados, es un hecho que la violencia fue una situación que se generó a través de este estallido social en específico, pero es también importante entender que el arte logro superar a la violencia como el método más efectivo, para ser escuchado y visibilizado las ideas y posturas de los protestantes.

ESTADO DEL ARTE

Es fundamental, entender cuales visiones se han posicionado sobre los procesos de expresión artística que se realizaron por las comunidades dentro del paro nacional del año 2021 desarrollado en Colombia, es por esto que para el desarrollo del mismo se tomaron en cuenta algunas investigaciones, como elementos discursivos y de base que soportan las conceptualizaciones artísticas que van en el mismo sentido que este trabajo.

Como primer investigación tomaremos la realizada por Andrea Mahecha en el año 2022 titulada *“Maniobras políticas y artísticas juveniles en el marco del paro nacional de Colombia 2021”* en donde la autora nos presenta una serie de fotografías tomadas en Bogotá, con momentos icónicos en donde el arte y las manifestaciones artísticas van dirigidas contra un gobierno que tiende a aumentar sus tasas de asesinatos contra los jóvenes que alzan su voz, para Mahecha (2022)

“Estas manifestaciones, que para el caso particular de este artículo son narrativas gráficas, incluyen una apuesta esperanzadora por parte de las juventudes que encontraron en esta forma de expresión una estrategia de liberar las tensiones sociales y políticas”(pág. 132), narrativas que sin duda alguna no solo se realizan con el fin de alzar la voz, si no la de generaciones enteras que han sentido el abandono del estado y que encuentran en el arte, así como el desarrollo artístico individual y comunitario , elementos como la fotografía que les permite además de ser un registro decisivamente significativo y crítico, dentro del estallido social, desarrollar habilidades de empatía y lazos colectivos.

Desde la visión de María del Rosario Álvarez De Moya , César Augusto Arias Peñaranda y Rocío Torres Novoa en su investigación “*El Arte del Graffiti, Expresión de ciudad durante el Paro nacional 2021 en Medellín Colombia*” del año 2022, el arte confluye en una expresión social que a lo largo de la historia de Colombia, especialmente en la ciudad de Medellín ha ido tomando importante relevancia durante el desarrollo del Paro Nacional del 2021, en donde se masificó y se utilizó como un elemento disruptivo a pesar de la represión que se desarrolló al borrar sistemáticamente algunos de estos murales hechos con la técnica del Graffiti, para Moya et al (2022)” el arte urbano del graffiti, evidencia los problemas de la sociedad a partir de las diversas reacciones que este desencadena dentro de una sociedad. Amplía las discusiones existentes en diferentes lugares del mundo sobre los mensajes e ideas” (pág. 40), en donde se propone al muralismo y graffiti no solo como técnicas simples de vandalismo, si elementos discursivos que plantean

relaciones estrechas con las problemáticas de la ciudad mencionada en cuestión, no solo desde la creación de imágenes si no desde las frases que además de su significado lingüístico, se correlacionan con la visión social desde y para la crítica constructiva que enaltece la generación de ideas propias y análisis diferentes del diario vivir.

La siguiente investigación, relaciona al arte, con los lugares en donde este se desenvuelve, comprendiendo como la palabra representa no solo una expresión artística digna de ver, si que conceptualiza el sentir del artista, Carlos Arango Lopera y M. Catalina Cruz-González en su trabajo investigativo *“Discursos de poder, resistencia y nuevos códigos en el Paro Nacional en Colombia: Análisis de la obra artística “Todo está muy paro” del año 2022*, propone como el arte a través de la historia a presentado una dicotomía entre los preceptos y conceptos de lo sensible para los seres humanos entendiendo que se han desarrollado como seres políticos por naturaleza y como este mismo, se propone como un elemento amplificador de esta dicotomía, en donde ideas y posiciones como estar de acuerdo o no, son la base de la expresión artística. Para esto, se analiza la obra de “Todo esta muy Paro” de la artista Natalia Cálah, por medio de una serie de carteles en donde la palabra es la protagonista, ajustándose a las realidades del paro nacional del año 2021, simplificando y resignificando por medio de estos carteles, la expresión artística a nivel comunitario, para Arango y Cruz (2022) “El arte, entonces, se convierte en una suerte de guerrilla semiótica: una contravención de los modos de comunicar del poder. En este caso, la obra de Cálah parte de la necesidad de dar un

mensaje contrahegemónico.” (pág. 1560), haciendo énfasis en una resistencia artística de la no violencia, pero con una mayor aprehensión de la sociedad y de las personas que lo ven generando conciencia sobre la realidad social de esa época y aun de la actual.

CAPITULO 2

MARCO TEORICO

Para la realización de este marco teórico se abordaran conceptualizaciones desde tres grandes campos el primero desde la visión de Los contextos propios de los movilizaciones sociales, en donde se entenderá que causa las movilizaciones y como se desarrollan, en específico el gran paro nacional del año 2021 en Colombia , el segundo campo se desarrollara desde la manera en la que arte actúa dentro de la movilización social y el tercer campo como por medio las artes se desarrollan procesos de resignificación y catarsis para comunidades con problemáticas importantes como un estallido social.

CONTEXTOS DE LA MOVILIZACIONES SOCIALES

La historia de Colombia, así como la de Latinoamérica ha tenido, ha tenido como un protagonista importante los movimientos sociales ,muchas veces siendo esta una de las pocas vías para la resistencia, la protección y la visibilización de comunidades con problemáticas, ideas, y pensamientos políticos y sociales así como lo postula Archila (2001) “Por movimientos sociales entendemos aquellas acciones sociales colectivas más o menos permanentes, orientadas a enfrentar

injusticias, desigualdades o exclusiones, y que tienden a ser propositivas en contextos históricos específicos” (pág. 18), en donde muestra de manera específica sobre como se han ido instaurando las luchas sociales y a su vez con ellas las grandes movilizaciones, aquí podemos de nuevo citar a Archila (2001) en donde nos cuenta como desde los 50s, con la delimitación de lo que hasta hoy se llama el tercer mundo y a su vez con la creación de partidos, metió el dedo en la llaga de las clases sociales ya establecidas, generando un ambiente en el cual los estallidos sociales respondían en su mayoría a cuestiones políticas y de clases.

Es de vital importancia entender como las personas se identifican con ciertas creencias que se configuran en pro de sus intereses, esto da pie a que mas individuos se sientan apersonados con problemáticas que los aquejan, o con políticas que no les favorecen a sus intereses creándose espacios de reunión que desencadenan estas movilizaciones para Martínez (2001) “Como puede comprobarse, los movimientos sociales se organizan merced a símbolos contruidos y compartidos que dan sentido a la conducta colectiva. La forja de la identidad grupal se relaciona con las oportunidades políticas y con la estructura de movilización y predispone a la acción” (pág. 64)

La línea de evolución de los movimientos sociales se enriqueció con la llegada de la educación en donde muchas mas personas podían tener acceso a la universidad lo que permitió plantearse y repensarse, temas importantes para la nación no solo desde lo político y social si no también desde lo económico, en donde para los años 70s, específicamente en 1977 en donde fue motivado en

palabras de Molano (2010), desde el descontento por las políticas económicas del presidente de la época Alfonso López Michelsen, en cuanto a lo económico dando mas importancia a los mercados extranjeros que a los locales, así como también el abandono del estado al campo colombiano, los bajos sueldos de la clase proletaria entro otros muchos otras razones, lo que promovió el paro del 14 de Septiembre del 77. Es justo acá donde la violencia y la represión a los movimientos sociales aparecen y se vuelven un actor importante para los mismos.

Después de estos hechos, en Colombia se han presentado un número importante de movilizaciones sociales que sin duda alguna han estado permeadas por la violencia con la creación en los años 80 y 90 de movimiento de carácter marxista que utilizaban a la violencia como método para obtener poder político y económico, desatacando que la población siempre estará dividida en quienes están en contra y a favor de las ideas de la movilizaciones sociales. Es por esto que en palabras de Martínez (2001)” se puede afirmar que los movimientos sociales se adaptan a los tiempos y dan lugar a diferentes modelos de participación social” (pág. 66). , por lo cual para el año 2000 y los años posteriores, las marchas sociales se hicieron mas presentes en el ámbito público, hasta llegar, en donde las temáticas siempre han girado a la encomia, la política y la salud.

Para el año 2021, se presentó un fenómeno particular en cuanto a la protesta y a movilización social en Colombia, en donde el principal factor para la salida a las calles fue la propuesta una reforma tributaria que pretendía recaudar

más dinero en una economía que estaba invirtiendo mucho efectivo en la lucha contra la pandemia del COVID 19, para Álvarez (2021), no solo esta fue la causa, existían acuerdos con FECODE que no se habían cumplido de movilizaciones anteriores, también se suma la falta de reconocimiento de los indígenas desde una perspectiva social, así como elementos importantes que estaban dejando de lado en los acuerdos de paz, recientemente implementados con las FARC. Lo anteriormente mencionado se posiciono como un caldo de cultivo que resulto en la gran movilización del año 2021, en donde también estaba como protagonista un agente importante, el COVID, puesto que la gente estaba cansada de estar encerrada y en contra de todos los pronósticos venció al miedo del contagio, saliendo a protestar, inicialmente de manera pacífica, aunque esto no duraría mucho, así como lo postula Álvarez (2021),” En ese contexto, igualmente entre los asuntos más resaltados y objeto de polémica, fueron el del “vandalismo” contra infraestructuras públicas y privadas y el de los bloqueos continuados durante cerca de 8 semanas” (pág. 2).

EL ARTE DENTRO DE LAS MOVILIZACIONES SOCIALES: CONFLICTO DE ESPACIOS.

Las comunidades dentro de los procesos de expresión social toman en su gran mayoría como elemento de discursivo las expresiones artísticas. Estas están configuradas por los imaginarios contextuales que se generan de la visión que tienen los individuos sobre temas que pueden tocar fibras sensibles como la pobreza, el alza de impuestos, leyes que afectan la calidad de vida, y que son

reconocidas y vividas por los mismos como injusticias sociales. Es aquí donde las expresiones artísticas generan procesos puros de expresión social, para Pérez y Montoya (2022) “la propia inconformidad se convirtió en acto: en una experiencia colectiva de expresar y compartir desde distintos lugares y lenguajes subjetivos el malestar e, incluso, comenzar a tejer propuestas colectivas.” (pág. 113). Es aquí donde el arte como elemento de expresión, se hace un arma social, para la denuncia, y en donde las mismas comunidades, representan sus realidades de una manera cruda, real y artística.

Desde expresiones artísticas como el teatro, la danza y la música hasta la pintura con la creación de el grafiti Urbano, las calles, puertas y espacios públicos se convirtieron en plataformas de denuncia, así como lo postula Álvarez de Moya, Peñaranda Et al (2022)” A medida que las ciudades crecen y se expanden, el graffiti se adapta y evoluciona en la incursión de nuevos espacios acordes al desarrollo urbano que sirve como modelo de apropiación la del espacio” (pág. 40), lo que en el caso específico de las protestas en Colombia del año 2021, desató la violencia, puesto que para frenar estos procesos ajenos a la expresión artística utilizó la violencia como forma de represión, el estado lanzó una contraofensiva para impedir que los espacios públicos fueran intervenidos, lo cual desencadenó varios casos de excesos de fuerza por parte del estado, desconfigurando de gran manera, la idea inicial de una marcha pacífica. Sin embargo, la utilización del espacio público como bastidor para la expresión social por medio de las artes tiene un sentido especial para estos procesos ciudadanos, para Arango y Cruz (2022) “La

resistencia detona fuerzas que se oponen al poder. Por tanto, vale mirar cómo las obras, las trayectorias artísticas y los espectadores de las obras resisten. Las obras se desplazan de los lugares donde se las esperaba, y esta es una forma de resistir lo institucional” (Pag 1560), es por esto que las obras se generan de manera inminente y desafiante en el espacio público, en donde la característica principal es la de ser creativo, todo para ser escuchados, así como realmente sentidos por lo entes que manejan los hilos políticos y sociales del país.

Entender la dinámica el arte dentro de las movilizaciones, presupone entender contextos y como se desarrollan escenarios alrededor de estos. Se tiene por sentado que solo se hace este tipo de acciones socio-artísticas elaboran dinámicas en donde una gran parte de la sociedad, ese sector específico que esta en la base de la jerarquía social se ve identificada desde la expresión creativa por medio de las artes, para Álvarez de Moya, Peñaranda Et al (2022)” como base conceptual del acto de manifestación, apropiación y modificación del espacio, se identifica la necesidad del artista por intervenir el espacio [social] bajo la composición intencionada de un mensaje que busca generar dinámicas colectivas en torno a ellas.” (pág. 34), en donde el contenido artístico juega un papel fundamental, para las manifestaciones, no solo es dibujar, bailar o actuar por que si, el mensaje dentro del arte en pro de la manifestación tiene que tener una carga lasciva, renuente, pertinente que permita a los creadores y a los espectadores, entender el mensaje critico de la sociedad ante el actuar del estado.

Las temáticas artísticas presentadas dentro del paro nacional del 2021 en Colombia, muestra desde la fotografía, escenas dantescas de la violencia en acción desde el estado para con los manifestantes, y viceversa, la cruda verdad de un pueblo cansado, así como también ambientes de alegría y convivencia social dignos de ser retratados y mostrados como ejemplo de lucha pacífica, desde el muralismo, ilustraciones cargadas de significado, desazón, ganas de salir adelante y sin duda alguna crítica al gobierno de turno, y como olvidar la música y el teatro en primera fila demostrando que el arte universal se había unido en Colombia para luchar. Esto sin duda nos deja paralelismos importantes sobre la realidad colombiana y como el arte es una red independiente, del pueblo, masiva que cumple con la función de ser el micrófono social del los que en la cotidianidad no pueden denunciar, para Mahecha (2021) “Estas manifestaciones, que para el caso particular de este artículo son narrativas gráficas, incluyen una apuesta esperanzadora por parte de las juventudes que encontraron en esta forma de expresión una estrategia de liberar las tensiones sociales y políticas.(pág. 132)

RESIGNIFICACIÓN Y CATARSIS DE LOS PROCESOS ARTÍSTICOS DENTRO DE LAS MOVILIZACIONES.

La visión de la realidad social y política cambia de acuerdo a los contextos de cada comunidad. Las problemáticas sociales, se generan desde la posición de cada individuo, que permeado por el abandono del estado, o simplemente por una sociedad que cada día tiende a ser mas insegura y con menos oportunidades encuentra en el estallido social una válvula de escape, una ventana de esperanza a

un mejor futuro y una posibilidad de ser escuchado por las personas que deberían velar por los intereses de todos en un estado democrático como el colombiano. Es aquí donde el arte tiene la posibilidad y el deber de tomar una posición en donde la expresión dentro de estas mismas, tenga un contenido de alto valor para las comunidades que permita procesos de catarsis y resignificación de políticas sociales y valores comunitarios, entre otros, para Falconi (2019) “ Desde mi pensamiento y práctica artística, así como. desde mi ser humano y ciudadano, considero que no solo son importantes las prácticas artísticas críticas y de compromiso sociopolítico, sino que son necesarias, indispensables” (pág. 207).

el arte tiene una característica importante para la protesta, esa característica consiste en tener la capacidad de transgredir en pro de llevar un mensaje final, entendiendo a este mensaje como multidireccional. Evidentemente los mensajes del arte dentro de la protestas y movilización tienen un común denominador, el de enviar mensajes, y va como receptor directo contextual, la razón contra la que se esta protestando pero si duda alguna, las personas que ven la muestras artísticas, reciben también un mensaje, que puede variar dependiendo de la contextualidad del sujeto, pero que presupone un procesos de resignificación de conceptos, saberes, o experiencias, generando un aprendizaje o reflexión importante, en palabras de Falconi (2019) “El arte es una práctica de libertad, sí. Es una práctica de resistencia, sí. Es una práctica de dignidad, sí. Es una práctica de liberación, sí. Pero es también aquello que continuamente se está creando, reprogramando, deconstruyéndose, redefiniendo y transformando” (pág. 209).

DISEÑO METODOLOGICO

Para este trabajo en específico se propone un diseño metodológico que se enfocara desde la Creación Acción, realizando un mural, localizado en la casa de bellas artes de la Universidad Santo Tomas, en donde desde una perspectiva artística, propositiva y creativa, se muestra un poco sobre como el arte resulta un elemento importante para los movimientos sociales, visto específicamente desde el gran paro nacional que se desarrolló en Colombia en el año 2021 desarrollándose de la siguiente manera:

Inicialmente se hará una investigación bibliográfica, sobre como fue el desarrollo del gran paro nacional del año 2021, en donde se evidenciara de manera directa los procesos artísticos históricos que se han desarrollado en Latinoamérica evidenciando que el hombre que habita este parte del mundo, es uno que siempre buscara la justicia social para los suyos , estallidos sociales como el de Chile, México y en la Misma Colombia en pasados años han demostrado que el arte ha sido un protagonista principal esencialmente desde el Graffiti y el muralismo, y en donde el espacio público se torna el lienzo perfecto a transformar.

De igual manera , se busca encontrar la relación del arte, con las movilizaciones sociales, para esto se hace una revisión exhaustiva de como se desarrolló la movilización en Colombia en el año 2011, teniendo en cuenta elementos históricos anteriores, visibilizando como el arte, se ha propuesto como

un elemento visibilizador desde el antes y como se compara con el ahora, desde la resignificación de espacio mediado por la expresión artística que se convierte en la manera directa de conversación con el estado.

De este modo, se propone hacer como elemento discursivo, un mural, en donde se evidencie cual fue el papel del arte en esta movilización, denotando el suceso histórico mismo, todo esto mediante la técnica artística del Muralismo, una de las técnicas mas usadas dentro de la protesta como método de expresión popular, posibilitando un acercamiento permanente hacia el discurso que se presenta en este trabajo, y creando la posibilidad de reflexión al espectador, sobre el papel del arte dentro de la protesta social.

DESARROLLO DE OBRA

El mural se desarrollara en un aula específica dentro de la casa de artes de la Universidad Santo Tomas, ubicada en la Cl. 52 #9-52, de la ciudad de Bogotá, se recubrirán las 4 paredes del espacio, las cuatro paredes van enumeradas de la 1 a la 4, en donde las paredes 1,2.y 3 miden aproximadamente 2,73 de alto, por 2.90 de ancho, la pared 4 tiene la particularidad de tener dos ventanas que se taparan con mdf, cada mdf medirá aproximadamente 1,70 m de alto por 1.00 metros de ancho y se pintara por encima de este.

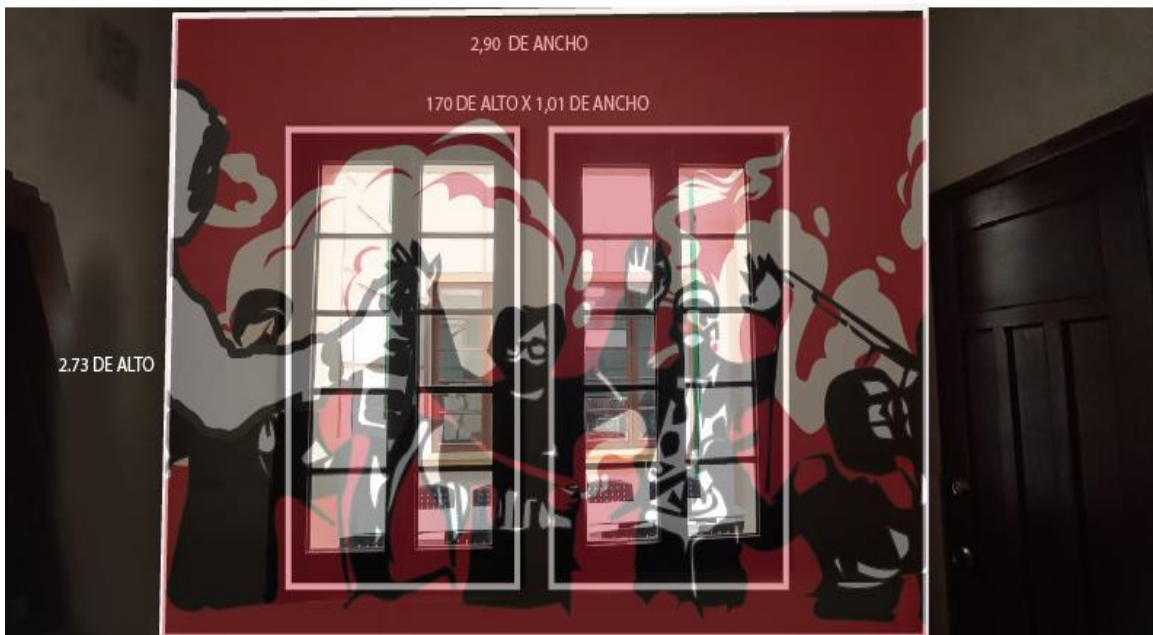
Pared 1

Pared 2

Pared 3

Pared 4

Para la realización del boceto previo a la realización del mural ,se reviso en su mayoría material fotográfico de los medios tradicionales, independientes y

aficionados, en donde se puede captar como se desarrollo la protesta y como los actores artísticos, reconfiguraban los espacios en pro de la libre expresión, de la visibilización, todo esto para lograr ser escuchados. A su vez también quedaron para la posteridad hechos de violencia hacia las personas que protestan así como para los artistas que participan en las manifestaciones. Todo esto concluyo con una serie de bocetos que intentan captar la escena pandémica de la manifestación, desde la visión de los artistas callejeros.

Después la revisión de todos los materiales, se empezaron a hacer los bocetos, en total fueron tres, que representaban escenas de las marchas, en donde las personas tomaban diferentes acciones de acuerdo a su manera de interacción con la protesta misma, es por eso que se ven escenas de peleas, escenas de protesta legítima, actores importantes de la movilización, como los antimotines, todo esto visto desde la visión de artistas, mas específicamente personas que hacen graffiti y que construyen estas escenas, , los rostros de las personas no son tan visibles, penas perceptibles , pues que el escenario de pandemia de la época demandaba tener tapabocas siempre.

Boceto inicial

Luego de los bocetos originales, se rediseñaron estos mismos dejando un diseño único , en donde, se agregaron mas colores, y se añadieron elementos mas grandes e importantes, que realzan la manera en la cual el arte se dispone como medio de expresión pura dentro de las protestas.

Boceto Final

Boceto Final

Boceto Final

Boceto Final

Terminado el diseño final, se empieza a pasar las paredes del mural, en donde de manera inicial, se tapan con cartón respaldo las ventanas, luego de esto se inicia con el dibujo directo sobre las paredes que se empezaran a pintar terminando este paso fundamental para la creación del mismo.

Luego de tener plasmado en las paredes de acuerdo al boceto inicial, se empezó a trabajar en las tonalidades ya establecidas.

Después del proceso de pintura, se dio como terminada la labor de la creación de la obra, que tiene como nombre, CATALIZADOR , una obra en la que en 360 ° abraza la idea de la libre expresión, mediada por el arte, en donde el espectador es invitado a tomarse un segundo para reflexionar sobre el papel del arte dentro de la protesta social, o en el espacio publico, dentro de contextos de gran algidez como lo fue el Paro Nacional del año 2021 en Colombia, permitiendo transportarnos un segundo y ponerse en la piel de algunos de los actores que participaron en esta, un artista, un policía, un manifestante, un sitio cruel, pero real, en donde la creatividad es la salida optima para levantar la voz y hablar no solo por uno, si no por todos los sectores de la sociedad, que sin duda alguno, tendrán sus visiones, demandas, y expresiones propias, todo esto catalizado por el arte.

CONCLUSIONES

La expresión artística durante la gran movilización social del año 2021, nos deja grandes enseñanzas, en cuanto a la diversidad y riqueza del arte en las grandes ciudades de Colombia. Esto permitió se pusieran en el tablero temáticas sociales que generaron en su momento que la sociedad tuviera la ultima palabra en cuanto a la toma de decisiones asi como también nos reconoce como una comunidad pluricultural que tiene mas en común de lo que por generaciones se ha dicho que los separa, sin importar razas, gustos musicales, equipo de futbol favorito, las personas se reunieron alrededor del arte, lo hicieron suyo, lo resignificaron, e hicieron un hito importante en pro de la libre expresión.

La obra ligada a este proyecto intenta representar las vivencias de los actores de la protesta, y como fue la interacción de los mismos, durante el desarrollo de la movilización, unidos desde diferentes contextos y momentos por el arte, para asi empoderar a los movimientos artísticos como elementos que permiten la resolución de conflictos, promueven la unión y permea a los distintos niveles de la sociedad sin importar la situación socio política del momento. Apoyar los movimientos artísticos, resulta importante para atender la necesidad de entablar conversaciones con dos ámbitos que a la sociedad debe tener como principal objetivo, el empoderamiento y la transformación, no solo de las personas como individuos, si no en comunidad y en donde su papel fundamental va a ser el de facilitar la manera en la que se entablan acuerdos los unos con los otros , para resolver los conflictos sin llegar al recurso de la violencia.

REFERENCIAS

Valentín Martínez Otero (2001) Movimientos Sociales y Transformación de la sociedad, Revista Pulso , Universidad Complutense, Madrid España.

Frank Molano Camargo (2010) El Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre de 1977 en Bogotá Las clases subalternas contra el modelo hegemónico de ciudad; Revista Ciudad Paz-ando. Bogotá Colombia.

Mauricio Archila Et al (2001) Movimientos Sociales, Estado y Democracia, Universidad Nacional de Colombia; Bogotá, Colombia.

Álvarez-Rodríguez, A. A. (2021). El Paro nacional del 2021 en Colombia: estallido social entre dinámicas estructurales y de coyuntura. La relevancia de la acción política y del diálogo en su desarrollo y transformación. Prospectiva. Revista de Trabajo Social e intervención social.

Pérez, A. L. y Montoya, A. (2022). Protesta, arte y espacio público: Cuerpos en resistencia. Bitácora Urbano Territorial, 32(III): 109-121. <https://doi.org/10.15446/bitacora.v32n3.102158>

María del Rosario Álvarez De Moya, César Augusto Arias Peñaranda y Rocío Torres Novoa (2022) El Arte del Graffiti, Expresión de ciudad durante el Paro nacional

2021 en Medellín Colombia, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación
Medellin, Colombia.

Carlos Arango-Lopera, M. Catalina Cruz-González (2022) Discursos de poder, resistencia y nuevos códigos en el Paro Nacional en Colombia: Análisis de la obra artística “Todo está muy paro” Universidad Catolica de Colombia , Medellin, Colombia.

Mahecha-Montañez, A. M. (2022). Maniobras políticas y artísticas juveniles en el marco del paro nacional de Colombia 2021. Ciudad Paz-ando, 15(2), 126-136. doi: <https://doi.org/10.14483/2422278X.19607>

Fernando Falconí (2019) resistencias creativas y estéticas de la protesta: sobre acciones y activismos en el espacio público desde contextos sociales y comunitarios

Pinto Veas, Iván y María José Bello Navarro. 2022. “La revuelta performativa. Hacia una noción expandida de cuerpos e imágenes en el espacio público a partir del estallido social chileno”. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas 17 (1): 192-219. <https://doi.org/10.11144/javeriana.mavae17-1.rphn>

Mata, A. (2022). La estética de la protesta en el arte urbano: entre la política y el arte. Ñawi: arte diseño comunicación, Vol. 6, núm. 2, 237-249

Pérez, Andrea Lissett; Montoya, Andrea Protesta, arte y espacio público: Cuerpos en resistencia[1] Revista Bitácora Urbano Territorial, vol. 32, núm. 3, 2022
Universidad Nacional de Colombia, Colombia

María del Rosario Álvarez De Moya , César Augusto Arias Peñaranda y Rocío Torres Novoa (2022) El Arte del Graffiti, Expresión de ciudad durante el Paro nacional 2021 en Medellín Colombia, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2022/2023). pp. 33 - 42 ISSN 1668-0227

