

ARTE COMO REPRESENTACIÓN POLITICA

ANÁLISIS COMPARATIVO, OBRA DE ARTE DÉBORA ARANGO Y COYUNTURA
POLÍTICA DE COLOMBIA (2016-2017)

AUTOR

SHIRLEY PAHOLA ALVARINO CÓRDOBA

ASESOR

JUAN GUILLERMO MOLINA

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE:

SOCIÓLOGO

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA
MEDELLÍN

2017

Resumen

Este trabajo presenta una visión del trabajo de Débora Arango y su trayectoria, vida y obra, en tanto se hace un esbozo de la coyuntura política colombiana finalizando el año 2016 e inicios del 2017 ya que esta presentó relevancia a nivel mundial, seguido se realiza un análisis comparativo con la obra de la artista y los sucesos importantes que acontecieron a favor y en contra de dicho proceso.

Palabras Clave: Política, Coyuntura, Obra, Análisis Comparativo, Débora Arango.

Abstract

This work presents a vision of Débora Arango's work and his path, life and artwork, while there is done a sketch of the political Colombian conjuncture finishing the year 2016 and beginnings of 2017 since this one presented relevancy worldwide, followed a comparative analysis is realized by the work of the artist and the important events that happened to favor and in opposition to the above mentioned process.

Key words: Politics, Conjuncture, Artwork, Comparative Analysis, Débora Arango.

ÍNDICE TEMÁTICO

1. INTRODUCCIÓN	
1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA	5
1.2 ESTADO DEL ARTE	
1.2.1 ESTADO DEL ARTE LOCAL	8
1.2.3 ESTADO DEL ARTE GLOBAL	10
1.3 MARCO CONCEPTUAL	11
1.4 OBJETIVOS	12
1.5 REFERENTE TEÓRICO	13
1.6 DISEÑO METODOLÓGICO	15
1.6.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	16
2. DÉBORA ARANGO, MUJER Y CRITICA SOCIAL.	18
2.1 CATEGORIZACIÓN Y DIMENSIONES	23
2.2 PAPEL SOCIOPOLITICO DE LA MUJER s. XX	30
3. CONTEXTO POLÍTICO COLOMBIANO. (Conflicto y proceso de paz)	34
4. COMPARACIÓN ARTE DÉBORA ARANGO Y COYUNTURA	40
5. ANÁLISIS DE RESULTADOS	45
CONCLUSIONES	47
BIBLIOGRAFÍA	51
ANEXOS	54
NOTAS	66

1. Introducción

“La imagen -y en ello reside su fuerza- permite cristalizar unas creencias que costaría trabajo o que sería peligroso verbalizar”

(Gruzinski, 1995, pág. 162)

1.1 Delimitación

En el camino de nuestras reflexiones académicas de anteriores semestres, encontramos un fenómeno que tuvo y sigue teniendo cierta reiteración en la historia de las sociedades y el arte. La creación artística ha acompañado a la humanidad desde sus comienzos, siendo un narrador crítico del devenir social del hombre. Así, aceptamos la capacidad del arte de aportar a la memoria histórica de un país, región o comunidad.

Para contextualizar dónde nos ubicamos, nos encontramos en Latinoamérica en la segunda década del siglo XX. Para ese entonces, surgía un movimiento cultural en la región con el referente de México y su revolución agraria (1910) que dio lugar a un interés por parte de artistas y gestores culturales por pensar la idea del compromiso político y la reivindicación latinoamericana, nacional y popular como ejes que la creación artística. El muralismo mexicano entraría a influenciar países como Colombia y Perú, donde distintos personajes de la cultura y la intelectualidad se afinaron a esa tendencia.

En Colombia, hizo eco esta tendencia y de manera más concreta en los años 30 de ese siglo en Antioquia, cuando llegan de Europa los artistas Pedro Nel Gómez e Ignacio Gómez Jaramillo, los cuales estaría imbuidos por este deseo de crear con relación a la situación social del país. Gómez sería la cabeza de este grupo nombrado luego como “Los Pedronelistas”, pintores interesados en las luchas sociales y la reivindicación de las clases bajas del país. Entre los seguidores de Gómez, estaría Débora Arango, muy interesada en retratar la violencia del país, la decadencia del poder, la situación desigual de la mujer, y el papel de la iglesia.

El personaje de Débora Arango delimita nuestro objeto de estudio el cual busca acercarse a la carga ideológica-política manifestada en su obra y su relación con la sociedad del momento. Ya esto nos mueve buscar entender la relación entre arte y política.

Bien, partimos de la idea de que el artista y su realidad inmediata están ligados de alguna manera. El contexto actual e histórico son materiales de los que el creador *echa mano* para contar, expresar, criticar o visibilizar un fenómeno. Sin embargo, lo verdaderamente importante del hecho es que el artista de la obra puede estar fuertemente interesado por una búsqueda de belleza o por una reflexión ideológico política, o incluso por ambas; esta última evidentemente rastreable o comprensible a través de los objetos creados, o los símbolos usados.

La situación requiere una cuidadosa delimitación. Partamos de lo siguiente, toda obra artística es una búsqueda, un ejercicio representativo: la pintura como el manejo de la luz y el color, la escritura y la poesía en su uso de las palabras correctas para relatar el mundo, la música como puente entre sonidos y emociones; por nombrar unas. Existen, entonces, unos medios usados para contar, y así mismo esas formas no son pura estética solamente, son también ideas manifiestas u opiniones que articuladas esquemáticamente se convierten en ideología (Van Dijk). Y aunque no sea evidente de manera explícita, asumimos su posible rastreo y comprensión.

Si partimos de que el artista puede hacer evidente –sea consciente o no– su propia ideología a través de la obra; lo consiguiente es pensar que las posturas políticas también podrían emerger en el proceso final. El arte y la política pueden estar ligados (y lo han estado) ya sea en la literatura, la pintura, el teatro, el cine y la música, de manera más perceptible. Y cuando esta relación se da, el deseo de divulgación, crítica, provocación o emancipación se hace evidente.

La relación arte y política se ha hecho evidente en distintos momentos históricos ya sea en Latinoamérica, Norteamérica o en Europa. En el sur de América podemos encontrar el movimiento pictórico del muralismo mexicano y en Colombia la reflexión política de Los

Pedronelistas. Y en otras latitudes, el movimiento del Arte Callejero en Inglaterra, con la figura representativa de Banksy y su crítica social. Esto por mencionar sólo unos pocos casos.

En esencia lo que esta problematización busca, es observar el proceso biográfico y creativo de la artista Débora Arango, en el cual pueda relacionarse su experiencia vital desde la memoria de ella con sus pinturas y de manera siguiente relacionar todo lo planteado con la coyuntura actual colombiana, debido a los múltiples cambios que han causado revuelo tanto dentro como fuera del país. De cierta manera, la intención es entender el pensamiento ideológico de Débora y transportar de algún modo la convicción política vivida entonces con la del año 2016, ya que entre disputas políticas y ciudadanas se llegó a un “acuerdo de paz” bien visto por unos y trágico para otros.

Desde una perspectiva sociológica, asumimos la existencia de un sujeto político (creadora) el cual interactúa con la sociedad a partir de lo que expresa en su obra; así mismo, los grupos los cuales reciben esta crítica o este cuestionamiento (el estado y la iglesia por mencionar unos) responden de distintas formas. Estos sectores muchas veces actúan buscando la invisibilización de ese discurso y el demérito en vez del diálogo. Dichas relaciones de tensión nos llevarán a preguntarnos sobre las repercusiones de dicha correlación de fuerzas en el discurso ideológico-político de la artista, presente en la obra, el cual no es estático.

Luego de observar la relación tejida por los distintos grupos vinculados, empezaremos a contrastar la postura ideológico-política -o posturas- de la artista en la medida en que tal interacción va avanzando. La reflexión en la política y la mujer, serían las dos temáticas que tendremos que observar minuciosamente en la obra, para poder hallar cambios significativos o reformulaciones en el discurso artístico manifestado.

Otro de los ítems importantes a plantear es la coyuntura actual, viendo la problemática que planteó Débora con la coyuntura que ha afectado el último año en la vida política colombiana. Podemos decir que los factores culturales que potencian el conflicto podrían ubicarse originalmente en la década del treinta del siglo XX, estableciendo un periodo entre 1929/30 y 1957/58, como la protogénesis del conflicto colombiano. En esta etapa se deciden aspectos centrales de nuestra historia: el modelo capitalista de desarrollo, el carácter de nuestras

instituciones estatales, las relaciones inter-partidistas, los límites del reformismo, los grupos de poder, el sentido moderno de la política y la cultura, los rasgos constitutivos de la cultura política y ciertos imaginarios de nuestras identidades culturales. (De Zubiría)

La pregunta de investigación sería ¿cómo cambia el proceso ideológico-político (en torno a política-estado y la mujer) en la obra pictórica de Débora Arango frente a las reacciones de los grupos sociales a los cuales ella se dirige? ¿qué similitud se halla en las obras con la realidad actual, constando que la diferencia en años es de poco menos a un siglo?

1.2 Estado del arte

1.2.1 Estado del arte local

Para el caso del personaje que ha sido elegido para la reflexión, la mayor parte de la información obtenida tiene su asidero en el país y con mayor intensidad en la región de Antioquia dada la procedencia de la artista. Mucho de lo encontrado con referencia a la obra y vida de la artista, está más ligado a la historia del arte y al relato biográfico que a una sociología o antropología del arte.

Es un común denominador observar descripciones frente a la vida de la artista en sus constantes tensiones con la institucionalidad política y religiosa, la censura de la que fue presa, y la separación que tuvo con sus mentores Eladio Vélez y Pedro Nel Gómez. (Londoño Vélez, 1996). Muchas de estos relatos se han venido construyendo desde la década de los 80s, cuando la obra de Débora decide ser tomada en cuenta, y sacada del escenario invisible en el que se encontraba. Su “reciente” redescubrimiento puede ser la razón por la que su relación problemática con las instituciones y actitud política no haya sido aún estudiada a profundidad desde las ciencias sociales o la ciencia política.

Afortunadamente, más en contacto con la pregunta de investigación, existen otros ejercicios interpretativos y reflexivos frente a la relación artista y política. Éstos le aportan al problema

de investigación; aunque enfocándose en otros personajes como el caso de los Pedronelistas (sin incluir a Débora Arango) o los creadores del arte abstracto (R. Yepes, 2010). El autor citado, pone de manifiesto la forma como el Estado a través de políticas liberales, identificadas con una corriente de centro-izquierda, hace uso del “arte social” o “arte comprometido”, en aras de ganar legitimidad y consolidarse políticamente en la región y el país.

La relación artista-política vistas en las distintas reflexiones observadas deja implícita la cualidad de lo ideológico inmanente en la obra de arte. El valor ideológico se asume desde las interacciones de los creadores con el sector público, así como en la obra en sí misma. Así lo sostiene este autor: “Encontrar puntos de encuentro entre el arte y la ideología no es un presupuesto muy complicado, ya que toda obra de arte se realiza en un contexto determinado por distintos factores, entre ellos los sociales, los políticos y los culturales, por no decir los directamente históricos” (G. Benjumea, p. 31. 2009).

Lo mismo sucedió con la categoría “discurso”, la cual, es usada de manera explícita por el mismo autor para mencionar los distintos relatos y reflexiones surgidas a partir del arte latinoamericano de principios de siglo XX. El autor no argumenta o reflexiona si es posible hablar de discurso ideológico en el arte, especialmente, cuando no median las palabras. Posiblemente, intuye, que el discurso en la obra de arte existe por el hecho, entre otras razones, de manejar una ideología. Otras publicaciones harán lo mismo con dicho concepto, sin hacer ninguna división entre el discurso verbal y el plástico.

En el estado del arte local para hacer referencia a la coyuntura actual se encuentran dualidades en las perspectivas ciudadanas, en periódicos y revistas nacionales se evidencian las posiciones que hay en Antioquia, ya que no es oculto el amor y odio hacia uno de los exdirigentes del país, por el cual, mucho del “no acuerdo” se debió y por ende los colombianos antioqueños se mostraron y pesó su manifestación. “El clamor en la voz de Mercedes Sosa para no ser indiferente a la guerra, el himno Nacional, que sonó al unísono, una voz al unísono que gritaba que "Antioquia no es Uribe" y un cerrado aplauso en homenaje

a las víctimas del conflicto armado, cerraron la multitudinaria marcha que se realizó en el centro de Medellín en la noche de este viernes.” (elpaís.com.co, 2016)

1.2.3 Estado del arte global

Aunque la fuerza del estado del arte es más desde lo local, sí encontramos algunas alusiones al poder histórico de la obra de Débora Arango. Su descripción sobre la violencia de la época de Gaitán, la violencia partidista en general, da la posibilidad de entender los orígenes del conflicto como un registro de la memoria del artista. Todo esto queda consignado en su obra la cual presenta una gran vigencia para comprender nuestra política y los avatares de la guerra. (S. Shuster, 2011).

También encontrar la fuerza femenina en la época es importante, relevante para conocer el papel que tuvo Débora en el arte, en Colombia y fuera de esta, ya que hasta 1854 tuvo un papel importante dentro del hogar, ya era quien educaba, organizaba y se perdió la concepción de mujer pecaminosa, la iglesia le da el nombre de “reina de la casa”, aunque tenía ya un papel importante, esto hacia que estuviese ocupada y fuera de la esencia social. (Reyes, 1995)

Encontrar palabras como las que citaré a continuación, muestra la realidad femenina que vivió por mucho en el país y que no se negará que aún permanece de este pensamiento en la mente de muchos

Para la mujer, lo privado, la casa, delimitaba su espacio de acción y demarcaba un “adentro” donde se desarrollaba su trayectoria vital, donde podía moverse, hacer y disponer (de las actividades domésticas) ya que ése era su lugar “natural”, algo así como su destino. Para el hombre en cambio, estaba reservado el mundo de lo público, es decir, del trabajo formal, del quehacer político, de la calle. (Ramírez, 2010)

En el ámbito actual coyuntural, hablando de lo político específicamente, encontraremos muchas dicotomías de pensamiento, información variada en los medios públicos del país, “Cali, Bogotá, Barranquilla y nueve ciudades más marcharon para exigirle al Gobierno y a

la oposición que lleguen a un "acuerdo de paz ya" con las Farc, tras el triunfo del No en plebiscito que buscaba refrendar los acuerdos tras cuatro años de negociaciones.” (Elpaís.com.co| AFP, 2016), estas declaraciones son vistas luego que en redes sociales se hizo sentir el rechazo al proceso de paz, y en los medios de comunicación se vieron ambigüedades respecto a la decisión, pero luego, se sintió cierto desdén al sentirse lejos de una paz sobre el papel, así que el país, los ciudadanos dentro y fuera del país se hicieron sentir.

1.3 Marco conceptual

Definamos algunos conceptos importantes en el desarrollo de la investigación.

Las ideologías “(...) organizan las actitudes de grupos sociales que consisten en opiniones generales organizadas esquemáticamente acerca de temas sociales relevantes, tales como el aborto, la energía nuclear o la acción afirmativa (van Dijk, pág. 18. 1995)”.

El arte por el arte “El arte por el arte es aquel que expulsa de sí cualquiera consideración extra estética, es el arte autorreferencial y absolutamente autónomo que se preocupa sólo por sí mismo y deja por fuera todo reparo cognitivo, histórico, ético o social (D. Paredes, pág. 92, 2009).

Para la *estética marxista* “La obra de arte es, en síntesis, la conciencia social vertida en forma plástica. El artista cuaja las pulsaciones sociales, intelectuales y emocionales de su pueblo, o de un grupo social dentro de él. Expresa las fuerzas vitales que conmueven a la sociedad, fuerzas que cuando llegan al punto de saturación hacen surgir mentalidades que las captan y les dan forma plástica (J. Friede, p. 9, 1945)”.

El discurso visual “(...) -en tanto enunciados, según los géneros discursivos que contiene: cine, video, el dibujo, diseño de animación gráfica, entre otros, - es un nivel en la estructura de la comunicación discursiva, en el que se conforman los signos de interacción social” (W. Álvarez, pág. 237, 2013)

1.4 Objetivo

Los objetivos están divididos de alguna manera, ya que uno de los intereses es Interpretar los cambios del discurso ideológico-político (en relación a la política-estado y la mujer) en la obra de Débora Arango frente a las reacciones de los grupos a los cuales ella se dirige.

También, se trata de incentivar el conocimiento hacia el pensamiento de tal artista, que la manera de su “desahogo” artístico-político-crítico, sea uno que logre romper esquemas, mostrar sus capacidades de liderazgo y creencia en sí mismos.

Entender como el arte al ser expresión política, logra permear de alguna manera el pensamiento de algún sujeto, llevándole a cambiar ideología u optar por determinado camino político, a despertar en sí, un ser político, sea a favor o en contra de esto.

Comparar el arte de Débora Arango, sabiendo que este era uno de expresión política, con los hechos evidenciados en los recientes acontecimientos vividos en Colombia debido a los procesos de diálogos y acuerdos de paz.

1.5 Referente teórico

El arte ha evidenciado en el mundo hechos que no podría ser recordado por sí sólo, es allí donde entra la relevancia de este, en tanto es sabido que el arte es una muestra ideológica y de hechos sociales que estructurados, muestran historia para que al pasar de los días haya donde dirigirse para palpar ciertas verdades, es lo que ha sucedido con el arte barroco, victoriano, romántico, entre otros, es por medio de estas que la historia aunque no deja de serlo, está en la memoria, recordando lo bueno y lo malo que ha surgido a través del tiempo.

El referente teórico principal es Walter Benjamin, un filósofo y crítico alemán, ensayista usualmente ligado a las expresiones artísticas. Benjamin ha mencionado que el arte de alguna manera ha perdido su esencia, en el texto, “La Obra de arte en la época de su reproductibilidad Técnica”, donde menciona que la reproductividad ha negado la existencia de lo “puro”. Si bien el arte en determinado momento tuvo una intención de creación ligada a un valor cultural o ritual, lo que Walter Benjamin llama el arte al servicio de la magia¹, elementos tecnológicos hicieron que este pasara a otros planos de la vida social, lo que generó que no solo pudiera ser replicado y llevado por todo el mundo, sino también las condiciones para que su valor cambiara, dicho en otras palabras, la época de reproductibilidad dotó de valor de uso y valor de cambio el arte como tal, generando las circunstancias para que este ingresara dentro las dinámicas capitalistas.

Entonces podemos ver como la época moderna ha llevado a reproducir todo, se ha perdido de alguna manera el sentido y la banalidad se ha salido de control, ¿de qué modo?, modo tal que la propaganda de dichas noticias, hablando del proceso de paz, se hizo viral y en lugar de empaparse de la información real, las personas toman la propagación que hay en los medios y es también allí donde podemos ver que lo real, el sentido mismo de la información se pierde, pareciera inexistente.

Desde hace años, ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son ya lo que siempre habían sido, las transformaciones de las técnicas del arte modificarán de alguna manera el concepto de arte (Valéry, 1928), es allí donde puede decirse que gracias a la modernidad y el poder que tomó el capitalismo, el arte ha logrado ingresar a todo espacio y ha vendido la idea de

múltiples posibilidades que traspasa cualquier espacio y tiempo. El arte es considerado así en tanto sea contemplada y no es materialmente útil, en sí misma no tiene ninguna función social más allá de la liberación del individuo (Adorno), y dice Benjamin que el modo originario en que la obra de arte quedó integrada en la tradición fue a través del culto: las primeras obras nacieron al servicio del rito, primero mágico y luego, religioso, es importante que no se deshaga la obra de su aura y su función ritual; también vemos que -lo simbólico en el arte siempre tendrá algo de gratitud, puesto que repliega el sentido de la obra sobre la transferencia del significado que tanto el artista como el espectador le confieren al símbolo.- (Yepes, R. (2010) La política del arte: Cuatro casos de arte contemporáneo en Colombia. (tesis de maestría). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.)

No puede negarse que hay puntos en los que se puede diferir en tanto se llega a considerar el arte como transmisor de información, de historia. Uno de los cometidos que tiene el arte, siempre ha destacado el de suscitar una exigencia que el presente aun no podía satisfacer, “la obra de arte, solo es valiosa en la medida en que está recorrida por estremecimiento de futuro” (André Breton). Se concibe el arte como “futurista” ya que como dice Breton, tiene ese aire del posible acontecer, pero claramente vemos con otros artistas el pasado y con él lo que a través de sus ojos pudo ver y la manera en que su mente lo percibió, luego podremos observar ciertas imágenes de las pinturas de la artista Débora Arango.

El arte, puede decirse que es la reproducción de la naturaleza, que es el arte aquella demostración de lo bello, del espíritu. Baudelaire critica el arte actual debido a que se volvió una reproducción y se ha perdido aquel gusto de lo bello y se van por lo que les parece real, verdadero. El arte por sí mismo se vendió y gracias a la industria se volvió solo una progresión material, lo involucró solo a la reproducción, en tanto el sentido mismo de esta se pierde al reproducirla de tal forma que no se le da el tiempo para sentir por medio de esta, y el gusto por lo “bello” cada vez se hace más invisible.

1.6 Metodología

La metodología implementada es la etnografía de la memoria. Esta permite indagar, reconstruir y mostrar ciertos relatos del pasado en el presente y estructurar de manera coherente un problema apoyado en la memoria como fuente de investigación.

Aquí, el tema a indagar será “El discurso político en la Obra de Débora Arango” y serán utilizados métodos de investigación documental. Se harán acercamientos a lugares donde se conozca de la obra en cuestión, y en lo posible acercarnos a la vida de la artista, ya sea con entrevistas hechas a personas que la hayan conocido personalmente o que hayan conocido de cerca su obra. En el proceso, será realizada una observación a la transición de su obra, con la idea de conocer el paso de esa artista “recatada” a una artista que plasmaba lo que sentía y veía en su entorno.

Métodos como el observar, entrevistar, leer de Débora, serán los pilares de la indagación sobre su obra y en lo posible de ella. Como crítica social, nos interesa el aprender de su interpretación a la sociedad que pertenecía, sin necesidad de exclamar sus disgustos o molestias verbalmente, sino cómo lo hacía a través de sus pinceladas, aún sin la necesidad de mostrarlos de inmediato, sabiendo que sus obras fueron reconocidas después de 1987 cuando ella dona al MAMM alrededor de 233 creaciones propias.

En lugares como El parque biblioteca Débora Arango, la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, se podrá encontrar información de su obra e incluso de ella misma, y se facilitará el reconocimiento y acercamiento a su vida y obra.

Esto se espera realizar en un tramo de dos (2) a tres (3) meses, esperando que en ese tiempo se cumpla con lo buscado y la realización del cumplimiento de objetivos. Luego precede la acumulación de información, y los resultados de tales.

Conocer, apreciar, recordar, mostrar su obra y sus objetivos es lo que se espera, y por ello la parte principal y fundamental en la metodología es la memoria.

Luego de terminar la primera parte, la cual es indagar la historia artística de Débora, la intención de su obra y de más, sigue la parte coyuntural, investigar acerca de las diferentes posiciones respecto al proceso de paz, es sabido que entre políticos estaba la discordia, entre si era positivo o no dichos acuerdos, discusiones en canales nacionales, al igual que sucedió entre los ciudadanos, es allí entonces donde se hará la compilación de imágenes de la obra de Débora con fotografías recogidas en los diferentes medios de comunicación, con la intención de vemos en el objetivo, traer su obra a la coyuntura actual colombiana.

1.6.1 Cronograma de Actividades

Actividades	Tiempo sugerido
Ida al MAMM	Agosto 2016
Se harán en esta salida dos específicas, para la observación y toma de documentación (fotográfica y testimonial).	15 Y 27
Archivo de prensa	Agosto-septiembre 2016
Esta será realizada constantemente hasta contar con la mayor información posible.	29 y 3 respectivamente.
Ida al Parque Biblioteca Débora Arango	Septiembre 2016
	10 y 24

Con la intención de saber de Débora se hará el recorrido por las instalaciones y se tratará de reconocer obras que haya en el lugar.

Ida al Escuela Superior Tecnológica de Artes Octubre 2016
Débora Arango

10 y 26

Sabiendo que hay personas que tuvieron contacto con la artista, se irá a la Escuela y entre observación y entrevistas se agregará información vital para la investigación.

En las salidas planteadas están incluidas ciertas entrevistas a profesores, administrativos y/o directores que se encuentren en los espacios mencionados y así encontrar información factible a la hora de encontrar los resultados esperados.

2. Débora Arango, mujer y crítica social

“No he dudado un momento de mi vocación. La pintura se confunde con mi vida. Somos como una sola persona. Sólo que los comienzos, ¡ah difíciles que son!”

Débora Arango.

Ahora, corresponde la sección de análisis, reflexión e interpretación de lo planteado anteriormente, en busca de demostrar y dar conocimiento hacia el proyecto, hablando de la vida y obra de Débora para luego ejemplificar y plantear aquella unión del pasado con el presente.

Con lo siguiente, se trata de incentivar ya sea a la comunidad académica y grupos de investigación, al arranque de una ola por no dejar que la historia muera, una iniciativa por aquello que es nuestro, que nos pertenece como ciudadanos colombianos, como ciudadanos antioqueños, la memoria hace parte fundamental de lo que conocemos, es lo que nos lleva a un conocimiento de historias, relatos y vidas que fueron importantes y que tal vez hoy por la poca fuerza que se le da a la veracidad de estas, se pierden y se convierten en humo que sopla el viento.

Se ha tratado en repetidas ocasiones temas de este tipo, política, feminismo, revolución y demás, pero todo se ha tratado de mostrar la verdad en el “pueblo” colombiano, como si no existiese aquí también una historia que contar, por ello también es que se busca hacer alusión a esta mujer, quien entregó parte de su vida (por no decir que toda) a una sociedad llena de estigmas y temores a través de un arte revelador de verdades.

Si bien al hablar de mujer se viene a la mente ese género sensible, género que está presente en casa, que no se aleja de su aura familiar, y si se pregunta al género masculino por ella se dicen el sexo fuerte, o sea ellas el sexo débil, aunque en ciertos aspectos ya se ha cambiado de pensamiento, finalizando el siglo XIX, las mujeres eran aún, aquellas que no podían presentarse en público y ser reconocidas por lo que eran, o representaban, ser ellas mismas.

La mujer desde épocas inmemorables, se han considerado como ese distractor para el hombre, no se consideraba un ser relevante en la sociedad a menos que se casara con alguien reconocido. Aunque esto ha sido una constante en el mundo, han existido mujeres que se han levantado en contra de esa problemática insistente, mujeres en varias zonas del mundo, como lo fueron (Lola Mora (Argentina), Aurelia Navarro (Granada), Anita Malfatti (Brasil), Frida Kahlo (México)).

En el presente proyecto será descrito brevemente un personaje que optó por ser mujer de nadie y decidió ser hija, dándose a conocer por sí misma a través de sus obras.

Débora Arango, conocida por sus obras representativas a nivel revolucionario, poco estético y satírico, con esos toques críticos a la sociedad más cerca de la política y la mujer. Arango, una mujer que sin temores a lo que se pudiera decir de ella, decidió renunciar a la vida confortable y “normal” de la época por estudiar pintura en Bellas Artes, justo en una época en la que era difícil ingresar a una academia o a un colegio, ella optó por hacer lo que de verdad le gustaba sin importar las críticas y el rechazo de las demás personas.

En la época, si se ingresaba a un colegio o instituto no estrictamente para señoritas, estas eran separadas de los hombres ya que eran llamadas como distractoras e incitadoras sexuales, esto data hasta finales del siglo XIX.

Si bien el contexto que vivió Arango estuvo cargado de politicismo y en forma ardua el machismo, se podría decir que hubo a nivel social un desdén por la carga artística, aunque al ser mujer los hechos eran más “desastrosos”, ya que no era permitido o se veía mal el que una mujer hiciera parte del reconocimiento público.

Si preguntamos qué interrelaciones tuvo Arango con la sociedad en la que vivió, qué repercusiones o qué logró hacer en medio de esta, sería volver en el tiempo, por ello, la metodología que se planteó es etnografía de la memoria, donde se trata el retomar aquellos recuerdos tomados de obras, escritos, trabajos, ensayos, donde se puede conocer un poco de ella y reconstruir lo que fue un estado de revolución política y cultural.

El contexto social en el que estaba inmersa Arango era uno muy conservador, que al parecer poco le influyó a ella, ya que su padre era liberal católico y su madre era conservadora y en temas políticos no se metía nadie en su familia, así que ella optó por escoger ningún partido político y sólo se entregó a su arte.

¿Cómo puede tomar una sociedad algo que para ellos es desconocido, erróneo, “malo”? En los alrededores de la artista se murmuraba el constante rechazo, aunque es más evidente al iniciar su obra con los desnudos, es allí donde toma fuerza su nombre como revolucionaria en la sociedad, es cuando tanto la religión como la sociedad renombrada hace escuchar sus quejas hacia esta nueva artista.

El arte nunca se desliga del contexto en que se vive, sea religioso, político, económico y otras relaciones, el arte de Débora Arango es uno que no se desliga por un minuto de todo lo que vive en su época, y por es ello que ella introduce a profundidad en sus obras tanto la política como la caracterización de la mujer. Tomó la política, debido a la incidencia en el momento entre la disputa de los partidos conservadores y liberales, y el tema de la mujer, ya que se mostraba una mujer en sumisión al hombre y que no tenía perspectiva ni visión propia, era más como un objeto de casa que no se tenía en cuenta como Ser.

Débora se inicia como artista y mientras tanto, la sociedad ni se entera de su existencia, sólo hasta que inicia su inclinación por el arte del desnudo y es allí cuando la sociedad se pierde entre sus trazos “inmorales” y el rechazo comienza.

¿Qué busca Débora Arango con sus obras en la sociedad? Arango busca mostrar a la mujer como un ser, como persona, trata de sacarla de ese hueco machista que mostraba al género como un simple objeto de servicio y distracción.

En la sección anterior se plantean los objetivos, la metodología, el planteamiento como tal, y aunque con algunas falencias en la búsqueda de la información, se logró obtener información y encontrar en parte lo buscado. Falencias como cuáles, en el proceso de ruta metodológica

se platearon varias visitas a museos y entre tanto lugares conmemorativos al respecto de Débora, sucedió que al querer acercarse a tales museo, en el caso del MAMM (Museo de Arte Moderno de Medellín) las obras que fueron donadas por Débora no estaban disponibles al público en el momento, fue algo tal vez incómodo y molesto, pero son políticas del establecimiento, así que se hizo uso de otros recursos como catálogos e historias referente a ella, lo bueno es que al acercarse a los lugares que han sido en conmemoración a la artista, como lo son el Parque Biblioteca Cultural Débora Arango² y la Escuela Tecnológica Superior de Artes Débora Arango³, son amplios a la hora de dar información sobre ella y lo poco o mucho que conocieron de ella, al ser este un trabajo correspondiente metodológicamente hacia la memoria, fue algo que favoreció. No puede negarse que encontrar quien tuviese información concisa de la artista tuvo momentos críticos, ya que no eran más que datos repetidos entre internet, libros y diarios, así que no eran de mucha relevancia, pero entre búsqueda y “desesperación” por encontrar quién pudiese ayudar, resulta un nombre que retumbó y es el del señor Mario Vélez, quien fue amigo durante aproximadamente 25 años de Débora, y escuchar sobre ella con tanta admiración era algo que no había podido experimentar. Así que pude ver a Débora a través de otros ojos, de sus obras, de anécdotas, de su ciudad.

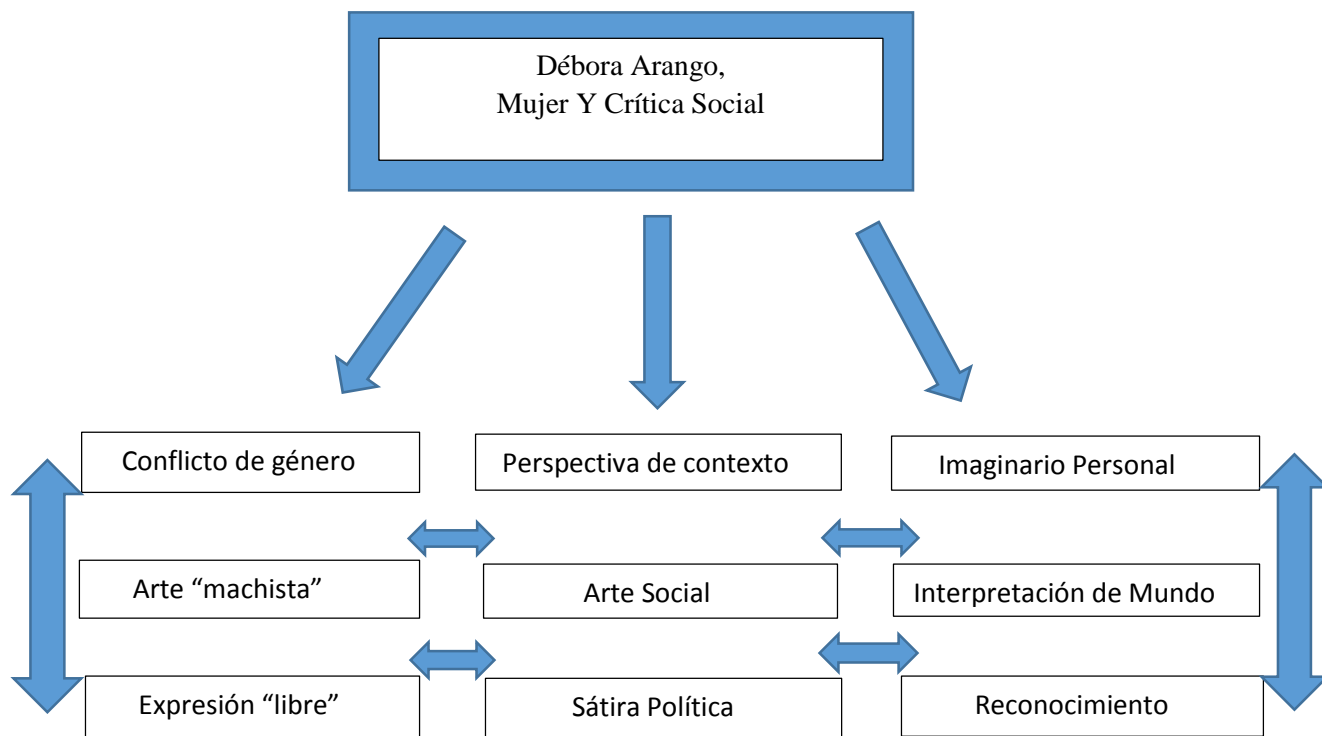
Si bien se habían mencionado algunos conceptos como arte, sociedad, crítica, revolución, sátira, política, género, rechazo, interacción, entre otros, es visto que resultan ser muy generales y complejos si se quiere hablar de algo concreto, así que después de lecturas y aprendizaje se fueron delimitando, aunque claro, esos conceptos hacen parte de lo esencial para la investigación, delimitaciones que hacen concreto el saber sobre el artista.

A continuación, presentaré lo que será la categorización y sus dimensiones para la explicación y sustentación de la información, con la intención de entregar de manera entendible la información y así conocer la obra de Débora y a ella misma, basándonos en relatos, lecturas e interpretación de sus obras.

Categorías como arte “machista”, conflicto de género, arte social, sátira política, entre otros, son los que se mostrarán, ya que permitieron conocer el manejo contextual de lo plasmado

en las obras y vida de Débora Arango, estas categorías se entrelazan en sí mismas, y permiten explicar con “facilidad” y detalle lo conocido sobre la artista.

Esquema de configuración

Aquí se permite ver una comunión de lo que permea tanto la investigación como la vida y contexto de Débora Arango.

2.1 Categorización y dimensiones.

Conflicto de Genero

Si bien es conocido que el feminismo ha tomado auge no por mucho tiempo, en el siglo XVIII se inician ciertas protestas, aunque más visibles de manera textual que actoral por François Poullain de La Barre, escritor, filósofo cartesiano y feminista., quien introdujo discusiones al respecto en 1673, sobre igualdad de género. Y ahora ya forma parte de la sociedad general, feminazis, feministas, ideologías feministas, estudios de género, entre otros. Aunque en sí mismo no es nuestro tema, la igualdad de género hace parte de lo que buscaba Débora, respecto a qué, a que pudiese pintar y entregar sus obras sin que la rechazaran por el ser mujer, casos que pudieron verse de manera constante en su vida.

Si nos referimos en particular a nuestro tema, esa liberación femenina no estaba en todo su auge en Colombia, y menos en Antioquia para mediados del siglo XX, se considera Colombia un país patriarcal, donde el dominio del hombre ha tomado el poder, y se percibe en tanto vemos que una mujer decide tomar partido de algún oficio estipulado para un hombre (pintar de manera comercial, montar caballo de cierta manera, conducir autos, etc) todos se revolucionan y discuten al respecto.

Débora decide introducirse en el arte ya que una maestra le dice que al parecer tenía eso que hace a un artista, devoción, “talento”, así que ella decide hacerlo, sin miedo y con el apoyo de sus padres, claro, como mencionamos anteriormente era difícil, ella inicia con simplicidades, dibujos de naturaleza y cosas hechas o permitida para las mujeres, luego su perspectiva cambia.

Para Débora no es sencillo, aunque ella al parecer no era persona que le gustase lo sencillo, y logra conocerse esa historia de que sus tutores, quienes le enseñaron lo que sabían, le dieron la espalda al ver su talento e ingenio, su fuerza y se hizo notoria la lejanía por el temor al rechazo.

- **Arte machista**

Eran pues los hombres quienes decidían qué o no mostrar, enseñar, divulgar, y podemos ver que Débora no resistió el aprender solo arte para señoritas, y tuvo consecuencias a la hora de querer expresarse y enseñarse al mundo.

Hombres de renombre como Pedro Nel Gómez y Eladio Vélez estuvieron cerca de ella en el proceso de aprendizaje, pero al parecer aprendió muy rápido y eso les perturbó, tal vez creían que no sería una mujer pujante y de ganas para el arte y al darse cuenta que era rival le quitaron el apoyo que en algún momento pareció existir.

A la hora de hablar sobre las obras, se logra percibir que a ellos les incomodaba que tales pinturas estuviesen en alguna exposición y más si estaban cerca de alguna perteneciente a ellos, en repetidas ocasiones hacían bajar sus obras por ser “obscenas” y/o “vulgares”, aunque claro, puede uno darse cuenta que era solo por ser mujer, ya que al igual que Débora, Pedro Nel Gómez y Eladio Vélez pintaban desnudos y el apoyo hacia ellos no era secreto.

En la entrevista que se realizó, el señor Mario Vélez, relata que, al estar Débora con el arzobispo, que había sido llamada para “reclamarle” por una de sus obras sobre desnudo, ella le dice “¿entonces por qué permiten ese desnudo allá, que fue pintado por allá en los años 1600 y es una de las entradas más grandes que tiene la iglesia católica por ir a ver, esas son filas y filas para ir a ver eso?, ah, pero eso era un hombre.” Ahí puede percibirse un grado de choque entre géneros, Miguel Ángel fue su creador, y el que un hombre haya hecho tal obra en un lugar reconocido como es la Capilla Sixtina, que para complementar es un lugar religioso, esa obra es una en el que su contenido incorpora cientos de desnudos, y si retomamos un poco de su historia, fue en parte gracias a esas obras (*La Bóveda Y El Juicio Final*) que tuvo fama y gran admiración, era algo magnifico, escultural y no hubo discusión, pero claro, no fue creado por una mujer.

- **Expresión Libre**

A pesar de las muchas críticas, si vemos la obra general de Débora, notamos que nunca desistió de expresar lo que quería mostrar, lo que aprendió, lo que influyó en su crecimiento como artista, como mujer, como ser humano, -la realidad social-.

Darse a conocer por obras como *Junta Militar*, *Montañas*, *Justicia*, etc., fue en su libre expresión, una realidad notoria y relevante en el contexto que permeó su creatividad, y la divulgación de su imaginación, su pensamiento, su postura frente a la sociedad, fácil no fue, pero ella fue consciente de que esa manera de mostrar su postura ante lo que sucedía en su entorno era en parte la más acertada, la transmisión de los sucesos a través de pincelazos era una manera de gritar de manera silenciosa pero fuerte los desacuerdos en torno a los hechos sociales. ⁴

Perspectiva de Contexto

El contexto actual e histórico son materiales de los que el creador *echa mano* para contar, expresar, criticar o visibilizar un fenómeno. Sin embargo, lo verdaderamente importante del hecho es que el artista de la obra puede estar fuertemente interesado por una búsqueda de belleza o por una reflexión ideológico política, o incluso por ambas; esta última evidentemente rastreable o comprensible a través de los objetos creados, o los símbolos usados.

Apreciar el recorrido del contexto, visto a través del arte en la obra de Débora es esencial, cada tramo, cada hecho y cómo aprende a vivir aún con los NO y sigue una vida del SI, para sí misma, rechazos, contrariedades, ser echada, humillada, no se dejó atemorizar, para ella antes que nada el amor por pintar, pintar para ella misma, para su familia, traspasar a papel aquello que ocurre a nivel nacional-político, el cómo se exige pero no se brinda, cómo la mujer se evade, se esconde, se hace invisible, la hace fuerte y cuando con más ganas ella plasma en su obra lo que en su contexto se vivía.

Al hablar de aquel contexto, notamos que era una época en la que los conflictos entre políticos eran arduos, Conservadores, Liberales, procesos de paz y la guerra en un apogeo llamativo y puro, así que el que ella tratase de mostrar con esa manera estética y cultural toda la problemática de su época, la hizo interesante y aún más problemática.

- **Arte Social**

Débora tiene cierto ciclo, pasa del paisajismo y la naturaleza muerta, al muralismo, hace desnudos con la intención de mostrar a la mujer como ser⁵, con la intención de dejar de verla como objeto subvalorado y complementa con la sátira política, donde muestra su rechazo hacia lo evidenciado en su época, así como se comenta anteriormente, muestra en ese arte una realidad causante de dolores y rechazos, de muertes sin fundamento y llantos desesperados. Esta mujer complementa cada obra con un acontecimiento importante, por eso se dice que fue políticamente, una mujer de revolución.

Débora evidencia su descontento, su determinación por la demostración de los acontecimientos sociales, dar su arte como muestra de apoyo o negación a algún hecho relevante y saber que, en sí, Débora no buscaba el generar riqueza, fue más la idea de que la sociedad pudiese ver el contexto con otra mirada, pero tratando de ser lo más real posible y sin vendas. Esto hace más llamativo su arte, ya que se puede decir, era sin ánimo de lucro, más de expresividad, de mostrar la realidad.

El arte contemporáneo en Colombia ha tenido varios activistas a nivel artístico como lo ha sido Fernando Pertuz y Doris Salcedo, representantes también de las denuncias sociales como lo ha sido Débora Arango, pero claro, estas son un poco más actuales. Una de las obras más representativas de Pertuz es la de "Somos Estrellas"(2009), donde se centra en mostrar en espacios públicos su denuncia, en cada una de las estrellas centra una fotografía de alguien común que haga referencia a la problemática constante e insistente en el país, como lo es el acoso sexual, el racismo, la no inclusión de otros pensamientos, la extrema pobreza, la politiquería sin control, etc., donde la intención de este proceso era la interacción con la comunidad, mencionar en los murales su rechazo hacia ciertos hechos, y en algunas ocasiones mencionar si habían sido víctimas de tales abusos.

En el caso del arte de Doris Salcedo, su obra se centra en las pertenencias de las víctimas específicamente artículos que hayan utilizado o dejado, como lo son zapatos, ropas, e incluso artículos de su inmueble como las puertas, sillas, mesas etc., y al momento de exponer dichos artículos también los espacios públicos, aunque se ha presentado en galerías. Es a través de sus obras que Salcedo habla de la violencia que produce el poder, es allí donde se focaliza su arte. La artista afirma “Yo soy una artista política que trabaja desde el 3er mundo, que ve la vida desde el 3er mundo (...) me interesa analizar el poder y cómo aquello que detentan el poder manipulan la vida” (Panzarowsky, 2008). El poder que muestra la obra de Salcedo es el de lograr evocar intención a través de los espectadores, podemos decir que es una obra Visible-Sensible y vemos que es en lo Visible-Sensible donde se unifica lo artístico y lo político, es como el espacio en común donde se relacionan.

Algo que une a los autores mencionados (Débora Arango, Fernando Pertuz, Doris Salcedo) lo vemos en lo que menciona Adorno: el arte es un acto de barbarie si se separa del mundo al que se refiere, no si conserva su potencial de intervención. Los tres autores que vemos anteriormente, hacen visible su interés por comunicar, -sin ánimo de suavizar- lo indolente que ha sido la rama judicial y del poder político en el país, aunque vemos diferentes épocas, seguimos viendo la barbarie político social que existió, existe y posiblemente existirá por un tramo de tiempo más.

- **Sátira Política**

Si bien la sátira es aquello que permite expresar, demostrar de manera libre y espontánea acontecimientos importantes un tanto burlescos, o exagerados, Débora supo demostrar su perspectiva frente a los acontecimientos sociales a través de la sátira.

Débora plasma de manera fuerte sus descontentos hacia la parte gubernamental del país, los militantes, la junta, la posesión de algún presidente, muertes masivas⁶, sin número de hechos que estaban tomando la prensa y aún las calles de la ciudad. En la sátira política toma el zoomorfismo como técnica para dividir los aspectos políticos, estos, no fueron vistos hasta veinte años más tarde, debido a su contenido crudo y real de las situaciones.

El nombre Débora Arango, se vuelve motivo de “guerra” entre los partidos políticos liberales y conservadores, ya que el ser mujer “libre” no era algo común, así que la problemática es mayor tanto que llega a la iglesia. Se habla de cómo pasa de lo simple y normal (paisajes, frutas secas) y llega a los desnudos, sátiras sociales y muralismo.

Imaginario Personal

Rebeldía, transgresión, talento, polémica, con estos términos se determina la mujer que fue Débora, abordando la crítica social y política en Colombia, los acontecimientos y la realidad como la pobreza, la indignación, la sociedad llena de prejuicios ancestrales, y como ya sabemos, fue la primera mujer colombiana que se atrevió a pintar desnudos.

“Muy independiente, ella era libre pensadora”, así la describe don Mario, quien al hablar de ella sus ojos se iluminan, y describirla como una mujer así tiene su porqué, ya que el que ella no dejara de lado sus creencias, su determinación a la hora de crear, hablar sin tapujos ni miedos, el hecho de ser mujer no la hizo débil, ni ensimismada, sino que, por lo contrario, la hizo fuerte y veraz, capaz de afrontar los retos que le puso su entorno.

- **Interpretación de Mundo**

Débora veía una realidad y la plasmaba, ya fuesen con sus desnudos, su realidad social o su sátira política, ella veía a través de sus manos, de su pintura, cada pincelada, cada color, cada matiz, era aquello que le transmitía la verdad y se sentía unificada con cada obra.

Sus desnudos eran obras que mostraban esa mujer real, mujer de la calle, madre, el maltrato hacia ellas, o simplemente la belleza, sin ningún “guardado” como muchas personas querían hacer verle, como lo eran el morbo y ese tipo de cuestiones de repudio religioso hacia la mujer.

Al igual que los desnudos, la representación de la realidad y la política, fueron contextos que marcaron fuertemente su obra, ya que el mostrar cada realidad tan cual era, no era común en ese entonces, al menos no por una mujer.

- **Reconocimiento**

El reconocimiento de ella misma como revolucionaria siempre estuvo, ella se consideraba una mujer libre, no apta para ataduras, no hacía caso a lo que dijeran de ella, solo hacía lo que más le gustaba, pintar.

El mundo tardó mucho en reconocerla, en darse cuenta de su existencia, exposiciones pequeñas, locales, nada extraordinario, aunque luego empieza por espacios pequeños, mostrando lo que tiene, lo que sabe hacer, recorre ciudades de Europa y gusta su arte y se reconoce un poco, pero en Colombia aun no lo es tanto, ya hasta que suma su edad y sus obras se hacen un poco más públicas, obras en el MAMM, conmemoraciones en su Ciudad Envidado en Medellín, como escuelas, esculturas, bibliotecas, y así toma un poco de reconocimiento a lo mucho que logró hacer.

2.2 Papel sociopolítico de la mujer s. XX

La historia de Colombia revela una persistencia de hechos violentos que expresan diversas conflictividades no resueltas y otras emergentes no menos problemáticas. Tal y como lo afirma Gonzalo Sánchez “Colombia ha sido un país de guerra endémica permanente”, de este modo, la guerra es centro de análisis que influye en la vida política y social de los colombianos el cual permite identificar los diferentes actores sociales que resiste frente el contexto bélico que atraviesa el país en el siglo XX.

Los movimientos sociales en medio de la guerra su movilización se hace más difícil, pero dicha acción colectiva es imprescindible para vencer el miedo y crear foco de resistencia, uno de ellos son los movimientos de mujeres en Colombia, en la década de los noventas tomaron un papel protagónico, encabezando marchas de resistencia en contextos bélicos denunciando la violación de los derechos humanos, visibilizando la situación de cientos de mujeres y sus familias víctimas de la guerra en condiciones de desplazamiento forzado buscan alternativas por medio de grandes marchas y tomas pacificas en diferentes regiones de Colombia.

A través de la historia a las mujeres se le ha sido prohibida la participación política, social y económica, pero en el siglo XX se hacen algunas alusiones a la alteración de dicho mandato, ya que en varias partes del mundo inicia, podría decirse de alguna manera, una revolución por la inclusión de la mujer en los ámbitos importantes de la ciudad.

Pierre Bourdieu dice que a todo ejercicio de poder le pertenece determinada lucha y resistencia de los dominados, sea reservada o directa, y que hacen parte de acumulados históricos. Bourdieu plantea que:

Quienes dominan en un determinado campo están en posición de hacerlo funcionar en su beneficio, pero siempre deben tener en cuenta la resistencia, las protestas, las reivindicaciones y las pretensiones, "políticas" o no, de los dominados. Es verdad que, dentro de ciertas condiciones históricas, las cuales deben estudiarse empíricamente, un campo puede comenzar a funcionar como aparato. Cuando el dominante logra aplastar o dominar la resistencia y las

reacciones del dominado, cuando todos los movimientos ocurren exclusivamente de arriba hacia abajo, la lucha y la dialéctica constitutivas del campo tienden a desaparecer. Sólo puede haber historia mientras los individuos se rebelen, resistan y reaccionen. Las instituciones totalitarias -asilos, prisiones, campos de concentración- y las dictaduras son intentos de acabar con la historia. Así, los aparatos representan un caso extremo, algo que se puede considerar un estado patológico de los campos. Pero, se trata de un extremo que nunca se alcanza del todo, aun en los regímenes "totalitarios" más represivos (Bourdieu, 1995, pág. 68)

Iniciando el siglo XX aparece María Rojas Tejada quien regresa a Colombia luego de estudiar en el exterior con la ingenua idea de promover la educación de la mujer. Inicia en el departamento de Antioquia donde fundó un centro cultural femenino, claramente no fue bien visto y anduvo en varias ciudades excluida hasta que se estableció en Pereira donde fundó una escuela mixta y laica y publicó la revista Femeninas sobre los derechos de la mujer.

Luego, se habla de la líder socialista María Cano, quien contribuyó a accionar la ruptura sobre la subordinación de la mujer.

También puede mencionarse a la artista Débora Arango, quien ayudó a profundizar o resaltar la ruptura contra la subordinación hacia la mujer, sus pinturas fuertes visualmente, tanto sobre la política, como en lo social desafió al establecimiento patriarcal.

[...] desde los años treinta hasta fines de los cincuenta, es que en el contexto de la industrialización surgió en Colombia un movimiento de mujeres defensoras de los derechos civiles y políticos que constituyó la primera expresión del feminismo como lucha organizada. En efecto, en esos treinta años se crearon grupos de mujeres que diseñaron colectivamente sus estrategias de acción y construyeron sus propios periódicos, revistas y programas radiales. Dentro del movimiento se expresaron tanto corrientes conservadoras como tendencias renovadoras, no sólo del papel de la mujer sino de la condición de las mayorías marginadas. Además, varias de las líderes participaron en la lucha por la democracia y se manifestaron contra la

incidencia del nazismo y del fascismo que por entonces causaban sus estragos en el mundo. (Ramírez, 2003)

Tras la condición de subordinación y exclusión (histórica, cultural y política) la mujer luego de continuas frustraciones cada que ganaban una batalla junto a los hombres y que estos asumieran el control en las relaciones de poder, avanzan en la construcción de su propio proyecto de liberación. Es donde bajo la lucha obrera, campesina y estudiantil, que se agruparon posturas contra el capitalismo, en Colombia las organizaciones campesinas trataban de introducir a los indígenas como campesinos, en tanto las mujeres formaban parte de aquellas movilizaciones sin específicas reivindicaciones, que ingresan de manera poco sugerente a los movimientos.

El naciente movimiento socialista y obrero era abierto, fresco, sin dogmatismos ni atavismos, y desde el comienzo vinculó la mujer a sus actividades, como bien se observa en el caso de las promociones que hacía de muchas mujeres como flores del trabajo, que no se limitaban a formas simples de reinado, sino que constituían la base para adelantar en torno de ellas labores sociales y sindicales. (Arango Jaramillo, 2001, pág. 321)

Es durante los años 30 y 43 que inicia una toma de conciencia y la creación de espacios colectivos feministas. La mujer inicia una lucha por sus derechos, tales como el poder administrar sus bienes, derecho a la educación. Los años en que el movimiento se organizó, tuvo su auge y se agotó, coinciden con la hegemonía liberal de 1930 a 1946, con la "Violencia" (1947-1953) y con el comienzo, en 1957, del pacto liberal-conservador denominado Frente Nacional (Ramírez, 2003)

Luego de su lucha inicial, siguen con la intención de lograr su participación al voto, surgen diversas organizaciones y congresos nacionales femeninos, el primero de los cuales tuvo lugar en 1945; la Unión Femenina de Colombia, dirigida por Rosa María Moreno e Hilda Carriazo, quien organizó el programa radial La Tribuna Liberal

Femenina; el Comité Socialista Femenino de Moniquira (Boyacá), coordinado por Mercedes Abadía; la Alianza Femenina del Valle, impulsada por Anita Mazuera; y la Acción Feminista Nacional. La líder de este último grupo, Lucila Rubio, constituyó el enlace con organizaciones como la Alianza Internacional Sufragista, la Liga Pro Paz y Libertad y la Comisión de Mujeres. Igualmente, se crearon órganos de expresión propios como la revista *Agitación Femenina*, dirigida por Ofelia Uribe, y que salió todos los meses durante dos años a partir de octubre de 1944. También circuló la revista *Mireya*, dirigida por Josefina Canal.⁷

Aunque se logra el derecho al voto en 1954 solo es hasta 1957 que se ejerce tal derecho ya que se estaba bajo la dictadura de Rojas Pinilla.

Al pasar de los años los movimientos sociales específicamente el de la mujer, pareciera lograr cambios, aunque sigue constantemente al pasar de las décadas luchando por sus derechos.

¿Qué pasaba entonces empíricamente hablando con la movilización de las mujeres? Sonia Álvarez narra que, la mayoría de las fundadoras de la segunda ola de feminismo latinoamericano, estaban comprometidas con la lucha por la justicia social, contra el capitalismo salvaje, contra los militares y las élites políticas, el tiempo que rechazaron al estado y evadieron la arena política tradicional. Muchas se vincularon a organizaciones de izquierda, alguna ilegales, y a partidos legales de oposición y centraron su trabajo en la lucha por la participación de las mujeres obreras, organizaciones populares, en sindicatos, movimientos por derechos humanos y de supervivencia, entre otros que luego se constituyó en lo que se conocería con el nombre de movimiento de mujeres, con muchas tensiones y diferencias en su composición social, étnica y política. (Lamus Canavete, 2007, pág. 122)

3. Contexto político colombiano. (Conflicto y proceso de paz)

El artículo que se presta para analizar tal coyuntura es el de Alfredo Molano titulado “Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010)”, el cual presenta la historia del conflicto armado en Colombia y menciona que son pronunciadas las tendencias hacia la exclusión política y económica de la mayoría de la población colombiana las cuales han sido cuna de formidables actos de resistencia civil y de constantes levantamientos de fuerza armada desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el presente.

El artículo en cuestión hace parte de una comisión que busca dar a entender y/o conocer la época del conflicto armado colombiano, la cual está dentro de los 14 ensayos y dos relatorías. Tal comisión tiene como origen un Acuerdo entre los representantes del Gobierno Nacional y los delegados de las Fuerzas armadas Revolucionarias de Colombia, la cual tiene sus “inicios” en agosto de 2014 en la mesa de los acuerdos de la Habana y la misión de los representantes era la de producir un informe sobre los orígenes y las causas del conflicto, principales factores y condiciones de esta. Dicho informe se dotó de fundamentos para la comprensión del conflicto.

A continuación, entraremos en el artículo específico, tomando sucesos que marcaron y siguen en movimiento en el ámbito sociopolítico y económico del país dentro de las tesis planteadas por el sociólogo Alfredo Molano y la coyuntura actual de Colombia.

Dentro de los aportes que nos ofrece Molano, logramos encontrar dos importantes centros, los cuales en términos generales nos centra en la problemática que estamos siguiendo, siendo este el conflicto armado en Colombia; estos son, lo político y lo económico.

En el ámbito político específicamente, vemos que las activas y poderosas corrientes políticas estaban sustancialmente arraigadas al aparato estatal, dentro de pericias patrimoniales y clientelistas, habían logrado bloquear los intentos por la fuerza democrática por las corrientes populares. Mientras el liberalismo perdió la guerra de los mil días, no es sino hasta que en 1930 obtienen el poder con Olaya Herrera.

Vemos entonces que en Colombia lo político ha sido fuerte en tanto el bipartidismo existente y sustancian en el país y esa constante lucha entre quien tiene el poder han mantenido al

pueblo en un vaivén de fuerzas, en el periodo de 1930 el partido Liberal con su dominio logró influir en las ideologías de los campesinos con su pensamiento socialista y es así como en muchas regiones los campesinos fueron adquiriendo armas oficiales o privadas para salvaguardar sus tierras.

“El fracaso de la reforma agraria impulsó el movimiento campesino y débil y el progreso de la industrialización fortaleció las luchas sindicales. El capital buscó refugio en la ganadería extensiva, en las plantaciones de banano y palma, mientras la economía del café declinó irreversiblemente. La tierra se concentró y la colonización de tierras baldías se disparó” (Molano)

Las fuerzas guerrilleras que habían sido desplazadas hacia esas zonas se convirtieron en poder local y con ellos los cultivos ilícitos tomaron poder similar que el del café: precios rentables, mercado seguro, crédito y transporte barato la exportación de la droga cada día se hacía más fácil de enviar y de conseguir clientes y con ellos los ingresos fijos para la manutención de los grupos al margen de la ley y por consiguiente el desplazamiento de los campesinos del campo a lo rural no solo por la oleada de violencia sino también por el desarrollo del capitalismo el cual garantizaba mejores condiciones de vida. Entre 1922 y 1929 en Colombia crecieron la red de ferrocarriles y el número de fábricas. Fue la llamada por López Pumarejo «Prosperidad a debe». con una fuerte migración a las ciudades, pues el jornal de obreros se triplicó más que el del campesino. Los hacendados retenían la mano de obra por medio del endeudamiento crónico.

El liberalismo en el poder, los conservadores no iban a quedarse de manos cruzadas, entre la iglesia y la lucha agraria se mezcló toda creencia y forma de lucha y es allí donde explota aquello llamado “La Violencia” -1925 y 1955-. sin embargo, para el expresidente Lleras el fenómeno “violencia” era simple: «un flagelo que tiene raíces sociales», la solución fue: construcción de escuelas, asistencia a desplazados, carreteras de penetración, distribución de baldíos, terminación de cárceles. El tema de tierras no tuvo mucho espacio porque los

ministros consideraron que no era prudente. No obstante, “la Comisión de Reforma Agraria (10 liberales y cuatro conservadores), presidida por Lleras Restrepo, estaba en marcha. El Partido Conservador impuso sus tesis: 1. Las tierras expropiables debían ser pagadas a precios comerciales, 2. La reforma debía incluir carreteras, riego, escuelas, fábricas y «música». 3. Priorizar la mediana propiedad. 4. Preparar a los campesinos para ingresar al movimiento urbano” (Delgado O, 97-98). Así el tema de la tierra pasa a un segundo nivel pues para la economía del país estaban en los tratados internacionales especialmente como EE. UU. en buscar el desarrollo urbanístico y competencia en el mercado que posicionará a Colombia frente las grandes potencias como un país que estaba saliendo de la pobreza extrema. Sin embargo, con esas acciones lo único que se logró era invisibilizar gran parte de la población y aumentar el conflicto armado tanto guerrillero como paramilitar.

En ese periodo de tiempo, desde los 20 hasta los 80 el Estado sufre cambios, la insurgencia tiene caídas y momentos fuertes, por ejemplo en los años 20 y 30 la lucha campesina fue reprimida brutalmente, en los años 40 y 50 los liberales y socialistas fueron aterrorizados, a fuego y sangre para no dejarles triunfar en elecciones, en los 50 el partido comunista fue ilegalizado y perseguido durante el “poder” del Frente Nacional, los partidos tradicionales dejaron de lado el poder que tenían los movimientos alternativos como lo eran el MRL, la Anapo y el Frente Unido. Ya en los 70 y 80 se finalizaron los intentos que había hacia la reforma agraria, donde dio como fin a la Unión Patriótica.

Los intentos por tener la paz en Colombia es algo que permanece al pasar de los años, y en ocasiones anteriores también han sido aplastadas, aunque en el periodo finalizando los 80 e iniciando los 90, fueron las fuerzas insurgentes que dieron fin a los posibles acuerdos, saboteando sistemáticamente dichos acuerdos y que luego de esto los grupos subversivos se enriquecerían del narcotráfico. A fines de la década el orden político hizo crisis y abrió paso a la constitución de 1991 la cual afianzó la economía internacional.

En el caso colombiano, van más de 50 años en donde la Violencia, si con “v” mayúscula, ha primado en el ejercicio político y militar, dejando víctimas en Colombia, creando desplazamiento forzado en las diferentes regiones del país específicamente de las zonas rurales a las urbanas. Así como lo expresa Molano “el control sobre la tierra y sobre el Estado, sobre todo a partir de la subida del precio del café, y los presupuestos de gastos de los

gobiernos que aumentan considerablemente.” (Molano) ha contribuido a que el conflicto armado en Colombia, cada vez afecta más el tejido social con la intensidad de sus manifestaciones, en lo social, en lo económico y lo político.

Vemos que a partir de lo económico encontramos lo que es el alza del café y el crecimiento de la demanda interna lo cual desencadena conflictos agrarios contra los hacendados cafeteros, pero los beneficios económicos eran controlados por los grupos encargados de la comercialización. La ganadería se expande a costa de tierras que los colonos civilizaron ante la mirada inmutable del Estado. El cultivo ilícito es efecto de estas expansiones de terrenos baldíos, los cuales facilitaron el tráfico de estupefacientes, claramente actividades declaradas criminales por parte de EE. UU. y de Colombia. Los programas que se han planteado para la sustitución de dichos cultivos constantemente son ignorados y no llegan a su activación.

La democratización económica y política en las regiones periféricas se han visto relegadas debido al constante interés de los terratenientes y narcotraficantes por dichos sectores

Es así, como la coyuntura actual es la generación de un pacto social entre la sociedad Colombiana y el Estado, tal como pasó en 1991, para finalizar la violencia armada y estructural la cual se enmarca en una relación histórica de conflicto armado ilegal en Colombia, a partir del “hacer política por medio de la guerra, la utilización de la fuerza para lograr beneficios colectivos y equilibrios sociales o para impedir manifestaciones en descontento por demandas insatisfechas” (Uribe), como acción histórica de la representación de la invisibilización de una parte de la población dentro de la participación política, económica y social del país además de la inequidad que se presenta en las zonas rurales y urbanas.

La firma del acuerdo de la Habana dentro del gobierno del presidente Juan Manuel Santos para poner fin al conflicto armado con las Farc y construir una paz sostenible. La firma de este acuerdo evoca, en el punto tres del acuerdo, “fin del conflicto” la posibilidad de sentar las bases para una convivencia civilizada, para el ejercicio de una política sin armas, y para el desarrollo de una atmósfera de tranquilidad y participación política en cada rincón del país,

en especial, las poblaciones azotadas gravemente por la violencia y la limitación del goce de sus derechos.

Tanto el Gobierno como las FARC-EP deben regirse por las reglas contenidas en el Acuerdo general y son los actores protagonistas de los diálogos. Los actores externos a la mesa, es decir, los que no tienen participación directa en las conversaciones, tienen limitaciones estructurales no solo de información sino de paz, están condicionados a los actores de la mesa y se valen entonces de la opinión pública, la movilización social y recursos políticos diferenciados, para interactuar con el proceso de diálogo.

El acuerdo construido a partir del diálogo entre el Estado y las Farc, encarna una globalidad que debe ser valorada como tal, y da cuenta de una transacción entre ambas partes, de sus intereses y proyectos. Dentro de este se presenta las estrategias pactadas para la terminación del conflicto:

1. Se dejan las armas a cambio de la participación en política.
2. La creación de una ley de amnistía a cambio del sometimiento a una comisión de esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición.
3. La agrupación política que surja de las Farc tendrán tres voceros para el senado y la cámara, los cuales tendrán voz, pero no voto, a razón de la vigencia de la discusión de las leyes que se implementaran en el acuerdo.
4. El nuevo partido tendrá un cupo en el consejo nacional con voz, pero sin voto.

En términos de vinculación política, los ex combatientes pueden pertenecer a organismos estatales y figurar como movimiento político, sin embargo, existe una amplia posibilidad de no conservar cohesión como grupo político, cualidad que ha tenido como organización armada. Existe un riesgo amplio de fragmentación, aunque sus referentes simbólicos sigan estructurando su capital humano, se puede y se espera un rompimiento con la estructura armada necesaria para actuar en ámbitos fundamentalmente democrático. Se plantea entonces, que dará una mutación sobre la cual puede perfilarse como alternativa de poder en la dimensión político. Haciendo parte de grupos políticos ya existentes. El abismo entre el

poder militar de las Farc y su credibilidad política se encuentran en detrimento, debido a sus prácticas, lo que está en juego, es la “reconstrucción de la confianza la que se halla implícita en este tipo de acuerdos”. (Pécaut, 1999, P. XXII)

Así mismo en la reincorporación social existirán altos niveles de intolerancia política, por lo cual es necesario un corte, una ruptura simbólica con el pasado y la definición de reglas en el ámbito político de mayor claridad. Otro reto importante, tiene que ver con los odios, los resentimientos y las emociones que se han impregnado en la violencia estructural e histórica de nuestra cultura, siendo un material hereditario no resulta, que se convierte en el primer impedimento para reinscripción de las Farc a la vida civil. “Cuando el Estado no es capaz de garantizar la seguridad, entonces hay que jugársela de otra manera, toca sobrevivir, toca apostarle y hacerle el quite con lo que no se está de acuerdo, hay que buscar opciones diferentes” (Nieto) en términos de reincorporación social existirán altos niveles de intolerancia política, por lo cual es necesario un corte, una ruptura simbólica con el pasado y la definición de reglas en el ámbito político de mayor claridad

Superar los factores internos que han dividido al país en las armas y la política como estrategia para acceder al poder, que pueden anteponerse y frenar el ascenso político de la alianza. Según Nieto (1999) los factores internos que deben ser superados son: a. La NO conciencia sobre el proyecto que pretende desplegarse por ambas partes: Estado-Farc. b. El NO representar social y políticamente a ningún sector de la sociedad. c. La inactividad en la participación política limita nuevos espacios políticos. Por ende, el grupo político que surgirá de las Farc, debe participar del poder si desea hacer parte del mismo, como posible alternativa se den procesos de cambio lentos -larga duración- de actitudes de los sectores hegemónicos y los partidos políticos del país, con una actitud de favorabilidad, de real apertura política y de garantías efectivas para la participación e inserción en la vida política y cultural del país.

4. Comparación arte de Débora Arango y coyuntura.

Para iniciar, es necesario mencionar que tal coyuntura ha sido de las más problemáticas debido al deseo de los colombianos por sentir paz luego de más de 50 años sufriendo por el conflicto armado en Colombia que ha llevado a muchas familias campesinas a salir de lo que consideraban hogar, han sido desplazados a territorios desconocidos y peor aún, han tenido que vivir en la calle, 50 años de ambición por el poder que ha llevado a la política a un declive y por ende la incredulidad hacia el poder político gubernamental es más notorio y evidente en las urnas cuando es necesario hacer sentir el poder del “pueblo”.

Una de las razones por las cuales se escoge a la autora es por su ideología de libre expresión, del no tapar con engaños las verdades de la sociedad que la rodeaba, dijo alguna vez:

“La vida, con toda su fuerza admirable, no puede apreciarse jamás entre la hipocresía y entre el ocultamiento de las altas capas sociales: por eso mis temas son duros, acres, casi bárbaros; por eso desconciertan a las personas que quieren hacer de la vida y de la naturaleza lo que en realidad no son”.

Débora Arango⁸

Tal vez si Débora Arango hubiese nacido en esta época, su arte hubiese hecho revuelo, pero de una manera positiva, la verían como activista, pero sin censurarla por pensar y demostrar la realidad social tal y como la veía.

Trasmitir en un trozo de tela a unos políticos sentados a la mesa tratando de conciliar con la fuerza armada colombiana, eso, claro está, de manera satírica ya que era de esa manera que esta artista decidió transmitir la verdad, mostrando los políticos como animales y transmitiendo la realidad con una luz tenue, colorida, pero con poca luz; hace que su arte se haga revolucionario aún más hoy que ayer, ya que es como mucho de los ciudadanos piensan de sus “representantes” políticos, pensarlos como animales.

A continuación, se hace un corto rastreo de prensa con las que se cumplirá el ejercicio de análisis comparativo a partir de los procesos políticos actuales y alguna de las obras de Débora Arango.

13 de junio/s.f./Acuarela/37 x 56 cm⁹

Vemos en esta obra, el acontecimiento del 13 de junio, o también conocido como La salida de Laureano o 13 de junio (1953), que lo muestra como un traidor (“sapo” en el argot colombiano) y al General Rojas Pinilla como un salvador de la nación.

Ahora bien, si se hace el ejercicio de comparar, se podría perfectamente acomodar la visión de dicha obra con lo acontecido eventualmente en medio de las protestas que realizaron los ciudadanos cuando se enteraron que en los acuerdos, darían ciertos beneficios para aquellos quienes maltrataron, ultrajaron y violaron la paz en lo que consideraban sus zonas de confort.

Marcha convocada por estudiantes para rechazar la posibilidad que este conflicto siga cobrando vidas de civiles.¹⁰ “Durante hora y media, miles de ciudadanos caminaron desde el parque de Las Luces, frente al centro administrativo La Alpujarra, hasta el Teatro Pablo Tobón Uribe, en la avenida La Playa, para exigir que la salida negociada termine de una vez por todas con más de 52 años de conflicto

con las Farc.” (elpaís.com.co, 2016).

En ambas imágenes se percibe a un pueblo que va en busca de solución, de paz, un pueblo que ante todo y a pesar de los mandatarios que se tienen, anda en pos de hallar calma a un dolor tal extenso como lo han sido entre destierros y pérdidas de seres queridos los hábitos cotidianos de dichas contiendas.

Junta Militar/s.f./Óleo sobre lienzo/ 178 x 138 cm.

A los miembros de la junta militar los pinta como una reunión de simios sonrientes. Esta pintura, Junta militar hacía alusión a la Junta castrense de gobierno que asumió el poder tras la caída del general.

En Colombia el inconformismo con Rojas Pinilla llegó a tal punto que en 1957 se desató una huelga general en todo el país al conocerse que la Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el gobierno, lo ratificaba en el cargo por cuatro años más. En vista de la presión política y social tan contundente Rojas Pinilla terminó dimitiendo el 10 de mayo. Como era habitual en muchas de sus representaciones del poder, las figuras masculinas aparecen grotescamente bestializadas: en la pintura en cuestión los miembros de la Junta militar son cinco chacales arropados por la bandera colombiana, cuyos gestos inquietantes parecen presagiar el nuevo chantaje político que se abría paso con el Frente Nacional. Débora expresó prontamente su escepticismo en otras obras como Plebiscito (1958) (Flores Meza, 2014)

Imagen sacada de internet, no específica.¹¹

El escenario puede no ser muy similar, pero de alguna manera en términos generales las personas que hayan visto y percibido dichos diálogos no pudieron evitar

sentir una mezcla de pensamientos tanto positivos como negativos al ver estos sujetos juntos y hablando por un pueblo que de alguna manera no estaba de acuerdo con

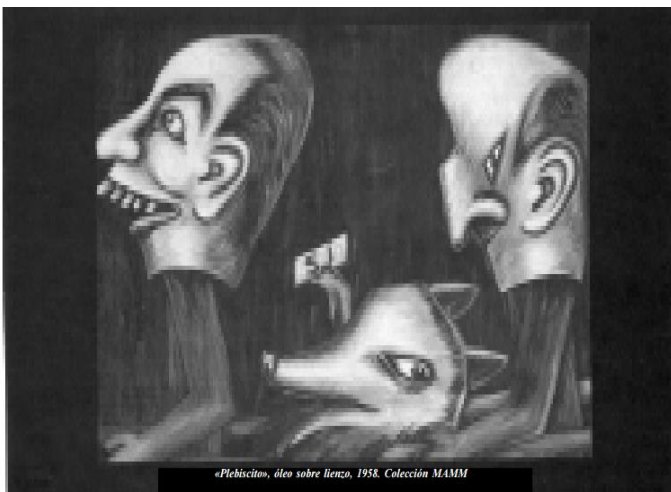
mucho de lo que allí se decía, y bueno, no muy lejano de lo que Débora pintó en su obra “La junta militar” está lo que se llegó a pensar de los políticos.

Rojas Pinilla. Acuarela (s.f.)
(Flores Meza, 2014)

Como puede verse, no hay que hacer aclaración, Rojas Pinilla, bajo su mandato se queda con gran parte del dinero del país y sus “socios” buscan de alguna manera quedarse con él. También se puede observar como las calaveras yacen a sus pies, pudiéndose hacer referencia a todas las personas que murieron durante su mandato, y se logra ver de color rojo algo que de alguna manera hace referencia la iglesia, tres cardenales (aves) y uno en “persona”. Es sabido que la iglesia ha hecho parte fundamental de los gobiernos.

Así, se podría hacer extensa la comparación ya que no ha cambiado en gran manera la situación colombiana, por ejemplo, en ese momento, también se estaba hablando de un plebiscito, y esta es la caracterización que hace nuestra artista.

«Plebiscito», óleo sobre lienzo,
1958. Colección MAMM

La junta militar convocó a un plebiscito en 1957, con el cual se buscó aprobar el bipartidismo del frente nacional. El cuadro titulado Plebiscito, presenta a unos personajes llevan las máscaras de

Alberto Lleras Camargo y Guillermo León Valencia; ambos conducen a votar en una suerte

de camilla, a Laureano Gómez, representado por la figura de un lobo que exhibe su voto por el “sí”. El significado de esta simbología, si bien no es tan evidente para el espectador desprevenido de hoy, es un registro preciso y muy elaborado del episodio histórico que marcó de manera indeleble la vida nacional. (Londoño Velez, 1996)

Imagen tomada de la revista Semana.¹² El propósito del Gobierno es que el próximo año (2017) los colombianos acudan a las urnas para respaldar el proceso de paz. Apuesta a un mecanismo inédito, el plebiscito. (Semana,

2015).

En definitiva, las imágenes nos acercan a la realidad, la ideología del autor se ve perada por la realidad que vivencia en el momento, lo cual permite sentirse dentro de la escena, así como logramos de alguna manera comparar alguna de las imágenes de dicha artista, podríamos continuar mostrando más obras que se relacionan no solo a la política, sino también a los sucesos acontecidos en contra de los derechos de la mujer.

5. Análisis de resultados.

El arte en sí, podemos decir que, a pesar de su mercantilización, ha tenido como ideología en su trasfondo, el de transformación, de acercamiento del arte hacia el pueblo, penetrar el cuerpo social en su mayoría y dar el servicio necesario para que el pueblo logre tener un alcance mayor, clara, hacia los actos revolucionarios.

Para la sociología del arte de esa época, una sociología de inspiración marxista, la obra debía ser reflejo de la sociedad, vehículo del mensaje del artista que explicita su compromiso social a través del arte concebido como un instrumento de agitación cultural que debe serle funcional a la militancia política. La tradición teórica del marxismo que informa el pensamiento sobre arte y sociedad de los años 60 se caracteriza por una aproximación más bien “contenidista” a la obra: una obra cuyas figuras—temáticas—debían subordinarse a una visión de mundo alineada con el pueblo y la revolución como significados trascendentales. (Richard, s.f)

De alguna manera vemos que el arte que tratamos aquí, es uno comprometido, en tanto refleja una realidad social, un cambio en el momento, los sucesos paso a paso a través de los ojos de Débora, cuando mencionamos que el arte es en servicio al pueblo, es uno que trasmite la realidad.

En los recientes acuerdos, se quiso atribuir también un espacio a la cultura, fueron llamadas las cantoras de alabaos, quienes fueron víctimas de violencia en Chocó, y se supone que con la intención de apostarle al arte en Colombia se abrirán escenarios donde se puedan fortalecer los “tejidos sociales” en zonas de alta vulnerabilidad y conflicto armado, como se ha mencionado, tales espacios son propicios para la mejor apropiación de cultura y mejora para la generación venidera. “El arte, la música, el teatro, los museos y, en general, todas las manifestaciones culturales son muy importantes a la hora de crear valores colectivos que el conflicto no ha dejado florecer”, dice Sara García, historiadora e investigadora de la Maestría en Construcción de Paz de la Universidad de Los Andes.¹

¹ La cultura está llamada a jugar un papel fundamental en el posconflicto. Palabras utilizadas por la revista Semana y que hacen alusión a todos los acontecimientos que se evidencian en la coyuntura, y la pregunta por

Entonces, ver relación arte-política, cultura-estado, es evidente, la sociedad es una sola, una llena de multiculturalidad, una que se muestra ansiosa por cambios aún en medio de temores, ver semejanza con la obra de Débora a pesar de separarnos aprox. 60 años, nos da cuenta de lo quedado que estamos, o ella muy avanzada, poder político pendiendo de un hilo, el arte y la cultura escondidos por miedo a ser rechazados, la vida conflictiva en el país ha permeado todos los espacios, altos, bajos, medios, industriales, “modernos”, de alguna manera, hay que poner fin a la quietud que ha consumido la mente, transformar la sociedad por una valiente, un pueblo que busque la salida y que luche hasta encontrarla.

Percibir el arte como meramente estética hace perder más de la mitad de la esencia real de su sentido como tal, como hemos mencionado anteriormente, en la obra del artista está su realidad, su ideología, todo lo que con este de alguna manera ha crecido o lo que más le ha atraído, es por ello que, al observar sin conocer, se pierde parte esencial de la obra como lo son el por qué, el cómo, el cuándo, en sí mismo, el contexto de la obra y la motivación para hacerlo.

Haciendo el análisis comparativo, se logra percibir que hay relación con la obra de Débora y la actualidad colombiana, su obra parece adelantada a la época que le tocó, así que al revelar su obra, pareciera como una hecha para el ahora, aunque claro, la realidad colombiana es una que parece cíclica, no avanza, parece llegar siempre al mismo punto, sin saber a ciencia cierta si es por causa de los ciudadanos o toda la carga se la dejamos a los políticos, dicho de tal manera ya que ha sido un país lleno de tapujos y conservadurismo, es tal vez por ello que al hacer dicha comparación vemos tanta relación a pesar de que nos separen más de 50 años.

si habrá cambios representativos sigue abierta. <http://www.semana.com/cultura/articulo/cultura-y-su-papel-en-el-posconflicto/475468>

Conclusión.

A manera de conclusión, se toman tres ítems, uno en el cual se expresa la realidad en la obra de Débora, otra en la cual, la mujer toma papel importante por medio de las protestas sociales y una en donde se permite ver la coyuntura actual.

En términos generales, logramos ver que la obra de Débora ha sido una tan polémica como reconocida, que ha abierto puertas a la revolución femenina, revelando la realidad tal como es, Débora fue fundamentalmente una pintora que hizo suyos el color vivaz y la pincelada gruesa, los grandes formatos y las composiciones ambiciosas.

Débora con su obra logra alterar los cánones de la representación del cuerpo femenino, descubre la valorización de la pintura como conciencia social y la política.

Aprender, conocer de la obra de un artista que sin tapujos plasma en tela lo que sucede al alrededor, es lo que motiva el indagar sobre Débora, aun cuando el rechazo es tan visible y la revolución es explícita en su arte, no deja de lado lo que quiere mostrar, una realidad social permeada de doble morar y poder político sin autoridad.

Mujeres como Débora hacen falta para la revolución y liberación, no por el hecho que sea mujer, sino que es necesario que existan personas que tengan poco miedo a lo que se le pueda decir, una acción social en busca de mejorar la comunidad y no solo al individuo mismo, al parecer, siempre estudiamos personas importantes de otras regiones, otros países, pero no nos damos cuenta que aquí mismo hay quienes buscan mejorar el bienestar de los ciudadanos.

Entre los textos leídos, al final de un párrafo ella menciona algo, Débora dice: “Ve, te digo una cosa: la vida mía ha sido sufrida y divertida”, palabras como esas, que están ligadas a la muerte de muchos familiares y al rechazo de la gente, hacen pensar que es posible sonreír y disfrutarse la vida a pesar de lo que ocurra.

Desde la perspectiva de Bourdieu los procesos de globalización y de precarización laboral, desafían a los movimientos sociales y al sindicalismo en particular en la

construcción de nuevas formas de pensar y actuar. Llamó a romper con los particularismos nacionales, con el pensamiento conciliador, con el fatalismo económico y con el neoliberalismo.

Los movimientos sociales suelen actuar en contextos en los que se confrontan discursos, compiten frente a creencias, y representaciones mayoritarias y parte de su propósito es mostrar su discurso, al igual que modificar creencias.

Puede apreciarse que las luchas y protestas obreras durante la primera mitad del siglo XX en Colombia no se alejaron de contextos internacionales, lo cual demuestra que fue consecuencia de un capitalismo consumidor que, en afán de modernizar, no escatimó en utilizar al máximo a la joven clase trabajadora, valiéndose de la inexistencia de normas laborales avanzadas que la custodiaran. Además, utilizando la contención y la estigmatización de la protesta que posibilitó al Estado en unión con la Iglesia, tratar de menguar la creciente creación de sindicatos y el fortalecimiento del movimiento social urbano.

Al hablar de poder femenino, logra surgir nuevamente en los años 70 y recuperará su pasado. Pero ahora no sólo busca la igualdad y los derechos políticos, sino que cuestiona al patriarcado y reclama el derecho a la diferencia, cuestionamientos que actualmente en el S. XXI puede verse a diario, la lucha por ser tratadas con igual de condiciones, respeto laboral y salarial aun también en la vivienda u hogar.

Este proceso de libertad individual para la mujer necesitó varias décadas de evolución, y sólo dio resultados positivos en los últimos años. La participación activa de la mujer en todos los campos refleja la labor de mujeres, que está representada por el trabajo continuo de un grupo de ellas, que buscan el reconocimiento de su ciudadanía en igualdad de condiciones, lo que les permite una participación equitativa en la sociedad. Esta igualdad no debe verse como una disminución de las posibilidades de los hombres sino como un aumento en la calidad de participación de la mujer para alcanzar los mismos niveles de vida que ellos.

El proceso de cambio de una sociedad que deja de ver a la mujer como un receptor pasivo, sin voz ni voto, y la incorpora como agente de cambio, que ha pasado por múltiples tropiezos en una sociedad construida por hombres y para hombres. Ser considerada ciudadana por ley ha sido el resultado de un proceso largo y difícil que fue evolucionando con cada una de las reformas legislativas

No puede negarse a ninguna mujer la evolución que ha tenido la libertad individual para participar en la libertad política y la democracia, pues cada uno es dueño de su propio destino. Si las mujeres han llegado hasta aquí, se debe a su movimiento activo en busca de ser reconocidas como iguales ante los hombres y, en especial, a las posibilidades de tener una educación del mismo nivel que ellos.

La sociedad colombiana ha estado sucumbida en un país en el cual no hay reacciones positivas frente a algo nuevo, en un mundo lleno de tanto conflicto que la paz pareciera inalcanzable, y es por ello que, en la actualidad, el 2 de octubre de 2016, en un plebiscito hecho para “aprobar” dicha paz, gana el NO por encima (50,23%) sobre el Si (49,76%) y claramente el cambio no es algo constante en la mente del colombiano. No obstante, el peligro y las amenazas que aún corren los diálogos, se ha impuesto la voluntad popular movilizándose en defensa y apoyo al fin del conflicto y una paz con justicia social. Una señal del peligro que corren los diálogos, fue el caudal de votos y apoyo (más de 7 millones) con que aún cuenta la política de guerra del uribismo y el Centro Democrático, las principales fuerzas que encabezan la oposición al proceso de diálogos y a la salida política del conflicto armado, que cuentan con un sector de las Fuerzas Armadas y una permanente campaña sucia desde las redes sociales y algunos de los grandes medios de comunicación. Sin lugar a dudas la presión y oposición que sigue ejerciendo el sector de ultraderecha que encabeza el ex presidente Álvaro Uribe desde el Congreso, como fuerza política que se oponen al camino de la reconciliación y la solución política, sigue siendo preocupante pero no necesariamente determinante.

Al país siempre le hemos visto como una muy tradicionalista, pero desde fuera, estamos ubicados como el único país del hemisferio con un conflicto interno, lo cual nos limita en el crecimiento económico y en el progreso social, aunque claramente está la duda de si todos

los desmovilizados cumplirán los acuerdos y el bienestar y la seguridad de los ciudadanos serán respetados.

“El largo camino de sangre que comenzó a recorrer el país desde los años 20 no podrá desembocar en una paz estable mientras todas las fuerzas involucradas no renuncien definitivamente a la combinación de todas las formas de lucha a favor de la lucha civil e independiente del tutelaje militar de EE. UU.” (Molano Bravo, 2015) Tal vez el último intento de usar el viejo molde del statu quo fue el régimen de la Seguridad Democrática. Si los acuerdos con las guerrillas salen adelante y el Estado es capaz de albergar y defender las fuerzas liberadas en tal pacto, el país habrá iniciado un capítulo inédito de su historia.

“Hay una dimensión estética en lo político y una dimensión política en el arte”

Chantal Mauffe (2007)

Bibliografía

(s.f.). *Espectador, Bogotá* .

Arango Jaramillo, M. (2001). *Maria Cano flor eterna siempre viva*. Medellín.

Bourdieu, P. y. (1995). *Respuesta por una antropología reflexiva*. México: Grijalbo.

Gallego, R. (2 de mayo de 1925). *El correo liberal* .

Lamus Canavete, D. (2007). La construcción de movimientos latinoamericanos de mujeres/feministas: aportes a la discusión teórica y a la investigación empírica, desde la experiencia en Colombia. *Reflexión Política*, 118-132.

De Zubiría, S. (s.f.). *Dimensiones Políticas y culturales en el conflicto colombiano* .

elpaís.com.co. (7 de octubre de 2016). "Antioquia no es Uribe", gritaron los paisas durante marcha por la paz. Obtenido de <http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/antioquia-no-es-uribe-gritaron-los-paisas-durante-marcha-por-la-paz.html>

Elpaís.com.co| AFP. (06 de Octubre de 2016). *El País.com.co*. Obtenido de <http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/colombia-realizo-multitudinaria-manifestacion-por-la-paz-este-miercoles.html>

Flores Meza, J. (09 de junio de 2014). *Humano y Mundano*. Obtenido de <http://humanoymundano.blogspot.com.co/2014/06/arte-bajo-el-terror-vi-debora-arango.html>

Gruzinski, S. (1995). *La guerra de las imágenes, de Cristóbal Colón a "Blade Runner" (1492-2019)*. México: Fondo de Cultura Económica.

Londoño Velez, S. (1996). *Débora Arango, la más importante y polémica pintora colombiana*.

Molano Bravo, A. (2015). Fragmentos de la Historia del conflicto armado (1920-2010). En *Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia* (págs. 541-598).

Ramírez, M. F. (2010). Mujeres, política y feminismo en Colombia . En E. Domínguez, *Todos somos historia. Tomo II, Vida del diario acontecer* (págs. 235-248). Medellín.

Reyes, C. (1995). Imágenes femeninas de Medellín a principios del siglo XX. En J. Guerrero, *Cultura y mentalidades en la historia de Colombia* (págs. 144-173). Pereira, COL.: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia .

Richard, N. (s.f). Lo político en el arte: arte, política e instituciones. *Hemispheric institute e-misférica*.

Semana, R. (19 de Noviembre de 2015). Siete preguntas claves para entender el plebiscito por la paz. *Semana*.

Valéry, P. (1928). *Pièces sur l'art*.

Referencias Bibliográficas

Fernandez Gómez, S. (2016). *Historia y arte. Una propuesta desarrollada en Débora Arango y sus obras sobre el período de la Violencia*. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana .

Ramírez, S. (2003). *Las precursoras colombianas del feminismo* . *Rebelión*, 3.

Sosa, E. (2009). *Bourdieu y los movimientos sociales* . *Rebellion*, 1-9.

Gozáles Arana, R., & Molinares Guerrero, I. (2013). *Movimiento obrero y protesta social en Colombia. 1920-1950. Historia Caribe*, 167-193.

Silva, Luz Amparo. (2008) *La mujer en Colombia: educación para la democracia y democracia en la educación*. *Revista Educación y Desarrollo Social*, 112-121

Delgado, Óscar. *Ideologías políticas y agrarias en Colombia. Tomo I. Tercer mundo editores*, 1973

Pécaut, D. 1999. *De las Armas a la política. Prólogo. XV-XXVI*.

Nieto, Z. J. 1999. *De guerrillas a movimientos políticos. de las armas a la Política. Primera edición. Universidad nacional. pág, 4-55*

Molano Bravo, A. (2015). *Fragments de la Historia del conflicto armado (1920-2010)*. En *Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia* (págs. 541-598).

Tesis.

Yepes, R. (2010) *La política del arte: Cuatro casos de arte contemporáneo en Colombia*. (tesis de maestría). Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia.

Facuse, M. (2010) *Sociología del arte y América Latina: notas para un encuentro posible*. (tesis pos-doctoral). Universidad de Chile, Chile.

CIBERGRAFÍA

Gutiérrez Gomez, Alba Cecilia. 2000. "Arte y política en Antioquia"
www.saavedrafajardo.org/Archivos/Antioquia/021-022/Antioquia-021-022-02.pdf.
(Consulta: 7/12/2016)

Gama, Luis Eduardo. 2009. "Arte y política como interpretación".
res.uniandes.edu.co/view.php/619/view.php (Consulta:7/12/2016)

Schuster, Seven. Arte y violencia: la obra de Débora Arango como lugar de memoria.
www.colombianistas.org/Portals/0/Revista/REC-37-38/7.REC_37-38_SvenSchuster.pdf.
(Consulta: 7/12/2016)

Yepes, Rubén. 2011. "Arte moderno y gobierno en Colombia".
revistas.javeriana.edu.co/index.php/cma/article/view/1803/1140 (Consulta: 7/12/2016)

Londoño Vélez, Santiago. 1997. "Débora Arango, la más importante y polémica pintora Colombiana" www.redalyc.org/pdf/1051/105118999011.pdf (Consulta: 7/12/2016)

Greenblatt, Lucrecio. 2014. "Débora Arango, un fracaso nada original".
premionalcritica.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/LUCRECIOGREENBLATTLOW.pdf
(Consulta: 7/12/2016)

Van Dijk, Teun Adrianus. 1996. "Análisis del discurso ideológico"
www.discursos.org/oldarticles/An%20del%20discurso%20ideol%20F3gico.pdf
(Consulta: 7/12/2016)

Paredes, Diego. 2009. "De la estetización de la política a la política de la estética."
res.uniandes.edu.co/view.php/618/view.php (Consulta: 10/12/2016)

Anexos.

- 1. Anexo I, Imágenes de las pinturas de Débora tomadas de la colección virtual del MAMM.**

Justicia/s.f/Óleo sobre lienzo/127 x 94 cm.

Montañas/1940/Acuarela/96 x 126 cm

Huelga de estudiantes. (1954) Óleo sobre lienzo. 146 x 117 cm.

Bailarina (Guillermina)/s.f/Óleo sobre lienzo/133 x 92 cm.

Débora Arango. (Envigado, Antioquia)

El tren de la muerte/s.f./Acuarela/77 x 56 cm.

**Anexo II,
Imágenes tomadas a lugares alegóricos
a la Autora, Débora Arango.**

Tomada por: Shirley Alvarino.

Fuera del Parque Cultural Biblioteca

Representación de la Obra Las Monjas y el Cardenal, en conmemoración a la pintura de Débora, realizada por Juan Fernando Torres Gómez. (Envigado Antioquia) - Tomada por Shirley Alvarino

**Escuela Tecnológica Superior de Artes
Débora Arango. (Envigado Antioquia) -
Tomada por Shirley Alvarino**

**Billete colombiano de \$2000 donde aparece
Débora Arango. Banco de la República.
Colombia.**

Anexo III, Entrevista que se realizó a una persona cercana a Débora Arango para conocer un poco de su historia.

Lo que esta problematización busca, es observar el proceso biográfico y creativo de la artista Débora Arango, en el cual pueda relacionarse su experiencia vital desde la memoria de ella con sus pinturas. Desde una perspectiva sociológica, asumimos la existencia de un sujeto político (creadora) el cual interactúa con la sociedad a partir de lo que expresa en su obra; así mismo, los grupos los cuales reciben esta crítica o este cuestionamiento (el estado y la iglesia por mencionar unos) responden de distintas formas.

La pregunta de investigación sería ¿cómo cambia el proceso ideológico-político (en torno a política-estado y la mujer) en la obra pictórica de Débora Arango frente a las reacciones de los grupos sociales a los cuales ella se dirige?

Específicamente se indaga a continuación la vida de mujer de Débora, en vista a esto, me encuentro con el señor Mario Vélez Calle quien acepta ser entrevistado o más que entrevistado, es una conversación abierta para indagar sobre su vida, y la relación con la Pintora y escultora Débora Arango.

La conversación antes de ser gravada inicia con una presentación de quienes somos, y yo por qué estaba investigando acerca de Débora, el menciona su amistad con ella y muestra muchos de sus obsequios brindados por ella, saca unos libros, por los cuales habrá silencios prolongados ya que en medio del dialogo se pierde entre imágenes y al regresar cuenta alguna anécdota.

Los personajes que están involucrados son:

(M) Mario Vélez Calle, entrevistado.

(S) Shirley Pahola Alvarino, Entrevistadora

(S) bueno, ahora sí, entonces...

(M) Yo fui concejal 20 años y siempre me dediqué a la cultura, la labor mía como concejal fue la educación, la cultura, la tercera edad, las, trabajé en programas de, de prevención en drogas, en salud visual y salud oral de niños.¹

(S) Uy, excelente, y trabajando en donde, pues concejal, pero...

(M) Siempre he trabajado en la industria textil... (Entra una llamada al celular) yo siempre he

apoyado la cultura, siempre, siempre, yo fundé una orquesta sinfónica, que el miércoles es el concierto inaugural (Vida cultural) [(S) ¿sí? Excelente] // ese es un quinteto que viene de Alemania [(S) ¿Ellos?] Jei, hoy precisamente por ahí a las seis o siete me traen el folleto que va para el festival con todos los // [llega la esposa de don Mario con un postre (S) Aay gracias]

(S) y entonces Usted qué...²

(M) Entonces estando metido en eso nadie, nadie le había hecho una atención a, a Débora, entonces yo saqué la mayor condecoración que hay en envigado y se la puse a Débora, (Poder Político)

(S) y eso fue hace cuánto

(M) Hace por ahí... 25 años // Entonces, me fui haciendo muy amigo de ella y me llamaba seguido a la fábrica y yo la llamaba, se presentó una ocasión que vino el contralor general de la Argentina / a la casa de ella y no lo dejaron entrar [(S)¿Por qué?] Vino con el ministro de educación de aquí de Colombia, allá no dejan entrar a nadie... [(S) Ah, eso sí, no entrar a nadie, y a Usted si] a la casa, pues claro, como a los seis meses volvió a dar unas conferencias aquí a un

congreso, y le dijeron, exacto como como le dijeron a Usted, llame a Mario Vélez, que es el único que le consigue la entrada allá, me llamó, me llamó como a las once, y yo le digo, le dije voy a ver a qué hora le consigo la cita / y a las dos de la tarde ya estábamos allá [(S) ya estaban adentro ya, tomando café (risas)] nos hicimos muy amigos, (interrelación política) yo a él lo traje, lo trajeron pa' un congreso también de contralores de todo el país que lo hicimos en envigado, esta de presidente del concejo, entonces, y Débora (+) adora los argentinos o adoraba a los argentinos,

(S) pero el problema de entrar a la casa de ella es por qué

(M) por muchas cosas, por seguridad

(S) pues claro, pero, pues por ejemplo cuando ella estaba viva... ella era la que impedía o eran las personas que le cuidan pues.

(M) la familia y todo pues, las obras que tenía Débora, Débora (+) tenía obras de, de 500-600 millones de pesos (Valorización artística) [(S) que tiene me imagino, aún están allá metidas por algo es que ahora menos] Ah sí, entonces, entonces, /

(S) Bueno, entonces cuénteme como era ella, por ejemplo su pensamiento

como era, ella como, yo por ejemplo, todo lo que hemos buscado que uno investiga de cómo era Débora y todo esto, se menciona que ella era una mujer crítica a morir, pues en el sentido de que, eh, no iba pues como ligada a las, a las costumbres. ¿Cierto? Ella era muy, por decirlo así muy revolucionaria, uno se pone ver en la historia y por ejemplo parece que fue la tercera persona en Colombia que tuvo como mujer que tuvo su licencia de conducción y la primera que utilizó Jean acá en Medellín [(M) para montar a caballo y montaba como los hombres (Distinción de género)] y montaba como los hombres, (risas) entonces ella, ella, pues osea, como usted fue como tan amigo pues...

(M) muy independiente, ella era libre pensadora, por ejemplo, hay una historia muy bonita de ella / cuando pintó un desnudo / entonces la llamaron a... (busca un libro y empieza a mostrar sus pinturas) ese desnudo causó sensación (revolución artística) en una exposición en el club unión, y resulta que las señoras de la hi en Medellín, la, como se dice vulgarmente la aventaron donde... donde el obispo/ que dicen que a ella la descomulgaron, (Afrenta religiosa) nunca la descomulgaron, ella fue donde el obispo entonces empezó a preguntale y entonces le dijo, vea, es que

las señoras de la liga de la decencia, así se llamaba como una, como una (+) / un grupo de mujeres que trabajaban por la por la, por l::a / por la pulcritud llamémoslo así, -vea este fue una por los que tuvo problema- y entonces, ella le dijo pero dígame porque las señoras, que es porque usted pintó unos desnudos, no se preocupe monseñor, señor obispo, yo he ido, ¿usted de pronto ha ido a Roma?, y Claro, y dice yo también, ¿usted ha visto el mural que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina?, pues si claro, ¿Usted sabe cuántos desnudos tiene? ... tiene, póngale veinte desnudos, y dice, bueno, y qué es la capilla Sixtina, donde vive el papa donde viven todos los cardenales [(S) risas] ¿entonces por qué permiten ese desnudo allá que fue pintado por allá en los años 1600 y es una de las entradas más grandes que tiene el, la iglesia católica por ir a ver, esas son filas y filas para ir a ver eso?, ah pero eso era un hombre(+) (Denigración femenina) , dice no, es que no, eso no tiene nada que ver, un desnudo yo... no le puso sexo para pintar desnudos, pues que fuera hombre o mujer, (Igualdad de género) no, un desnudo es una obra de arte [(S) sin género pues, claro] sin género, eso no tiene nada que decir, y además mire que es tan natural que Dios a nadie ha traído vestido al mundo y

con las señoras de la liga de la decencia si me gustaría hablar, dijo ella, es que ellas son muy conocidas de nosotros, porque el papá es socio del club campestre, entonces de vez en cuando voy al club campestre y hay unas jóvenes unas muchachas que son hijas de esas señoras de la liga de la decencia que son las que me posan a mí para hacer desnudos, entonces dígales que yo les digo cuales son hacer que dicen ellas.³ [(S) Esa si no me la sabía yo pues] así era Débora. Por ejemplo yo en mi fabrica tengo este, esta, en el portón de la puerta de la fábrica [(S) adolescencia] adolescencia, hay una puerta camión, está esta obra/, por ahí de 4x5 metros // esta es una de sus obras, muchas, muchas, vea / [(S) ah, esa es la que está en el parque biblioteca ¿cuál es el nombre original de esa?] El cardenal, eso es echándole pullas a la iglesia / este, este pájaro se llama cardenal [(S) si] por ser de color rojo, y el cardenal el gordito, el gorrito de rojo, entonces como las monjas mantiene enjaulao, encerrado al cardenal, como mostrando esa contradicción que hay entre la misma gente de la iglesia⁴(**Revolución artística**)

(S) A mí me habían contado algo diferente [(M)qué le contaron] no que por ejemplo a idea de esta obra era más como mostrar, como en la época se

molestaba mucho a la mujer, como que la mujer no sentía, la mujer era muy, eh como, la mostraban como muy aparte de todo cierto, [(M) jei] entonces me habían dicho eso, que era como mostrando que la mujer aun siendo monja también siente y también le gustan los pájaros por decirlo así, entonces era como algo así [(M) si, no, eso no, no es...] era esto, era más la parte religiosa que ella quiso tocar ahí. [(M) si..] /

(S) Y sabe de pronto por qué a ella le empezaron a gustar los desnudos o simplemente por pintarlos y ya

(M) precisamente, porque/ [(S) por mostrar que no había diferencia, mujer-hombre] Exactamente, no, por ella, por ejemplo, // esto es una, una cosa muy dura contr::a [(S) el gobierno, la política) la política, vea la bandera de Colombia (**Enfrentamiento Artístico-Político**) [(S) lo que no he podido entender, es porque es una mujer ahí, ¿es una mujer cierto? Abajo, la que se le están comiendo las tripas] porque/ espere y vera, es que Usted puede leer ahí, ahí dice que es una denuncia social, mire qué dice ahí, léalo si quiere durito.

[(S) “El ambiente en el que Débora Arango pintó sus obras de denuncia social, era una de las promesas incumplidas, esperanzas troncadas y cambios

sociales postergados por parte de los políticos liberales quienes habían solo capitalizado el descontento popular para derrotar la republica conservadora / ahí se mete con Antioquia también // osea que esta es la república cierto, si... me imagino que es por eso que le ponen una mujer invocando la república, ella y viendo como los políticos se la comen // [(M) como la destrozan los..] Si, [(M) los buitres de la política, esto. Esto es una cosa que muy difícilmente vea usted, porque estos son obras] Bocetos [(M) bocetos / que ella no, ella no pinto no alcanzó a pintar //] quien le sacó ese libro a ella, Santiago también, no... [(M) Este es de//], porque eso es privado no, pues, eran sus bocetos [(M) lo público y lo privado vea // este libro es, véala aquí a ella, que foto tan hermosa(**Aspecto personal**)] Tan bonita [(M) jei] Ella era muy bonita...

(M) Vea acuarela, ella no pintó muchas acuarelas, pero si tiene cosas bellísimas, este es uno, vamos a ver que ahora precisamente estaba por allá donde una hija que tiene unos cuadros de ella dos de estos/ y, y aquí podrá estar. Ella por ejemplo se iba, ella se iba para los prostíbulos de Guayaquil, y se metía allá a ver y decía que iba pintando lo que iba viendo⁵ [(S) ella llegaba a la casa a retratar lo que vio],

(S) ¿y sabe por qué quiso ser artista y no otra cosa?

(M) porque ella nació para eso, porque estando en el colegio, había una hermana francesa que vio las dotes de ella, (Impulso artístico) entonces ella le, la entusiasmó mucho para que pintara, entonces, al ver ella la capacidad que tenía ella, la originalidad⁶ / mira que dice acá, que dice ahí, es que no tengo las gafas aquí

(S) Dice, Boceto, posesión de Lleras, ps acá no está el nombre, esta es aquí, posesión de Lleras

(M) espere yo miro ese,

(S) Ahí está mostrando cuando Lleras iba a ser el nuevo presidente no?

(M) Si

(S) con ese animalito tan bonito⁷

(M) esto está en poder, todos estos bocetos los tiene Cecilia Londoño, la sobrina de ella⁸

(S) vivía ahí en casa blanca

(M) vive, vive

(S) pero ahí en casa blanca vive ella, ella es la que dice no entre nadie, pues Cecilia

(M) a ver, antes al contrario, ella es la que dice quien que entra, por ejemplo allá se mantienen grandes personalidades del mundo, (Relaciones de poder) yendo allá, lo que pasa es que ella no lo deja abrir al público, y ella le ha metido

plata a esa casa lo que usted quiera

(S) ¿Es que esa casa es grande no?, pues si uno por afuera la ve Grandota

(M) por fuera no se ve nada

(S) no, sino que por fuera se va grandota

(M) eso es una mansión, y las obras que hay, Y Cecilia es una persona que, que desde niña, la familia, el marido era dueño de la compañía de empaques, y ella es la mayor accionista de la empresa, ella desde niña acompaña a Débora (Valor familiar)

(S) más o menos cuántos años tiene Cecilia

(M) Doña Cecilia, tiene unos 76-77 años, "Militar", este es la señora del presidente Espina Perez, Doña Berta,

(S) y porque la pinto tan fea

(M) es que ella era muy fea

(S) y Débora nunca tuvo hijos

(M) nunca se quiso casar

(S) y porque no quiso

(M) "Jubilo militar",/ ella decía que, ella no se dejaba mandar de nadie, (fuerza femenina) que para conseguirse un hombre para que, que le diera ordenes, y la estuviera sometiendo (Machismo) // esta es una premonición que tuvo ella, este es Belisario Betancur, yo fui con

Belisario, que no conocía esto a la casa de ella, esto nunca se alcanzó a pintar, así esta, en boceto, y ella sostenía que la única forma de Belisario fuera presidente era si cargaba esta señora, si recibía el apoyo de esta, ella es Berta Ospina Pérez, que era la señora de Mariano Ospina Pérez y era la que manejaba el conservatismo en Colombia, y él se lanzó como cuatro veces a la presidencia, [(S) y nada] y hasta que ella lo apoyo y ahí si vino a quedar en la presidencia (Superstición), pero este boceto fue pintado mucho antes pintado de eso// yo estuve allá con Belisario, con Uribe, con Samper, con quién más// mire este fue en Madrid del 54. Mire esta acuarela Esto es precioso, Eladio Vélez vea, Eladio era de Itagüí, que fue profesor de ella, y Pedro Nel, Pedro Nel Ospina, ella iba para México (Reconocimiento internacional) con Cecilia muy chiquita, y le pidió una carta de recomendación porque ella iba a aprender muralismo y no se la quisieron dar⁹, entonces ella se fue con unos cuadritos, ella llego allá donde Siqueiros, y el otro es, / México tenía de los tres mejores muralistas que ha dado la humanidad, Siqueiros, eh/ ahorita me acuerdo. [(S) uno no tiene qué ver con Frida?] uno si, el esposo de Frida, entonces le dijeron no, Débora por dios, usted no necesita

recomendación de nadie, **(Reconocimiento artístico)** Bailarines descalzos, [(S) lo que le llama la atención de ella es que nunca pinta hombres desnudos, siempre eran mujeres, y lo otro es que siempre eran mujeres muy normales, pues no buscaba una modelo] no, nada, nada, por ejemplo toda esta pintura era en los prostíbulos, **(permeabilidad social)** [(S) mujeres de burdeles] Si... no ni de burdeles, las mujeres de la esquina, de la calle¹⁰// oiga la huida del convento, esta era monja y se volo, vea a las monjitas atras rezando, y ella ahí, vea matando ganado vea, Central Park, un parque en Nueva York, [(S) ella era de aquí de envigado] No, era de Medellín pero desde muy niña la trajeron a Envigado,

(S) los papas eran adinerados o...

(M) de plata, Castor don Castor Arango, tenía un buen negocio en Medellín como de... cuero y eso, sillas, tauretes...

(S) ¿Ella nunca fue religiosa, no?

(M) no, qué tal, por dios... una huelga de estudiantes, vea, 13 de junio vea...¹¹

(S) Ella no quiso nada la política

(M) no, ella era muy irreverente con todo mundo, **(Rebelión Social)** con la política, con los curas, con las mismas // esta es una

historia muy bonita, de una mujer de la mala vida, que esto fue en una procesión y fue donde el señor obispo para besarle la mano, y esto fue real pues/ "La República" vea// "El tren de la muerte" vea, el humo del tren que va lleno de cadáveres, **(Realidad Social)** venía como de puerto berrio, vea "las monjas y el cardenal", "el recreo", en melgar mataron mucha gente también, Guineo, este era un señor / le decían guineo, y era como un, un personaje típico aquí en envigado, Anselma era la nana y vivió muchos años con ella, y estuvo mucho con ella, estaba muy, muy viejita, hasta que se fue¹²

(S) quien apoyo menos a Débora, el papá o la mamá

(M) El papá la adoraba, y la apoyaba mucho y la mamá también. pero el que más la apoyaba era el papá**(Apoyo familiar)** / vea esto, los "Derechos de la mujer", vea, ella fue la primera defensora de la mujer,**(Lucha femenina)** sin ser alborotada ni tener inclinaciones de lesbianismo ni nada. vea el "9 de abril", la masacre, ella muy amiga de Jorge Eliecer Gaitán. Jorge Eliecer Gaitán tenía una novia en seguida de la casa que tenían ellos en Medellín, entonces él venía de vez en cuando a la casa de esa novia de Bogotá, y llegaba donde Débora, y él en 1946, llevó, hizo una exposición de ella en Bogotá en un museo, y Laureano Gómez la hizo

bajar, y en esa entonces Gaitán era ministro de educación, vea, vea aquí a Gaitán, [(S) lo pinta grande] // (Pasa por muchas fotografías de las obras que hay en su libro) [(S) bueno, será conocer Casa blanca por fotos] véala ahí, esto es adentro, esta es la puerta principal, digamos la puerta que funciona, porque la puerta principal, no, no funciona, aquí entran carros, aquí es la sala de recibos, donde se mantenía ella, viendo televisión, ella veía televisión hasta las 12- 1 de la mañana, vea, este es el comedor, todo esto lo pinto ella, todo esto, estos son murales que ella hizo, vea la compañía de empaques, esto es de donde se caca la cabuya, vea aquí está la puerta que vimos allí, y aquí hay un mural que lo descubrieron hace poco que lo había pintado, esto estaba oculto, cuando estaban arreglando la casa lo, lo descubrieron, vea todo esto es porcelanas, cerámicas pues, vea, vea, / todo el guarda escobas de la casa era en cerámica, vea, unos baldosines con los personajes importantes de Antioquia, vea esta, vea que jarrón , , [(S) cuando va a buscar algo de ella, esto no es lo que se ve] estos son los personajes de Antioquia, // estos son los baldosines, está el papá y la mamá, Gregorio Gutiérrez Gonzales, Carrasquilla, Débora, Fernando Gonzales/ Epifanio Mejía, Ve, este es el patio, aquí el

comedor, aquí la sala, por aquí por este ladito se entra para la cocina // Esto es... Este ladito, eso era una chimenea, todo esto lo hizo ella/ Aquí es donde se sentaba ella, donde le dije yo.¹³

(S) Usted de pronto sabe por qué... Cuando fui al parque biblioteca, Uno pregunta por qué le colocaron el nombre de Débora a esas instituciones y no saben responder, [(M) no tienen idea] no tienen idea,

(M) Es que eso fue una mala jugada que hizo el alcalde que se llama Diego Gallo(Poder Político), nosotros aprobamos en el concejo comprar ese lote y hacer ahí la escuela de artes Débora Arango, no hacer un parque biblioteca ahí que eso no sirve para nada, y Gallo cambió el proyecto y hizo una biblioteca que no sirve pa... no hay sino gastar plata, plata y plata, pero, es un pecado desperdiciar eso [(S) pues aunque uno ve eso y aunque es pequeño, uno ve que es un espacio para un poco de cultura ahí, pero no sé] un poquito, pero usted se imagina, cuando se proyectó hacer la Débora Arango con una media Torta por ahí para 2000 personas, y hacer un escenario grande donde se pudiera llevar la orquesta sinfónica, Ballet folclórico,¹⁴ [(S) si porque la Débora es pequeña, pues la Escuela] allá no cabe, hace, en el 2001 empezamos con la orquesta sinfónica, una

hija mía iba para España a hacer una maestría, pero por 6 meses, como una práctica, especializada en adiciones, donde mejor / existe la, la, el tratamiento y las adiciones es allá. a ella la mandaron de la Bolivariana, la Luis Amigó, allá a una institución de drogadictos a hacer una práctica de seis meses, entonces cuando ella se fue, yo le, (??) a un señor Carlos Ocampo, también es director de orquesta, sacaron un proyecto para hacer una orquesta sinfónica, entonces la hija mía lo llevó, yo era presidente del club rotario de envigado, se lo enviamos al club rotario de Palma de Mallorca, que ella iba para allá con la suerte y gracia del mundo que el presidente de ese club era el cónsul de Colombia allá en Palma de Mallorca y era el presidente del club, y nos regalaron como quince mil dólares y con eso se compraron instrumentos, para la sinfónica y esa sinfónica tiene ya más de 260 alumnos, por ejemplo ellos ahora van a inaugurar ahora el evento.

(S) bueno, dejando de lado el parque biblioteca, sabe porqué le agregaron la Escuela el nombre Débora Arango

(M) Es que Débora era un personaje de la pintura más valiosa que tiene Latinoamérica,(Reconocimiento social) y no solo la pintura, sino la mujer más valiosa, por encima Frida

Kahlo, es que Débora, los valores de Débora no están solo en la pintura, por ejemplo hay una historia, muy bonita cuando ella montaba a caballo, ella se iba por allá a montar a caballo, con varias amigas u amigos, una vez por en vida unas señoras, vieron cuando ella subía y dijeron cuando bajare esa señora le tiramos agua caliente, entonces ya tenían allá afuera y Débora como era tan templada, le tiró los caballo y tuvieron que entrarse ahí mismo pa' la casa.¹⁵

(S) Entonces en honor a ese personaje como para no olvidarla, porque en Latinoamérica mujeres importantes, ella.

(M) Con seguridad, porque Frida Kahlo era muy regular como pintora / lo que pasa es que ella cogió mucha fama por el esposo de ella que era un degenerado también, y así era Frida, Frida... / alcohólica, precisamente por eso, ella estuvo con él en Nueva York, los echaron por los escándalos.

(S) Y a Débora la echaron por su arte, ella no era escandalosa, bueno, su arte si era escandaloso, pero ella no.

(M) Ella tendía a ser una mujer muy equilibrada, era un Riel,¹⁶ mire lo que le conté del Obispo y de los políticos, le tiraba a los demás pintores, (Rivalidad artística) por ejemplo

cuando ella ganó un concurso con un desnudo, Pedro Nel, ella era alumna de Pedro Nel, se disgustó mucho porque ella ganó el concurso. // Con Débora yo no tenía que pedir permiso para entrar a la casa de ella, yo la llamaba ella me llamaba, una vez me llamó y fue cuando me hizo ese retrato, salía con ella a ver alumbrados. Yo le contaba que ella le gustaba mucho el tango, los argentinos, entonces muchas veces yo le llevaba música a ella, cualquier canción que le pusieran de tango, ella se la sabía, inclusive faltando ocho días para morir, yo la veía muy mal, y le dije, yo le voy a traer un cura que yo sé que le va a gustar y ella no quería, ella decía: yo no tengo ningún pecado, y ella iba a misa¹⁷ y todo pues, y le dije no Débora, hágame caso, que usted a penas vea a ese hombre le va a gustar, y le llevé y era un sacerdote benedictino, muy amigo mío, y fue aplicarle como los santos oleos y todo eso, hizo una misa, él se demoró por ahí tres horas, ella no quería que él se fuera, [(S) primero no quería que él llegara y ahora no quería que él se fuera] primero por decir, ella era muy coqueta, a ella le fascinaba los hombres, era un hombre como 1.80 de alto, era más bien puesto, era de una familia más bien rica, pero tenía una comunicación súper especial, hoy en día existe una abadía donde era la catedral, la casa de

Pedro... de... Pablo... De Pablo Escobar Gaviria, **(Historia Departamental)** allá hay una como armita y tienen a la vez un asilo, eso lo construyó este, este benedictino, hermosísimo, yo le ayudé mucho a él + para que el municipio le diera ese lote allá donde estaba la catedral, quería hacer, cambiar de un / un lugar de ignominia, allá mataron inclusive alguna gente cuando estaba la catedral de Pablo, decía que quería un santuario, y en realidad ahora es eso, un lugar precioso, pero una construcción nueva, todo eso lo tumbaron del todo, eso lo había mandado a hacer el ministerio de defensa a como la quisiera hacer Pablo la cárcel // yo tengo muchas historias con Débora eavemaria [(S) claro, es que 25 años, son 25 años] Usted ve lo que colocaba en los libros [(S) con cariño, admiración osea se ve que la relación fue muy cercana y que esta amistad nos deje unidos para siempre.¹⁸ Yo la veía a ella como ese valor tan grande que ella era, que muy poco se le reconoció, a ella le dieron la cruz de Boyacá como en tres veces, **(Reconocimiento local)** la, la medalla de oro del departamento de Medellín, pero era más conocida en Europa que en aquí. Ella hizo una exposición en Madrid, y el generalísimo Francisco Blanco, eso estaba lleno así y la hizo

bajar a los dos días,¹⁹ [(S) porqué] como ella denunciaba a los militares a la iglesia, a los caudillos a los malos gobernantes y el era como lo es ahora decir Maduro, un autoritario un dictador, el dictador Francisco Blanco y la gente tenía que rendir pleitesía al Gral. Francisco Blanco, entonces ella en su forma [(S) de expresarse y de pintar, claro. Osea le tenía miedo] Miedo, y lo mismo le pasó con Laureano Gómez, y todos los políticos, imagínese que vino Samper y ella era muy frentera, a entregarle la Cruz de Boyacá y eso no fue en la casa de ella sino en el teatro metropolitano, pero yo estaba con ella y cuando vino y se la puso, le dijo ella: Señor presidente, después no vaya a decir que esta condecoración fue a sus espaldas, **(Expresión liberal)** / al que le estaba dando la condecoración, como él había dicho que la plata que había entrado para la, la elección de él, que él no se enteró que eso había sido a espaldas de él, todos los millones de dólares que emitieron los Rodríguez Orejuela, que eso fue cuando quedó presidente Pastrana, **(Historia Política)** que eso había sido a espaldas de él, que él no se había dando cuenta, entonces ella le dijo eso... // por ejemplo el amigo, el contralor de la argentina, mínimo venía una vez al año venía a visitarla a ella, y me llamaba voy tal día para que

lo llevara. Ella decía que ella iba pintando lo que iba viendo, (Realidad objetiva) palabras textuales de ella / Ella se iba a los asilos, a los barrios pobres, a la plaza de mercado a muchas partes [(S) a ella le gustaba mostrar la verdad] tal cual, mostrar lo duro, el cuadro más valioso que estaba allí en la casa es el promesero, el promesero es un cristo que

está en la entrada de la iglesia de Santa Gertrudis // Este Tulio Rabinovich Manevich este era el director del Museo que Arte Moderno, fue el que más la engañó a ella, este fue el que se llevo casi todas las obras de ella, ella se las regalo cuando más estuvo atropellada, tan acosada, entonces ella se las regalo al MAMM por toda la presión

de los políticos, de la iglesia, de la sociedad en general,²⁰ él la cogió en un momento de desesperación, como ella vio la cosa tan dura, regaló las obras, y querían quedarse con otras 150 obras [(S) entonces ese regalo no fue tan regalo] no // (Vemos otras obras en el libro) Ella no pintaba para vender.²¹

Anexo IV.

Vídeos que se tomaron para entender perspectivas reales sobre Débora Arango.

1. Débora Arango, Una mujer que pintó el siglo XX. RevistaArcadia.com

<https://www.youtube.com/watch?v=m1K1IzRf2vA>

2. Mujeres sin Miedo – Débora Arango. TV CÁMARAS

<https://www.youtube.com/watch?v=6IWnWImRmqI>

3. Débora Arango, transgresora. Banrepcultural.

<https://www.youtube.com/watch?v=fTxIxN9faiU>

Notas

¹ Texto que ayuda a evidenciar la problemática de la mercantilización del arte. Walter Benjamin, La Obra de arte en la época de su reproductibilidad Técnica, pág., 55

² Espacio brindado a la comunidad para expresarse y ser parte de cultura. Una apuesta por el arte, la cultura, la tecnología y la educación, situado en la ciudad de Envigado.

³ Con la intención de capacitar seres íntegros y emprendedores con identidad cultural, capaces de desempeñarse social y productivamente y de generar empresas creativas comprometidas con el desarrollo del entorno y del país. Situada en la ciudad de Envigado.

⁴ <http://elmamm.org/Colecci%C3%B3n/Colecciones?AutorID=28&Title=D%C3%A9bora%20Arango> en los anexos.

⁵ Encuentra en el arte la manera de mostrar a la mujer como sujeto pensador y acreedor de derechos.

⁶ Plasmado en el tren de la muerte. (imagen anexada)

⁷(Ramírez, 2003)

⁸ Citada por Alberto Sierra y María del Rosario Escobar, "Débora Arango: reveladora", en http://revistadiners.com.co/articulo/39_211_debora-arango-reveladora.

⁹ <http://elmamm.org/Colecci%C3%B3n/Colecciones?AutorID=28&Title=D%C3%A9bora%20Arango>

¹⁰ Página donde el título del artículo dice "Antioquia no es Uribe"

<http://www.elpais.com.co/proceso-de-paz/antioquia-no-es-uribe-gritaron-los-paisas-durante-marcha-por-la-paz.html>

¹¹ Imagen donde muestra al presidente Juan Manuel Santos y los jefes de las FARC durante los diálogos de paz en Colombia.

https://www.google.com.co/search?q=dialogos+de+paz&source=lnms&tbn=isch&sa=X&ved=0ahUKewj3wfSb4IzUAhWERiYKHDrxDloQ_AUICigB&biw=1366&bih=613#tbn=isch&q=dialogos+de+pa+z+logo&imgsrc=2XsfGLagFUNkgM:

¹² Imagen del plebiscito tomada de la revista Semana.

<http://www.semana.com/nacion/articulo/proceso-de-paz-el-abc-del-plebiscito/450362-3>

¹ Explica Don Mario lo que en su época de concejal hizo, aunque con un aspecto algo melancólico.

² Usualmente no deja terminar las preguntas, sigue sus anécdotas.

³ Débora como mujer que no tapa lo que piensa.

⁴ Coloca a prueba la religión católica, su "decencia" frente a los creyentes.

⁵ Mostraba el contexto tal cual, sin esconder ningún aspecto.

⁶ Inicios de su vida artística por impulso e iniciativas de una maestra.

⁷ Es cuando Débora pinta sátira política, algo mencionado como zoomorfismo.

⁸ Diario de Débora donde iba plasmando todo lo que iba viendo.

⁹ El ser una mujer se convertía en un obstáculo mayor, sus maestros le negaban su apoyo.

¹⁰ Débora se apegaba a la realidad social, sin tratar de maquillarla.

-
- ¹¹ Mientras se habla, tenemos varios libros a los cuales el entrevistado acude para recordar todo.
- ¹² Siempre se denota que era una mujer apegada a sus familiares.
- ¹³ Describe cada parte que recuerda de la casa y que se aprecia en las fotografías de su libro.
- ¹⁴ Don Mario siempre iba en busca de la amplitud cultural.
- ¹⁵ Lucha social incluso con su mismo sexo.
- ¹⁶ Don Mario admira con fuerza la vida y obra de Débora.
- ¹⁷ Aunque decía no ser religiosa, frecuentaba una creencia católica.
- ¹⁸ Siempre mostraba lo apegado que eran y daba alardes de ello.
- ¹⁹ Aunque era reconocida, siempre le temían a su arte, debido a su liberación a la hora de expresar la realidad.
- ²⁰ Ese contexto era uno que no le permitía mostrar la realidad como era, aunque lo hacía, llega un a un tope que sus fuerzas se agotan.
- ²¹ Débora no buscó fama, ni poder y menos dinero, sólo quería dar a conocer una realidad social sin retoques, sino transmitirla tal cual se veía.