

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO

ESTÉTICAS DE RESISTENCIA EN MEDIO DE LOS PAISAJES DE LA GUERRA

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN

Presentado por:

Carlos Alberto Ossa Ossa

Lina María Osorio Vallejo

UMZ-17

Asesor

Dr. Jaime Pineda Muñoz

Coordinador Línea Jóvenes, Culturas y Poderes

Manizales, Colombia

Enero de 2015

***Después de mucho trasegar,
conseguimos por fin,
complementar la urdimbre,
iniciamos así el camino
para configurar las tramas...***

PRIMER PAISAJE

ESTÉTICAS DE LA EXISTENCIA

Evocaciones 1 - Jauder Cardona - 2014

I. TRAS LAS HUELLAS DE UNA PREGUNTA

¿Qué es lo que permite a los jóvenes resistir desde sus propuestas estéticas y construir espacios vitales posibles en medio de los paisajes de la guerra?

Este viaje inicia para nosotros con esta pregunta, nos tardamos un buen tiempo buscándola y cada vez que nos acercábamos, ella huía, se ocultaba, permanecía agazapada en las penumbras, contemplándonos, viéndonos dar tumbos en la oscuridad.

Después de escuchar tantas veces hablar sobre el poder revelador que poseen las buenas preguntas, las básicas, las fundamentales, finalmente nos topamos con la nuestra, aquella “que viene con la sangre, que llega de tan lejos y es tan honda”. (Urbina: 1992:12)

Hablamos de paisajes, porque en nuestra investigación la guerra cuenta como telón de fondo que nos impide abstraernos de la realidad circundante, pero a pesar de su desastrosa magnitud nuestro énfasis está puesto en la vida que brota y reverdece entre las fisuras, en la fuerza que no deja desfallecer a esos jóvenes que se juegan la vida con sus apuestas artísticas, que les permite agenciarse de manera individual y colectiva en medio de la adversidad.

Es una pregunta amplia que tiene sentido en cualquier contexto social donde existan jóvenes resistiendo desde las estéticas en escenarios de guerra, que comparten así un horizonte de sentido que los vincula, una pregunta que no se agota y que no pretende ser respondida de manera definitiva, las respuestas serán tan singulares como experiencias vitales sean interrogadas, aunque en medio de estas múltiples particularidades sea posible hallar lugares comunes de arribo.

En esta ocasión le seguimos la pista a esta inquietud a partir de un proceso de coinvestigación realizado con cuatro jóvenes artistas urbanos que habitan en esa Medellín invisible, la de empinadas calles, la del agotamiento, el hambre, la oscura indigencia, el tiroteo y la persistencia.

II. ARQUEOLOGÍA DE UNA AFECTACIÓN

Escarbando en nuestras historias de vida para hallar las motivaciones profundas que nos condujeron a esta pregunta, nos topamos con vestigios emocionales enterrados en las arenas de nuestras memorias, así nos fuimos haciendo conscientes de la manera en que nuestras afectaciones fundamentales nos guiaban en esta intensa búsqueda, de las claras conexiones entre nuestras experiencias vitales y las de estos jóvenes.

Los jóvenes que no pudieron ser.....

Juan Guillermo Ossa Ossa

Sergio Andrés Ossa Ossa

Es viernes primero de octubre de 1993, ese día mi madre está de cumpleaños, ando de bohemia con mis amigos de la universidad, tengo veinte años pero me siento desvitalizado, sin alegría, sin metas, envejecido a fuerza de recoger amigos agonizando en las calles del barrio; vamos departiendo, aletargados, lentos, embriagados de humo y tedio. De repente la sombra de un presagio funesto se agolpa en mi interior, me alejo del grupo, busco un teléfono,...al otro lado de la línea, la voz descompuesta de Gloria mi prima se vuelve punzada en mi corazón.

Estoy en el anfiteatro de Bello, perplejo, contemplando el cuerpo sin vida de mi amado hermano Juangüi; yace desnudo, rígido, helado, su vida ha escapado por un orificio casi imperceptible, alojado en su cabeza. La realidad de una guerra no declarada, está ante mis ojos, contundente, aplastándome contra la tierra. Un dolor más profundo que el mar se aloja en mi alma, nunca más disfrutaré de su sonrisa hermosa, sus ojos claros jamás se abrirán de nuevo, sus sueños ya no serán. Jorge su gran amigo, con un agujero similar, reposa inerte a su lado. Ambos con 17 años rebosaban vida, pero se desvanecieron, quedaron hechos recuerdo..., imagen..., memoria.

Casi ocho años más tarde, el 27 de septiembre de 2001, estoy de nuevo, en el mismo anfiteatro..., contemplo impotente el cuerpo abaleado de Sergio, mi otro hermano, el menor de la familia; una herida burdamente tejida con hilo negro, ¡oscuro!, como esa noche maldita, lo recorre implacable desde el pecho, huella contundente de su mortalidad aterradora. Mi corazón arde en llamas, la tristeza me inunda, el silencio de la muerte me atraviesa de nuevo. Veintiún años de otra vida devorados cruelmente por la ciudad de la furia, con su apetito insaciable de sangre joven.

Dos hermanos, dos jóvenes, dos vidas arrancadas de tajo como flores en la víspera, decenas de amigos asesinados en el barrio, cientos de miles de jóvenes abatidos en la Medellín del no futuro.

Hoy, situado en esta línea de investigación que sacude mis cimientos con sus preguntas, su agudeza, su sed de experiencias; arrinconado sin clemencia por ese maestro inspirador que “escribe para no morir”, me veo obligado a asumir mi historia, a conversar de nuevo con mis muertos.

Las plantas imposibles 1 - Carlos y Lina - Medellín 2014

En medio de la conmoción de la escritura, como una revelación, se va aclarando el horizonte de la pregunta: somos esos que *sí pudieron ser pese a todo*; somos como las *plantas imposibles*¹ que sin agua, abono, espacio, ni riego, brotan por las fisuras del asfalto en las grandes urbes, logrando florecer en contra de todos los pronósticos.

Se aclara así nuestra afectación fundamental en este itinerario vital que indaga por un vestigio alojado en las profundidades del ser, que revela desde nuestra disposición autobiográfica, esa necesidad de querer decir algo a partir de un otro inmerso en el mundo en el que vive, llevándonos a interesarnos por las historias de “vida” y no de muerte, de cuatro jóvenes amigos artistas urbanos, que desde sus singularidades comparten una experiencia común desde la música, configurando así el horizonte de sentido, que nos permite establecer una conversación desde la línea de la maestría con los ***mundos de la vida***, a lo largo de esta indagación.

¹ Bella imagen utilizada en el seminario de línea del 23 de noviembre de 2014 por el maestro German Muñoz refiriéndose a esta metáfora elegida como uno de los hilos conductores de nuestra narrativa audiovisual. **Ver anexo 6** Transcripción sesión línea Jóvenes, culturas y poderes 23 de noviembre de 2014, pp 5.

Esa experiencia de resistencia que conecta las vidas de estos jóvenes y también las nuestras, representa la situación de múltiples seres humanos, que en este mismo instante en cualquier lugar del mundo, persisten con sus creativas existencias en medio de las actuales ciudades invivibles, buscando desesperadamente encontrar aquello que en medio del agobio cotidiano, les permite respirar, re-inventar a su manera las ciudades de la ensoñación.

En esta misma perspectiva Ítalo Calvino (1999:117) nos comparte una reflexión contundente:

El infierno de los vivos no es algo por venir; hay uno, el que ya existe aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacer que dure, y dejarle espacio.

Esta investigación se centra en personas en condición juvenil que han elegido la segunda vía, resistiéndose a ser parte del infierno que los rodea, persistiendo, inventando sus propios espacios vitales, haciéndolos perdurar pese a todo y contagiando a otros para que imaginen y creen los suyos propios.

III. LA CIUDAD DE LA FURIA

Nuestra inquietud primordial adquiere sentido en esta ciudad donde cien años atrás León de Greiff ya vislumbraba una creciente frivolidad, síntoma inefable de una psique colectiva fascinada con los artilugios, eclipsada por el progreso material, ajena a las cosas del espíritu; con su sensibilidad el poeta, de algún modo ya intuía las sombrías realidades postreras de esta urbe sin corazón.

*Vano el motivo
desta prosa:
nada...
Cosas de todo día.
Sucesos
banales.
Gente necia,
local y chata y roma.
Gran tráfico
en el marco de la plaza.
Chismes.
Catolicismo.
Y una total inopia en los cerebros...
Cual
si todo
se fincara en la riqueza,
en menjurjes bursátiles
y en un mayor volúmen de la panza.*

(De Greiff, 1914)

Cincuenta años más tarde Gonzalo Arango el fundador del nadaísmo, testigo histórico de la violencia bipartidista, decepcionado de la institucionalidad, agobiado por el mercantilismo creciente y por el puritanismo medieval de esta conservadora villa, en su poema “*Medellín a solas contigo*”, nos comparte una semblanza precisa de esta ciudad, que a su juicio, en procura de la rentabilidad económica, está dispuesta a matar la sensibilidad en sus habitantes, metáfora terrible evocada por el poeta en su momento, aterradora realidad profética materializada en los innumerables crímenes que enlutan la historia reciente de la ciudad.

(...) nunca comprendiste la humilde gloria de tener un poeta errando por el corazón desierto de tus noches considerándote mi hogar, mi amante, y mi única patria. Eres utilitaria en cambio, y preferías acostarte con gerentes y mercaderes. También eres tiránica, pues te place la servidumbre, dominar soberana en el reposo de los vencidos y los muertos. Sola y pura con tu gloria inhumana. Avara con tu majestuosa belleza. No te das

porque a todos has matado, Medellín asesina, Medellín de corazón de oro y de pan amargo. ¿Por qué te empeñas en matar el Espíritu? Yo sé: porque el Espíritu tiene sus glorias que te rivalizan en poder. (Arango: 2014:93)

De algún modo De Greiff y Gonzalo, lo vieron venir, leyeron con anticipación las señales tempranas del desastre, vislumbraron las secuelas de unas mentalidades colectivas moldeadas a través de las décadas para el lucro, adormecidas en su sensibilidad estética, ajenas a los lenguajes de la interioridad, amantes del bullicio, adictas a un activismo frenético sustentado en la filosofía de la “pujanza y del emprendimiento” dispuestas a arrasar con cualquier imperativo ético que se interponga frente a sus anhelos de progreso y de riqueza material.

Medellín en la actualidad es una ciudad de grandes contradicciones sociales, en sus calles coexisten la innovación y la indigencia, los grandes proyectos de infraestructura contrastan con las precarias construcciones que se asientan en las laderas de sus montañas. Quienes la habitan saben que bajo su cielo existen por lo menos dos ciudades, la del desarrollo y la inclusión, es decir la de las cifras oficiales y esa otra Medellín de calles laberínticas y empinadas, la de los muchachos², la del silencio, la del miedo, la de la vacuna³, la de las fronteras invisibles.

En esa ciudad otra, que no se nombra en los medios oficiales, que no figura en las revistas para turistas, las estructuras criminales continúan vigentes acrecentando su poder, definiendo muchas de las dinámicas cotidianas de los barrios populares, imponiendo sus reglas, sustituyendo a un Estado ausente que tiene otras prioridades. Han aprendido a mimetizarse, solo se nombran en los medios oficiales cuando surgen disputas territoriales entre las estructuras en pugna.

² Con este adjetivo se nombra en su cotidianidad a los actores armados ilegales que ejercen el control social en muchos sectores de la ciudad.

³ Nombre coloquial con el que se hace referencia a la práctica extorsiva presente en casi toda la ciudad y que afecta desde las grandes compañías hasta el que vende tintos caminando por la calle.

Fotografía del panfleto que alias “Monin” puso a circular en el centro de Medellín durante el primer semestre del 2014, en el marco de la guerra que se viene dando entre dos facciones de las convivir que se disputan el control ilegal del centro de la ciudad. (Blog análisis urbano, 2014)

Las personas en las comunidades lo saben y no se atreven a denunciarlo por temor y algunos incluso porque consideran que “los muchachos” son necesarios para “cuidar el barrio”. Un importante sector de la institucionalidad pública y privada permeado en sus diferentes niveles por estas estructuras mafiosas, tiende a mirar hacia otro lado y se preocupa fundamentalmente porque estas cuestiones no generen demasiado ruido que afecte la gran imagen que la ciudad hoy proyecta en el mundo a nivel de infraestructura e innovación, gracias a las millonarias inversiones en obras civiles emprendidas durante los últimos tres lustros y al fuerte marketing social que la ha sabido vender bastante bien a nivel internacional.

Dos importantes menciones en una semana pusieron de nuevo a Medellín en la mira de potenciales turistas e inversionistas internacionales. Por un lado el periódico The New York Times la eligió como uno de los 52 destinos que se deben visitar este año- y en una posición importante, como el destino número 11-; y por su parte la publicación web The Huffington Post señaló a la ciudad como uno de los 5 mejores lugares en el mundo para adquirir una segunda vivienda. (Periódico El Colombiano: Pérez: 2015)

Aunque es innegable que hay mucha más inversión social en la actualidad, los grandes presupuestos de la ciudad, representados en la construcción de infraestructura urbana, continúan atendiendo los requerimientos de unas élites, que de manera unilateral, definen desde sus intereses particulares los destinos de estos recursos públicos, como lo demuestra el reciente Plan de Ordenamiento Territorial aprobado por el Concejo de Medellín a finales del 2014, concebido para fortalecer el turismo y la inversión extranjera en los sectores inmobiliario y financiero, el cual fue definido a espaldas de la ciudadanía, hecho que suscitó una fuerte movilización de organizaciones sociales de la ciudad, que sin embargo no lograron revertir la decisión del Concejo Municipal.

La lectura y aprobación de los artículos causó confusión entre los asistentes a la plenaria. Nunca hubo respuesta a las exigencias de las comunidades lo que demuestra que la construcción del POT no ha sido en conjunto como algunos funcionarios de la Administración aseveran, no ha habido espacios reales de planeación entre la comunidad y la Administración municipal. Las propuestas alternativas presentadas por las comunidades no fueron tenidas en cuenta. (Periódico ADN: 2014)

Esta desatención reiterativa a las necesidades básicas de unas poblaciones históricamente excluidas, contribuyen a ahondar la brecha cada vez más enorme que divide esta ciudad, alimentando la permanencia de un conflicto social que se mantiene vigente y que se expresa a través de una guerra incesante de intensidad irregular que fluctúa permanentemente, de acuerdo a las cartografías sociales del poder, que pasa por períodos larvarios de inusitada latencia donde se silencian momentáneamente los fusiles y entran en escena las formas silenciosas de la muerte con sus respectivos desmembramientos y desapariciones que, desde una lógica perversa, permiten mantener bajas las estadísticas de asesinatos, que en última instancia son los datos a los que se presta relevancia mediática en la ciudad de la innovación.

Año tras año, desde el último lustro, el río Medellín transporta más de un centenar de cuerpos que hacen parte del saldo criminal que deja la ciudad, y lo hace con una función específica: alejarlos de la zona del delito. El agua se lleva consigo las pruebas de un crimen, juega con las estadísticas de muertes violentas entre municipios y [...] termina por desaparecer a la víctima, convirtiéndolo en un afluente de impunidad. (QUIJANO: 2015)

En este escenario difícil, complejo, contradictorio, entre las grietas de la Medellín pujante con sus grandes agendas y transformaciones urbanísticas, coexiste esa ciudad otra, en la que palpitan las heridas abiertas de una guerra cotidiana que no cesa, que baila la danza de la muerte al ritmo de una batuta intangible que acompaña imperturbable el intermitente ritmo atronador de los fusiles.

Esta ciudad excluida, hija de la guerra, de la injusticia y la inequidad, termina endureciendo a muchos de sus habitantes de diversas maneras; a otros los devasta sumiéndolos en la

precariedad emocional, logra que miles sucumban ante el odio y se entreguen a saciar su sed de venganza y poder, alimentando la espiral de la guerra; pero por alguna razón que resulta difícil de comprender, también es el hogar de miles de jóvenes que a pesar de la adversidad se inventan diariamente otros futuros posibles; jóvenes persistentes que en medio del dolor y la lucha diaria por la supervivencia, han hecho del arte un estilo de vida que les permite inventar sus propios mundos en medio del **infierno**.

Esa es la gesta que ha inspirado esta búsqueda, porque en un contexto así para no terminar aceptando vivir en el **infierno**, lo que a partir de la reflexión que propone Calvino podríamos interpretar cómo la deshumanización que una opción de este estilo implica, se necesita ser un **artista de la existencia** para encontrar y sostener posibilidades vitales alternas.

Fue justamente esta situación la que nos inspiró una imagen que nos acompañó a lo largo del proceso y se fue desplegando, tomando fuerza como metáfora en la medida que fuimos avanzando, al punto que terminó definiendo el título del documental que realizamos, imagen que hace referencia a las **plantas imposibles**, aquellas que brotan en los espacios urbanos entre las grietas, entre las fisuras del cemento, donde pese a todo florecen.

Las plantas imposibles 2 - Carlos y Lina - Medellín 2014

IV. SEMBLANZAS

Nuestra aventura, que inicialmente tenía contemplado trabajar en torno a las historias de vida de cuatro jóvenes afectivamente cercanos, fue más allá de lo esperado y se transformó en una experiencia de construcción colectiva que dio lugar al documental titulado: *Entre las fisuras del asfalto (2014)*, que permitió entretejer esas historias alrededor de unas experiencias estéticas de la existencia comunes, vinculadas a la música urbana.

Con estos jóvenes artistas que conocimos años atrás en un proyecto en el que nos encontramos durante el 2010 y que finalizó en el 2012, perduró un vínculo de amistad alrededor del mutuo agenciamiento, que se vio fortalecido a partir de este itinerario vital llevado a cabo.

A continuación compartimos unas breves semblanzas que buscan ponerle rostro, imprimir gestos biográficos a estos chicos que se comprometieron hasta el final con esta inquietud radical, quienes habitan esa otra Medellín que mencionamos en *La Ciudad de la Furia* y que re-existen a su manera desde sus apuestas vitales.

“Yo deseo que tengan una infancia más o menos como un cuento pero que sea real en el futuro o sea que todos los sueños que tienen se les puedan cumplir, que cuando ellos despierten vean que lo que anhelaban cuando eran pequeños ya lo pueden hacer, porque están capacitados mentalmente y de corazón”.

(Acho: 2014:3. Ver Anexo 5)

Acho pasó su infancia a orillas del río León, jugando fútbol con sus amigos, ayudando en las labores de la tierra, moviéndose ágil como una danta entre los grandes cultivos de banano y la majestuosa vegetación de Urabá; esa tierra hermosa que desde las postrimerías de la historia ha visto correr la sangre de propios y extraños, que obsesionados por su majestuosa belleza se han enfrentado en cruentas batallas sin fin para poseerla, domesticarla, controlarla.

⁴ Ver anexo 1. Fragmento Historia de Vida Álvaro Asprilla- Acho

Esa época de su vida, tan llena de sueños y promesas de futuro, se vio truncada por el asesinato de su padre que en un instante, todo lo cambió. Las certidumbres de la infancia se desvanecieron con su llegada a Medellín; esa ciudad vertiginosa que forzosamente lo acogió en sus laderas junto con su familia y cientos más, que en medio del despojo de sus tierras, huyeron para no morir.

A pesar de este quiebre vital tan fuerte, este hombre de figura larga, mirada firme y sonrisa amplia, transmite un entusiasmo sorprendente, que le ha permitido avanzar , superarse, validar incluso su bachillerato presentando y superando la prueba del Estado en calidad de autodidacta.

En su barrio, es un referente para los niños y niñas, así como para otros jóvenes, porque siempre está ahí, inventando cosas nuevas, desde la música, desde el arte, generando espacios de encuentro, de vida, de aprendizaje.

Aunque la precariedad lo acecha y no ha logrado aún iniciar una carrera de su gusto, se resiste en cuanto puede a realizar trabajos sin alma y siempre está dispuesto a capacitarse en lo que más disfruta y ama, todo aquello que tiene que ver con la producción musical, con los medios audiovisuales y con el trabajo comunitario.

Es un ser incansable, siempre moviéndose, buscando, aprendiendo, que con su alegría permea los espacios donde habita; un testimonio de vida que invita a otros a luchar por los sueños, a vivir con intensidad y entusiasmo cada instante de la existencia.

“Cuando me di cuenta que lo que yo quería era estudiar y salir adelante tuve que tomar la decisión de cambiar ese rumbo de vida, hacer ese proceso debidamente , para luego, si llegar aquí a don Bosco, donde encontré una gran familia”
(Chucho:2014: 6. Ver Anexo 5)

La mirada de Chucho inspira confianza, su tono pausado de voz y el uso cuidadoso de las palabras, evidencian a un ser humano al que la vida no le ha pasado de largo, para él nada ha sido fácil y ha tenido que lidiar con duras pruebas a lo largo de su existencia. Desde su temprana infancia sintió el dolor del abandono por parte de sus padres, más tarde, con apenas 8 años decidió con su hermano huir desde Quibdó, cansados del maltrato y la explotación a que eran sometidos por sus tías.

⁵ Ver anexo 2. Fragmento Historia de vida Jesús Mosquera -Chucho

Las largas noches en las duras y frías calles de Medellín, no lograron doblegar la templanza de su gran espíritu y ante la ausencia de una red afectiva de apoyo, él mismo buscó su propia familia y la encontró en el Hogar Don Bosco de Robledo, donde pudo finalizar el bachillerato y aprender algunos oficios técnicos.

Hacé un par de años decidió seguir su corazón, y en contra del sentido común predominante en su entorno próximo, renunció a su trabajo como mecánico automotriz para dedicarse a aquello que lo hace vibrar: la música urbana, algo de lo que es difícil vivir en un medio tan mercantilizado como Medellín. Esta decisión le dió un giro a su vida, significándole importantes rupturas incluso con la pareja sentimental que tenía en ese momento.

Esa voluntad férrea, le ha permitido mantenerse firme en sus búsquedas y por eso, a pesar de las dificultades, ha logrado vincularse a diversas convocatorias y proyectos artísticos en la ciudad. Actualmente adelanta las gestiones para concursar en una beca del ICETEX para estudiar producción Musical en la Universidad de Palermo en Buenos Aires Argentina.

Chucho sí que encarna esas ***plantas imposibles*** presentes a lo largo del documental, que en contra de todas las posibilidades, surgen entre las fisuras del asfalto, hermosas, brillantes y como si fuera poco, cubiertas de flores radiantes.

“Que suene la marimba, que suene el tambor, que suene mi tierra, Pacífico soy [...], ¡Carajo pellízcate! Esta es la realidad, vivimos en un mundo donde quieren gobernar mal o bien, pero abusar de tu opinión, se meten en tu mente, eso se llama opresión”.

(Deymer:2014:5. Ver Anexo 5)

Deymer es un hombre con una figura imponente, un gigante de ébano que se mueve y canta en el escenario con total seguridad. Su música es una fusión de ritmos urbanos y pacíficos que permanentemente reivindican su ancestralidad afrodescendiente; sus líricas hablan de sus vivencias cotidianas en el barrio, algunas son festivas, otras proponen reflexiones en torno a la guerra y sus implicaciones en la vida de las comunidades afectadas.

Ha tenido que enfrentar la presión de unos padres que no creen en la música como una profesión, resistiéndose obstinadamente a las voces que a diario lo interpelan para que trabaje en serio, en ocasiones ha accedido a realizar oficios de temporada para mejorar sus ingresos, pero cada vez está más convencido de que lo suyo es la música y se esfuerza en ello cada día.

⁶ Ver anexo 3. Fragmento historia de vida Deymer Díaz

Todo el tiempo se está moviendo, produciendo, capacitándose, gestionando presentaciones y elaborando propuestas, y con esa insistencia sostenida se ha ido ganando un lugar en el sector con su agrupación artística “Los Ingenieros”, que cada vez gana más profesionalismo y proyección en la escena musical de la ciudad.

El nombre de su agrupación es en sí mismo un acto de re-existencia, ya que surgió de una reflexión que busca *cuestionar los estereotipos raciales* que predominan en Medellín, donde circula el prejuicio de que la albañilería es un oficio para “negros”, de esa manera lo que reivindica simbólicamente es que los **“negros” pueden ser “Ingenieros”** o cualquier otra cosa que se propongan hacer, como cualquier ser humano que lucha con determinación por lograr algo que en verdad anhela.

Deymer aunque no se considera a sí mismo un referente para otros. Sin lugar a dudas se ha convertido en su barrio en un símbolo de admiración y respeto de sus pares y de los niños y niñas, quienes cada vez lo ven más cerca de lograr sus metas, incluso sus padres poco a poco han cambiado sus puntos de vista, reconociendo su talento y esfuerzo que ya empieza a brindarle sus primeros frutos.

“Sueños que se unen una mano que se extiende, el beso de una madre, el calor de hogar se siente, el canto de los pájaros al ver el sol naciente, el niño que sonrío cuando ve feliz la gente, hay amor en el ambiente, lo veo y tú lo sientes, abraza a tu hermano y borra el odio de tu mente”.

(Hernán: 2014:2. Ver Anexo 5)

En ocasiones en la mirada de Hernán se puede apreciar cierto trazo de melancolía, quizás se deba a esa inmensa soledad que experimentó cuando era niño ante la ausencia de una madre que pasaba innumerables jornadas en la calle buscando el sustento de su hogar. O tal vez se relacione con los incontables amigos que ha visto caer en las calles del barrio alcanzados por las balas de la guerra.

Posee una gran capacidad reflexiva que se evidencia en la fluidez de sus palabras, en el tono crítico de sus enunciados, en la contundencia de sus mensajes. Las letras de sus canciones

⁷ Ver anexo 4. Fragmento Historia de vida Hernán García

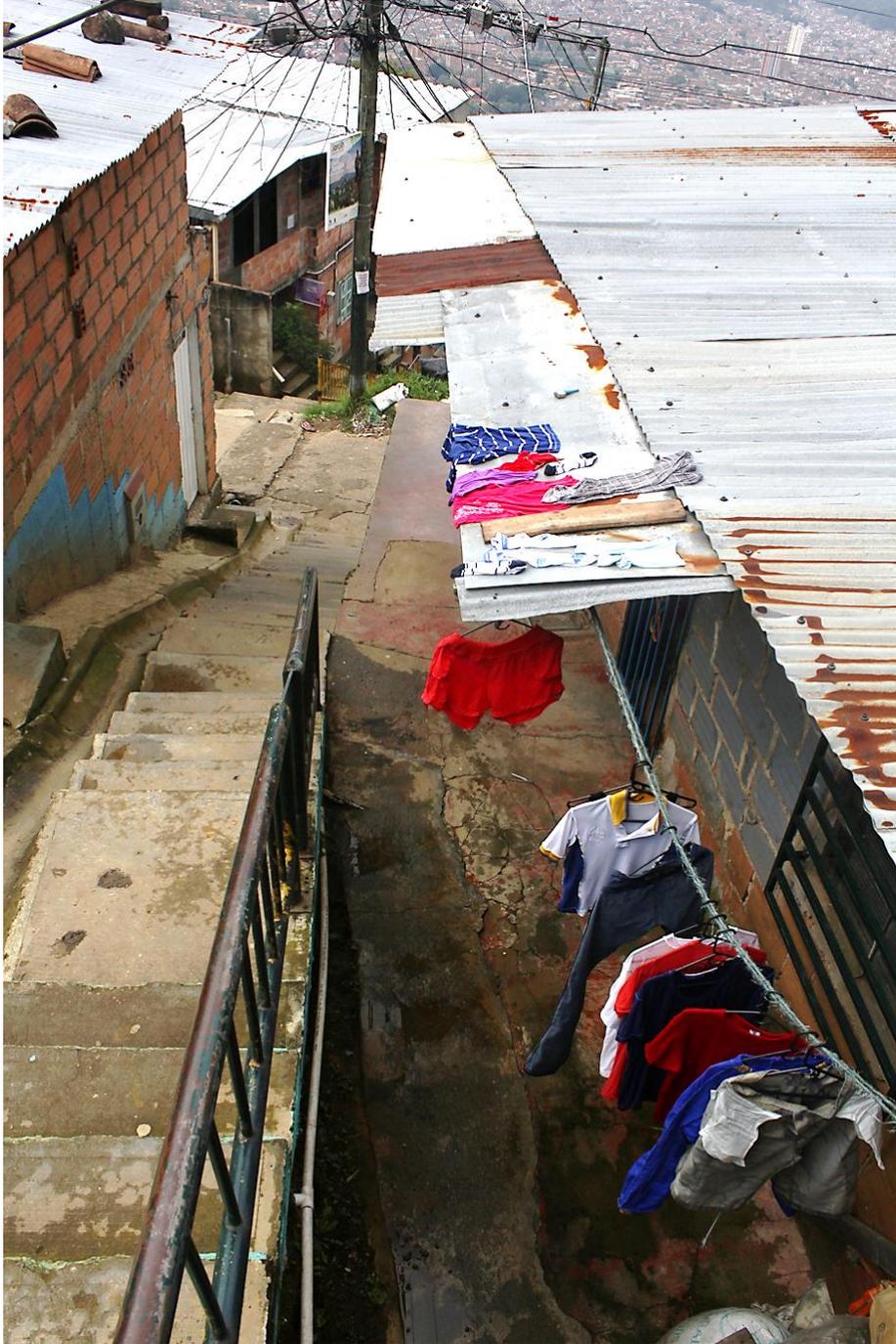
constituyen un claro testimonio de esa otra realidad presente en los barrios populares de Medellín, que han tenido que sobreponerse solos al dolor cotidiano que impone la guerra, continuando la vida en medio de tanta muerte, pese a todo.

Desde la ventana de su casa ubicada en el barrio 8 de marzo, se aprecia con nitidez el sector de “la Sierra”, un puñado de casitas precarias enclavadas en un costado de una pequeña ladera montañosa en medio de árboles y caminos de tierra roja, lugar asociado en los imaginarios locales a cruentas guerras recientes, tristemente célebre por el famoso documental con el mismo nombre realizado en el años 2005 y divulgado por uno de los canales hegemónicos nacionales.

En el recorrido por las calles, Hernán va mostrando una a una las huellas de las balas en las paredes, las ventanas, las puertas, que han quedado plasmadas como marcas imborrables que desde su inquietante materialidad narran para los ojos más atentos las historias que nadie en el barrio desea recordar.

Un grupo de niños y niñas que lo distinguen desde la lejanía por su boina de poeta, su amplia figura y su andar cadencioso y rítmico, salen corriendo a recibirlo, al fin ha llegado *el profe* que canta en las tarimas durante los eventos del barrio; están ansiosos por iniciar su clase de música.

SEGUNDO PAISAJE
ENCUENTROS CON LA EXISTENCIA

Evocaciones 2 - Jauder Cardona - 2014

I. ENCUENTROS CON EL ORIGEN⁸

In-formes

Encuentros maravillosos con cientos de personas y colectivos a lo largo de años de trabajo con comunidades; tantos lugares, tantos ojos, tantas miradas, toneladas de recuerdos agridulces, imágenes de lugares hermosos y terribles, momentos de fe inmensa en el ser humano, instantes de pesimismo glaciador ante la condición humana, vacío de memorias y en su lugar sólo informes, in-formes, (...) informes.

El grito

Cuantas libretas abarrotadas de palabras, esquemas, mamarrachos, fechas, nombres, datos, proyectos. Descripciones sin alma, armadas a la fuerza con los restos disecados de los acontecimientos vividos, en medio de un país que se engulle a sí mismo. Por doquier Héroes cotidianos de la sensibilidad enamorando espíritus, haciendo malabarismos entre las dagas del mutismo, (...) y nosotros silenciados.

El ágora

Seducidos por cantos de sirenas, de nuevo ante las aulas, deambulando entre los pasillos de baldosas frías, otra vez frente a los profes (...), los del tedio, los del milagro; buscando el nombrar, el decir con-sentido, procesando nociones extrañas, conceptos arcanos, evocando historias y conectando hallazgos (...) y nosotros arrojados.

Los afectos en el trabajo comunitario

Fue más que un trabajo para nosotros, gestores sociales; mucho más que unos talleres para ellos, artistas urbanos. Finalizó el proyecto en el 2012 y quedaron nuevos amigos, nuestras historias se cruzaron, creamos afinidades, seguimos en contacto compartiendo, viéndonos, hablando (...) y nosotros creando.

Las preguntas

Vivimos en una ciudad de fuertes contrastes que nos interpelan, la misma que ha hecho de la guerra un gran negocio, da lugar a múltiples iniciativas juveniles que desde las estéticas buscan una manera diferente de existir en este valle. Nos hacemos preguntas que en el ejercicio académico de la maestría se van depurando: *¿Por qué una ciudad que ha refinado al máximo su pulsión mortífera, es a la vez la cuna de tantas iniciativas artísticas juveniles que surgen especialmente en los lugares más pobres y conflictivos?* Sentimos ganas de ahondar en este

⁸ Ver anexo 9. Narrativa descriptiva del proceso.

asunto, queremos visibilizar a esas personas que sin recursos pero con gran entusiasmo hacen la diferencia en sus barrios, luchando a diario por ser mejores artistas, inspirando a otros para que saquen sus talentos ocultos, haciendo filigrana social, generando grandes valores agregados en sus comunidades, sin ingresos, invisibles para el resto de la ciudad. Después de un tiempo, la pregunta se depura en nuestra interacción con la línea de investigación en la que nos encontramos inmersos.

La invitación

En un encuentro sobre memoria con los artistas urbanos amigos a comienzos de 2013, les contamos sobre la maestría, sobre nuestras inquietudes, sobre nuestro deseo de hacer algo con ellos a partir de sus historias, para reivindicar la vida, para divulgar sus logros.

La respuesta

Al inicio muchos parecen interesados, al final se deciden Deymer y Hernán del barrio Ocho de marzo amigos entre ellos desde la infancia, Chucho que en ese momento habita en el sector de Robledo y Acho que vive en el barrio Trece de Noviembre.

II. ENCUENTROS CON LA MEMORIA

Nos embarcamos juntos en un viaje de incertidumbres donde no tenemos claros los lugares de arribo. Sentimos un poco de vértigo, nos encontramos ante las puertas de un laberinto insospechado y nuestros protagonistas están listos para desatar sus relatos. Los vemos tranquilos y nosotros estamos dispuestos a iniciar el arte de la conversación y la evocación, aunque nos sentimos inquietos, un tanto desnudos, solos con nuestro hilo de Ariadna, con esa pregunta que será nuestro mapa, nuestra guía.

Evocar la historia de vida, es mucho más que sólo hablar; es volver en el tiempo; es tensar las fibras de la sensibilidad; es desandar los pasos; es afrontar aquello que deseamos olvidar; es como bajar a un sótano húmedo, como entrar a un cuarto en la penumbra, saturado de recuerdos que te acechan en la oscuridad.

Parece fácil hablar de sí mismo, suena simple, casi ingenuo, al fin y al cabo ¿quién más puede saber de si, (...) que uno mismo? Sin embargo, nunca es fácil el primer paso, y tras el silencio inicial, empiezan a correr las historias, por momentos fluidas, versátiles, divertidas, en otros instantes, llenas de pausas largas, exhalaciones profundas, ojos húmedos y voces quebradas.

Nos encontramos tan afianzados en nuestras vidas actuales, nos cuesta tanto desenterrar los recuerdos (...), pero como un arado implacable, las preguntas nos arrancan de tajo de nuestro presente, evocan con fuerza nuestras imágenes primordiales, nos conectan de lleno con dolores antiguos, tan frescos, tan vividos, tan bien conservados. Mientras se narran las historias, retornan al cuerpo los lugares recorridos, los del miedo, los del silencio, los de la muerte.

En este barrio han pasado muchas cosas, es más si le echáramos de ese líquido azul que usan en las investigaciones que muestran en los programas judiciales, todo este barrio quedaría azul, de tanta sangre que se ha derramado en sus calles. (Hernán: 2014. Testimonio oral)

El ejercicio narrativo, no sólo activa la imaginación, también provoca acciones, invita a desandar los pasos sobre los lugares significativos, que una vez biografizados, dejan de ser solamente sitios, se vuelven espacios habitados, impregnados de instantes, de momentos vividos:

“En esa cancha que estamos en estos momentos , pasaron muchas cosas que me marcan bastante, de como uno, sentir un disparo y tenerlo al lado suyo, para mi esa cancha significa muchas cosas, tanto buenas como...bueno no me parecen malas, ahí en esa cancha yo aprendí a jugar micro, en esa cancha yo aprendí a que si iba temprano me disparaban y también esa cancha por que fue , no es que no fue, es y será un lugar donde

la lucharon y la crearon y la hicieron, porque la cancha es comunitaria, es de la comunidad” (Deymer - Historia de vida- Documental Entre las fisuras del asfalto Versión 1: 08:52-10:00)

A veces también aparecen en los relatos momentos muy nítidos, ricos en detalles, vinculados a vivencias bellas que marcaron hitos en nuestras historias, que incluso cambiaron el curso de la vida. Recuerdos preciosos que alegran el corazón.

“Recuerdo que la primera vez que vi a mi madre, fue cuando tenía los cinco años y recuerdo que caminamos por el campo y me dio unos chocolates chocobreak, me mostró un [lugar] que había cercano con muchos dientes de león y recuerdo que le dije que yo ya quería ser grande que si yo podía tener 10 años”. (Acho: 2014. Ver anexo 1)

III. ENCUENTROS CON LA CREACIÓN COLECTIVA

“A mí me parece muy importante caminar los pasos de los otros, porque cuando uno camina en el territorio del otro, se da cuenta como vive y por qué actúa de esa manera.” (Hernán: 2014. Testimonio oral)

Los caminos de la alteridad

Durante este viaje emprendimos múltiples caminos. Los recorridos físicos y simbólicos de las estancias habitadas, de las superficies marcadas, de los vestigios geográficos que constituían nuestras vidas, nos fueron abriendo poco a poco las fronteras de nuestros arraigos. La tierra natal se transformó en horizonte común; los paisajes existenciales de los caminantes que emergen en este escrito y devienen en el documental, se fueron expandiendo.

El otro es el lugar que habita, y al recorrer sus lugares, nos fuimos encontrando en su alteridad, en sus rutinas, en sus nichos afectivos, en sus rincones de universo. Descubrimos la intimidad cotidiana de nuestros compañeros de viaje mientras caminábamos tras sus huellas, tras sus sombras; presenciamos en sus calles las marcas silenciosas dejadas por las balas, transitamos elocuentes por los territorios de su infancia, ingresamos con respeto en sus espacios reservados, en sus lugares de morada. Nuestro primer hallazgo de creación colectiva se convirtió en una poética del habitar, del caminar ese otro que somos.

Las poéticas de la amistad

Nuestras historias se fueron encontrando, se fueron trenzando como un tejido. Las afectaciones compartidas fueron las puntadas que nos acercaron, que nos arrojaron finalmente, a estas poéticas de la amistad; amistad que se teje entre fisuras, impidiéndoles quedarse en el vacío, en la nada; dotándolas de ser, de existencia y de sentido. Así nuestro segundo hallazgo de creación colectiva se convirtió en una poética de la amistad con ese otro que somos.

Las vibraciones coreográficas

Guiados por una melodía silenciosa nuestras búsquedas, vestigios, inquietudes, horizontes, se fueron acompasando al ritmo de una intensidad vital compartida que permitió que todo fluyera sin forzar los arribos, ni los encuentros, ni las palabras, ni las imágenes, ni las acciones; potenciando el proceso de composición del ser en comunidad que brota desde el fondo, como

un gesto coreográfico, de creación colectiva. Nuestro tercer hallazgo fluyó en las poéticas del danzar sintiendo la vibración de ese otro que somos.

TERCER PAISAJE
HORIZONTES DE RE-EXISTENCIA

Evocaciones 3 - Jauder Cardona - 2014

I. NUESTRA BITACORA DE VIAJE

“Lo que en mi siente está pensando”

(Fernando Pessoa)

HORIZONTES...

Lo que está detrás como preludio, como ejercicio preliminar al lenguaje audiovisual de nuestro documental, tiene que ver con la experiencia de la resistencia, una experiencia que desde la línea de jóvenes, culturas y poderes nosotros asumimos como uno de los marcadores centrales de la condición juvenil contemporánea.

Elegimos **la fenomenología** como opción epistemológica porque nuestro interés investigativo buscaba tematizar las experiencias de cuatro artistas de Medellín que donaban de sentido la condición juvenil a partir de sus historias de vida.

Esta perspectiva nos abrió la posibilidad de hacer emerger nuestras intuiciones profundas, vinculadas con los aspectos más significativos de esta experiencia de creación compartida, que surgió del cruce interbiográfico entre los jóvenes artistas, así como de los entramados subjetivos que se dieron entre sus historias, las de los jóvenes realizadores audiovisuales y las nuestras.

Situados en este lugar de enunciación construimos un espacio propio de representación que nos permitió expresarnos en clave de narrativas poéticas, buscando de este modo acercarnos a los aspectos esenciales de la experiencia acontecida, propósito fundamental que nos impulsó a lo largo de este recorrido.

El **mundo de la vida**, ese horizonte originario del que nos habla Husserl (López: 2008), lugar de la intersubjetividad, se convirtió en el punto de partida para nuestro ejercicio investigativo. Reconocer este ámbito pre-categorial para encontrar el significado de la experiencia en clave de resistencia, nos posibilitó una lectura de sus espacios habitados, sus narraciones biográficas y sus lenguajes corpóreos. Desde la fenomenología comprendimos que la subjetividad está atravesada por el cuerpo y sus lenguajes, los lugares y sus marcas, las palabras y sus significados.

La fenomenología también nos brindó la noción de **horizonte** como apertura y lugar de convergencia que facilitó la confluencia de cuatro historias, diversas, múltiples, que en la experiencia común de la música como escenario de luchas cotidianas, de persistencia obstinada y de resistencia, adquirieron un sentido colectivo para la investigación. En esa medida la conversación garantizó la fusión de horizontes con experiencias similares en otros contextos, desde la perspectiva de la condición juvenil y en clave de estéticas de la resistencia.

Varían las historias, los recursos, los talentos, pero la experiencia de la resistencia es compartida; allí reside el principal hallazgo de esta práctica investigativa, que por su carácter fenomenológico, nos permitió explorar en la intimidad de los protagonistas las múltiples intencionalidades que abrigan esas historias de vida, llenas de matices, de pliegues, de texturas.

CAMINOS...

Afín con el enfoque epistemológico elegido, deseábamos un método, un camino que no desdibujara los arribos poéticos y vivenciales que nos habíamos propuesto. Las “aventuras de

la sensibilidad”⁹ en que nos veíamos inmersos tras cada conversación, luego de cada balbuceo, ante la presencia inminente del llanto, en medio de las profundas bocanadas de aire que precedían los cambios en los tonos de voz durante los momentos más intensos de los relatos, nos exigían un sendero no instrumentalizado. El lugar de las narrativas se tornó inevitable.

Comprendida ésta como una manera de construir la realidad (Ricoeur, 2000), el único sentido que podía emerger de este flujo de vivencias, sólo podía aparecer en la comparecencia de los jóvenes artistas con sus mundos de vida, y esta comparecencia cabalgaba entre lo testimonial y lo narrativo. Quizá este fue el motivo que nos arrojó a la impronta indiscutible de los Estudios de Juventud que intentan responder por la Condición Juvenil contemporánea; además comprendimos, a lo largo del Taller de Línea, que ésta no es más que una experiencia inmanente al tiempo social compartido, tiempo de incertidumbre, violencia y precariedad, una forma de agenciamiento intersubjetivo que florece en medio del desencantamiento heredado del mundo moderno.

RE-EXISTENCIA...

La perspectiva desde la cual nos ubicamos considera la resistencia como creación, e involucra una dimensión estética que acontece en el cuerpo con lenguajes alternativos, distintos a los de las ideologías, adquiriendo un sentido alterno frente a las connotaciones que históricamente ha tenido en los ámbitos jurídicos y políticos.

...la resistencia no es un pensamiento singular y universal, o un acto que se define para siempre; más bien, se constituye de repertorios cuyos significados son específicos de tiempos particulares, lugares y relaciones sociales. (Muñoz: 2002: 20)

En nuestra práctica investigativa, la resistencia es una experiencia situada en la que se aprecian ejercicios de poder en las cuatro historias que se recrean en el documental; allí cada uno de los jóvenes a su propio ritmo encuentra en la música una alternativa para afrontar las presiones de un entorno que pretende negarles el derecho a elegir sus opciones de vida, que busca encaminarlos por unas vías univocas de producción mercantil preestablecidas en función de su condición social precaria.

La dimensión estética de la resistencia está dada en función de su despliegue creativo donde *resistir es crear*; experiencia de reinvención y afirmación permanente de la existencia que es posible apreciar permanentemente en las historias de vida y en las narrativas musicales de nuestros jóvenes protagonistas, acercándonos a esa noción de re-existencia que Albán (2008)

⁹ Frase expresada en el seminario de línea del 23 de noviembre de 2014 por el estudiante **Faber Amaya** como parte de la retroalimentación colectiva frente a la primera versión presentada del documental. **Ver anexo 6 Transcripción sesión línea Jóvenes, culturas y poderes 23 de noviembre de 2014, pp 9.**

ha acuñado para referirse a los mecanismos de afirmación de la vida que históricamente han ideado muchos pueblos indígenas y afrocolombianos para afrontar las arremetidas del poder hegemónico, donde las estéticas han jugado un papel determinante en cuanto posibilidad de reivindicar sus modos propios de producción de sentidos vinculados a sus cosmovisiones particulares del mundo.

Nuestros hallazgos a la re-existencia, vía horizontes, vía caminos, nos revelaron una trama de enunciados que anhelan ser alimentados por otros flujos de vivencias:

- La creación es la dimensión estética que acontece en el cuerpo.
- Los lenguajes alternativos constituyen la búsqueda incansable de expresiones-otras.
- La experiencia situada es la expresión de nuevas relaciones de poder en condición juvenil atravesadas por la estética.

II. LOS LUGARES DEL ARRIBO

LA AMISTAD

Es destacable el papel que jugó la amistad en este proceso, sobre todo si se tienen en cuenta las concepciones predominantes en muchos ámbitos de la investigación social, que insisten en la necesidad de establecer una distancia emocional por parte del investigador con respecto a la población con la cual este interactúa. En nuestra experiencia la amistad previa que existía con los jóvenes artistas y la que fuimos generando con la pareja de jóvenes realizadores fue el principal elemento dinamizador que permitió sacar adelante el proyecto de manera satisfactoria, en la medida que aportó la confianza suficiente para la construcción colectiva y el respeto necesario para asumir los compromisos que permitieron su consolidación.

Posiblemente habríamos tenido más dificultades de habernos quedado situados en el lugar metodológico que vislumbramos inicialmente, antes de que se planteara la realización del audiovisual, donde los roles de alguna manera nos ubicaban en una relación asimétrica frente a los jóvenes a pesar de que discursivamente queríamos pararnos frente a ellos en un lugar de mayor reciprocidad.

CO-INVESTIGACIÓN Y DIÁLOGO DE SABERES

Creemos que lo que permitió concretar esta ruptura paradigmática con los enfoques tradicionales de investigación e intervención social, fue la perspectiva de la coinvestigación que gracias a la experiencia generada alrededor del proceso de construcción del audiovisual pudo materializarse en las “interacciones” que allí se pusieron en juego, propiciando fructíferos **diálogos entre distintos saberes**:

El de la academia, encarnado en las nociones retomadas desde la línea, que se desplegaron básicamente para los jóvenes desde el mismo título de la investigación y que permitieron poner a conversar nuestras nociones previas sobre resistencia, con las de ellos más cercanas a la persistencia, así como la de **agenciamiento** que en ellos tuvo una resonancia significativa donde la asociaban desde sus universos cercanos de representación con la noción de **gestión**.

...a medida que me fui adaptando [...] al proyecto y haciendo otras cosas que iban con lo de la música pues me di cuenta de que proyectos como éste deberíamos hacerlo más seguido, pues seguir trabajando más así en agenciamiento como me enseñó mi hermano Carlos. Entonces me pareció que esto fue clave para mí este trabajo. Fue clave y creo que de ahí se van a derivar muchos frutos porque es algo muy espectacular, dice las realidades, plantea la vida como es para un artista sobre todo joven, es un desafío en esta ciudad y en este país y es algo que muchos desde que lo vean, yo sé que van a llamar la atención (Chucho: 2014: 77)

También es importante mencionar el proceso de retroalimentación que se suscitó por parte de los asesores y estudiantes de la línea¹⁰ después de ver la primera versión del documental, ya que fue muy interesante apreciar allí como entraban a dialogar los mundos de vida encarnados en los testimonios de los protagonistas con las nociones analíticas de la línea y los bagajes conceptuales de los asistentes que se reflejaron en cada una de las reflexiones que allí se expusieron. Para nosotros era muy emocionante apreciar como en aquel recinto en el que generalmente se citan a grandes autores, en ese momento estaban citando frases de Acho, de Deymer, de Hernán y de Chucho para argumentar lecturas y apreciaciones desde la resistencia, el agenciamiento y la condición juvenil.

El de los mundos de vida, que transcurrió alrededor de un diálogo permanente de los jóvenes con sus propias biografías, quienes se vieron confrontados a sí mismos en diversas ocasiones en la medida que narraban su historia buscando en su interior lo más hondo y genuino para contarlo, para compartirlo con otros. Este ejercicio permitió por momentos que se deslocalizaran frente a sus propios relatos, conmoviéndose, confrontándose, resignificándose. A nivel interbiográfico también se generaron muchas conversaciones, que ayudaron a ubicar

¹⁰ Ver anexo 6 transcripción sesión de línea del 23 de noviembre de 2014

los lugares comunes que a pesar de la singularidad de sus historias les permitieron encontrarse en la experiencia afín con la música como opción vital de resistencia, que en el proceso de construcción del documental dio lugar a la canción que por iniciativa propia decidieron componer.

El de los lenguajes audiovisuales, con unas lógicas propias frente a las que no estábamos familiarizados, que en primera instancia durante el proceso de edición nos obligó a ampliar nuestras perspectivas narrativas, llevándonos a considerar aspectos propios de esa manera particular de narrar con imágenes y sonidos que hasta ese momento ignorábamos; en esta etapa de la co-creación, los jóvenes realizadores audiovisuales que se vincularon a la iniciativa jugaron un papel fundamental para poner a conversar nuestras ideas sobre el proyecto y las de los jóvenes protagonistas con las consideraciones técnicas y poéticas propias de su cercanía con los lenguajes audiovisuales y cinematográficos. En un segundo momento esta conversación se vio nutrida por los aportes que en este sentido realizó el maestro German Muñoz, uno de los asesores de la línea de investigación con amplio conocimiento de este tipo de formatos, quien a partir de la apreciación de la primera versión del documental nos hizo significativos aportes que además coincidieron en gran medida con las devoluciones de los jóvenes protagonistas luego de apreciar también ese primer producto, recomendaciones que logramos retomar, incorporándolas durante una etapa posterior de la edición donde produjimos una segunda versión del documental¹¹, con más énfasis en la palabra musical de los protagonistas que en sus relatos verbales.

LA EXPERIENCIA DE LUGAR

Los lugares por los que transitamos a lo largo de nuestra existencia se van quedando adheridos a nosotros y en la medida en que los biografizamos ellos también empiezan a habitarnos; se vuelven recuerdo, sentimiento, imagen. Esos lugares se van desplegando a lo largo de la narrativa audiovisual a través de relatos donde los jóvenes protagonistas del documental van evidenciando las maneras particulares en que transcurre su habitar por el mundo.

El habitar es oikos, erigir, edificar, lugar del arraigo, de lo cotidiano, espacio donde amamos, odiamos, trabajamos, nos relacionamos, creamos lazos y afectos, donde hacemos y somos vida; emerge en la coligación del hábitat, el habitante y los hábitos, que se conjugan para que surjan los lugares y la vida que de ellos emana.(Noguera & Bernal:2014:20)

En medio de ese trasegar por la existencia, en estos jóvenes acontecen experiencias significativas, que los marcan , que dejan en ellos improntas de lugares reales e imaginados,

¹¹ Ver anexo 5. Guion audiovisual final. “Entre las fisuras del Asfalto”. Versión 2. Duración: 32’ año: 2014

que contrastan en sus memorias, descubriendo ámbitos comunes, horizontes de sentido trenzados en clave de encuentro interbiográfico.

Los lugares de la infancia

Las evocaciones sobre la niñez confluyen en unas vivencias marcadas por la violencia, la discriminación, la huida, el destierro; es una infancia que endurece los gestos al ser recordada, una adultez temprana que por la fuerza de las circunstancias se instala implacable en los cuerpos y en las mentes de unos niños madurados a empellones, por los golpes contundentes de una realidad que los desborda, que se les impone, a fuerza de violencia, de soledad y de abandono

Yo vengo de Urabá...vivíamos al lado del río León [...] nos cogió el ejército y nos paró en un retén como por una noche entera [...] y no sé de casualidad a los tres días llegaron unos muchachos encapuchados y nos dijeron, que al suelo, que al suelo y levantaron a mi papá y [exhalación profunda] acabaron con su vida. (Acho: 2014:4. Ver Anexo 5)

Los lugares del arribo

Tras los lugares del destierro, queda la huella asfaltada de una cancha silenciosa habitada por historias de vida y muerte. En las calles, los rastros de las balas parecen signos caprichosos alojados en las ventanas, en las puertas de las casas, gramática terrible que en el hermetismo de su escritura narra historias de recientes guerras.

La calle es el lugar que invita al encuentro, a la interacción, donde es posible conversar, jugar, celebrar, entrar en conexión con otros, pero también es el espacio de la incertidumbre, del riesgo potencial.

Grito de muerte ya se siente, desolados, niños hambrientos, maltratados, pestes, guerras, balas que zumban en mi cabeza, noches oscuras, almas que arrastran mil cadenas y tú que esperas no te quedas manicruzado porque esto muy pronto ya habrá culminado. (Hernán: 2014:7. Ver Anexo 5)

Los lugares del ensueño

Estos barrios de realidades complejas, coexisten con esos barrios imaginados, inventados, que permiten expandir los anhelos, las búsquedas, las utopías, que en la perspectiva en que lo propone Calvino, posibilitan resignificar los lugares de muerte transformándolos en espacios de vida, haciendo que existan esos ámbitos de la creación colectiva, que se superponen como en los dibujos de Escher, en múltiples planos y realidades alternas.

Una ciudad, soñada y bien pensada, estructurada por los jóvenes, talentoso, creativos, inteligentes, desde Medallo para el mundo. (Chucho: 2014:10. Ver Anexo 5)

EL INSTANTE ESTÉTICO (En que me he convertido)

En cada uno de los jóvenes el acontecer de la transformación sucede de una manera diferente, cada uno identifica un momento específico de su existencia en el que como una revelación, una verdad interior hasta ese momento oculta a sus propios ojos se deja ver con plenitud, en ese instante la música se vuelve una prioridad vital, a partir de la cual se va reconfigurando la vida. Hay un tránsito interior que los lleva de un lugar a otro y que es posible a través de ese hito fundamental, que en todos los casos va precedido de una situación límite de encierro, o de confrontación, que sacude los cimientos y los arroja sin clemencia ante la verdad de sí.

“Empecé a construir un proyecto de vida, empecé a soñar, empecé a elaborar un proyecto artístico, empezando con el teatro, el grafiti, el canto, el baile, y volví a mi barrio ya formado ya con expectativas de vida, con ganas de salir adelante”. (Hernán: 2014:10. Anexo 5)

LA VERDAD DE SÍ

“Cuando yo vi el video sentía que ellos resistían para no traicionarse a sí mismos”¹²

Estos jóvenes tomaron la decisión radical de atender el llamado de su interior, han decidido seguir el camino que les dicta su corazón, han intentado acoplarse a las limitadas opciones que el sistema tiene destinadas para ellos, pero eso moldes les quedan demasiado estrechos y rápidamente comienzan a asfixiarlos.

Para un número creciente de personas, especialmente entre los jóvenes, “tener éxito” en la vida es llegar a ser uno mismo, autorrealizarse, seguir su propio camino. Es necesario, entonces, descubrir para lo que uno está hecho; su pasión, su vocación, su fuego sagrado. El [sé tú mismo] está convirtiéndose en una orden cultural y social que provoca el mayor autocuidado: sentirse bien en su cabeza, en su corazón, en su cuerpo. (Bajoit: 2003:118)

Ser fieles a sí mismos, no ha sido para nada sencillo, les ha implicado asumir grandes retos, lo han gozado y lo han sufrido. Las presiones familiares y sociales tratan a cada instante de meterlos nuevamente en el molde, han tenido que pagar un alto precio por elegir unas maneras otras de habitar la existencia. No les es fácil sostenerse, viven en el borde, en el límite de sus posibilidades, agobiados por la economía, esa mano invisible que busca arrinconarlos en los confines de un mundo que no les pertenece.

Otra cosa que me pareció muy buena, es verse uno mismo reflejado en la pantalla y escucharse uno qué es lo que cree, qué es lo que quiere, cómo se ve uno o sea, qué es lo que uno siente, no solo en pensamientos sino ver en algo marcado que está afirmando que uno si quiere y que uno si desea seguir la meta que uno tiene pues como músico o como artista, pues eso es algo que yo vi y me marco (Acho: 2014:6. Ver Anexo 7)

En ocasiones lo han soltado todo, se han quebrado y han tenido que asumir el mandato colectivo por lograr sobrevivir, pero no aguantan mucho tiempo y vuelven a su música, a cantar para no morir. A pesar de la incertidumbre, la carencia, la presión, ellos eligen su verdad porque se sienten libres y en medio de las dudas creen en su potencial, se sienten en capacidad de poder vivir a partir de lo que aman.

Al finalizar el año pasado diciembre, que tomé firmemente la decisión de ser un artista sé que muchas cosas se vinieron al piso, la relación con mi pareja, muchos amigos que dijeron que estaba loco, que dijeron que de eso no se vivía. (Chucho: 2014:10. Ver Anexo 5)

¹² Frase expresada en el seminario de línea del 23 de noviembre de 2014 por el estudiante **Carlos Iván Ríos** como parte de la retroalimentación colectiva frente a la primera versión presentada del documental. **Ver anexo 6 Transcripción sesión línea Jóvenes, culturas y poderes 23 de noviembre de 2014, pp 1.**

documental

Entre las fisuras del asfalto

Estéticas de resistencia en medio de los paisajes de la guerra
Documental versión 23'24"

Investigación realizada por Carlos Alberto Ossa Ossa y Lina María Osorio Vallejo para optar al título de Magister en educación y desarrollo humano

Asesor: Jaime Alberto Pineda Muñoz

Diciembre 14 de 2014

documental

Entre las fisuras del asfalto

Colombia / 22 minutos / 2014

Síopsis:
¿Qué es lo que permite a los jóvenes resistir desde sus propuestas estéticas y construir espacios vitales posibles en medio de los paisajes de la guerra? Cuatro artistas urbanos de Medellín nos transmiten a través de sus historias sus esfuerzos cotidianos por vivir de lo que les gusta en medio de las grandes contradicciones sociales que caracterizan esta ciudad.

INVESTIGACIÓN, DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN: CARLOS ALBERTO OSSA OSSA - LINA MARÍA OSORIO VALLEJO
ASESOR DE INVESTIGACIÓN: JAIME ALBERTO PINEDA MUÑOZ

CONSEJEROS: ALVARO ASPOLLA, HERNÁN GARCÍA, DEYMER DÍAZ, JESÚS MOSQUERA

CÁMERA: CARLOS OSSA OSSA, LINA OSORIO VALLEJO, LAURA MUÑOZ, JAIROB CARDONA, JUAN CARLOS

MÚSICA: JOVENES QUE SE DISEÑAN SER / ALVARO ASPOLLA, HERNÁN GARCÍA, DEYMER DÍAZ, JESÚS MOSQUERA / 'SOMOS LA VOZ' / RAMULALINI / 'NO QUEREMOS MÁS' / SACRIFICIO SEXY - 'A F S O' / LOS INGENIEROS / ALESSIA, JESÚS MOSQUERA

MONITAJE: LAURA MUÑOZ GARCÍA, JAIROB CARDONA GIANDA

INVESTIGACIÓN SONIDO: JHON SEBASTIÁN

“Ser una flor es una honda responsabilidad.”
Emily Dickinson

LAS PLANTAS IMPOSIBLES

Las plantas imposibles 3 - Carlos y Lina - Medellín 2014

Vegetación agreste, intensa, hermosa,
reverdeciendo en los espacios urbanos,
entre las grietas, entre las fisuras
y pese a todo floreciendo;
compañera de viaje, imagen persistente,
metáfora inspiradora.

Vida en verde brotando a través de las hendijas,
en cada calle, en cada esquina;
gesto contundente de la naturaleza,
afirmación de existencia,
fuerza, vida, canto.

Naturaleza humana aprisionada entre el asfalto,
forzada en su profundidad y su silencio,
anclada entre sistemas agobiantes.

Existencias persistiendo,
escurriéndose entre las grietas,
iluminadas, vitales, esplendidas.

Artistas de la vida que se esculpen a sí mismos,
plantas sorprendentes impulsadas por diseños asombrosos,
hombres y mujeres que florecen para no morir.

PRIMER PAISAJE -ESTÉTICAS DE LA RESISTENCIA

- I. Tras las huellas de una pregunta
- II. Arqueología de una afectación
- III. La ciudad de la furia
- IV. Semblanzas

SEGUNDO PAISAJE- ENCUNTROS CON LA EXISTENCIA

- I. Encuentros con el origen
- II. Encuentros con la memoria
- III. Encuentros con la creación colectiva

TERCER PAISAJE- HORIZONTES DE RE-EXISTENCIA

- I. Nuestra bitácora de viaje
- II. Los lugares de arribo

BIBLIOGRAFÍA

ALBÁN, Adolfo. (2008) *Artistas indígenas y afrocolombianos: Entre las memorias y las cosmovisiones. Estéticas de la re-existencia*. pp. 83 – 112. En *Arte y estética en la encrucijada descolonial*. Zulma Palermo (compiladora). Ediciones del signo. Buenos Aires, 2009

ARBELÁEZ, Jota Mario. (2014) Gonzalo Arango. *Obra Negra. Poema Medellín a solas contigo*. Versión Digital Ediciones Edward. 22 de Marzo de. [En línea]:<http://es.scribd.com/doc/214434440/Gonzalo-Arango-Obra-Negra#scribd>

BAJOIT, Guy. (2003). *Todo Cambia. Análisis sociológico del cambio social y cultural en las sociedades contemporáneas*. Traducido por Hernán Pozo. LOM Ediciones. Santiago de Chile.

BLANCO, Mercedes. (2011) *Investigación narrativa: una forma de generación de conocimientos. Argumentos*, vol. 24, núm. 67, septiembre-diciembre. pp. 135-156, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, México.

CALVINO, Ítalo. (1999). *Las ciudades invisibles*. Editorial Milenium. Madrid.

KORNBLIT, Ana Lía. (2007) *Historias y relatos de vida: una herramienta clave en metodologías cualitativas*. En: *Metodología cualitativas en ciencias sociales: Modelos y procedimientos de análisis*. Editorial Biblos. Buenos aires. 2ª edición.

LOPÉZ, Carmen. (2008). *Enseñar a pensar desde la fenomenología. Revista de difusión bioética*. Madrid España [En línea]: http://revistadifusionbioetica.com/images/articulos/F_Agosto_2014/ensear.pdf

MUÑOZ, German. *Apuntes para la reconstrucción de tres categorías: juventud, culturas juveniles, resistencia. Texto sin publicar compartido en la Línea de jóvenes, cultural y poderes por German Muñoz uno de los docentes de la línea*. Este trabajo toma como insumo principal la base de datos del proyecto de investigación publicado en el libro de M. Marín y G. Muñoz, “Secretos de mutantes. Música y creación en las culturas juveniles”, DIUC - Siglo del Hombre Ed. Bogotá, 2002.

NOGUERA, Ana y BERNAL, Diana. (2014). *Geografías del habitar: Un habitar geopoético en la era planetaria*. Geograficidade. Vol. 4, núm.2, pp. 19-31, Brasil.

PÉREZ, José. (2015) Periódico el Colombiano. Artículo “*Medellín, destino turístico y de inversión: medios internacionales*”. 11 de enero de 2015. [En línea]: <http://www.elcolombiano.com/entretenimiento/turismo/medellin-destino-turistico-y-de-inversion-medios-internacionales-XX1077000>

Periódico ADN. (2014) Artículo “*Concejo aprobó el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín*”. 28 de octubre de 2014 [En línea]: <http://diarioadn.co/medell%C3%ADn/mi-ciudad/pese-a-protestas-se-aprob%C3%B3-el-pot-de-medell%C3%ADn-1.130480>

QUIJANO, Luis. (2015) Artículo “*Río Medellín: río de impunidad, la nueva morgue de la ciudad*”. 15 de enero de 2015. [En línea]: <http:// analisisurbano.com/2015/01/15/rio-medellin-rio-de-impunidad-la-nueva-morgue-de-la-ciudad/>

RICOEUR, Paul. (2000). *Narratividad, fenomenología y hermenéutica*. *Anàlisi*, 25, 189-207.

URBINA, Fernando. (1992) *Las hojas del poder*. Editorial Universidad Nacional de Colombia. Santa Fe de Bogotá

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. (2005) Antología # 13 León de Greiff. Poema *Villa de la Candelaria*. 1914. Colección un libro por centavos. Editorial Universidad externado de Colombia. Santa Fe de Bogotá.