

**Arte, cultura y resignificación: el trabajo comunitario del grupo Arte 13 en el barrio el
Salado de la Comuna 13 de Medellín**

Yesica Durango Henao

José Daniel Roldán Gómez

Trabajo de grado presentado Para optar al título de Trabajadores Sociales

Asesor

Manuel Alejandro Henao Restrepo, Trabajador Social

Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Trabajo Social

Medellín, Antioquia, Colombia

2021

Cita (Durango Henao & Rondán Gómez, 2021)

Referencia Durango Henao, Y., & Roldán Gómez, J. D. (2021). *Arte, cultura y resignificación: el trabajo comunitario del grupo Arte 13 en el barrio el Salado de la Comuna 13 de Medellín*. [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

CRAI María Teresa Uribe (Facultad de Ciencias Sociales y Humanas)

Repositorio Institucional: <http://bibliotecadigital.udea.edu.co>

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

Rector: John Jairo Arboleda.

Decano: John Mario Muñoz Lopera.

Jefe departamento: María Edith Morales Mosquera.

El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión de los autores y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad de Antioquia ni desata su responsabilidad frente a terceros. Los autores asumen la responsabilidad por los derechos de autor y conexos.

AGRADECIMIENTOS

Al grupo Arte 13, por abrirnos las puertas de su colectivo artístico, por la disposición, constancia e interés de los integrantes en el proceso. Por acompañarnos en medio de la investigación, darnos los espacios necesarios para el desarrollo de la misma y por su labor con niños, niñas y jóvenes en la comuna 13.

A nuestro asesor por el acompañamiento y compromiso estos años de formación académica, por el apoyo constante y por aportar a nuestra formación como Trabajadores Sociales.

A nuestras familias por incitarnos a continuar y mejorar, por la motivación y apoyo en medio de todo el proceso de formación profesional y personal.

Finalmente, a nuestros amigos y compañeros que nos acompañaron en el proceso brindándonos apoyo y compartiendo conocimientos para enriquecer nuestra formación.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	7
INTRODUCCIÓN	9
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	10
1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:.....	13
2. OBJETIVOS	13
2.1. OBJETIVO GENERAL.....	13
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	13
3. CONCEPTOS SENSIBILIZADORES	14
3.1. ESTRATEGIAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES	14
3.2. RESIGNIFICACIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES	16
4. MEMORIA METODOLÓGICA	18
4.5. CONSIDERACIONES ÉTICAS	22
5. CAPÍTULO I	23
RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA GRUPO ARTE 13	23
5.1. HITO 1: PROCESO CON CIRCO MOMO (2013).....	23
5.2. HITO 2: CARNAVAL DE LA COMUNA 13	34
5.3. HITO 3: VIAJE A BOGOTÁ - CIRQUE DU SOLEIL (2015).....	40
5.4. HITO 4: LEGALIZACIÓN ARTE 13 (2018)	50
6. CAPÍTULO II	64
APRENDIZAJES DE LA PRÁCTICA DE ARTE 13	64
6.1. ARTE Y CULTURA: ESTRATEGIAS PARA UNIR Y TRANSFORMAR	64
6.2. ARTE 13: UN CAMINO HACIA LA RESIGNIFICACIÓN.....	68
6.3. ARTE, CULTURA Y FAMILIA.....	71
6.4. EL CIRCO COMO MEDIO PARA MOSTRAR UNA CULTURA DISTINTA EN LA 13	73
7. CAPÍTULO III	77
ANÁLISIS CRÍTICO DE LA PRÁCTICA	77
7.1. ESTRATEGIAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES	77
7.2. RESIGNIFICACIÓN DE LAS RELACIONES SOCIALES	81

8. CAPÍTULO IV	87
POTENCIACIÓN DE LA PRÁCTICA	87
8.1. DIVERSIDADES.....	87
8.2. CONVIVENCIA Y NORMAS.....	88
8.3. APUESTAS Y OBJETIVOS	88
8.4. FORMACIÓN.....	89
8.5. RELACIONES	89
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	91

ÍNDICE DE IMÁGENES

Ilustración 1: Zancos	64
Ilustración 2: Malabares	65
Ilustración 3: Clown.....	66

RESUMEN

El presente documento, titulado “*Arte, Cultura y Resignificación: el trabajo comunitario del grupo Arte Trece en el barrio El Salado de la Comuna Trece de Medellín*” presenta el proceso de sistematización de la experiencia realizada a partir de la práctica artística que realiza el grupo Arte Trece en dicho sector entre los años 2013 y 2018 respectivamente; abordados en el marco de la línea de profundización I, II, III, como estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia.

Palabras clave: Arte, Cultura, Resignificación, Sistematización, Comunidad, Trabajo en equipo.

ABSTRACT

This document, entitled "Art, Culture and Resignification: the community work of the group Art Thirteen in the El Salado neighborhood of the commune Thirteen of Medellín" presents the process of systematization of the experience carried out from the artistic practice performed by the group Art Thirteen in that sector between the years 2013 and 2018 respectively; approached in the framework of the line of deepening I, II, III, as students of Social Work at the University of Antioquia.

Keywords: Art, Culture, Resignification, Systematization, Community, Teamwork.

INTRODUCCIÓN

El siguiente documento es una sistematización de experiencias realizada a partir de la práctica del grupo Arte 13 de la comuna 13 de Medellín.

En primera instancia, se encuentra el planteamiento del problema, los conceptos sensibilizadores y la memoria metodológica, que darán cuenta de los elementos que guiaron el curso de la investigación.

El primer capítulo cuenta con una reconstrucción de dicha práctica, a partir de las historias contadas por los integrantes de Arte 13 y de una línea de tiempo que ubica los hitos más significativos en la historia del grupo y que ayudaron a evidenciar los cambios que se han dado a través del tiempo y que finalmente dan luces para responder nuestra pregunta de investigación.

El segundo capítulo contiene los aprendizajes de la práctica que el grupo Arte 13 ha adquirido a través de lo que hacen y los aportes que han dado a su comunidad para mejorar las relaciones sociales entre los jóvenes y en la comuna misma.

El tercer capítulo es un análisis crítico, en el cual partimos de la teoría para ponerla en diálogo con la práctica del grupo Arte 13, mostrando cómo ambas se conectan y relacionan a través de diferentes elementos.

Finalmente, el cuarto capítulo contiene elementos que, como investigadores, consideramos importantes para potenciar una práctica artística y cultural como la que realiza el grupo Arte 13.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La ciudad de Medellín a lo largo del tiempo ha sido un territorio caracterizado por las maneras en las que se ha gestado, configurado y desarrollado de manera particular el conflicto armado colombiano en la ciudad, lo cual ha ocasionado el deterioro del tejido social.

Una clara manifestación de esto ha sido, según Tamayo y Navarro (2017) “El sicariato, las masacres, las amenazas, los desplazamientos forzados, el homicidio, la extorsión o la detonación de artefactos explosivos de alto y bajo poder en espacios públicos; estos han sido factores determinantes para la configuración del territorio dentro de la ciudad y de su orden social en los últimos treinta años” (p.61).

En la sociedad colombiana se ha naturalizado el conflicto, convirtiéndose en un fenómeno al cual las personas se han adaptado. En respuesta a esto, se han gestado dentro de las comunidades grupos, movimientos y colectivos de resistencia que, desde acciones concretas proyectadas desde el arte y la cultura, buscan mostrar a la misma comunidad que existen espacios y medios de aprendizajes alternativos a los que el conflicto ofrece, brindando de esta manera a los niños, niñas y jóvenes, herramientas para proyectar, construir y visionar su futuro.

En este marco, se encuentra inmersa la comuna 13, ubicada en el centro occidente de la ciudad de Medellín, que guarda dentro de sus espacios tanto humanos, como físicos, la memoria del horror que ha dejado la guerra y el conflicto en nuestro país.

Este espacio se ha configurado como un territorio con alto grado de violencia y criminalidad, generada a partir de asesinatos, desplazamientos, desapariciones forzadas y disputas entre combos por el control territorial, yendo en contra de la dignidad humana y de los derechos humanos. Este tipo de circunstancias han hecho que especialmente los jóvenes se refugien en el conflicto, con el fin de tener autoridad, economía, control territorial y bienestar.

Una muestra del conflicto en la comuna 13 fue la Operación Orión, llevada a cabo en el año 2002¹, que impulsó a jóvenes de la comuna a conformar colectivos y grupos de distinta índole, que desde sus diversas manifestaciones buscan poner en la realidad los desacuerdos que se dan en la comunidad frente a la intervención del Estado, con el fin de que realmente sean atendidas las problemáticas sociales que los aquejan (venta de drogas, conflicto armado, comercio sexual, pago de vacunas, etc.).

Visibilizando las problemáticas de la comunidad, buscando que se puedan tejer alternativas que mitiguen el impacto de la guerra, y ofrezcan de este modo proyectos, programas, e intervenciones sociales que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

Pese a lo que hemos dicho, tenemos que hacer énfasis en que después de la Operación Orión, los movimientos y colectivos de carácter artístico, han adquirido más fuerza y participación, evidenciando las secuelas que ha dejado el conflicto armado en el territorio y en las relaciones que se viven en el mismo, constituyendo nuevos grupos y organizaciones, que se caracterizan por realizar acciones de empoderamiento social dentro de la comunidad, a través de la reflexión, la participación e inclusión de las personas (principalmente los jóvenes) en asuntos de interés comunitario, tejiendo nuevas maneras de relacionarse y creando redes de apoyo que logren evidenciar la capacidad de resistencia de estas comunidades.

Por eso, esta investigación se enfocó en los y las jóvenes, pero no solo en ellos, sino en los procesos organizativos juveniles, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones son excluidos por las comunidades, sin darles la importancia que realmente tienen al interior de estas, pues como lo mencionan Montiel, Angulo y Pérez (2016) “La participación juvenil es importante para el reconocimiento de los jóvenes dentro de la sociedad como sujetos activos, no simplemente participantes de un mercado con industria cultural ‘juvenil.’” (p.35)

Basándonos en las apuestas de la población mencionada, surgió el deseo de sistematizar la práctica de un grupo artístico de la comuna 13, específicamente el trabajo que el grupo Arte 13 ha realizado en el sector, investigando sobre lo que han desarrollado y aportado en la comuna. Y la manera en que por medio del arte buscan resignificar y relacionarse de mejor manera, ofreciendo

¹ Operativo militar que pretendía recuperar la comuna 13 de las milicias urbanas, en lugar de eso, se convirtió en una de las muestras más grandes del conflicto armado en la ciudad por todos los muertos, heridos, desaparecidos forzados, desplazados y detenciones arbitrarias que dejó dicho operativo.

una opción distinta de lo que pueden realizar los jóvenes desde lo que son y lo que viven, con miras a cambiar su futuro y no seguir reproduciendo los patrones y la forma violenta de relacionarse en las cuales se han visto inmersos a lo largo del tiempo.

De igual manera, para mostrar a la comunidad que existen diversas formas de ver el arte y lograr desde allí, la proyección de una comuna pacífica (con apuestas alternativa para el abordaje del conflicto, la idea de lo pacífico ha sido un concepto muy asociado al control y la invisibilización del conflicto como motor de la sociedad), rompiendo los paradigmas que se han configurado sobre este territorio y el futuro de los jóvenes.

Es importante, conocer estos modos de resistencia y apuestas que buscan darles un nuevo sentido a las relaciones en el territorio y la transformación de imaginarios, considerando que deben ser más visibilizados socialmente, pues los jóvenes a través de diferentes mecanismos, luchan por resignificar las relaciones sociales en su territorio y darles el valor que ha perdido por la guerra.

Tendríamos que decir, que todo esto tiene como fin, fortalecer las experiencias de participación juvenil que se han ido desarrollando en el territorio, pues son las generaciones de jóvenes las que de alguna manera tienen en sus manos el poder y la capacidad de transformar toda esta oleada de violencia, en espacios de igualdad, justicia y fraternidad, aportando para ellos y para las generaciones venideras un mejor futuro y entorno.

Son muchas las acciones que desde la reflexión académica y la investigación se desprenden de experiencias como las que se han vivido dentro de la comuna 13, sin embargo, es cuestionable que muchas de ellas se quedan en la recolección de la información, no trascienden, ni inciden en la transformación de la realidad que se investigó, por ende, consideramos que si bien, existe un amplio registro de información sobre el tema, es necesario realizar procesos que desde la especificidad de cada grupo, den cuenta de las luchas y contribuciones que desde su propia experiencia realizan a la comunidad, aportando desde la investigación nuevos elementos para la construcción de espacios de interacción, diálogo y toma de conciencia de la importancia de este tipo de procesos.

1.1. Pregunta de investigación:

¿De qué manera las estrategias artísticas y culturales desarrolladas entre los años 2013-2018 por el grupo Arte 13 del barrio El Salado de la comuna 13 de Medellín, han aportado a la resignificación de las relaciones sociales de esta organización y de estos con su territorio?

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Conocer los aportes realizados a partir de las estrategias artísticas y culturales, desarrolladas entre los años 2013-2018 por el grupo Arte 13 de barrio en el Salado, de la Comuna 13 de la Ciudad de Medellín, y sus aportes en la resignificación de las relaciones sociales.

2.2. Objetivos Específicos

1. Identificar las estrategias artísticas y culturales desarrolladas por el grupo Arte 13 entre los años 2013-2018.

2. Indagar sobre las relaciones que han establecido los integrantes del grupo Arte 13 entre ellos y en su territorio durante el tiempo de la experiencia.

3. Reconocer la influencia de las estrategias artísticas y culturales en la resignificación de las relaciones sociales en el grupo Arte 13 y en la comuna 13.

3. CONCEPTOS SENSIBILIZADORES

Desde la sistematización de experiencias se habla de conceptos sensibilizadores que ayudan a orientar la investigación, pues parten de la práctica e historia de los mismos sujetos que ayudaron a comprender la misma.

3.1. Estrategias artísticas y culturales

Para este concepto definimos inicialmente los conceptos de arte y cultura, partiendo de autores como Herrera y Chindoy (2006) que expresan que el arte es “un lenguaje lleno de simbolismos, en el que se incorporan elementos psíquicos, sociales, de denuncia, contextuales, cómicos, lúdicos, burlescos, temporales”. (p.47). De igual manera Guerrero (2017) define el arte como “una forma pedagógica para transformar la comunidad” (p.30) en esta misma línea, se define también como “el campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento que busca potenciar y desarrollar la sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales e inmateriales en contextos interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario, teniendo presentes nuestros modos de relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio” (Cuellar, J. A., & Sol, M. (2010).

Partiendo de lo anterior, desarrollar estas prácticas permite que la persona construya un pensamiento crítico de su realidad y pueda expresarlo, pues Herrera y Chindoy (2006) nos dicen que “El artista crea otra realidad o recrea la existente”. (p.47)

Del mismo modo, es fundamental definir el concepto de cultura, pues a partir de este podremos hacer una relación entre las estrategias artísticas y culturales que desarrolla el grupo Arte 13 en la comuna, comenzamos por la definición que da Taylor que es citado por Barrera (2013) y expresa que “La cultura (...) es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad.” (p.3)

Por otro lado, para Aguirre (1997) se puede definir como un “Sistema de conocimiento que nos proporciona un modelo de realidad, a través del cual damos sentido a nuestro comportamiento. Este sistema está formado por un conjunto de elementos interactivos fundamentales, generados y

compartidos por el grupo al cual identifican, por lo que son transmitidos a los nuevos miembros, siendo eficaces en la resolución de los problemas”.

Podemos decir que las estrategias artísticas y culturales son un conglomerado de expresiones y acciones en función de diferentes factores sociales, económicos, políticos, que se convierten en formas de “resistir y/o adaptarse a los momentos de cambio político de la ciudad, manteniendo cierta coherencia interna“ (Portal y Sánchez, 2010) yendo más allá de lo estético, convirtiéndose en herramientas para manifestar sus desacuerdos y recrear la realidad y la cultura en la que están inmersos, contribuyendo a la construcción y transformación social.

Por ello, debemos decir que las expresiones artísticas “Son las que ponen en juego valores e identidades de varias culturas e implica el uso simbólico de las manifestaciones culturales, por ello debe canalizar varios significados sociales y culturales”. (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2016, p.16-17). Y así mismo, “(...) promueven la pertinencia cultural, ya que los productos artísticos, sean visuales, textiles, musicales, literarios, folclóricos, teatrales, populares, urbanos o rurales, pueden concebirse como un “espacio” donde se manifiesta la cultura y la experiencia de sus creadores/as”. (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 2016, p.20).

De igual forma consideramos que desde los procesos artísticos y culturales que se desarrollan en grupos como Arte 13, el arte apunta a que los sujetos tengan un bagaje de conocimientos que les ayude a asumir la realidad en la que viven, de esta forma, la cultura que se aprende desde estos procesos, también se convierte en un modo importante de reflexión que ayuda a las personas a realizar una lectura más crítica del entorno en que viven, haciendo de igual modo procesos pedagógicos que ayudan en primer lugar a una toma de conciencia sobre las realidades que cada una de las personas vive en la cotidianidad de su vida, es decir, desde las utopías que los ayudan desde lo individual a reconocer lo comunitario dentro de los procesos que desarrollan, propiciando desde este diálogo entre el arte y la cultura, nuevas formas de entender y abordar la realidad, de este modo entonces los saberes individuales se convierten desde estas estrategias artísticas y culturales, en experiencias que desde el encuentro y el compartir, cuestionan, motivan a otras lecturas tanto de la propia vida, como de la vida de los otros, y suscita desde el empoderamiento que genera este tipo de procesos, una lectura distinta del mundo, que motiva una cultura desde las prácticas artísticas y culturales una apropiación del mundo, de sus propios talentos

y del arte y la cultura, como medios de resignificación, empoderamiento comunitario y transformación social.

3.2. Resignificación de las relaciones sociales

Para este concepto, procedimos igualmente a definir resignificación y relaciones sociales, partiendo de algunas definiciones de resignificación, que según Cecilia Manzini (2017) “Es otorgar a algo un sentido nuevo y distinto al original”, de igual manera Patiño (2016) expresa que “La resignificación implica volver a significar, representar algo con un nuevo sentido, dar una nueva significación a algo que ha atravesado la historia y que antes hubiese sido interpretado de una manera distinta al haberse vivido” (p.26).

Lo que nos lleva a pensar en la labor de los colectivos artísticos de la comuna 13, pues con su trabajo dan un nuevo sentido a espacios físicos desde el arte, transformándolos en iconos de resistencia y memoria de lo que ha significado la guerra y el conflicto, por otro lado, aportan a la vida de las personas con nuevas alternativas de esparcimiento, formación y acompañamiento, buscando visibilizar desde sus prácticas los esfuerzos que se vienen haciendo en pro de una comunidad que proyecta ofrecer un horizonte distinto a niños, niñas y jóvenes.

Molina (2013) nos dice que la resignificación es “La creación de una nueva perspectiva y manera de concebir e interpretar el pasado desde la situación que se vive en la actualidad y los marcos que la acompañan” (p.45). Desde esta perspectiva entonces, es interesante analizar las formas en que, desde el trabajo artístico, el grupo Arte 13 resignifica su propia experiencia de vida desde lo que hace cada uno de los integrantes, tejiendo de esta manera lazos entre ellos, que conllevan a que su paso por Arte 13, los configure de igual modo como referentes de cambio y construcción de tejidos sociales y artísticos.

Por otro lado, es necesario también, definir el concepto de relaciones sociales. Moyano (2014) habla de las relaciones sociales expresando que “Todas las personas establecen numerosas relaciones de diversa índole a lo largo de la vida y a través de estas, intercambian y construyen experiencias, conocimientos, formas de sentir y de ver la vida; además de compartir necesidades, intereses y afectos (Pozo, Alonso, Hernández & amp; Martos, 2005; Katz & amp; Kahn, 1999). En

el caso de colectivos como Arte 13, los integrantes comparten sentires y experiencias, pero de igual manera, al ser un grupo, comparten necesidades principalmente económicas al requerir materiales para sus presentaciones y trabajos, y para que todos los integrantes puedan participar y realizar actividades dentro del grupo.

En esta línea de pensamiento, Reis & amp y Downey (1999) formulan, que uno de los objetivos más importantes en la vida de las personas es el lograr establecer, mantener y mejorar las relaciones de pertenencia, comunión e intimidad” (p.5). De esta manera cuando hablamos de resignificación de las relaciones sociales, estamos hablando del sentido que se le ha dado a estas en el territorio, en la vida de los jóvenes y de la forma en que se han configurado a partir del conflicto, es desde ahí donde grupos como Arte 13 buscan darle un nuevo sentido a esas relaciones sociales que se viven en su entorno, y reconstruirlas a partir de otras bases y valores, tales como, la unión, el trabajo en equipo y el aprendizaje de una estrategia artística que les ayude a tener momentos de esparcimiento e integración.

Este concepto puede posibilitar el acercamiento a las diversas formas en que grupos como Arte 13 dan significados distintos y transformadores del espacio para la comunidad e identificar las estrategias, herramientas, medios y elementos que utiliza esta organización juvenil para transformar problemáticas concebidas desde la violencia, la guerra, la falta de oportunidades, etc., en posibilidades de entender la vida desde otros ángulos, tales como la educación, el encuentro cultural, la predominancia de valores y la preocupación por la realidad de los otros.

4. MEMORIA METODOLÓGICA

Esta investigación estuvo enmarcada en el paradigma socio-crítico, que tiene un interés emancipador para lograr transformaciones, proponiendo otros medios y alternativas para el cambio social y promoviendo la autorreflexión en las comunidades o grupos, partiendo de la toma de conciencia y el reconocimiento de la propia realidad para generar conocimiento y lograr acciones transformadoras en pro de la comunidad o grupo, pues según Rosa María Cifuentes (2011) "...implica construir individual y colectivamente, de forma progresiva, propuestas para generar procesos de reflexión, problematización, empoderamiento de la palabra, la escritura y la transformación". (p.36)

En concordancia con esto, es importante mencionar a Alvarado y García (2008) que dicen que desde el paradigma socio-crítico "el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional y liberadora del ser humano; y se consigue mediante la capacitación de los sujetos para la participación y la transformación social" (p.190). Ya que su finalidad es la transformación de la estructura de las relaciones sociales por medio de la emancipación de los sujetos, da respuesta a determinados problemas sociales partiendo de la acción-reflexión de los integrantes de la comunidad.

Tanto los sujetos que participaron en la investigación como los investigadores, estuvieron en constante diálogo, reflexión y autorreflexión para encontrar posibles alternativas que dieran un horizonte emancipador y liberador a través de las prácticas, en este caso desde el grupo Arte 13 hacia las relaciones sociales en el territorio, gestando acciones de cambio de pensamiento, transformación de conciencia y por ende cambio social y comunitario.

Estuvo además planteada bajo el Enfoque Cualitativo, que permite observar, conocer, estudiar y analizar la realidad en la cual se encuentran inmersas las comunidades. Desde este enfoque, se busca entender los significados que las personas le atribuyen a sus vidas y a las experiencias, así como comprender las influencias que el contexto genera en cada sujeto y en sus comportamientos.

Tal como lo afirman Gregorio Rodríguez, Javier Gil y Eduardo García (1996), el enfoque cualitativo "estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas

implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas”. (p. 32).

De la misma manera Jorge Martínez (2011) afirma que “El paradigma cualitativo posee un fundamento decididamente humanista para entender la realidad social de la posición idealista que resalta una concepción evolutiva y del orden social. Percibe la vida social como la creatividad compartida de los individuos. El hecho de que sea compartida determina una realidad percibida como objetiva, viva, cambiante, mudable, dinámica y cognoscible para todos los participantes en la interacción social” (p. 11).

Lo cual permite conocer y entender la realidad de los sujetos y el significado que le dan a la misma mediante sus experiencias personales, vivencias e historias, pretendiendo identificar los fenómenos y las distintas problemáticas sociales y culturales teniendo en cuenta la participación de los sujetos, sus pensamientos, vivencias, relatos, experiencias y cosmovisiones que abarcan la comprensión del contexto.

Esta investigación se desarrolló por medio de la modalidad de sistematización de experiencias, que parte de autores como Alfredo Ghiso, Óscar Jara, Roberto Antillón, entre otros, de las propuestas socio-críticas y de educación popular, buscando potenciar acciones colectivas encaminadas a procesos de resignificación.

Según Alfredo Ghiso (2001) la sistematización es un “proceso de recuperación, tematización y apropiación de una práctica formativa determinada, que al relacionar sistemática e históricamente sus componentes teórico-prácticos permite a los sujetos comprender y explicar los contextos, sentidos, fundamentos, lógicas y aspectos problemáticos que presenta la experiencia, con el fin de transformar y cualificar la comprensión, experimentación y expresión de las propuestas educativas de carácter comunitario”.

Esta modalidad busca conocer el significado que cada sujeto le da a su propia realidad, entendiendo que cada persona, comunidad o grupo tiene su propio saber. Lo que se pretende desde la sistematización es recuperar ese saber a través de la comunicación, el diálogo y el intercambio

de experiencias, con la pretensión que los sujetos hagan conciencia y vuelvan sobre lo vivido, pues se construye conocimiento a partir de la reconstrucción de las prácticas.

Por otro lado, la investigación estuvo ubicada desde el Estudio de caso, que según Pablo Forni (2010) que cita también a otros autores "En Ciencias Sociales, el estudio de caso es una estrategia de investigación que se centra en la comprensión de las dinámicas que se presentan en escenarios particulares (Eisenhardt, 1989). Se espera que abarque la complejidad de un caso particular. Cualquier circunstancia, instancia o evento puede constituir un caso, pero difícilmente lo estudiemos a no ser que creamos reviste un interés especial en sí mismo. En cualquier estudio de caso se presta atención a la particularidad y complejidad de un caso singular a fin de llegar a comprender su comportamiento en circunstancias relevantes (Stake, 1995). Típicamente los estudios de caso integran o triangulan distintas fuentes y métodos de recolección de datos (archivos, cuestionarios, entrevistas y observaciones). Los datos reunidos pueden ser cuantitativos, cualitativos o ambos. El propósito de los estudios de caso es variado: brindar una descripción, verificar una teoría existente o bien generar teoría (Eisenhardt, 1989)".

A partir del estudio de caso se obtienen datos de la vida cotidiana, pues se centra en investigar un grupo específico interactuando con él, no haciéndolo de manera lineal, ni con intención solo de sacar información de una población, sino que por el contrario es una modalidad que posibilita hacer trabajos de manera recíproca, donde se pretende conocer a fondo una problemática de un grupo en particular o persona.

La metodología utilizada en esta investigación sirvió como ruta para alcanzar los objetivos y responder la pregunta, sin embargo, es preciso aclarar que, en cierto punto, la investigación tuvo un cambio de objetivos que iban más acordes con el quehacer del grupo Arte 13, con lo que querían sistematizar y con nuestros intereses como investigadores.

Para el cumplimiento de estos objetivos se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos como herramienta para la recolección y generación de información.

4.1. Grupo focal: inicialmente se realizó este grupo, que permitió conocer más a algunos integrantes del grupo y a su vez, al utilizar una guía de preguntas, pudimos conocer la opinión que cada uno de ellos tenía y el significado que cada uno de ellos le da al grupo. Se hizo a modo de conversatorio, donde todos pudieron interactuar y expresarse libremente.

De la misma manera, ayudó a lograr un grado de confianza y empatía con el grupo, pues debemos resaltar que desde el inicio el grupo estuvo muy dispuesto a integrarnos a ellos y participar de esta y las diferentes actividades, la realización de estas permitió conocer diferentes nociones que tienen los integrantes acerca de Arte 13.

4.2. Línea del tiempo: esta herramienta posibilitó una recolección de datos que nos permitieron identificar los sucesos más significativos en la historia del grupo Arte 13. Gracias a esta herramienta, pudimos trazar junto con los integrantes del grupo, un antes y un después, que va desde el año 2013 hasta el 2018, evidenciando los cambios que se han dado en el grupo a través del tiempo, conociendo el contexto y la forma en que trabaja el grupo Arte 13.

4.3. Revisión documental: a medida que el proceso avanzaba se iba haciendo una revisión documental que permitió conocer la información existente sobre el grupo Arte 13, como videos, fotografías, artículos de periódico, afiches, entre otros. Al inicio, se nos dificultó encontrar información precisa sobre el grupo, pero algunos líderes nos facilitaron información que posteriormente ayudó con la investigación.

4.4. Entrevista semiestructurada: finalmente, se utilizó esta técnica que fue de ayuda para conocer a los integrantes del grupo Arte 13 y para obtener una información más detallada y desde diferentes percepciones a través del establecimiento de diálogo. Se realizaron 9 entrevistas por medio de una guía de preguntas, que posibilitó una conversación abierta alrededor de diferentes temas, lo cual permitió develar la postura de estos jóvenes y las pretensiones que tienen con su colectivo artístico.

Es necesario decir también que en algunos momentos de la investigación tuvimos dificultades para realizar algunas entrevistas en el tiempo estipulado para ellas, pues en el 2018 se vivieron momentos de conflicto en la Comuna 13 que generaron miedo e inseguridad, por lo cual, no era seguro asistir en algunos momentos a los encuentros del grupo Arte 13.

Sin embargo, como investigadores teníamos un compromiso no solo con la investigación en curso, sino con los integrantes del grupo Arte 13, a pesar de esto, las situaciones de conflicto no afectaron el desarrollo de la investigación, pues hicimos todo lo posible para estar siempre en

contacto con ellos, y en momentos que fue necesario hacer las entrevistas en el tiempo estipulado, se realizaron en lugares aledaños, propuestos por la persona a entrevistar.

4.5. Consideraciones Éticas

Como Trabajadores Sociales, no podemos perder de vista la ética que debemos tener para realizar este tipo de procesos, velando por los sujetos y por su tranquilidad en el proceso, por tanto, es importante establecer una relación donde no se sientan incómodos y que garantice la confidencialidad en el mismo.

Por esto, se tuvo presente la confidencialidad y anonimato a los participantes en cada una de las entrevistas, para que la información brindada en ellas no transgrediera lo acordado en el proceso de investigación, pues algunos de los participantes manifestaron su deseo de mantenerse en el anonimato, por lo cual, se cambiaron los nombres en cada una de las entrevistas que se hicieron, para evitar generar incomodidades en el proceso.

5. CAPÍTULO I

RECONSTRUCCIÓN DE LA PRÁCTICA GRUPO ARTE 13

Para la sistematización de las experiencias y prácticas del grupo Arte 13 de la comuna 13 de Medellín, realizamos una línea de tiempo con ayuda del grupo, donde ubicamos los hitos más importantes, que han tenido más trascendencia y que han marcado de alguna manera la historia del grupo y su desarrollo.

Entre esos hitos están: Proceso con Circo Momo (2013), Carnaval de la comuna 13, Viaje a Bogotá - Cirque du Soleil (2015) y la legalización del grupo Arte 13 (2018).

Siendo momentos que mostrarán los cambios que han tenido a través de los años, con gran importancia y significado para el grupo y que han aportado enormemente a su fortalecimiento y desarrollo como grupo artístico y cultural dentro de la comuna 13.

5.1. HITO 1: PROCESO CON CIRCO MOMO (2013)

En el año 2011 la Alcaldía de Medellín junto a la Corporación Educativa Combos², ofreció a los jóvenes de la ciudad un proceso de formación en zancos por medio de un proyecto llamado Pedagogía vivencial, que buscaba implementar estrategias artísticas con niños, niñas y jóvenes, para que estos aprendieran otras prácticas que les ayudara en su presente y futuro, algunos jóvenes del sector del Salado de la Comuna 13 de Medellín se vincularon al proceso.

5.1.1 Surgimiento y organización

Inicialmente, Arte 13 se constituyó a partir del proceso de formación vivido con la Corporación Combos. Algunos de los jóvenes vinculados a dicho proceso querían seguir compartiendo entre ellos y aprendiendo desde lo artístico y cultural con los zancos que fue lo que les enseñaron. Para lo cual comenzaron a hacer gestiones con la Alcaldía de Medellín para que les

² "La Corporación Educativa Combos es una organización social y democrática comprometida con la inclusión política, económica y cultural con y para las niñas, los niños, jóvenes, mujeres y familias de sectores empobrecidos a través de procesos, programas y proyectos de educación, protección integral desde la prevención y la atención, investigación, organización y participación política". (Combos Corporación Educativa)

brindará apoyo y pudieran seguir con este proceso artístico, a partir de esto, les donaron unos zancos, pero con el requisito de conseguir una corporación o entidad que le hiciera veeduría al material que les iban a entregar, ya que para este momento, los chicos eran menores de edad y la Alcaldía de Medellín quería tener seguridad de que este material sería bien utilizado y no se iba a botar o dañar.

Hicieron unas gestiones con ACJ³ para que los ayudará avalándolos y haciéndose responsable de los primeros zancos que les proporcionó la Alcaldía de Medellín, siendo al principio un grupo de muchachos que dedicaban el tiempo de entrenamiento a practicar lo que les enseñaron en la Corporación Combos.

De esta manera, en los comienzos de su historia como colectivo artístico juvenil, Arte 13 era un parche de amigos que, en medio de gustos por el arte y el circo, se reunían para intercambiar experiencias sobre el tema, montar en zancos y pasar tiempo juntos que les permitiera seguir conociéndose y haciéndose amigos, por tanto el compartir como amigos, salir un poco de la cotidianidad en que se movían, realizar actividades de esparcimiento, eran motivaciones que en ese momento los incitaba a reunirse en dicho parche.

A medida que fue avanzando este compartir, se fueron gestando otras apuestas que proyectaban su fortalecimiento como grupo y poco a poco, jóvenes y niños del barrio, se fueron vinculando al proceso, ya que veían en el grupo no sólo la oportunidad de divertirse y aprender, sino sobre todo la posibilidad de compartir sus gustos en común y poner en escena vivencias y experiencias, que servirían de motivación para que otros jóvenes pudieran encontrar en la comuna espacios distintos a los que el contexto de violencia ofrecía para ellos.

5.1.2. Gestión de recursos

De manera simultánea, la problemática de escasez de recursos materiales y económicos se convertía en un traspie para un grupo que arrancaba su proyección dentro del barrio y la comuna, pues el comienzo del colectivo se configuró desde un grupo de amigos unidos por el gusto hacia las artes circenses, pero la mayoría no contaba con los recursos o medios necesarios para acceder

³ "Mayormente conocida por sus siglas en inglés, YMCA o simplemente Y (Young Men Christian Association) significa Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ. La ACJ-YMCA Medellín hace parte del movimiento juvenil de voluntariado YMCA, que posee valores ecuménicos y sociales, buscando contribuir al desarrollo humano integral de niños, niñas, adolescentes jóvenes, mujeres y víctimas del conflicto en el departamento de Antioquia – Colombia, con énfasis en la dimensión espiritual, el liderazgo y la construcción de la paz, para extender el reino de Dios".(YMCA Medellín).

al material que se requería para realizar la práctica como se debía. Además a este grupo inicial se le iban sumando otros chicos y chicas que admirando el arte querían aprender de estas técnicas y se requería realizar la gestión de recursos necesarios que solventaran gastos como maquillaje, transporte, materiales, etc. para ello fueron en busca de organizaciones que apoyaran su labor, asumiendo por su parte como discurso la necesidad de apoyo hacia un grupo como ellos, que trabaja con poblaciones vulnerables, queriendo sacar a muchos niños, niñas y jóvenes del conflicto en el que se encontraban inmersos.

Arte 13, logró vincularse y tener el apoyo de organizaciones como la ACJ, Circo Momo⁴, entre otras, que apostaban por el trabajo que Arte 13 comenzó a realizar en el territorio, y gracias a su labor con niños, niñas y jóvenes, han ido incidiendo en sus vidas, transformando sus maneras de pensar y de sentir; de este modo, surge la necesidad de posicionar el arte circense como medio para transformar las dinámicas de conflictos presentes en el territorio.

5.1.3. ¿A qué le apostaba Arte 13?

Por ello uno de los principios fundamentales del grupo en ese momento, era el de apostar por la vida del otro, es decir que la vida del otro importe, lo que siente, lo que vive y lo que acontece a su alrededor, lo que conllevaba a que se pensara, que más allá de ser un grupo que se reunía por gustos y fines en común, se concibiesen como parte de una familia, por esto comenzaron a trabajar temas de convivencia, la importancia de relacionarse y cuidarse unos a otros, y sobre todo, tratar en lo posible que los conflictos fuesen asumidos no como una experiencia negativa, sino como una oportunidad para mejorar.

Otra de las apuestas que tomó gran relevancia en los comienzos de Arte 13, fue la de mostrar que en la comuna existían otras formas de ser, sentir y vivir que no estaban ligadas a la violencia que se vivía en sus territorios, para esto se emprendió la iniciativa que “Se cambien las armas por un par de zancos” (Integrante 1, ent007, 2019) buscando ofrecer a los jóvenes un territorio con alternativas de esparcimiento y formación, dándole valor al arte circense como una opción de cambio y de transformación que asimismo resignificaba sus propias vidas desde diversos aprendizajes.

⁴ Circo Momo es una "corporación sin ánimo de lucro, que busca a través del Circo social, el arte y el afecto, fomentar competencias sociales y transformar situaciones adversas de diferentes tipos de población a nivel local, regional y nacional". (Circo Momo blog)

5.1.4. Sus primeros logros

En este sentido, en los inicios de Arte 13, se pueden evidenciar tres grandes logros que le ayudaron a constituirse como organización e ir mostrando lo que venían haciendo en el territorio, y demostrar que desde lo artístico se pueden generar espacios de transformación social y nuevas formas de apropiación de los espacios atravesados por la guerra.

En primer lugar, formarse en otras modalidades de arte circense. Comienzan a percibir la necesidad que tenían de ampliar las alternativas artísticas y culturales, pues inicialmente, el grupo solo se había formado en zancos y aunque ese era su fuerte, buscaban ofrecer un contenido diferente en las presentaciones; fue de esta manera como se acercaron a la ya mencionada Corporación Circo Momo, que apoyaba procesos como estos y posiblemente podría ayudarles en el tema de la formación, proponiéndose gestionar allí alguna forma de vinculación que sirviera para fortalecer el proceso que llevaban en Arte 13.

Este trámite dio como resultado que Circo Momo les brindara una serie de talleres de formación de aproximadamente 4 horas, dos veces a la semana cada taller, teniendo como enfoque central, aprender a hacer circo en el barrio desde otras técnicas como acrobacias, malabares y clown, lo cual daría un mejor dinamismo al proceso; esto representó para Arte 13 uno de los logros más significativos de su historia como grupo.

En segundo lugar: conseguir un espacio para entrenar. A medida que este proceso se fue desarrollando, llegaron más jóvenes al grupo y los materiales aumentaron, por lo que se requería un lugar donde pudieran entrenar y guardar dichos materiales. Al proceso se unían niños, niñas y jóvenes, de diferentes edades, desde 7 años, hasta 16 años aproximadamente. Por esto, algunos de los chicos más grandes iniciaron la gestión para encontrar un sitio apropiado, teniendo en cuenta que dicho lugar; debería estar ubicado cerca del barrio para que los jóvenes pudieran asistir, ya que en algunas ocasiones se entrenó en las afueras de la ACJ, pero eso generó poca la participación porque el lugar era muy retirado del sector donde los jóvenes vivían.

Inicialmente, obtuvieron un espacio en el Colegio la Independencia les prestaron una pequeña bodega donde podían guardar el material, teniendo acceso al colegio tres veces a la semana, desde las seis de la tarde hasta las ocho de la noche, lo cual fue asumido como un logro importante, pues ya tendrían un espacio propio donde guardar sus cosas y entrenar.

Aunque el espacio era pequeño, ellos con el pretexto de alfabetizar fueron accediendo a otros lugares dentro del Colegio y terminaron ocupando y adaptando a su manera una de las oficinas

del segundo piso de la institución, en este sentido, vale la pena resaltar, que desde el encuentro entre amigos se fueron tejiendo relaciones de compañerismo y trabajo en equipo, así mismo, ese compartir fue gestando en ellos una motivación más estrecha por el arte y por el circo, y al adecuar en conjunto estos espacios iban también adquiriendo una identidad como grupo, como individuos que mediante estos gustos en común se movilizan por el deseo de encontrarse, reunirse y sobre todo, mostrar que desde las prácticas artísticas se dan modos distintos de divertirse y aprender.

En tercer lugar: lograron impactar positivamente en el territorio. Gracias a los dos logros anteriores, el grupo se vio fortalecido y esto motivó a muchos chicos y chicas a querer vincularse a Arte 13, convirtiéndose en un grupo numeroso que logró construir lazos fraternales y significativos para los miembros, según lo expresa el Integrante 1, Ent007, 2019 "Los vínculos han sido muy permanentes, arte 13 inició como con 3 personas cierto, ustedes ya saben la historia de arte 13, entonces los 3 que empezamos ya teníamos como vínculos formados, constituidos, nosotros ya éramos amigos desde el proceso en el que veníamos antes de formar el grupo".

5.1.5. ¿Cómo se desarrollaron las estrategias artísticas y culturales?

Al principio los motivaba mucho el tema de los zancos, ya que eran de los pocos grupos artísticos de la comuna que realizaba esta práctica, lo cual generó en los jóvenes interés por ingresar al grupo, y a quienes ya hacían parte del proceso porque les hacía sentir que el trabajo que estaban realizando era valorado en el territorio y que podían transmitir lo aprendido a otras personas, como lo expresa uno de ellos: "Eso me motivaba mucho a aprender, y a replicar, y a conocer, y a darme esa oportunidad de generar ese cambio acá, no solo en la comuna, sino en cada uno de los pelados que se empezaron a pegar acá al proceso" (Integrante 1, Ent007, 2019).

El grupo deseaba crecer como organización y en medio de estas ganas de salir adelante, al irse dando a conocer en los alrededores del Barrio, algunas personas y organizaciones fueron motivando su quehacer, ofreciéndoles talleres de formación, ayudando a gestionar materiales para el grupo, etc. lo cual fue para ellos un impulso muy grande para seguir consolidándose como un grupo artístico y cultural dentro del territorio.

Como hemos mencionado, inicialmente solo sabían de zancos, pero se interesaron por otras prácticas circenses teniendo como referencia a Circo Momo, y a parte de desarrollar otras habilidades por medio de los talleres ofrecidos por dicha corporación, comenzaron también a indagar en la red, leyendo sobre arte circense y viendo videos de zancos, malabares, y clown,

utilizando esto como herramienta para practicar e intentar hacer lo mismo que veían y así poder enseñarle a otros jóvenes del grupo lo que habían aprendido.

De esta manera, fueron desarrollando otras habilidades dentro del grupo, pudiendo comenzar a ofrecer un contenido más amplio que permitiera a los niños, niñas y jóvenes inclinarse más por una de las prácticas y explotar sus habilidades.

5.1.6. Motivaciones iniciales

A partir de la relación con Circo Momo, se motivaron al saber que cuando cumplieran la mayoría de edad, los integrantes de Arte 13 podrían beneficiarse de las ofertas laborales que ofrecía esta corporación, teniendo la oportunidad de ser contratados para diferentes muestras artísticas en la comuna y la Ciudad. Esto se convertiría más adelante en un modo de generar ingresos económicos para el grupo y para los integrantes; así se comenzó a invertir más en el grupo, consiguiendo materiales de mejor calidad y teniendo sus propios elementos de trabajo y entrenamiento.

Se destaca también el significado que tuvo Circo Momo para los integrantes del grupo, hoy ellos rescatan la importancia de esta corporación en este momento de su historia “Circo Momo hace parte fundamental de este proceso, Julián y Sebastián se refieren a ellos con agradecimiento, como una organización que los ha formado, les ha generado empleo y les ha proporcionado las mejores experiencias de su vida y su carrera artística” (Vásquez 2017). Pues Circo Momo les ayudó a surgir, mejorar, formarse y fortalecerse como grupo, apoyándolos para que ampliaran su contenido y desarrollaran más habilidades.

A pesar de esto, la relación con Circo Momo se estableció más desde lo laboral, como un medio para generar ingresos y poder trabajar, por esto, algunos integrantes del grupo vinculados con ellos se sienten muy agradecidos por las oportunidades que les han brindado y los beneficios que han podido obtener a través de esta corporación.

5.1.7. Arte 13 significaba...

Al inicio, los integrantes no veían el grupo Arte 13 con tanta proyección, sino que era un pasatiempo, algo que simplemente era asumido como un espacio para compartir experiencias, practicar zancos y encontrarse como amigos y amigas con gustos comunes por el arte y el circo, pero con el tiempo fue tomando sentido y se le fue dando más importancia a todo lo que hacían,

pues se dieron cuenta que por medio del grupo podrían generar un espacio de formación, diversión y aprendizaje, que contribuiría a mejorar las relaciones sociales y que las habilidades que desarrollaban allí podrían convertirse en herramientas de cambio, transformación para el futuro.

5.1.8. La pedagogía de Arte 13: su práctica y modo de mostrar el arte

Entre las acciones más significativas del grupo encontramos presentaciones que hacían parte del proceso iniciado con Circo Momo, estas presentaciones eran una manera de legalizar los talleres que ellos les habían brindado y de mostrar todo lo que pudieron aprender con ayuda de ellos, de esta manera, ambos grupos se fortalecían, aprendían y se abrían camino para poder seguir trabajando juntos.

También empezaron a hacer pequeñas presentaciones en el barrio, principalmente en el colegio La Independencia, para estas presentaciones utilizaban el uniforme del colegio para verse iguales y unas botas que les facilitaba la Corporación Recreando⁵, a quienes se acercaron por ser referente en la comuna 13, para que les colaborarán facilitándoles las botas, pues aún no contaban con los recursos económicos suficientes para comprar trajes.

Comenzaron a trabajar también en espacios que fueran en pro de la convivencia y las buenas relaciones en la comuna, entre estas están las conmemoraciones y los eventos de resistencia, como el Carnaval de la 13⁶, que se venía celebrando desde 2007 y en el cual podían participar por ser un grupo artístico de la comuna y en el cual podían expresar que no querían más muertes y violencia en la comuna; estos espacios se convirtieron en momentos significativos, que ayudaron a dar sentido a la práctica de Arte 13.

Por otro lado, pertenecer al grupo se convirtió en una oportunidad que se le brindaba a los jóvenes para salirse de las dinámicas de la comuna, para aprender otras cosas y estar en un espacio en el cual se sintieran seguros, apoyados, e importantes, y donde podían establecer relaciones,

⁵ "La Corporación Cultural RECREANDO, es una organización Cultural y Artística, que busca rescatar los valores artísticos y culturales por medio de la formación, la proyección y la investigación, que fomenten la danza, el teatro y la música como una expresión colectiva. Realizamos trabajos artísticos en montajes de teatro, danza árabe, música, comparsa; talleres en manualidades, artes escénicas, gestión de proyectos y proyección artística. Formación artística y cultural para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores en danza árabe, teatro, comparsa, manualidades y percusión" (Recreando. Arte, cultura e identidad, 2019)

⁶ El carnaval de la comuna 13 es una fiesta que se celebra cada año alrededor de las artes circenses como comparsas, teatro, música, danza, entre otros. Este carnaval surgió en el año 2007 con el objetivo de rescatar espacios en la comuna y resignificarlos por medio del arte.

conocer gente, hacer amigos y crear vínculos duraderos entre ellos, que les permitieran seguir motivados y sentir que comenzaban a pertenecer a algo.

5.1.9. Y la vida en la 13 era...

Las condiciones de vida de algunos jóvenes eran complicadas, por un lado, muchos pasaban por necesidades como la falta de recursos para pagar sus estudios, colaborar con el sostenimiento de sus hogares, entre otras, y no querían sentir que iban al grupo a perder el tiempo, y por otro, estaba la estigmatización del territorio, el pensamiento de que la comuna 13 era violenta y peligrosa, lo cual hacía que los chicos y chicas tuvieran miedo de participar en grupos y colectivos juveniles como Arte 13. De igual manera, era difícil asistir a las reuniones porque había muchas fronteras invisibles dentro de los barrios de la comuna, por lo mismo (se comenzaron a hacer marchas y eventos contra la violencia y el conflicto, pues en ese tiempo hubo asesinatos de personas que eran importantes en la comuna por su labor en pro de la paz).

Esto ocasionaba que las familias y los mismos integrantes se dejaran permear por el miedo y no fueran tan constantes en el proceso, por eso, empezaron a trabajar con las familias, generando espacios donde pudieran participar, haciendo encuentros y dándoles la oportunidad de ir a los entrenamientos y presentaciones para que evidenciaran que estos jóvenes estaban haciendo algo por la comuna y de esta manera, se pudieran convertir en un apoyo y una motivación para el grupo.

5.1.10. Administrando Arte 13

A medida que el grupo fue creciendo y necesitando más material, empezaron a intentar darle una buena administración al dinero y a destinar una parte de los fondos recogidos de cada presentación que hacían para suplir las necesidades materiales que tenía el grupo. Sin embargo, el grupo no tenía mucha experiencia en organizar sus presentaciones, repartir bien los recursos o establecer bien los roles y responsabilidades de cada uno, ocasionando que tuvieran malas experiencias cuando alguno de los integrantes quedaba faltando por algo o como la pérdida de un computador que habían logrado comprar con el esfuerzo de todos y con el fondo para los materiales, por lo que trataban de tener como referencia la organización y claridad de Circo Momo y recibían

bien los consejos de Julián Marín⁷ quien los ayudaba a organizarse y fortalecer los aspectos en los que tenían falencias.

5.1.11. Construyendo liderazgo

El liderazgo no era algo que se hablara y se decidiera entre todos los integrantes del grupo, sino que fue algo que se dio solo, ya que 3 personas (Sebastián Salazar, Julián Salazar) iniciaron con el grupo y esas mismas 3 fueron quienes asumieron el liderazgo, el resto del grupo y los integrantes nuevos que fueron llegando, los empezaron a identificar y a reconocer como líderes, así mismo, estos, comenzaron a hacerse cargo de más cosas y a realizar diferentes gestiones para el crecimiento del grupo, contribuyendo a que los vieran como los líderes principales.

Entre los denominados líderes, existían vínculos ya formados desde antes que se constituyeran como grupo artístico y cultural, entre algunos existían vínculos formados desde el colegio, que se fortalecieron más adelante cuando iniciaron el proceso con Combos y que se terminaron de conformar cuando estos mismos decidieron seguir con las enseñanzas que habían recibido y formar su propio grupo.

5.1.12. Aprendiendo a convivir

Una manera de relacionarse entre los chicos y chicas era propiciar actividades como la celebración de los cumpleaños, salidas de esparcimiento, entre otras actividades, que brindaban la posibilidad de conocer la vida del otro y de este modo construir lazos de afecto y amistad.

Otras entidades, grupos o personas han sido quienes les han dado ejemplo y quienes han ayudado a que el grupo tenga una visión más familiar donde se le dé importancia a la relación con el otro, como lo expresa uno de los chicos cuando dice "Yo creo que en eso influyó mucho ACJ y Julián, Julián Marín, porque Julián Marín es un gran promotor del tema de convivencia, el tema de, venga juntémonos, de venga participemos juntos, preocupémonos por el otro y Julián estuvo mucho en esa primera etapa de consolidación de pasar del tema de la Corporación Combos, de pedagogía vivencial a lo que arte 13 estuvo en toda esa transición" (Integrante 3, Ent009, 2019).

⁷ Practicante de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia. Vinculado al Observatorio de Seguridad Humana del INER (Instituto de Estudios Regionales). Vinculado al trabajo de memoria y convivencia con ACJ. Actualmente, Trabajador Social de la Universidad de Antioquia. Líder social reconocido en la Comuna por su apoyo y acompañamiento a diversas organizaciones del territorio.

En los primeros meses de construcción del grupo, se daban algunas discusiones, inconformidades y diferencias, esto debido a la diversidad de pensamientos y sentires, y en muchas ocasiones no pasaban al extremo de los golpes o las malas palabras, sino que se trataba de arreglar todo a través del diálogo entre los involucrados, así lo expresaba uno de los chicos al decir “desde el inicio que yo he estado, nunca ha habido un problema pues así fuerte, una pelea así a los golpes o algo” (Integrante 1, Ent007, 2019).

También mencionan que una de las estrategias que se utilizó en el grupo era permanecer en silencio, no confrontar la autoridad, como lo menciona uno de los jóvenes “Ellos evitaban muchas veces, como para no entrar en polémica se quedaban callados, entonces, por ejemplo, las decisiones siempre las dejaban como en manos de ellos, cosa que me parece a veces, no sana, porque es como cargarse de cosas, como bueno, entonces quedémonos callados para darles gusto y en un grupo yo siento que no es que hagamos las cosas para darle gusto a este, porque igual la inconformidad va a estar y cuando estalle, estalla fuerte” (Integrante 3, Ent009, 2019).

Esta forma de solucionar los conflictos genera dificultades en la dinámica de la organización, ya que se evidenció un liderazgo centrado en algunas personas, que son quienes toman las decisiones como ir a las presentaciones, manejar los recursos, entre otras cosas, se tomaban sin contar con todo el grupo, los otros asumían una postura pasiva frente al rumbo que se le daba al grupo, para evitar personalizar las situaciones.

5.1.13. Configurando roles

Siendo así, los roles no eran asignados de igual manera para todos, pues quienes iniciaron el proceso estaban más constantes en el grupo y comenzaron a designar responsabilidades, a establecer roles principalmente entre los chicos más grandes del grupo, se encargaban de las necesidades y decisiones y el resto de los integrantes no tenía un rol establecido, por lo tanto, tampoco se les tenía muy en cuenta a la hora de tomar decisiones importantes. De igual manera, en el momento no eran un grupo tan constituido, ni contaban con muchos integrantes a los cuales asignar roles, por lo que la organización no era considerada tan relevante.

5.1.14. Y la 13 significaba...

Al hablar sobre las visiones que se tenían del barrio y de la comuna, nos colocaban como ejemplos algunas experiencias que habían tenido cuando realizaban presentaciones en otros lugares fuera de la comuna o de la ciudad, en muchas de estas cuando decían que eran de la Comuna 13, sentían que la gente los miraba con miedo y con precaución, sin embargo, las veces que salieron, lograron romper con esa visión que se tenía de que la comuna 13 y el barrio El Salado solo se reconocía por la ola de violencia que se ha evidenciado en ella a través de los años.

5.2. HITO 2: CARNAVAL DE LA COMUNA 13

El carnaval de la comuna 13 es un evento mediante el cual la mayoría de los grupos artísticos y culturales de la Comuna pueden mostrar en diferentes escenarios, dado la calidad de los procesos artísticos, sociales, comunitarios y culturales que se gestan dentro del territorio. De igual modo, los integrantes de Arte 13 al participar de dicho Carnaval en conjunto con las demás organizaciones, pueden mostrar sus habilidades y aprendizajes, pues la participación en dicho evento ha sido una experiencia que les ha ayudado y aportado mucho en lo referente al fortalecimiento de los vínculos en el grupo, pues al ser un montaje grande, todos pueden aportar y se hace necesario el contacto y relacionamiento con el otro, de esta manera, se construyen lazos y amistades entre ellos.

5.2.1. ¿A qué le seguía apostando Arte 13?

En este momento, la apuesta más importante de Arte 13, era darse a conocer, proyectarse dentro de la comuna y el barrio a través de sus presentaciones y mostrar la diversidad cultural y artística que se gestaba en la comuna 13. A partir de esto, surge la oportunidad de hacer parte del Carnaval de la Comuna, que es considerado en el territorio como un espacio, a través del cual, los diferentes colectivos artísticos y culturales muestran a la comunidad el talento que existe dentro de esta, y para Arte 13, significó también la oportunidad de ir mostrando la formación que habían recibido.

Dándose a conocer podrían vincular a más chicos y chicas al proceso que desarrollaban y continuar apostando al arte como un medio de transformación, que además, le sumará valor y respeto a las prácticas circenses, cambiando a través del clown, los malabares, los zancos, las acrobacias, etc. la estigmatización que se tenía de territorios como este.

5.2.2. Motivaciones

Una de las cosas que ha motivado el quehacer de Arte 13, es poder hacer parte de este carnaval, pues según lo expresan ellos mismos el Carnaval de la 13 "Es un espacio para que puedan salir todos, la gran cantidad de los integrantes de Arte 13 a darse cuenta de lo que es un carnaval,

a estar en acción y a disfrutar y a compartir, como a mostrar la cultura de la 13 y a mostrar el fuerte de arte 13 como grupo circense” (Integrante 2, Ent004, 2018).

Esta experiencia ha aportado tres razones fundamentales para que los chicos y chicas se sientan más comprometidos con el grupo, en primer lugar, el carnaval ha servido como inyección de ánimo para cada uno ellos, pues al poder ser partícipes de esta experiencia cada año junto a otros grupos artísticos, sociales y culturales, han tomado conciencia de la importancia que tiene el arte, el circo y la cultura para la comuna trece y que además se ha convertido en una posibilidad de mostrar que existen otras alternativas de vivir en estos territorios marcados por la violencia.

En segundo lugar, se ha convertido en una forma de mostrar a la comunidad qué es Arte 13 y muchos grupos de una comuna caracterizada por aspectos de violencia, han construido una oleada artística que muestra, interna y externamente, que a través del arte se puede transformar la vida de las personas.

Y en tercer lugar, participar en el Carnaval de la 13, es un medio para que las familias de los chicos y chicas se den cuenta de lo que sus hijos e hijas están practicando dentro del grupo, pues según nos contaba uno de los integrantes, cuando empezó a pertenecer a Arte 13, en la casa le decían que se iba a convertir en un payaso y que eso no le iba a servir para nada en la vida, sin embargo, al verlo participando de este Carnaval esta concepción cambió, pues evidenciaron que lo que estaba realizando era un arte, que no era tan sencillo de hacer como pensaban y desde ahí empezaron a motivarlo para que no dejara el grupo, lo cual nos llevó a evidenciar la fuerza que un evento como estos tiene no solo para la comunidad, sino para la propia vitalidad de los grupos y colectivos.

Esta experiencia ha sido un punto de partida para que los integrantes de Arte 13 deseen poner todo su empeño y dedicación en todas y cada una de las presentaciones, ensayos o muestras que hagan para que estas salgan de la mejor manera posible, y esto según lo han expresado los líderes sólo es posible mediante el trabajo en equipo, lo que supone entonces largos ratos de entrenamiento y constancia en los mismos, y la motivación de que los chicos y chicas sientan que lo que están haciendo no es solo para una presentación, sino que es algo que les sirve para la vida, donde pueden poner en práctica los aprendizajes que han recibido.

Por esto se motiva a los chicos y chicas para que sean maestros y aprendices para que no se queden con ese conocimiento guardado, sino que sepan transmitirlo a los otros y de esta manera el aprendizaje común sea uno de los objetivos del grupo.

5.2.3. Relaciones y conflictos

El carnaval se convirtió en un evento recurrente para el grupo, en el cual se podían relacionar con diferentes grupos artísticos y culturales de la comuna y con la gente que quisiera ir a verlos, sin embargo, uno de los entrevistados expresaba, "nosotros hemos tenido algunos roces la verdad, les voy a ser muy sincero, con las personas del carnaval de la 13, porque nosotros somos un grupo pionero de circo de la comuna entonces hay otros grupos que hacen lo mismo que nosotros, incluso se puede decir que nosotros hacemos un poquito más, cierto, en cuanto a escenografía, en cuanto a que tenemos zanqueros, le sacamos clown, le sacamos malabaristas, le sacamos acróbatas, entonces nosotros tuvimos un roce con ellos porque si nosotros estamos acá, por qué tienen que contratar otro grupo que es del exterior y les pagan más" (Integrante 4, Ent003, 2018).

De esta manera, se evidenciaban algunos conflictos e inconformidades que empezaban a sentir con los organizadores del carnaval, pues sentían que, por ser un carnaval de la comuna, se debían centrar en mostrar y darle oportunidades a los mismos grupos pertenecientes a la comuna, no a otros del exterior.

Igualmente, en algunos momentos, durante sus participaciones en el carnaval, las relaciones y los vínculos se han visto afectados por roces e inconformidades entre algunos integrantes, creando un ambiente tenso e incómodo dentro del grupo, principalmente entre los integrantes mayores, pues algunos de ellos expresaban desacuerdos en cuanto a la organización de su participación en el carnaval, la falta de organización de los materiales que utilizaban y porque en ocasiones los dañaban y nadie se hacía cargo de arreglarlos, además, expresaban que algunos chicos y chicas se llevaban los materiales del grupo para uso personal y eso causaba discusiones entre ellos, cosa que indisponía al resto de los integrantes y empezaban a dispersarse e irse, pues según ellos existía un clima de preferencias entre algunos de ellos, lo cual de algún modo afectaba la dinámica familiar que se vivía como grupo.

Esto nos demuestra que una de las maneras de relacionarse dentro del grupo era también a través de los conflictos, pues desde estos se podía recurrir al diálogo como una manera de poner en escena las sentires y pensares de cada uno de los integrantes del grupo para llegar a acuerdos comunes, mientras que por otro lado, servía también como medio para identificar la manera en que se estaba liderando el grupo, la puesta en escena sobre las presentaciones que se realizaban y las personas que participan dentro de las mismas. Sin embargo, existía riesgo, pues por un lado, se podrían fortalecer los vínculos rotos por estos desacuerdos o bien estos lazos podrían ser rotos definitivamente a causa de estas situaciones, que si bien no eran tan complejas, no podían ser pasadas por alto.

5.2.4. Organización

En cuanto a la organización para este evento, el grupo se centra sobre todo en cómo presentarse en el Carnaval de la Comuna 13, para esto algunos de los más grandes, que han tenido buena técnica para la pintura, maquillan a los demás integrantes, otro se encarga del registro fotográfico del evento, otros van haciendo zancos, malabares, etc. de esta manera pudimos evidenciar, que para ellos es muy importante la asistencia al carnaval, pues ha sido, como decíamos, uno de los eventos fuertes en el que la comunidad ha logrado conocerlos cada año. Sin embargo, la planeación y trabajo para llevar a cabo estas ideas no han sido definidas anticipadamente cómo deberían ser, pues según expresa uno de los chicos "como siempre eran dos o tres días antes del carnaval, se organizaba la manera como se iba a salir, se regañaba a los niños porque tenían que ir así, porque se tenían que formar así" (Integrante 3, Ent009, 2019), lo cual pone en escena que esta organización se daba de manera improvisada y sin prevención de tiempo para realizar la presentación de una manera menos estresante, tanto para quienes lo organizaban, como para quienes querían salir dentro del mismo.

En el carnaval había unos roles establecidos, principalmente entre los chicos más grandes, que se apropiaban de ellos con más facilidad, sin embargo, en ocasiones no se le daba a importancia suficiente a los roles y tareas que desempeñaba cada integrante del grupo, otorgándole mayor valor a quienes figuraban en las presentaciones y no a quienes de alguna manera, hacían un trabajo interno. Estos roles que se establecían entre los grandes influían también a la hora de hacer alguna

presentación, pues dependiendo del pago de cada una de estas, iban unos y otros no, ocasionando que los roles no fueran equitativos y, por lo tanto, la paga tampoco.

En este punto se ponen en discusión algunas cosas, pues hay algunos liderazgos que han perdurado y que han acompañado el grupo en todos los años que han participado en el carnaval, no obstante, entre estos mismos líderes se presentaban conflictos, pues tal vez la visión de liderazgo que tenía cada uno era distinta, y cuando estas visiones chocaban se daban discusiones, formando un ambiente tenso dentro del grupo, pues algunos de estos líderes han sido un poco más cerrados respecto a la participación de otros.

Al ser un hito que ha atravesado todos los momentos e historia del grupo, el carnaval se ha visto permeado por todo lo que Arte 13 ha aprendido a lo largo de los años, desde no tener un contenido amplio al principio y ser solo zanqueros, a contar hoy en día con prácticas mucho más diversas como clown, malabares, acrobacias, zancos, y escenografía, contenido bueno y llamativo para los jóvenes de la comuna y de acuerdo de sus intereses comienzan a participar en las actividades y a aprender, para tener la oportunidad de ponerlo en práctica y mostrarlo en un evento grande como este.

5.2.5. ¿Qué significa el carnaval?

El carnaval se ha convertido en un momento muy significativo para el grupo, principalmente porque ha sido una forma de resistencia en la comuna y es un momento en el cual han logrado expresar sus habilidades artísticas a un público, para mostrar otra cara de la comuna 13; lo artístico, lo cultural, lo musical, todas las cosas buenas que tiene esta y dar a conocer que allí hay muchas oportunidades, espacios para compartir y encontrar otra manera de vivir y convivir "Para mí el carnaval de la 13 significa como esa respuesta que le dan los mismos artistas a las comunidades de que la 13 está viva, que acá hay arte, acá hay color, acá no es solo sangre, acá no es solo esas cosas; como esa respuesta que le da la misma gente al mundo, a la ciudad, de que vean que acá hay mucho arte, mucha cultura, aquí hay vida, aquí hay movimiento, acá hay alegría" (Integrante 1, Ent007, 2019) y así mismo, mostrar que los jóvenes y niños de la comuna no están para el conflicto, sino que tienen mucho más para dar, que pueden desarrollar habilidades que sean beneficiosas para ellos.

5.2.6. Entre la práctica y la acción

Entre las presentaciones realizadas, lograron llevar su arte a otros lugares del país, por ejemplo, tuvieron la posibilidad de participar en la primera Zancatón para conmemorar la tragedia en Armero, donde no solo lograron mostrar lo que realizaban, sino que tuvieron la oportunidad de compartir e intercambiar experiencias con otros grupos.

5.2.7. Logros

Salir del territorio para mostrar lo que hacen es un logro y ha significado también una experiencia de aprendizajes, que de una manera u otra los impulsaba a seguir trabajando, fortaleciendo de este modo los lazos de afecto, y a medida que iban logrando despegar del territorio, iban ganando terreno con personas y organizaciones que los iban vinculando a procesos de contratación para presentaciones, y con las que lograban obtener cursos y talleres, como fue el caso, según relata uno de los entrevistados de un Profesor llamado Jeisson que fue: “Alguien que los ha fortalecido, del cual ellos se han aprovechado muchísimo, aprovechado en el buen sentido, porque han salido con él a presentaciones, porque les ha dado talleres donde han aprendido demasiadas cosas, porque se han organizado muchísimo gracias a las enseñanzas que les ha dado, porque es un man que le ha trabajado al tema del circo y de lo que ellos hacen muchísimo, es una gran persona también, les ha servido mucho” (Integrante 3, Ent009, 2019)

A partir de esto, se evidencia que el grupo ha conseguido impactar de forma profunda en quienes les han brindado formación, pues en múltiples ocasiones, los maestros decidían seguir acompañándolos en el proceso sin recibir ningún tipo de beneficio económico, logrando de esta manera, una formación permanente que les brindaba la posibilidad de mejorar sus prácticas.

De igual modo, consideran como uno de sus mayores logros como organización, algunos procesos en los que han podido participar mediante la presentación de proyectos sociales en convocatorias ofrecidas por la Alcaldía de Medellín para grupos artísticos y culturales en la comuna, en lo referente a formación, adquisición de material, etc. en las que en algunas ocasiones Arte 13 resultó ganador.

5.3. HITO 3: VIAJE A BOGOTÁ - CIRQUE DU SOLEIL (2015)

Poder viajar a Bogotá a ver al Circo del Sol fue una de las experiencias y logros más significativos en la historia del grupo, pues este Circo es el modelo de todo lo referente al arte circense, una de las compañías artísticas más grandes y reconocidas del mundo, que ha cambiado a lo largo de los años la forma en que las personas ven el circo y el arte circense.

Asistieron por medio de las oportunidades que les daba Circo Momo, ellos fueron los encargados de invitar y llevar a algunos integrantes de Arte 13, tuvieron la fortuna de ir entre 2 y 3 veces, y en una de estas oportunidades asistieron a unos talleres con los artistas del Circo del Sol, cosa que también da una buena imagen cuando los integrantes o el grupo en su totalidad dicen que pudieron conocer a los artistas, estar en talleres y ser alumnos de ellos.

5.3.1. Motivaciones

Visitar este circo, recibir una clase personalizada y participar de la preparación de una de sus presentaciones, fue para ellos una motivación muy grande, pues empezaron a articular a sus presentaciones y a sus ensayos lo que habían visto y les habían recomendado en Circo del Sol, esto, en conjunto con lo que aprendieron con Circo Momo les ayudó a seguir creciendo y mejorando como grupo artístico y cultural.

Algunos integrantes manifestaban que se sentían felices de replicar lo aprendido con esta experiencia, no obstante, se manifestó otra posición, donde se expresaba que "de los talleres que ellos vieron allá no vinieron a decir, venga, es que mire lo que aprendimos allá, no, una experiencia muy bacana y nosotros fuimos los que fuimos, que pónganse las pilas a ver si lo llevan el año entrante y hasta ahí" (Integrante 3, Ent009, 2019) así mismo, se señalaba también que este tipo de oportunidades se daban solo a los chicos más grandes, los menores no se veían beneficiados por esto.

5.3.2. Nuevos contenidos

Desde lo aprendido con Circo Momo y Circo del Sol, empezaron a trabajar más de lleno el clown, las acrobacias, los malabares y los zancos, pues como se ha mencionado antes, los zancos eran la actividad principal del grupo, entonces comenzaron a trabajar más en otro tipo de contenido y de esa manera fue creciendo más el grupo y las actividades que desarrollaban.

Otro proyecto que apoyó y le brindó conocimiento al grupo fue Dinámicas Juveniles⁸, que ayudó a fortalecer el contenido del grupo por medio de talleres, que sirvieron para que mejoraran la técnica de cada una de las prácticas y a la misma vez, gracias a este tipo de proyectos crecieron no sólo en el aspecto artístico, sino también en cuanto a materiales para poder seguir dándole continuidad al grupo.

Mientras iba creciendo el contenido, también crecían las habilidades, pues los integrantes del grupo iban aprendiendo a desarrollar actividades nuevas y las habilidades se potenciaron mucho más al asistir al Circo del Sol, lo cual sirvió mucho para que los integrantes que fueron, se trazaran nuevas metas individuales tomando como ejemplo lo visto y aprendido allá para trabajar y esforzarse más por desarrollar y mejorar las técnicas en las habilidades que cada uno tenía, al mismo tiempo, para los integrantes que no tuvieron la oportunidad de asistir, fue un aliciente para esforzarse y ser más constantes en el grupo y así ser seleccionados para ir en otro momento a una de estas funciones tan significativas.

5.3.3. Apuestas

En este momento, la apuesta principal seguía siendo la de cambiar un arma por unos zancos, como lo hemos dicho antes, el arte para los integrantes del grupo se había convertido en un insumo no solo de aprendizajes, sino de expresión, que apunta a que los chicos y chicas, puedan tener la capacidad de soñar, y hacer que esos sueños se hagan realidad, que no le tengan miedo a construir

⁸ Dinámicas juveniles es un proyecto que busca fortalecer las dinámicas de participación y organización juvenil en distintas comunas, financiado con recursos del Programa de Planeación Local y Presupuesto participativo de la Alcaldía de Medellín.

futuro desde lo circense, para lograr que “Los pelados comiencen a hacer algo productivo, algo que les sirva, que les genere sus propios ingresos, que les brinde oportunidades” (Vásquez, 2017).

Transformar también significaba vincular a las familias de los chicos y chicas del grupo. Al principio esta apuesta era muy fuerte pues algunos parientes estaban muy pendientes del proceso que los jóvenes llevan en el grupo, pero debido a múltiples factores como la falta de interés de los papás, la falta de comunicación entre padres e hijos, entre otras cosas, esta apuesta se fue debilitando.

Otra de las iniciativas que seguía presente, era que, a través de los aprendizajes que los chicos iban adquiriendo dentro del grupo, pudieran ganarse un dinero para su sustento y aportar en sus hogares.

Tuvieron constantemente la oportunidad de presentarse en varios eventos que se dieron a lo largo de los años, ya fuera en el barrio, en la comuna o en la ciudad, lo cual empezó a significar sobre todo para los más grandes del grupo, la posibilidad de tener algunos ingresos económicos, mostrando de esta manera que desde el arte se puede transformar la vida de las personas y que ser joven en la trece no es sinónimo de violencia, sino que por el contrario, ser joven en la trece es sinónimo de resiliencia, empoderamiento y transformación.

5.3.4. Entre la práctica y la acción

Entre las acciones significativas, estaba la recuperación de espacios, las tomas culturales que podían hacer dentro de la comuna y en otros barrios de la Ciudad, también talleres y semilleros que hacían para los mismos niños y niñas de la comuna, invitándolos a desarrollar habilidades artísticas y a hacer parte del grupo.

Nos contaban que en un sector llamado Independencias Tres, cercano al Colegio donde realizan sus entrenamientos: “Una vez hicimos una jornada ambiental, desyerbamos, sacamos tierra, pintamos, llevamos una cama elástica y le brindamos el espacio a todos los niños de ese morro para que montaran, pues, hemos hecho actividades muy bonitas con la comunidad acá en la comuna, entonces yo siento que esas tomas y esos espacios han sido de las acciones más bonitas que ha hecho arte 13 acá” (Integrante 1, Ent006, 2019).

El grupo mantenía ciertas tradiciones para fortalecer las relaciones, como celebrar los cumpleaños de cada integrante, una acción significativa que servía como motivación para que los chicos y chicas siguieran en el grupo al sentir que los valoraban y eran parte de algo. Sin embargo, en algunos momentos de la vida comunitaria, según lo expresaba alguno de los entrevistados, las conversaciones se tornaban machistas entre los integrantes hombres y no se actuaba con prudencia y discreción hacia las mujeres, hacia algunas diferencias físicas, entre otras cosas, lo cual generaba incomodidad, malestar, choques y conflictos, haciendo que las relaciones se vieran afectadas.

5.3.5. Arte 13: nuevos significados.

Para los chicos y chicas cobra especial significado en este momento, haber podido viajar a algunos lugares no solo de la ciudad, sino del país y lograr a través de ello conocer diferentes procesos como el que ellos llevaban realizando en Arte 13, como mencionaba uno de los chicos “Tuve la oportunidad de ir al circo del sol a ver los artistas, a ver esas presentaciones tan bonitas, tan pulidas, esa combinación, para mí, por ejemplo, eso es lo mejor, yo que estudio ingeniería mecatrónica, a mí me dicen, lo que usted estudia no tiene que ver nada con el circo, y yo ver que sí tiene que ver y mucho. Qué le parece ver allá un artista con luces y que un escenario se divida en partes y que entre un robot ¿no va a tener que ver con la mecatrónica que yo estudio? Entonces para mí es el doble de satisfactorio, vea, es que esa ha sido la experiencia más bonita que yo he tenido de cuenta del circo” (Integrante 1, Ent006, 2019).

Lo que nos lleva a evidenciar, que estar en Arte 13 para algunos chicos y chicas, ha significado una forma de interactuar desde las prácticas que realizan, con los estudios, los sueños, metas, y la propia vida, la cual recobra sentido en el trato con otros que comparten sus mismos gustos por el circo. Desde esta experiencia se pudo entender que para ellos la vida no es asumida como un camino técnico y puntual, sino que en la misma se pueden tener varias opciones de formación y de aprendizajes, fortalecer algunas realidades y asumir muchas otras, es decir estar en constante construcción y deconstrucción de saberes, experiencias y vivencias, tanto comunitarias, como individuales.

De igual modo otra de las cosas que se tornó significativa para Arte 13, es el proceso de crecimiento personal, humano y profesional de algunos de los chicos y chicas del grupo, así lo expresaba uno de los chicos al decir, “Me ha llenado de satisfacción ver cómo hemos crecido y ver cómo personas que salen de Arte 13 van a la universidad, ver el crecimiento de las personas, y ver que es un proceso que ha permanecido en el tiempo, que a muchos niños y jóvenes se les brinda otra alternativa de vida y son felices acá, entonces eso me satisface” (Integrante 1, Ent006, 2019).

Desde lo cual se muestra que, dentro de este proceso, lograr entrar a espacios como la Universidad, convertirse en talleristas, liderar procesos, etc. ha sido motivo de satisfacción para todos, pues muchos de estos logros han sido gracias a Arte 13, y ha significado para quienes los han obtenido, la recompensa del esfuerzo y la disciplina, y se convierte en un impulso para que otros jóvenes crean en este proceso.

5.3.6. Relaciones y conflictos

De esta manera el grupo iba creciendo, pues las personas al darse cuenta de su trabajo, se iban sumando a la iniciativa y de alguna manera el territorio a través de personas u organizaciones, también les empezaba a ofrecer presentaciones y oportunidades, para lo cual, se hacía necesario reunirse varios días a la semana, a veces fuera de los horarios de entrenamiento con el fin de montar y ensayar para dichas presentaciones, lo que supuso que al verse constantemente se fueran tejiendo lazos de amistad.

La relación entre ellos se fortalecía mediante diferentes actividades, aunque en el grupo existían vínculos más fuertes entre algunos y estas maneras de relacionarse más estrechamente entre unos y otros, generaba, por ejemplo, que no fuera equitativo el préstamo de los materiales, si alguno los necesitaba para entrenar en otro espacio o que no fuera el programado por el grupo

“Una vez cometí el error de prestar materiales a un niño y se los quitaron y los devolvieron y se los presté porque ellos ya le habían prestado materiales a otros pelados, y yo, pues este pelado está viniendo, pues venga y él quiere, y se le veían los ánimos, pero el man era muy parcerito mío, el niño fue por las pelotas, y le dije, ya sabe que las tiene que traer la otra sesión, para que practique en la casa, pero para que practique y las cuide, fue, cogió las

pelotas y cuándo fue a salir le dijeron, usted no se las puede llevar, cuando yo vi a ese peladito que bajó las pelotas y a mí se me subió todo, entonces ahí mismo me fui como un toro para allá, porque entonces no se las puede llevar, es que sólo se las pueden llevar los amigos de ustedes, entonces acaso es que hay preferencias” (Integrante 3, Ent009, 2019).

Al no ser equitativos en el trato con todos y al sentir que algunos se ven privilegiados por la amistad y no por la constancia y compromiso en el grupo, se podían ir deteriorando los vínculos entorpeciendo las relaciones y procesos.

Aun así, expresan que los chicos y chicas han sido muy abiertos a la presencia de nuevos integrantes y que tratan de acogerlos a todos y empezar a enseñarles el contenido que tienen, a pesar de esto, las relaciones eran un poco complicadas, pues se daban conflictos porque las decisiones no se tomaban entre todos los integrantes del grupo, sino que las tomaban 2 o 3 personas y se formaban algunos bandos dentro del mismo grupo.

Los más pequeños eran quienes se tenían que acoger a estas decisiones o en ocasiones no se enteraban de muchas cosas referentes al grupo, pero preferían guardar silencio para no empeorar las cosas y formar conflictos más grandes, cosa que no era tan buena, pues estas incomodidades y desacuerdos se iban acumulando y no se expresaban las cosas de la mejor manera.

Al no darle la importancia suficiente y no establecer un momento para hablar y solucionarlo con calma, el conflicto seguía presente, sin embargo, muchos de estos conflictos eran de momento, no trascendían y rápidamente se olvidaban y dejaban atrás, pero esto demostraba que faltaba mejorar un poco más en el trato con el otro, tener un poco más de tacto y ser más cuidadosos a la hora de hablar y resolver cualquier problemática.

En ocasiones, en medio de lo que quieren mostrar a quienes deseaban saber del proceso, el grupo solo se enfocaba en la parte positiva, olvidando que a través de los conflictos y la manera en que son resueltos, se pueden encontrar alternativas, medios y formas para afianzar los lazos de amistad y de confianza, pues los desacuerdos sirven para revisar la manera en que van marchando y que desde la experiencia se aporten elementos que ayudan a la construcción de mejores estrategias que sigan haciendo de Arte 13 un espacio diferente para compartir. Así lo expresa el Integrante 9, 2019 "ellos dan una imagen de ternura primero (...) han salido adelante y son buenas personas, yo no digo que no sean buenas personas, pero yo siento que vos podés ser muy amigo

mío y yo quererte mucho, pero vos no sos perfecto y por ejemplo Arte 13 puede ser un proceso muy bueno, pero tiene sus fallas y la falla mayor es que siempre es culpa de los demás y nunca es culpa de ellos, siempre es el otro el que me está atacando y siempre la víctima soy yo, entonces los errores son de otros".

5.3.7. Logros

Poder permanecer en el espacio del colegio La Independencia ha sido un logro grandísimo, pues gracias a las buenas relaciones que se establecieron con los directivos del colegio, han podido mantener este como el sitio principal de los encuentros y ensayos de Arte 13, aprender, desarrollarse y crecer como grupo artístico y cultural; nunca les ha faltado el lugar para reunirse y por lo mismo siempre que pueden tratan de retribuir todo el apoyo que les han dado por medio de presentaciones para los niños y niñas en la institución.

Otro de los logros fue mantenerse como grupo artístico, a pesar de los años y situaciones difíciles que podían atravesar como colectivo, trataban de continuar y mantener el nombre del grupo en alto para poder seguir ofreciendo un espacio diferente para los jóvenes de la comuna 13, pues en el grupo había integrantes que tenían condiciones de vida difíciles, escasez y situaciones familiares complicadas.

5.3.8. Construyendo liderazgo

La visión que tiene el grupo del liderazgo es que al principio no era algo impuesto, era aceptado por todos los integrantes y había cosas que decidían y acordaban entre todos, pero como decíamos anteriormente, habían otras que solo decidían exclusivamente algunos de los más antiguos del grupo, lo cual hacía que los demás integrantes o los integrantes nuevos solo los reconocieran a ellos como líderes y a los otros chicos y chicas no les recibían sugerencias o correcciones cuando había que hacerse cargo de algo, "Lo sentía así, que no se daba la oportunidad para que los demás opinaran y decidieran, sino que ellos imponían sus decisiones y los demás ya simplemente lo hacían, era como, listo, esto ya lo decidimos y usted haga esto, usted esto y usted esto" (Integrante 3, Ent009, 2019).

Por lo cual llegó un punto en el que los roles de liderazgo más allá de ser reconocidos por la antigüedad dentro del grupo, los sentían impuestos, debido a que eran los más grandes en edad los que decidían quiénes iban a las presentaciones, qué material se compraba, a quién se le podía prestar el material, entre otras, olvidando muchas veces la totalidad de los integrantes que estaban presentes en el grupo.

Igualmente, está el hecho de que algunos jóvenes en ocasiones se guardaban presentaciones para ellos solos y no le informaban al resto del grupo, algo que también causaba incomodidad por parte de otros integrantes, pues de esta manera no se daban las mismas oportunidades para todos.

5.3.9. Oportunidades

El espacio que brinda Arte 13 se ha convertido en una oportunidad para los niños, niñas y jóvenes del barrio y la comuna, pues es un medio para salirse de las dinámicas sociales del territorio, como lo expresa uno de los chicos "Arte 13 es como ese espacio para que algunas personas se puedan liberar, en el que pueden compartir algo muy diferente que es el circo, en el que pueden llegar a experimentar cosas que nunca habían hecho y pueden olvidarse un poquitico como de ese estigma que le tienen a la comuna 13, de violencia, violencia, violencia y más violencia, pues, que tengan otra cosa presente, que sepan que hay otras oportunidades en las que pueden compartir más" [ACJ-YMCA Medellín]. (26 de noviembre de 2015). Corto Documental - Arte 13. [Video].

La agrupación se convirtió en una opción de empleo para algunos chicos, pues al empezar a cumplir la mayoría de edad, se presentaron oportunidades de empleo por medio de Circo Momo, que comenzó a tener en cuenta a Arte 13 para algunos contratos en presentaciones y eventos artísticos, ofreciéndoles una buena paga, lo que continuaba motivándolos a que siguieran en el grupo.

Las oportunidades se empezaron a ampliar mucho, ya que cada día se daban más a conocer y varias corporaciones les brindaron mucho apoyo, igualmente en la comuna empezaron a apoyarlos mucho al ver que el grupo realmente quería hacer algo bueno dentro del territorio.

5.3.10. Administrando Arte 13

Arte 13 destaca que ha sido un grupo organizado para destinar el dinero para materiales, pues parte de los recursos que reciben los han designado a la compra de los elementos para el grupo, pero han habido ciertas discrepancias respecto a esto, pues algunas veces la paga de la presentación en la que los contrataban se repartía entre las personas que fueran, que eran más que todo los grandes, pero en otras, donde la paga no era tan buena e iban más, se destinaban esos recursos a un fondo común del grupo, lo cual hacía parecer que no había una buena organización establecida y las oportunidades no eran las mismas para todos, pues siempre a las presentaciones bien remuneradas iban las mismas 3 o 4 personas y esto causaba desventajas en el grupo.

También se expresaba que, en ocasiones, muchas de las cosas que se compraban eran más por "antojo" que por necesidad del grupo, no eran materiales realmente indispensables, entonces se hacía un gasto innecesario sólo porque unas personas lo querían y decidían, y al final, estas cosas solo se utilizaban unas cuantas veces y luego se olvidaban.

5.3.11. Organización

El grupo seguía participando en algunas convocatorias en la Alcaldía y otras entidades, por lo mismo, trataban de ser organizados a la hora de realizar proyectos para presentarlos, sin embargo, esta organización solo se veía en algunos, pues otros no se preocupaban ni le daban la importancia suficiente y esperaban que los demás hicieran el trabajo por todos.

En cuanto a la organización física, era difícil coordinar con todas las personas para ordenar de la bodega de Arte 13, pues algunos no eran tan cuidadosos con los materiales y en ocasiones los dañaban y todos esperaban que los arreglaran con los fondos del grupo, además, daban especial atención a la organización de la bodega solo cuando iban a tener un evento o alguien importante iba a visitar el grupo.

5.3.12. Y la 13 significaba...

La estigmatización que se tenía sobre el barrio y la comuna era muy fuerte, pues siempre ha habido una visión de que la comuna 13 y el barrio El Salado son zonas muy peligrosas y violentas. Por esto, el grupo se convirtió en algo importante para la comunidad porque daban otra visión y proyección del barrio, demostrando que la cultura en la 13 puede contrarrestar y cambiar la visión que se tiene de la comuna en la ciudad, demostrando que las personas con pensamiento diferente pueden ayudar a transformar y resignificar las relaciones en la comuna.

No niegan la violencia que de igual manera se ha mantenido presente en el sector, pero por medio de lo que hacen muestran que existe otra cara en la comuna, pues trabajan por la transformación y bienestar de las personas que habitan en esta, uno de los integrantes expresaba que "Arte 13 cambia en todo el sentido de la palabra radicalmente al ser humano que habita por acá este territorio, el que viene aquí se da de cuenta que hay otros espacios, que hay otras cosas que conocer, entonces ya se va a interesar por eso y no por lo que hay afuera" (Integrante 4, Ent003, 2018).

Por esto mismo, el grupo tuvo muy buena acogida, les han dado apoyo y ánimo constante, pues al trabajar por medio de estas expresiones artísticas en un contexto como el de la 13 se comenzaron a ganar la admiración de la gente.

5.4. HITO 4: LEGALIZACIÓN ARTE 13 (2018)

5.4.1. Apuestas actuales

En lo referente a las apuestas, para Arte 13 es muy importante en primer lugar: “Alegrar, no dejar que la gente se deprima, o que estén por ahí, es que mataron a tal persona, estar así, sino que sacar el poquito de alegría que tengan dentro, buscar esa alegría que llevan, entonces sería como no más guerra, pues ese “no más guerra” desde el arte, llevarlo a todas las personas, y que siempre lleven una sonrisa en la cara” (Integrante 5, Ent005, 2018).

Lo anterior es expresado en el deseo que tienen los chicos y chicas de ofrecer no solo a ellos mismos como grupo, sino a la comunidad en general, momentos en los que se den a conocer otro tipo de experiencias, diversión y cultura para todos, donde mediante encuentros como estos, la gente pueda comprender que es posible construir una comuna distinta y resignificar las relaciones sociales mediante el compartir fraterno, generar espacios a través de los cuales la comunidad pueda salirse de la realidad en la que se encuentra inmersa, y pueda distraerse por medio del arte, y a su vez, abrir las puertas del grupo para todos los jóvenes que quieran hacer parte de este, generando un espacio seguro para los jóvenes de la comuna, donde se sientan como familia y no tengan que recurrir a lo que la guerra les ofrece para subsistir.

La segunda apuesta fundamental del grupo es: “La transformación social a través de las artes circenses, brindando otra alternativa de vida a los habitantes de la comuna 13 y de comunidades donde las condiciones sociales han violentado derechos vitales; llevando así espacios de aprendizaje y cultura a niños, niñas y jóvenes; debido a que estamos convencidos que la renovación está en la resiliencia y la posibilidad de una pedagogía donde los malabares, los zancos, las acrobacias y en general la práctica circense, permita no sólo tolerar la diferencia, sino ponerse en el lugar de los otros” (Portafolio Arte 13, 2018).

Desde el arte circense estos jóvenes buscan realizar un cambio, transformación y aportar al empoderamiento social de las comunidades afectadas por la violencia y la guerra, y de este modo, construir un futuro mejor en comunión con los otros.

Para ello, una de las apuestas a la que se le viene trabajando con mayor fuerza es a la de “Involucrar a los padres, ya que los niños, muchos son muy solitarios” (Integrante 6, Ent001, 2018), esto debido a que en años anteriores las familias fueron partícipes de los procesos, pero poco a poco perdieron interés y dejaron de asistir.

Por esto Arte 13 ha proyectado que los padres y acudientes de quienes pertenecen al grupo estén enterados de lo que sus hijos e hijas realizan, que puedan periódicamente conocer los avances que han tenido dentro del grupo, participando de las presentaciones y los entrenamientos que realizan y se pueda propiciar un encuentro en el cual se pueda pasar: “Un rato hijo a padre, o padre a hijo, para que se entretengan, vean que hay amor entre los dos y que siempre va a haber comprensión y compañía, porque muchas veces los niños necesitan eso, mucha comprensión, compañía y por eso es que vienen a arte 13” (Integrante 6, Ent001, 2018), de esta manera, Arte 13 se convierte también en una posibilidad de compartir en familia.

Finalmente la apuesta más fuerte que tienen como grupo, es la de “Legalizarnos, para poder después de que estemos legalizados ahí sí empezar a buscar una entidad, alguien que nos pueda decir, bueno yo les colaboro, pues gestionar alguien que nos colabore con el arriendo, o cuando nosotros arranquemos con las presentaciones, nosotros mismos, es que la idea de nosotros es no depender de un Club Juvenil, de un Sello Joven, de una Secretaría de Cultura, no depender de ninguna Secretaría, es que la idea de nosotros, es nosotros mismos gestionar, nosotros mismos producir, vender presentaciones y con todo eso tener para pagar un arriendo, para pagarle a los pelados, entonces la alternativa que estamos viendo en este momento es legalizarnos sea como corporación, fundación, eso es lo que estamos mirando y nos estamos asesorando para poder empezar y arrancar con la casa” (Integrante 1, Ent006, 2019).

Esto con el fin de constituirse formalmente como colectivo artístico y no depender de organizaciones que los apoyen a la hora de gestionar recursos, sino que ellos mismos puedan hacerse cargo de todo esto.

El Colegio donde se encuentran, muchas veces, los condiciona a espacios y horarios dados, por lo cual ellos enfatizan que: “Nosotros pensábamos, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso también? Hacer todo el proceso nosotros mismos, no solo ejecutar sino montar todo, es que sabiendo que nosotros somos un grupo ya formado, contamos con los artistas, podemos pensarnos

las cosas, montar los proyectos, entonces a eso le estamos apostando en este momento y lograr hacer muchas cosas nosotros solos” (Integrante 1, Ent007, 2019).

Por ende, conseguir un espacio propio sin límite de tiempo o condiciones, se proyecta como una forma de ampliar el trabajo que realizan en el barrio, seguir motivando a los jóvenes a ser agentes de cambio a través del arte “Que le apuestan a transformar vidas y sobre todo la de sus comunidades, vislumbrando opciones distintas a las drogas, las armas y el conflicto” (Periódico Johana, 2018), además de formar y empoderar “Jóvenes que le apuestan al arte y le apuestan a una transformación, a aprender, a enseñar y a cambiar esta historia de nuestra comuna a través de los zancos, los malabares y todo lo que tiene que ver con el arte circense, trabajando día tras día con jóvenes y también enseñando a nuestros niños y transformando desde aquí” [Caro, M] (23 de mayo de 2018). Arte 13 Sello Joven. [Video].

De esta manera, el ideal de constituirse como organización legal va más allá de generar fuentes de ingresos, oportunidades laborales o una economía constante y estable, (aunque también puede tenerse la intención de generar ingresos para sus miembros), sin embargo, la intencionalidad fundamental en este aspecto es seguir apostando al desarrollo y el progreso de los procesos que llevan con los chicos y las chicas vinculados a Arte 13.

5.4.2. Entre la práctica y la acción

Entre las acciones que realizan, una de las más importantes es la recuperación de los espacios de la comuna para el disfrute de los jóvenes y niños, por medio de talleres, pinturas, murales y jornadas con diferentes actividades, todo esto con el fin de brindar espacios distintos llenos de arte, de no violencia y resiliencia en la comuna 13; yendo esto muy de la mano con las apuestas que siempre se han planteado.

Los mismos jóvenes del grupo, señalan que "es muy difícil impactar en un territorio, pero de cierta forma, Arte 13 sí lo hace a su modo" (Integrante 2, Ent008, 2019) explicando que la forma en que Arte 13 transforma e impacta, es a través de las actividades que brinda, de los materiales que a lo largo de los años ha logrado conseguir, para darle a los jóvenes un espacio de esparcimiento y mostrarles que el arte se puede convertir en una opción de empleo para ellos.

Por otra parte, señalan que en ocasiones se niegan a realizar ciertos trabajos y presentaciones donde no reconocen el valor que tiene el arte, recalcando que hay momentos en los que deben decir que no, sin embargo, en algunos casos cuando hay actividades para recoger fondos para una buena causa, asisten, así el pago no sea el que ellos consideran acorde.

5.4.3. Logros actuales

Entre los logros del grupo para este año, se destacan principalmente 3:

Uno de ellos es tener todos los materiales con los que cuentan en este momento, pues antes no tenían buen presupuesto y por lo mismo no podían comprar lo necesario y todo lo que conseguían era con mucho esfuerzo, no eran cosas tan buenas ni de calidad, ahora cuentan con zancos, diabólos, caretas, pelotas, maquillaje profesional, entre otras cosas que han permitido que el grupo siga creciendo y mejorando.

El segundo logro, sigue siendo contar con el espacio en el colegio La Independencia, principalmente tener una bodega propia donde pueden guardar todos los elementos y materiales, los jóvenes del grupo sienten que esto ha sido un logro porque fue un espacio del que poco a poco se apoderaron, que se han ganado y después de tantos años, nadie tiene acceso a la bodega salvo que ellos mismos le entreguen la llave a alguien más o lo autoricen.

El tercer logro, es poder transformar a las personas que pertenecen al grupo, e incidir en la transformación del pensamiento de las familias de los integrantes del grupo que aún no ven su práctica como algo realmente bueno y que aporta al territorio, de esa manera, han logrado que las familias respeten el arte y apoyen más a los jóvenes del grupo.

En cuanto a las relaciones, se pudo reconocer como logro que los mismos chicos enfatizan en que a partir de las experiencias que han vivido por medio de Arte 13, han podido conocerse mejor y estrechar vínculos, no solo como grupo, sino como una familia, que es la palabra con la que se definen, pues el gusto en común por el arte se ha ido transformando en una fuerza que los impulsa a ser mejores, a tener un lugar donde podrían ser escuchados, valorados y de la misma manera, valorar la presencia del otro y aceptar las diferencias, entendiendo lo diverso como algo que da más vitalidad al grupo.

Se destaca también como logro el momento donde pudieron compartir con el Alcalde y el cantante Sebastián Yatra, quienes estuvieron visitando la comuna. Este es un momento significativo donde algunos jóvenes del grupo se dieron a conocer y pudieron compartir con estos dos personajes, luego de eso, varios grupos fueron a las escaleras eléctricas donde empezaron a mostrar lo que hacían por medio de zancos, malabares, clown, varias cosas que también les permitió a las personas de la comuna disfrutar de estos espacios artísticos y culturales.

También participaron en la semana de la juventud, donde hicieron una presentación y pudieron expresarse por medio del arte y la cultura.

5.4.4. Contenidos actuales

Las actividades más importantes y que más se desarrollan para este momento son: los zancos, malabares, acrobacias, clown y gimnasia.

Dentro del grupo no se obliga a nadie a realizar una actividad que no quiere o que no le interesa, pues tratan de que los jóvenes sean quienes exploren y encuentren lo que les apasiona y para lo que son buenos, permitiendo que ellos mismos desarrollen sus habilidades y se inclinen más por alguno de los contenidos.

Mencionan que a pesar de que el grupo ya tiene contenidos preparados para presentaciones, muchas de las cosas que hacen dependen de lo que la entidad les pida, nos contaban que en muchas ocasiones la Alcaldía los contrata para hacer presentaciones en temas específicos, como reciclaje, derechos humanos, entre otras cosas, y de esa manera, partiendo de los temas en los cuales les piden que se enfoquen, montan y preparan las presentaciones.

De igual manera, el grupo ha querido crecer en cuanto a lo que ofertan, por ello adquirieron instrumentos musicales con los que desean iniciar un nuevo proyecto y recibir clases para aprender a tocarlos, generando una nueva apuesta y contenido que puede ser de interés para los integrantes del grupo y los jóvenes del barrio y la comuna.

5.4.5. Habilidades destacadas

En lo referente a las habilidades, los líderes enfatizan en primer lugar, los zancos y los malabares, en los cuales consideran que todos han desarrollado mucho talento y esto se debe a que, en los inicios del grupo, los zancos eran la habilidad a la que más se le daba énfasis desde la formación, la práctica y la puesta en escena.

En segundo lugar, se considera la habilidad de uno de los chicos para diseñar, lo cual ha servido al grupo en materia de vestuario, maquillaje y escenarios, ya que al contar con este joven pueden realizar diversas presentaciones.

En tercer lugar, la habilidad que tiene el grupo para transmitir los conocimientos y prácticas aprendidas en procesos como Circo Momo, Circo del Sol, etc. aportando de esta manera a quienes se están formando, la capacidad de encontrarse como grupo desde la diversidad y el gusto que cada uno tiene por una actividad puntual del arte circense.

También se evidencia la habilidad que tienen algunas chicas en Gimnasia, lo cual se asume como una oportunidad para que la expresión corporal se convierta en un elemento que también hable a la comunidad y a los chicos y chicas que están alrededor.

De igual modo, al tener que gestionar recursos a través de proyectos y propuestas, una gran habilidad es la capacidad de ingeniar ideas, formular y redactar proyectos a través de los cuáles se han podido tener ingresos económicos, fortalecerse a través de talleres y formación individual y grupal.

Finalmente, otra de las fuertes habilidades, es la capacidad de hacer Clown, pues no todos los jóvenes se sienten con la capacidad de realizar esta práctica y por lo mismo se destaca a quienes sí lo hacen.

5.4.6. Organización y administración de recursos

Con respecto a la organización dentro de Arte 13, enfatizan mucho la forma en que, tanto de manera colectiva, como individual, han aprendido a manejar los recursos y el modo en que éstos han sido invertidos, pues algunos de los integrantes se han encargado de administrar tanto el material, como la parte económica, lo cual ha requerido por parte de ellos un esfuerzo para organizarse y dar estabilidad a los recursos que entran y salen de Arte 13.

Ellos mismos manifestaban que el dinero siempre se va invirtiendo en las necesidades que se presentan, como maquillaje, vestuario, clavos, zancos, etc. ya que para las actividades el vestuario y los materiales no pueden ser siempre los mismos y existe la necesidad de ir renovándolos en ciertos momentos, para ello: “Nosotros de cada presentación que tenemos sacamos un porcentaje del dinero de la paga de Arte 13 para comprar todo lo que son los maquillajes, las pelotas y así vamos teniendo los materiales que vamos necesitando y así vamos supliendo” (Integrante 5, Ent005, 2018).

Debido a esto, parte de los recursos que ingresan al grupo, se enfocan a que siempre se tenga lo necesario para los entrenamientos y para las presentaciones, sin embargo, algunos miembros expresan que no se consulta con todos lo que se necesita para el grupo y son los líderes quienes deciden qué material se compra, dónde y cómo, y esto, a veces, como decíamos en otro momento, genera conflicto entre algunos de ellos.

Por otro lado, también expresan que en momentos han sentido que muchas de las inversiones que se han hecho han sido motivadas por gustos momentáneos, individuales y pasajeros y se considera el recurso como despilfarrado o perdido.

No todo el grupo ha tenido conocimiento de los movimientos financieros, esto puede causar malos entendidos, por lo cual es bueno que todos los conozcan, pues uno de los integrantes expresaba “Ojalá los pelados también puedan empezar a ver plata (...) si todos trabajamos lo mismo, por qué unos tienen que recibir plata y otros no, solo porque a usted lo llamaron para armar la presentación, pero es que a usted lo llamaron por ser parte de arte 13 y si somos un grupo, entonces venga pues que es que somos un grupo” (Integrante 3, Ent009, 2019).

5.4.7. Relaciones y vínculos

En lo referente a la construcción de vínculos, existe entre ellos un sentido de fraternidad, solidaridad y ayuda, pues consideran Arte 13 como una segunda familia, más allá de sentirse meramente unidos por un gusto como el arte o el circo, se ha ido tejiendo un sentido más profundo de afectividad "...Todas las personas vienen y no hay nadie que le caiga mal a nadie, sino que es una familia, no hay como que: uy este man sabe más que yo y a mí me dio rabia, no, es muy bacano, uno se pone feliz cuando los otros están aprendiendo cosas y se vuelven más tesos que yo, porque igual al fin y al cabo están en ese proceso, entonces simplemente es como la solidaridad que hay entre los integrantes, la humildad, las ganas de entender que todos necesitamos y todos queremos salir adelante y entonces es un compartir muy mutuo" (Integrante 2, Ent004, 2018).

De esta manera, se logra percibir que pese a la variedad de integrantes en lo referente a las edades, género, forma de pensar y gustos particulares, siempre tratan de apoyarse entre ellos y de que todo lo que se sabe, se pueda transmitir de una manera adecuada, como menciona uno de los entrevistados, "Estos grupos yo creo que aportan mucho en todos los aspectos, y ayuda y aportan mucho a esas relaciones en la comuna porque le enseñan mucho a uno y se aprende también a convivir con el otro a pesar de las diferencias que se tengan" (Integrante 1, Ent007, 2019).

Entre las maneras de relacionarse está la familiaridad, no son personas desconocidas y entre ellos existen vínculos formados, como uno de ellos lo expresa "La verdad cuando uno llega acá a arte 13 uno no se encuentra con personas desconocidas, uno llega aquí y es como si llegara dónde la familia de uno, uno llega y de una lo atienden de la mejor manera, siempre van a estar ahí para ayudarlo, para apoyarlo en lo que uno necesite y siempre " (Integrante 5, Ent005, 2018).

Otra de las razones que apoya esta idea de familia en Arte es lo que uno de sus jóvenes nos contaba, donde afirmaba que: "El espacio acá en arte 13 se vive como una familia, por muchas razones, empezando porque compartimos mucho tiempo juntos, nos vemos las caras mucho en la semana, nos vemos aproximadamente 3 días a la semana, uno acá se entera de muchas cosas, el problema de una persona se puede convertir en la dificultad de todo el grupo, pero tomándolo de buena manera, pues, como mirar entre todos a ver cómo le podemos ayudar al pelado, cómo nos podemos complementar para que salga de esa dificultad ya sea económica o familiar, a veces se nos han presentado muchas cosas así" (Integrante 1, Ent006, 2019).

Cuando un integrante tiene dificultades el grupo está ahí para apoyarlo y brindarle acompañamiento en lo que necesite, pues expresan que hay comprensión y ayuda en todo. También las dificultades que se presentan en la dinámica del grupo se convierten en una oportunidad para fortalecer la construcción de los vínculos que se han gestado entre ellos; por lo mismo, cuando alguien nuevo llega o no sabe hacer lo que ellos hacen, están dispuestos a enseñarle con paciencia y cariño hasta que empiece a tener más confianza en lo que hace y en los otros jóvenes del grupo.

Lo que nos da a entender, que las experiencias que se han vivido a lo largo del proceso también han configurado los vínculos que se ha tejido en este momento, pues la amistad entre algunos de ellos, especialmente de los líderes, ha servido de ejemplo para que entre los demás pueda haber sentido de pertenencia por el grupo y se sepan querer y valorar los unos con los otros.

Una de las formas de relacionarse es por medio del conflicto, pues como en cualquier grupo humano, existen diferencias, no obstante, el grupo trata siempre de solucionar estas problemáticas por medio del diálogo, evitando que se hagan más grandes y causen más problemas a futuro. A pesar de esto, evidenciamos que algunos conflictos trascendían, gran parte del grupo se daba cuenta y esto causaba incomodidad a todo el resto de los integrantes del grupo.

Otra de las cosas es que, en ocasiones, la manera en que el grupo se relaciona entre ellos no es la misma forma en cómo se relacionan con otros grupos de la comuna.

5.4.8. Consolidando liderazgos

Para este momento, se sigue considerando como un ítem de liderazgo la antigüedad que algunos de los integrantes tienen dentro del grupo, pues podríamos decir que en todo el tiempo que lleva Arte 13, quienes han liderado el proceso siempre han sido las mismas personas, esto debido a que, según lo relata uno de ellos “Sebastián siempre ha estado ahí, entonces como que siempre me buscan, hey Sebas me presta las pelotas, Sebas, me va a dejar llevar tal cosas, Sebas si hay una presentación me tiene en cuenta, entonces me identifican como un líder por la antigüedad que tengo y porque ven que soy uno de esos motores del grupo y que delego y trato de hacer las cosas lo mejor posible y estoy pendiente pues de todo de alguna manera” (Integrante 1, Ent006, 2019).

Lo que los lleva entonces en este caso a reconocer en este chico uno de sus líderes más fuertes, debido como decíamos, a la extensa permanencia de este dentro del grupo y a su labor de gestión en pro de muchas cosas que han logrado obtener.

De esta manera, junto con otros dos o tres chicos, que de igual modo son considerados como líderes dentro del grupo “Son los que dicen bueno necesitamos, por ejemplo, estamos corticos de pelotas, vamos a comprar pelotas, o necesitamos clavos, entonces compramos clavos, o que necesitamos un canguro, vamos a comprar un canguro, a las necesidades que se van viendo en el grupo se va comprando” (Integrante 1, Ent006, 2019).

Los jóvenes que son reconocidos como líderes han expresado que en el grupo no hay un líder concreto, sino que hay liderazgos que se construyen a través de diferentes conocimientos, pues todos tienen habilidades y capacidades distintas y estos liderazgos mencionados se han ganado con el tiempo y la permanencia, pues como decíamos anteriormente, hay unos chicos que han estado desde la conformación del grupo hasta ahora y han sido constantes en el proceso, por eso se han ganado cierto respeto y el título de líderes y resaltan también que para serlo se debe tener muy claro que pertenecen a un colectivo, donde lo que se adquiere es para todo el grupo y nadie se puede apoderar de nada.

De esta manera consideramos importante plantear que el liderazgo también pretende posibilitar un diálogo intergeneracional, lo cual es muy importante en este tipo de organizaciones, ya que al no estar todos dentro del mismo rango de edades, se deben pensar estrategias y modos de organización que no afecten la dinámica de edades, que tanto los mayores, como los pequeños se sientan incluidos dentro del proceso, y fruto de esto es lo que muchas veces evidenciamos en algunas de nuestra visitas a la organización, cuando algunos integrantes mayores, se prestaban a atender y enseñar a los pequeños, lo cual demuestra que cualquier chicos o chica sin importar su edad, podría hacer parte de este colectivo artístico.

5.4.9. Oportunidades

Al hablar de oportunidades, se evidencia que el grupo en sí mismo ha sido considerado desde siempre como una oportunidad diferente de interactuar, aprender y relacionarse dentro del

territorio, ofreciendo un modo distinto de concebir la realidad y un espacio que les sirve para que en el diálogo, la escucha, la reflexión, y la vida del otro sea asumida como parte de la vida de todos, construyendo a través de estos lazos de compañerismo, fraternidad, solidaridad y familiaridad.

De la misma manera, las relaciones que el grupo ha establecido con la Alcaldía y otras organizaciones como ACJ, permiten que disfruten de muchas oportunidades que se dan a través de estos.

En un tercer momento, desde el trabajo que realiza Arte 13, se brinda a los chicos y chicas, la oportunidad de intercambiar experiencias con otros grupos o colectivos artísticos y con la comunidad a través de eventos como el Carnaval de la Comuna 13, proyectos como Sello Joven, Dinámicas Juveniles, entre otros, que da a sus integrantes la posibilidad de realizar un proceso social que abre más las opciones para cada uno de ellos, como estudiar, trabajar, y abrirse campo en esto que les gusta.

Finalmente, Arte 13 brinda a los chicos y chicas la oportunidad de tener acompañamiento en las problemáticas de cada uno, pues como lo expresa una de las integrantes del grupo: “Aquí se presentan muchas oportunidades para los chicos del barrio, para los chicos que andan en malos pasos y todo eso, aquí los apoyan en todo, somos muy unidos, por ejemplo en lo personal yo he tenido problemas y ellos me han ayudado con psicólogas, me han buscado un psicólogo, pues y eso me ayudó mucho” (Integrante 6, Ent002, 2018).

De lo que se deduce, que el grupo no está pensado sólo para ofrecer y fortalecer conocimientos en los referente al arte circense, sino que, más allá de esto, se puedan brindar herramientas para mejorar la calidad de vida de los chicos y chicas, a través del diálogo, la comunicación, el aprendizaje, la transformación social y la resignificación de la vida de cada uno de sus integrantes.

5.4.10. Motivaciones actuales

A partir de lo expuesto en cada uno de los relatos recogidos, hemos podido evidenciar cuatro aspectos principales que motivan a los jóvenes a seguir perteneciendo al grupo arte 13 en este momento específico.

En un primer momento, se resalta la unión existente entre los integrantes del grupo, como un elemento clave que motiva a los chicos, ya que el grupo se ha convertido en un espacio no solo de diversión, sino también, para conocer nuevas personas, desahogarse, aprender artes circenses por medio de las enseñanzas de otros integrantes del grupo, y lo más importante, sentirse acogidos, sentir que pertenecen a algo o que son importantes.

De la misma manera, comentan que anteriormente estaban en el grupo solo por "parchar", pero esto ha sido algo que ha cambiado con el tiempo, pues ya no solo asisten al grupo por esta razón, sino que más que un espacio de esparcimiento, se sienten comprometidos con algo, porque mediante su pertenencia al grupo han comenzado a adquirir responsabilidades, "ya simplemente no es por parchar, sino también es por cumplir un compromiso..." (Integrante 4, ent003, 2018).

Evidenciando la importancia y seriedad que ha ido tomando el grupo para cada uno de ellos a través del tiempo, y lo importante que es mantener ese compromiso entre todos para darse a conocer y que el nombre del grupo se mantenga en alto.

Otros de los aspectos expresados como motivaciones son las oportunidades de viajar y conocer otros espacios por medio del grupo, y por otro lado, las ganancias económicas que el grupo les puede brindar mediante las presentaciones artísticas, poder ganar dinero y llevar algo a la casa, pues en otros momentos, se ha expresado también que muchos de los muchachos tienen necesidades económicas, como menciona uno de los chicos "Sin quererlo, Arte 13 para mí se ha vuelto una fuente de ingresos, a mí me sostiene arte 13, pues a mí me pagan por montar zancos, me pagan por ir a hacer malabares" (Integrante 1, Ent006, 2019) por lo cual, estar en el grupo Arte 13 representa para algunos una opción de vida y empleo, una manera de ganar dinero haciendo lo que les gusta y apasiona.

5.4.11. Arte 13 significa...

Pertenecer a este grupo ha significado mucho para cada uno de ellos, pues Arte 13 ha sido un proceso formativo, que les ha permitido trabajar en lo social, convivir, conocer nuevas personas, hacer nuevos amigos, aprender y potenciar las capacidades y habilidades que tienen y evadir las situaciones malas de la comuna, el grupo también les ha infundido valores, les ha enseñado a

trabajar en equipo y ha marcado sus vidas por medio de cada una de las experiencias, les ha permitido ser ellos mismos, trabajar por la no violencia, y expresar y sacar sus personalidades por medio de las estrategias artísticas que utilizan y el amor a lo que hacen.

Otra de las cosas que los integrantes destacan es que las escaleras eléctricas han ayudado a mejorar las condiciones de vida en la comuna y la percepción que el resto de la gente tiene sobre la comuna 13, mostrando que hay muchas prácticas que aportan al territorio e intentando mejorar todo lo referente al barrio.

5.4.12. Y la 13 significa...

Así mismo, cuando preguntamos a algunos de los chicos y chicas sobre qué pensaban del sitio donde vivían, expresaban que “El barrio en sí, es un barrio muy pesado por ser tan solitario, pues por falta de amor, por falta de comprensión y amor propio” (Integrante 6, Ent001, 2018).

Lo que nos llevó a pensar que no es muy alejada esa visión negativa que se ha tenido de la 13 y en particular de un barrio como el Salado, que si bien ha sido epicentro de operaciones como Orión, Mariscal, etc. es un barrio donde muchas de las personas se han acostumbrado a convivir con la violencia. Frente a esta realidad, el trabajo que ha venido realizando Arte 13 durante estos años, ha ido mostrando otra visión distinta de territorios como estos, que se pueden establecer otro tipo de relaciones, demostrando que “Por medio de Arte 13 hay amor, que no hay violencia, que no todo es vandalismo como se puede ver en este barrio, entonces eso es lo que podemos demostrarles acá, que por medio del arte podemos ser felices, que hay un lugar en el cual no hay violencia, hay tranquilidad, que nos sentimos como en familia, y eso es lo que muchos necesitamos hoy en día” (Integrante 6, Ent001, 2018).

Además de lo anterior, Arte 13 mediante las prácticas artísticas y culturales que fomenta dentro del territorio “Ha brindado un espacio a los jóvenes del territorio, un espacio de esparcimiento, donde pueden venir a hacer otra cosa diferente que es hacer circo, venir a compartir con el otro, o también le ha podido brindar a la comunidad como espacios de diversión, recreación, esparcimiento en familia, no necesariamente pues que vengan las familias acá a entrenar y a volar 3 pelotas, sino que también han podido disfrutar viendo un espectáculo de Arte 13, participando de

un carnaval de la comuna 13, yo siento que le ha enseñado a una comunidad tanto arte y tanta cultura que hay acá en la comuna” (Integrante 1, Ent006, 2019).

En esto consideramos que Arte 13 ha ido logrando cambiar la visión que inclusive los mismo chicos que lo integran tienen sobre la comuna y el barrio donde residen, pues al participar de espacios como el carnaval de la 13, las presentaciones que realizan no solo en el Barrio el Salado sino en sectores como Juan XXIII, San Javier, Santa lucía, etc. pueden mostrar el talento que tienen jóvenes en barrios estigmatizados por el conflicto y la violencia, y esto se convierte en estímulo para los chicos y chicas que pertenecen al grupo, al ser reconocidos por su talento, su esfuerzo y su dedicación y no por vivir en una comuna como la 13.

En últimas podemos afirmar, que no solo gracias al trabajo que viene haciendo Arte 13 en el barrio el Salado, sino de igual modo al trabajo de muchas personas y organizaciones que en conjunto con ellos trabajan por territorios como estos, han logrado mostrar que “En la comuna hay gente noble, hay gente buena que quiere salir adelante” (Integrante 4, Ent003, 2018), y una muestra de ello son estos chicos y chicas que mediante el arte circense, optan por otra manera de sentir el territorio, de cambiar el modo en que se ven ellos mismo y de esta manera resignificar las relaciones, fortalecer sus lazos de afecto y amistad, y que se empoderen desde lo artístico para seguir construyendo a través de su trabajo y lograr posicionar a la 13 como un ejemplo artístico y lo cultural que posibilita la transformación y resignificación.

6. CAPÍTULO II

APRENDIZAJES DE LA PRÁCTICA DE ARTE 13

6.1. Arte y cultura: estrategias para unir y transformar

Arte 13 ha desarrollado estrategias artísticas y culturales, principalmente los zancos, su habilidad principal. Ellos la definen como “Personajes muy coloridos que con su animación logran afiliación con el público, haciendo pirámides y acrobacias de gran suspenso que generan un asombro en todo tipo de personas” (Portafolio Arte 13, 2018). Estrategia que los ha acompañado desde la conformación del grupo y que fue la que despertó interés en sus primeros integrantes.

Zancos

Ilustración 1

Fuente: elaboración propia.

A los zancos le siguen las acrobacias, que definen como “personajes circenses que por medio de movimientos corporales recrean figuras artísticas, ejecutando saltos mortales y diferentes

prácticas gimnásticas. Con la participación de dos o más acróbatas se realizan diferentes imágenes corporales que llaman la atención de los espectadores. Se realizan acrobacias individuales, acrobacias en dúos y grupales, líneas de gimnasia rítmica y de carrera” (Portafolio Arte 13, 2018). Acrobacias.

Malabares

Ilustración 2

Fuente: elaboración propia.

También realizan “malabares: personas caracterizadas que buscan atraer y entretener a un público por medio de prácticas con objetos como clavos, pelotas, diábolos, monociclos, aros, cinta, swing, lanza fuegos, entre otros” (Portafolio Arte 13, 2018).

Por último, está el “Clown (payasos y recreación dirigida): personaje con mucha afiliación, carisma y ternura, se encargan de transmitir un mensaje e hilar la historia con mucha expresión

corporal, haciendo de cada acción una risa, además de utilizar práctica circense” (Portafolio Arte 13, 2018).

Clown

Ilustración 3

Fuente: elaboración propia.

Estas últimas tres estrategias las fueron aprendiendo a través de los años con ayuda de corporaciones como Circo Momo, como lo expresa el Integrante 1 (2019) en la entrevista 007 “cuando ya empezamos el proceso con Circo Momo, fue también una oportunidad para aprender nuevas cosas más allá de los zancos”.

Arte 13 se ha caracterizado por unir y propiciar un espacio para el encuentro y la amistad a través de las estrategias artísticas que han desarrollado, estas estrategias no solo han formado a los

jóvenes a nivel artístico y circense, sino que se han convertido en una herramienta para unir y construir lazos de amistad. Se han generado espacios donde los jóvenes tienen la oportunidad de aprender del otro y a la misma vez, conocerse, compartir experiencias, vivencias y desarrollar relaciones sociales, ya que como expresa Nápoles (2012) citado por Moyano (2014) “una relación social es una conexión que se da entre personas y en cuya dinámica se intercambian afectos, emociones, necesidades, experiencias, motivaciones y acuerdos de comportamiento o normas de conducta que son útiles para sobrellevar las situaciones a las que se ven expuestos los seres humanos en su cotidianidad” (p.6). En últimas van creando y fortaleciendo las relaciones y lazos de amistad.

Esto ha posibilitado que los jóvenes tengan un cambio de pensamiento en cuanto a la comuna y a las relaciones que se gestan en un territorio, que por mucho tiempo ha sido marcado por el conflicto armado y urbano, mostrando que es posible construir relaciones a través del arte, cimentadas en valores y experiencias totalmente alejadas de la violencia.

La visita a Circo del Sol sirvió también para aprender observando y desarrollar diferentes habilidades en torno a estas técnicas “También con lo del circo del sol, poder ir a ver ese show se convirtió en una oportunidad de aprender, como nosotros tuvimos taller con ellos también, pudimos venir a replicar eso” (Integrante 1, Ent007, 2019). Estas experiencias, al igual que muchas otras que han vivido en la historia del grupo, han sido muy enriquecedoras e importantes, por un lado porque les ha ayudado a crecer grupal y personalmente en lo referente a técnicas, aprendiendo cosas nuevas y permitiéndoles descubrir distintas habilidades que tienen cada uno de los integrantes del grupo; y por otro lado, ayudaron a que los jóvenes se acerquen más entre ellos y generen vínculos sanos que contrarrestan los roces y malas relaciones que se han dado en la comuna a raíz del conflicto. Esta experiencia en particular ayudó a estrechar más los vínculos entre algunos de los integrantes y consolidó mucho más los liderazgos que se habían ido gestando dentro del grupo, formando una hermandad entre las personas que asistieron a este evento.

A través de las estrategias artísticas que han podido desarrollar (zancos, malabares, acrobacias y clown) mediante talleres y vinculaciones con otras corporaciones, han despertado el interés de muchos jóvenes en la comuna, que se han unido al proceso a lo largo del tiempo y han consolidado un grupo que se visiona como una familia y que da una perspectiva diferente a las artes circenses, pues ellos mismos tienen el deseo de incidir y lograr transformar un poco las

relaciones, primeramente entre ellos como grupo de jóvenes, para poder en segundo lugar, replicarlo en la comuna, y así poder resignificar las relaciones sociales.

De manera simultánea, se han ido desarrollando relaciones de amistad, noviazgo, hermandad, etc. entre los integrantes del grupo por medio de las estrategias artísticas y culturales mencionadas, pues estas han permitido el acercamiento entre jóvenes de distintas edades, el conocimiento de la vida del otro y lo que lo rodea, creando lazos de amistad y unión que han servido para que el grupo mismo reconozca el valor de un proceso como Arte 13 en medio del miedo y la violencia instaurados en la comuna 13 (por operaciones como la Orión, mencionada anteriormente), así lo expresan ellos en el video, Arte 13-Sello Joven (2018) "Brindamos espacios distintos para la niñez, para nuestra juventud, queremos salvar vidas en nuestros barrios, no más violencia, somos personas resilientes en esta comuna, queremos vivir en paz y vivir de este arte"

Por esto mismo han hecho lo posible para continuar con el proceso y atraer a más jóvenes a él, pues más allá de ser un proceso artístico y cultural, se ha convertido en un grupo de amigos y en una segunda familia para los integrantes del grupo, que finalmente resignifica las relaciones entre ellos y luego en la comuna, pues ellos mismos han expresado que han podido aportar a las relaciones en el barrio y la comuna y que esto les ha dejado muchos aprendizajes, habiendo primeramente establecido relaciones buena y sanas entre ellos "todos estos grupos yo creo que aportan mucho en todos los aspectos, y ayuda y aportan mucho a esas relaciones en la comuna porque le enseñan mucho a uno y se aprende también a convivir con el otro a pesar de las diferencias que se tengan" (Integrante 1, Ent007, 2019).

6.2. Arte 13: un camino hacia la resignificación

Arte 13 ha desarrollado estrategias artísticas y culturales, a partir de lo indagado estas son las más potentes para tejer vínculos entre miembros de procesos y territorio:

El Circo: Arte 13 comenzó con la estrategia de los zancos, práctica iniciada en el proceso con Combos, y que despertó en ellos un interés por aprender y desarrollar la habilidad de montarlos.

A partir de esto comenzaron a informarse, ver videos y a compartir esta información entre los amigos que empezaron con el proceso, para mejorar su habilidad y poder despertar interés en otros jóvenes de la comuna y de este modo ir dando a conocer una técnica que poco se había practicado en la comuna, e ir vinculando a niños, niñas y jóvenes a procesos artísticos y culturales, que proyectaba no sólo el encuentro entre ellos, sino además, poder mostrar que desde el arte, era posible construir un modo diferente de compartir, de divertirse y aprender en torno al circo, resignificando también la manera como ha sido tomado el circo en la comuna y en la concepción de los mismos jóvenes.

Es importante mencionar esto porque Arte 13 ha logrado propiciar a través del gusto por el arte circense un medio para que los chicos y chicas aprendan y desarrollen habilidades que aporten a sus vidas, buscando que por medio de esto los chicos y chicas se alejen del conflicto que ha afectado la Comuna 13 en con procesos como la Operación Orión mencionada anteriormente y los enfrentamientos barriales que han despertado el temor en la misma.

Del mismo modo, Arte 13 ha propiciado que los jóvenes entiendan la importancia del trabajo en equipo desde lo artístico, ya que desde el inicio del grupo, los integrantes que comenzaron a liderar el proceso advirtieron que un grupo como el que han querido conformar no tendría un funcionamiento óptimo con una mirada individualista, por lo tanto han intentado desde el inicio establecer vínculos y relaciones con cada persona que se acerca al grupo y del mismo modo, con otros grupos y colectivos de la comuna y de la ciudad, y de esta manera tener bases más sólidas y ayudarse entre todos, de esta manera, se ha podido evidenciar cómo las relaciones entre ellos se han fortalecido y han ido teniendo eco en lo que van haciendo y proyectando dentro del territorio.

Pues de algún modo, al estar inmersos, como decíamos anteriormente, en un territorio que ha sido estigmatizado por la violencia, que carece de muchas oportunidades tanto laborales, como educativas, este grupo mediante la diversidad de aprendizajes y desde las artes circenses, ha aportado en gran medida a que esta estigmatización se vaya desvaneciendo, y tanto ellos como la comunidad en general han ido comprendiendo que es posible trabajar en conjunto por instaurar valores como el respeto, la tolerancia y la equidad en estos territorios, por lo que al hablar entonces de trabajo en equipo y preocupación por el otro, Arte 13 ha ido poco a poco colocando como telón

de fondo entre los chicos y chicas que hacen parte del proceso, la cultura del encuentro, el apoyo y el compañerismo.

De esta manera, al animar y apoyar a los chicos y chicas que pertenecen al grupo para que se empoderen y sean actores y gestores de una visión distinta de lo que es la comuna trece, han podido dar una imagen diferente de lo que existe en esta comuna y han podido de igual modo mostrar parte de lo que son, viven y sienten, resignificando de esta manera las visiones que se tienen del barrio y la comuna entre ellos mismos y aportando a que las personas que residen allí reconozcan las diferentes expresiones de resistencia, arte y cultura que están presentes y que pueden mejorar la manera en que se relacionan unos con otros, estableciendo no solo lazos comunes por vivir en un mismo entorno, sino con mayor fuerza, lazos de fraternidad, compañerismo y amistad.

Arte 13, desde lo que hace como colectivo y lo que aporta cada uno de sus integrantes, ha buscado una transformación, mostrando que es posible desde lo artístico, construir espacios en pro de la paz y de la reconciliación; pues a pesar de la diversidad de pensamientos, sentires y formas de ser que se encuentran en grupos como este, han logrado desde esta misma diversidad, establecer vínculos no solo de trabajo, sino de amistad, solidaridad y redes de apoyo, que se han convertido en un modo de ir resignificando sus propias vidas mediante el contacto con el otro. En el entendimiento de la diferencia con quienes piensan, sienten y actúan distinto, han construido espacios para el encuentro y el aprendizaje de lo artístico y lo cultural, que también se ha convertido en un espacio donde los jóvenes se sienten seguros, donde pueden hablar de sus propias vidas, dificultades, entre otras cosas, que han aportado en gran medida a que las relaciones que se establecen en el grupo, se vayan edificando desde la confianza, la igualdad y el apoyo mutuo.

Entre ellos existe una conexión que va más allá de los miedos y las limitaciones que pueda ofrecer el territorio, y que ha servido para que de igual modo entiendan lo importante que es cuidarse los unos a los unos, no solo en lo referente a una presentación, ensayo o muestra cultural y artística, sino sobre todo de hacer común las experiencias y sentires de los otros, pues de algún modo este tipo de procesos suelen estar marcados por la inconstancia, la individualidad y los propios intereses, que muchas veces no dejan avanzar la totalidad del proceso que se quiere llevar a cabo.

Por tanto, al reunirlos en técnicas como zancos, acrobacias, malabares, clown, entre otras, logran también acercarlos a ellos mismos, a sus pasiones, a que sientan que allí pueden ser escuchados, valorados y sobre todos entendidos, pues muchas de los aprendizajes que allí se van adquiriendo, ha servido no solo para mejorar la técnica que se tiene, sino que han servido para seguir motivando el encuentro de los unos con los otros, el hacer arte juntos y sobre todo el propiciar desde estas técnicas, alternativas de cambio, transformación y resignificación de cada una de las vidas de los chicos y chicas que allí se encuentran presentes.

6.3. Arte, Cultura y Familia

En lo referente al tema familiar, Arte 13 ha tratado de incluir a las familias, desde sus comienzos como grupo este ha sido uno de los objetivos que se han trazado y del cual han aprendido mucho. Inicialmente, los chicos y chicas querían mostrar a sus familias que el proceso que llevaban en Arte 13 era valioso y no era una pérdida de tiempo, al compartir estos deseos entre ellos comenzaron a generar espacios de encuentro con los padres/madres de familia de los chicos y chicas que pertenecen al grupo.

Esto produjo algunos retos en el grupo, como poder generar un espacio óptimo donde las familias de los jóvenes pudieran reunirse y hallar un momento donde la mayoría de las familias pudiera asistir, de esta manera, al tener una fecha específica para el encuentro, los jóvenes comenzaron a invitar a sus familias, expresándoles también la importancia que tiene el grupo para ellos, pues como lo hemos mencionado anteriormente, algunas de las familias en algún momento les expresaban que siendo parte de un colectivo como este no iban a llegar a ningún lado, o dentro de la comuna iban a tener un concepto malo sobre ellos por el hecho de realizar este tipo de técnicas.

Frente a este desconocimiento que se da muchas veces por parte de los padres de familia, Arte 13 se las han ingeniado para propiciar espacios de encuentros para que ellos se den cuenta del proceso que llevan sus hijos e hijas dentro del grupo, esto ha tenido de algún modo, un doble eco dentro del proceso, pues se ha ido logrando transformar la mentalidad de los padres y madres de familia que tenían una visión de que las artes circenses son prácticas malas para sus hijos que van a afectar su imagen dentro de la comuna.

Logrado que mediante estos encuentros participen, conozcan las prácticas y entiendan que estas técnicas artísticas y culturales ayudan a que sus hijos e hijas hagan parte de un espacio en el cual aprenden, conocen, se divierten, se encuentran con los otros, y además, les brinda la posibilidad de salir del contexto de violencia que se ha vivido dentro del territorio.

Lo que se convierte entonces en un estímulo para que los padres de familia motiven a sus hijos a seguir participando del proceso; mientras, por otro lado, al hacerlos partícipes del proceso, también han logrado fortalecer los vínculos de afecto entre los chicos y chicas y sus familias, lo que en entonces resignifica las relaciones que han establecido desde su pertenencia en Arte 13.

“Muchas veces las familias lo consideran como, ¿esto de payasos, esta bobada?, si, porque a mí me pasa, mi familia es así, esto de payasos, usted qué hace aquí? pero al fin y al cabo siempre es un cambio como persona, como mejoramiento y eso lo hace cambiar mucho a uno entonces al ver eso, al ver ese cambio, entonces las familias van cambiando su pensamiento, al decir, bueno puede que sea de payasos, puede que sea algo pero están demostrando un arte, lo que tiene el barrio, que el barrio tiene artistas y que no quieren salir a la luz por medio de tanta violencia” (Integrante 6, Ent001, 2018).

Entre los grandes aportes reconocidos por los jóvenes a la resignificación de las relaciones desde las estrategias artísticas y culturales que Arte 13 realiza, está la apropiación de espacios que han sido marcados negativamente, promoviendo entre los chicos y chicas que están en el grupo, que tanto ellos como sus familias, los habitantes del barrio el Salado y de la 13 en general, los conviertan en espacios de arte, cultura, diversión y aprendizaje.

Una muestra de ello ha sido su participación en eventos como el Carnaval de la 13, presentaciones en instituciones educativas, tomas culturales en los barrios, etc. han servido para que en las familias tengan la oportunidad de ver en acción el proceso que llevan sus hijos, acompañándolos y descubriendo nuevos modos de transitar en la 13 que no enmarcan violencia.

En este sentido, ha servido para que muchos de los habitantes que residen allí tengan la oportunidad de ver y sentir que existen niños, niñas y jóvenes que apuestan por otro tipo de vivencias en este entorno, en el cual, a través de zancos, malabares, clown, etc. Muestran que mediante el circo es posible transformar, cambiar y resignificar; “han podido disfrutar viendo un

espectáculo de arte 13, participando de un carnaval de la comuna 13, yo siento que le ha enseñado a una comunidad tanto arte y tanta cultura que hay acá en la comuna” (Integrante 1, Ent006, 2019).

Esto sin lugar a dudas también significa para los jóvenes de Arte 13 una apertura a la comunidad, y hacia ellos mismos dentro del grupo, pues todo lo que realizan hacia afuera, es un reflejo de lo que han logrado construir como grupo y de todo el esfuerzo que han invertido en el mismo, pues todo esto requiere entender la diversidad de cada uno de los chicos y chicas, y a través de este entendimiento han logrado construir mediante cada práctica vínculos de amistad y afecto, involucrando no sólo lo artístico y cultural en su proceso, sino su propia vida, su familia, sus sueños y sus deseos.

Lo que significa entonces que las apuestas de transformación, liderazgo y acompañamiento que se proyectaban desde los inicios del proceso, van teniendo sus frutos en ese sentirse familia que expresaban muchos de ellos, lo que lleva entonces a que estas mismas prácticas les brinden la posibilidad de encontrarse, de hacer partícipes a su propias familias de lo que son y lo que hacen y sobre todo, resignifica sus propias visiones, mostrándoles que si es posible mediante el arte, la cultura y el encuentro con los otros cambiar armas por zancos y violencia por arte, cultura y transformación.

6.4. El circo como medio para mostrar una cultura distinta en la 13

Muchas han sido las cosas que desde los medios de comunicación se han dicho de la Comuna 13, convirtiéndola por mucho tiempo en foco de rechazo, exclusión y marginación para muchas personas, que han asumido y creído que en territorios como estos solo pueden forjar violencia, lo que en últimas refleja la falta de conocimiento de muchas realidades que se viven en nuestro país.

Si bien no se puede negar la presencia de la violencia en estos espacios, se debe reconocer también que existen con más fuerza otras alternativas que desde lo artístico y cultural luchan para mostrar otra cara distinta de este territorio. En esta medida, Arte 13 a través de sus prácticas artísticas y culturales, ha logrado ir cambiando en primer lugar la visión que muchos de sus

integrantes tenían no sólo sobre la comuna, sino sobre su barrio en particular, y este cambio se ha ido dando gracias al trabajo y esfuerzo que cada uno de ellos ha puesto en el proceso.

Igualmente, todo esto se debe también a la oportunidad que algunos de sus integrantes han tenido de salir a otros lugares de la ciudad y del país, teniendo de esta manera la posibilidad no solo de representar al grupo en eventos, sino mostrar a través de los mismos, la gran relevancia que tiene el arte, la cultura y el circo para los habitantes de la comuna 13.

“Una vez estuvimos en Tolima también, por allá apenas llegamos, apenas dijimos que éramos de la comuna 13 todos los que estaban ahí como pues, estos vienen de allá, estos son violentos, no sé, algo así deberían de pensar porque en la cara se les veía, pero ellos nos hicieron una muestra artística a nosotros y cuando nosotros hicimos la muestra artística de nosotros a ellos también, ya se dieron de cuenta de que, pues nosotros estamos metidos en otro cuento de esto del circo, porque en la comuna hay gente noble, hay gente buena que quiere salir adelante también, entonces esa gente por allá quedó pues como asustada con nosotros también, estaban pensando mal” (Integrante 4, Ent003, 2018).

A través de ello, se ha logrado mostrar que no todo en este territorio es como lo muestran en ocasiones, sino que muchos de estos chicos y chicas han logrado evidenciar lo que han ido aprendiendo en Arte 13, a mostrar que existen otras formas de vivir en la 13 y han podido experimentar el reconocimiento por parte de muchos colectivos, grupos, organizaciones y en muchos de los sitios en donde han realizado sus presentaciones, los cuales exaltan y resaltan su labor en pro de la paz, el arte y la cultura.

Pues el grupo mismo lo expresa en su portafolio (2018)

“Arte 13 tiene sus cimientos en la transformación social a través de las artes circenses, brindando otra alternativa de vida a los habitantes de la comuna 13 y de comunidades donde las condiciones sociales han violentado derechos vitales; llevando así espacios de aprendizaje y cultura a niños, niñas y jóvenes; debido a que estamos convencidos que la renovación está en la resiliencia y la posibilidad de una pedagogía donde los malabares, los zancos, las acrobacias y en general la práctica circense, permita no sólo tolerar la diferencia, sino ponerse en el lugar de los otros”.

Desde lo cual se puede entender entonces que sus prácticas culturales y artísticas no sólo están enfocadas en divertir y ofrecer a niños, niñas, jóvenes y a la comunidad en general, espacios de esparcimiento, formación y aprendizaje, sino que de igual forma, proyectan transformar el estigma y las visiones tan negativas que como decíamos se han formado de la comuna 13 y del barrio El Salado, pues así mismo como lo expresa Manzini (2017) "Resignificar es otorgar a algo un sentido nuevo y distinto al original", que es precisamente lo que ha logrado Arte 13 mostrando otra cara del territorio y de las relaciones que se establecen allí.

Por otro lado, salir de la 13 ha servido también para fortalecer las relaciones sociales no solo con las organizaciones que los han apoyado, sino sobre todo entre ellos mismos, pues gracias al tiempo que deben compartir no sólo mediante los ensayos o encuentros, sino, por ejemplo, al tiempo compartido viajando o pasando noches juntos, logran compartir su gusto por el arte, el circo y la cultura, y de la misma manera, sus gustos personales, sus vidas, sus visiones a futuro, entre otras cosas.

Y sobre todo se establecen vínculos más fuertes entre cada uno de ellos, que los llevan a tenerse confianza entre todos, compartiendo diferentes cosas, lo que entonces nos deja entrever que no solo el arte circense saca sonrisas, sino que mueve la vida de quienes apuestan por un modo diferente de ser y de vivir.

De esta manera, el circo se convierte para la mayoría de los chicos y chicas que pertenecen a Arte 13, en una herramienta mediante la cual pueden visibilizar otras formas de vida en la 13, pues ya este tipo de habilidades en los zancos, malabares, o el clown, no solo se asumen como decíamos anteriormente, en prácticas de diversión o aprendizaje, sino que se convierten en instrumentos para unir a los chicos y chicas que pertenecen al grupo, pues a través de estas, se establecen lazos de confianza, amistad y un ambiente familiar entre ellos.

En relación a lo anterior, es importante mencionar que esto se convierte también en un espacio a través del cual los jóvenes pueden ser ellos mismo, pueden encontrar herramientas para forjarse un mejor futuro, tal y como se pudo evidenciar en algunos de los líderes de este grupo, que gracias al circo han podido mejorar su calidad de vida (algunos de ellos han logrado posicionarse en el medio y logran tener constantemente presentaciones e ingresos económicos por lo que han aprendido allí).

“Algo que me pasa a mí muy curioso con arte 13 es que yo llevo 7 años haciendo esto, pero yo hago esto es porque a mí me gusta y más que a mí me gusta, sin quererlo, Arte 13 para mí se ha vuelto una fuente de ingresos, a mí me sostiene Arte 13, pues a mí me pagan por montar zancos, me pagan por ir a hacer malabares (...) Es algo que me gusta a mí y me están pagando, qué chimba, pues su trabajo usted verlo con otros ojos, a ver, yo pienso que a mí me paguen por lo que a mí me gusta, que yo diga, ehh, voy a ir a montar zancos, en vez de decir voy a ir a trabajar, vos salís de la casa: ehh, voy a ir a trabajar, qué pereza, empiece con la palabra trabajo, en cambio, voy a montar zancos” (Integrante 1, Ent006, 2019).

Y sobre todo han ido logrando que se reconozca el talento, el trabajo en equipo, y en general la labor de los chicos y chicas que desde su compartir como organización, han ido fortaleciendo la visión que desde el circo es posible la transformación, la resignificación y empoderamiento comunitario hacia la construcción de una mejor comuna y de mejores barrios para vivir.

De esta manera, damos respuesta a nuestra pregunta de investigación, dando cuenta de los aprendizajes que el grupo Arte 13 ha tenido en razón a su práctica artística y cultural y la manera en que se han apropiado de diferentes técnicas artísticas y culturales para resignificar sus propias vidas y las relaciones entre los integrantes del mismo grupo, para luego comenzar a resignificar también las relaciones que tienen con quienes los rodean y hacen parte del barrio y la comuna.

7. CAPÍTULO III

ANÁLISIS CRÍTICO DE LA PRÁCTICA

Partiendo de las categorías abordadas, buscamos analizar y relacionar los elementos teóricos en relación con la práctica de Arte 13 a lo largo del tiempo.

7.1. Estrategias artísticas y culturales

Comenzando por las **estrategias artísticas y culturales**, que hemos definido anteriormente un conglomerado de expresiones y acciones en función de diferentes factores sociales, económicos, políticos, que se convierten en formas de “resistir y/o adaptarse a los momentos de cambio político de la ciudad, manteniendo cierta coherencia interna“ (Portal y Sánchez, 2010) yendo más allá de lo estético, convirtiéndose en herramientas para manifestar sus desacuerdos y recrear la realidad y la cultura en la que están inmersos, contribuyendo a la construcción y transformación social.

Según lo anterior, y relacionándolo con la práctica que el grupo ha ido realizando a lo largo del tiempo, se puede inferir que desde el trabajo que viene realizando Arte 13 con niños, niñas y jóvenes en el territorio han enfocado desde las Estrategias Artísticas y Culturales, una variedad de actividades y procesos que han apuntado desde sus inicios a la transformación social, cultural y artística, no solo en para la vida de estos en el barrio el Salado, sino que ha servido también de ejemplo para la vida de muchos de los procesos artísticos y culturales que se han venido desarrollando dentro de la comuna 13.

Arte 13 le ha apostado a través de talleres, presentaciones, salidas, encuentros de integración entre ellos mismos y con otros grupos artísticos y culturales, entre otras acciones, a que de algún modo el aprendizaje de las artes circenses se convierta no solo en un medio de enseñar a los chicos y chicas formas distintas de divertirse, de encontrarse y de compartir, sino que de igual forma y con mayor fuerza, le ha apostado desde sus estrategias y prácticas artísticas a que tanto quienes participan en el grupo, como la comunidad pueda ir dejando a un lado esa mentalidad de que desde el arte no es posible transformar, ni resignificar el territorio en el cual están inmersos.

Al contrario de lo que decíamos anteriormente y en concordancia con esto, Arte 13 desde sus prácticas enfocadas en zancos, acrobacias, malabares, clown, entre otras, han logrado aportar a

que los chicos y chicas y muchas personas de la comunidad se empoderen, logrando evidenciar que desde este tipo de artes es posible alzar la voz para hacer valer los derechos, demostrando que en territorios como estos, existen personas que cada día luchan por sacar adelante a su familias, que existen jóvenes que tienen sueños, proyectos y deseos para ellos mismos y para su comunidad, que es posible resignificar las relaciones que ha roto la violencia a través del arte.

Lo cual demuestra que es cierto lo que dice Arteta (2017) cuando expresa que las expresiones artísticas “Son aquellas que fomentan el encuentro entre las comunidades, la libertad de expresión de las ideas y la sensibilidad. “El arte fortalece el arraigo, la identidad, la convivencia, y los lazos de unión de las comunidades que han sido rotos por el desplazamiento forzado y las otras estrategias de la guerra”.

Todo esto, gracias a que estas posibilitan en gran medida el encuentro con el otro, el aprendizaje en común y el trabajo en equipo, facilitando que las personas se conozcan, se integren y se preocupen por las habilidades que desarrollan, además de que ha permitido también el conocimiento de la vida del otro, otorgándole más significado a estas estrategias y a las relaciones que establecen con los demás integrantes del grupo, pues en últimas, el arte se convierte en “una forma pedagógica para transformar la comunidad” (Guerrero, 2017, p.30).

Una muestra de ello, ha sido poder participar durante varios años en el Carnaval de la 13, en donde estas apuestas se hacen más evidentes al ver no solo a Arte 13, sino a varios grupos y colectivos artísticos, mostrando a los residentes de muchos de los barrios de la comuna y a la ciudad que desde el arte como decíamos, se transforma la vida en los barrios y en las comunas, pues a través de esta, sus habitantes pueden demostrar que es posible el cambio, que es posible ofrecer alternativas diferentes de resistencia, resignificación y sobre todo de que los jóvenes se den cuenta que es posible configurar territorios de paz, equidad y que es posible realizar acciones en conjunto que sigan fortaleciendo desde las artes circenses la capacidad de los chicos y chicas de hacer resiliencia desde el trabajo en equipo, el encuentro con el otro, y el establecimiento de puentes que aporten a que territorios como estos en vez de ser estigmatizados, sean reconocidos como sitios no solo de resistencia, sino como lugares en los que el arte ha aportado a seguir tejiendo hilos de memoria.

Entendiendo toda la dinámica negativa que se cierne sobre los procesos artísticos y culturales, dentro de una comunidad como la del Salado en la comuna 13, valdría la pena también preguntarnos por el impacto que estas estrategias han tenido no solo en la vida de los propios integrantes de Arte 13 sino de la comunidad en general, pues de alguna manera este tipo de actividades, acciones y procesos, proyectan una mejor concepción de lo artístico y lo cultural, para las comunidades donde se practican, ya que a través del quehacer de cada grupo u organización muestran otra forma de vida y expresión desde el arte y la cultura, que va desde relaciones y vínculos más sanos, hasta el trabajo en conjunto en pro de las comunidades.

Sin embargo, estos impactos, pueden en momentos verse truncados, simplemente por una visión momentánea e instantánea de diversión o de entretenimiento que no logra transformar la realidad o la vida del territorio y de las personas que en él residen y esto debido a que muchas veces las personas no dan el valor que este tipo de estrategias y procesos requieren.

Se evidencia también que el trabajo de esta organización, ha venido rompiendo con esquemas, paradigmas y mentalidades, dando otros horizontes y significados a las estrategias artísticas que han desarrollado como grupo en el territorio, pero bien, la cultura de desinterés y despreocupación es una realidad presente en la vida de comunidades como estas, pues en ocasiones se resisten a concebir el arte como un modo de liberación y expresión sana y divertida para los chicos y chicas que lo practican, pues lastimosamente se ha concebido lo circense como algo callejero y vulgar.

Ahí es donde adquieren más importancia y significado los colectivos artísticos y culturales, pues en el caso de Arte 13 como lo hemos afirmado, desde sus prácticas ha fomentado procesos pedagógicos de reflexión, que propicien que los chicos y chicas tengan desde lo artístico y lo cultural un bagaje de conocimiento para poder asumir y transformar la realidad en la que viven, aprendiendo a través del circo no sólo técnicas efímeras sobre cómo entretener y divertir la gente momentáneamente, sino que desde estos aprendizajes culturales y artísticos, se aprenden estrategias para vivir individual y convivir colectivamente, lo cual a su vez requiere una activación por parte de los chicos y chicas que pertenecen al grupo, que los lleve a hacer una lectura del contexto que los rodea, no como algo negativo y sin sentido, sino como una oportunidad para construir una cultura diferente; mostrando otras alternativas de vida que surgen y se enfocan en el arte, aportando elementos positivos como el encuentro con el otro, la comprensión de la vida del

otro, y las oportunidades de salir de la comuna como forma de reconocer y llevar fuera lo bueno que desde el circo se construye en la 13.

De esta manera, desde el circo, construyen una cultura diferente a la muerte y la violencia que ha permeado a la comunidad a lo largo del tiempo, la cual no es otra más que la cultura del encuentro con los otros, el establecimiento de relaciones conformadas desde la diversidad y la puesta en el lugar de los otros.

Simultáneamente Arte 13 ha buscado demostrar a través de sus prácticas, que cuando se incluye lo artístico en los procesos comunitarios se pueden transformar las realidades que se pretenden abarcar desde lo humano, lo espacial o lo político, etc. y que dichos procesos pueden tener un eco más profundo en la vida de las personas y de las comunidades donde se realicen estas prácticas, y esto de igual modo, como lo hemos expresado se ve evidenciado en las apuestas que Arte 13 ha venido trabajando con los chicos y chicas que conforman el grupo, pues han logrado que especialmente los jóvenes se refugien en el arte, sintiéndolo como una forma de apropiarse de su propia vida a través de las capacidades que pueden ir adquiriendo de la formación circense, y que se pueden apropiarse del territorio mediante acciones como tomas culturales y ambientales, presentaciones y participación en eventos de barrio y de ciudad que les permitan ser agentes de cambio y de transformación.

Este tipo de acciones han mostrado a la comunidad en general, los aportes tan significativos de lo artístico y lo cultural, pues se propician elementos que ayudan en la construcción de los vínculos entre las personas y que van enfocados a la mejora de las relaciones sociales en la comuna.

Del mismo modo, definimos el concepto de cultura como un “sistema de conocimiento que nos proporciona un modelo de realidad, a través del cual damos sentido a nuestro comportamiento. Este sistema está formado por un conjunto de elementos interactivos fundamentales, generados y compartidos por el grupo al cual identifican, por lo que son transmitidos a los nuevos miembros, siendo eficaces en la resolución de los problemas” (Aguirre, 1997). De esta manera, podemos decir, que desarrollar estas prácticas ha permitido que las personas construyan un pensamiento crítico de su realidad, sobre lo que acontece a su alrededor, y que a la luz de lo que han aprendido puedan hacer reflexión de lo bueno y lo malo que pueden sacar de ello, y puedan expresarlo a través del

clown, los malabares, las acrobacias, etc. Y esto de igual modo propicia que se genere un conjunto de elementos que se transmiten entre una comunidad a través del tiempo.

En eso se ha convertido Arte 13, en un colectivo que busca precisamente transmitir esa cultura que entre los mismos integrantes han creado y tratan de defender, una cultura basada en el arte, la solidaridad y el compañerismo, pues a lo largo del tiempo, a los integrantes del grupo, a sus familias, amigos y comunidad en general, han tenido que tratar de convivir en medio del conflicto instaurado en el territorio, que ha hecho que la gente adopte ciertos comportamientos y pensamientos que por el contrario, generan más conflicto.

Es ahí donde el quehacer del grupo Arte 13 adquiere valor, pues desde lo que hacen pretenden mostrar otra cultura presente en la comuna 13 y en el barrio El Salado, cimentada en el amor al arte y el valor que le dan al territorio y a las relaciones que se gestan en el mismo.

7.2. Resignificación de las relaciones sociales

Abordamos también el concepto de Resignificación de las Relaciones Sociales, del cual mencionaremos que se trata del sentido que se le ha dado a las relaciones dentro del grupo y en el territorio, en la vida de los jóvenes y de la forma en que se han configurado a partir del conflicto, dando un nuevo sentido a esas relaciones sociales que se viven en su entorno, y reconstruirlas a partir de otras bases y valores, tales como, la unión, el trabajo en equipo y el aprendizaje de una estrategia artística que les ayude a tener momentos de esparcimiento e integración. Y que no pierde de vista lo expuesto anteriormente sobre las estrategias artísticas y culturales, sino que se relaciona con esta categoría.

En esta medida, tendríamos que decir entonces que para un grupo como Artes 13, las relaciones que se han ido estableciendo a lo largo de su historia entre sus integrantes han sido en un primer momento variadas, algunas pasajeras y otras han permanecido pese al tiempo y los diversos acontecimientos que han enmarcado su historia como grupo.

De esta forma, construir vínculos ya sea de afecto, trabajo o compañerismo en medio de un contexto en cuál sobreabunda la desconfianza, la falta de solidaridad y de preocupación por la

realidad de los otros, es uno de los grandes aportes que este colectivo ha realizado a la vida no solo de los chicos y chicas, sino también a la comunidad donde residen. Comprendiendo que para poder permanecer es necesario procurar tener redes de contacto con los otros, ya que en últimas somos seres que necesitan de la cercanía y el apoyo de los otros para lograr constituirse como personas y construir espacios de diálogo y reflexión, en este caso mediante el arte circense.

De acuerdo con esto, es necesario tener en cuenta que según Cecilia Manzini (2017) que la resignificación “Es otorgar a algo un sentido nuevo y distinto al original”, lo que nos lleva a pensar en la labor de Arte 13 cultural y socialmente, pues con su trabajo han buscado dar un nuevo sentido a las relaciones primeramente entre ellos como grupo, lo que ha significado, hacer a un lado esos esquemas con los que muchos chicos y chicas fueron educados, para dar paso a la configuración de relaciones sanas, equilibradas, cimentadas en bases distintas al miedo, la exclusión y la guerra que se ha vivido en este territorio.

Esto a su vez ha sugerido, que el ambiente en el que se mueven dichas relaciones se halla ido transformando con la visión que en un principio proyectaba Arte 13 de “cambiar un arma por un par de zancos”, y esto se evidencia en el sentir que los chicos y chicas dan a las personas que junto a ellos conforman el grupo, ya en algunos casos muchos de estos chicos y chicas al verse apoyados por los otros, han hecho a un lado sentimientos y costumbres negativas que al llegar al grupo traían consigo.

Tal como es el caso de algunos chicos que en sus comienzos en el grupo, solían estar inmersos en vicios y el no interés por ser parte de procesos educativos o formativos, sin embargo, fue muy interesante evidenciar a través del diálogo con algunos de ellos, que sentirse parte de un grupo o de una familia, como ellos mismos lo expresaron en muchas ocasiones, significó no solo incluirse en un proceso en el que podrían aprender y fortalecer prácticas sobre las artes circenses, sino sentirse incluidos en la vida de los otros, que en la preocupación mutua que se expresaban entre todos iban tejiendo hilos de cariño, cercanía y apoyo, que de una forma u otra serviría como motivación para que muchos de ellos dejaran a un lado las cosas que no aportaban nada significativo a sus procesos de crecimiento humano, formativo y social.

Logrando que no solo las relaciones sociales que allí se consolidaban tuvieran como foco central el desarrollo del arte circense como una opción de aprendizaje, esparcimiento y quizás

fuelle de ingreso, sino que sobre todo se ha logrado que esta construcción de vínculos entre ellos vaya más de lo mínimo, logrando una cultura del encuentro, la cercanía y el apoyo en común en muchas circunstancias de la vida de cada uno, que trascienden la realidad y cotidianidad de la vida del grupo como tal.

Por su parte, Molina (2013) dice que la resignificación es “la creación de una nueva perspectiva y manera de concebir e interpretar el pasado desde la situación que se vive en la actualidad y los marcos que la acompañan” (p.45). En este sentido, podemos decir que el trabajo realizado durante estos años por Arte 13, ha tenido de igual modo incidencia en la manera en que los chicos y chicas, han entendido el pasado que les ha tocado recibir de sus mayores y en muchos casos vivir en carne propia, un pasado cargado de violencia, entre otras realidades.

Pero bien, en medio de todo este panorama, el encontrarse con otros chicos y chicas que al igual que ellos han experimentado situaciones similares ha servido de motivación para que se tejan vínculos entre ellos, que los ha llevado a fortalecerse tanto individual como colectivamente, y a resignificar sus vidas desde el encuentro con el otro, esto con el fin de dar un horizonte diferente de las mismas artes circense, y de demostrar que es posible trabajar en conjunto por desmitificar el estigma que se cierne sobre territorios que han experimentado el conflicto armado.

Por tanto, hacer parte de un grupo como este, ha significado para los chicos y chicas la oportunidad de resignificar sus vidas a la luz de vivencias y experiencias compartidas, a la luz igualmente de haber tenido la oportunidad de salir del territorio y mostrar en otros espacios de ciudad y del país que la violencia no tiene la última palabra y que es posible construir vínculos en pro de la paz, la equidad y la reconciliación.

En la experiencia del encuentro que ha posibilitado pertenecer a Arte 13, se ha logrado no solo que los chicos y chicas encuentren mediante la práctica de montar zancos, realizar malabares, etc. la posibilidad de mostrar las cualidades que en este sentido poseen, sino que han tenido la posibilidad de construir un espacio en común, en donde pueden expresarse de manera libre, sin el menor temor a ser silenciados o burlados, pueden divertirse sanamente aprendiendo desde el circo formas nuevas de conectar con los otros, ayudándose constantemente y propiciando desde cada encuentro, espacios de diálogo, desahogo, compañerismo, escucha del otro y sobre todo la posibilidad de encontrar un espacio donde se sienten seguros, lo cual fortalece sus relaciones

sociales mediante el la práctica conjunta de valores como el compañerismo, el respeto, el amor y la solidaridad.

Por tanto, desde la labor que Arte 13 viene haciendo principalmente en el territorio, se ha logrado que lo chicos y chicas pertenecientes al grupo conciban las relaciones sociales de otra manera, creando un espacio que ha sido configurado y asumido como una familia, donde los jóvenes se sienten acogidos, escuchados, apoyados e importantes, dejando de lado las relaciones y el entorno conflictivo en el cual han vivido y han tratado de convivir con las personas que los rodean.

De igual modo podemos decir que Arte 13 ha logrado resignificar y dar otro sentido a espacios físicos desde sus estrategias artísticas y culturales, transformándolos en iconos de resistencia, memoria, y lugares de encuentro, esparcimiento y reflexión, pues desde su práctica como grupo artístico, han logrado dar un nuevo sentido a espacios que han sido marcados de forma negativa por el conflicto que se ha vivido dentro del territorio y han concebido la comuna misma de una manera distinta, de esta manera Arte 13 ha procurado dar a conocer no solo a quienes residen dentro de la 13, sino a quienes la ven desde fuera, que la comuna, no es simplemente conflicto y violencia y que su potencialidad tanto humana como social, no se da desde aspectos negativos, excluyentes, o victimizantes, sino que para ellos como habitantes del barrio El Salado y la comuna 13, significa algo totalmente diferente al imaginario que se ha creado sobre ella en la misma comuna, la ciudad y el país.

Concepciones erradas sobre este tipo de territorios y que en últimas, van más allá de las marcas que han quedado en la misma, pues paradójicamente siempre se ha habla de las cosas no tan positivas que existen en territorios como estos, sin embargo, nunca se le da gran relevancia a los procesos artísticos y culturales que como es el caso de Arte 13 se realizan no solo en pro de tejer relaciones desde la reconciliación y la paz, sino sobre todo de posibilitar desde el arte y la cultura, espacios que se transforman, se renuevan y empoderan a las comunidades, y en especial a niños, niñas y jóvenes para que se empoderen de sus entornos y potencien las capacidades que cada uno de ellos tienen, para de esta manera construir territorios en donde es posible expresarse libremente.

Por ello, Arte 13 da significados distintos y transformadores al espacio donde tienen la posibilidad de tener estar, para que la comunidad pueda concebir que existen otras formas de conectar con los otros, construir formas distintas de resolver los conflictos, dando a entender que desde el diálogo y la escucha del otro, es posible visibilizar otras formas de acuerdos, aportando de esta manera posibilidades de entender la vida desde otros ángulos, tales como la educación, el encuentro cultural, la predominancia de valores y la preocupación por la realidad de los otros.

Por último, es necesario abordar el concepto de relaciones sociales, desde Moyano (2014) cuando afirma que “Todas las personas establecen numerosas relaciones de diversa índole a lo largo de la vida y a través de estas intercambian y construyen experiencias, conocimientos, formas de sentir y de ver la vida; además de compartir necesidades, intereses y afectos (Pozo, Alonso, Hernández & Martos, 2005; Katz & Kahn, 1999).

Según lo anterior podemos preguntarnos hasta qué punto las relaciones sociales que se han venido construyendo en el grupo Arte 13, han sido significativas para los integrantes de dicho grupo y podemos aventurarnos a dar como respuesta según lo que pudimos evidenciar a lo largo de esta investigación, es las relaciones sociales dentro de Arte 13 son significativas en gran medida para la mayoría de los integrantes de este, pues no solo han tenido la posibilidad hacer parte de un proceso que les ha ayudado a aprender muchas prácticas en lo referente al arte circense, sino que esta posibilidad les ha brindado la oportunidad de poder establecer contacto con los otros, y poder en la cotidianidad de un ensayo, compartir la vida, los anhelos y sueños que tienen, con los otros chicos.

Es necesario mencionar que desde la sistematización de las diversas experiencias del grupo Arte 13, los principales protagonistas fueron ellos mismos, valorizando el saber individual y colectivo de las experiencias vividas dentro del grupo y se proyecta una mirada crítica hacia esa realidad conflictiva que, desde sus estrategias artísticas y culturales, pretenden resignificar.

De esta manera, al trabajar con las historias de vida del grupo Arte 13 en torno a la realidad conflictiva en la que han estado inmersos y los significados que le dan a las experiencias vividas dentro del grupo, desvelamos la forma en que estos conciben la realidad, y cómo, desde la experiencia, se proponen transformar su contexto y fomentar otras formas de hacer partícipes a los chicos y chicas que hacen parte de este colectivo artístico y de la comuna, resignificando desde la

propia experiencia no sólo las relaciones sociales en su territorio, sino, sus propias vidas, propiciando desde la reflexión espacios de integración, transformación y cambio social comunitario.

Finalmente, estas historias de vida se convierten en un insumo de resistencia, que cuentan la historia desde un lado que poco se conoce, es decir, del lado de quien ha padecido los estragos de la violencia, la guerra, y la falta de oportunidades, evidenciando que desde el arte se puede ofrecer otro tipo de vida y otros tipos de espacios a través de los cuales se pueden resignificar las relaciones, donde las personas van tejiendo una historia de lazos comunes que los lleva a establecer redes apoyo, confianza y ayuda mutua que proyecte en sentido comunitario, una mejor visión del barrio y del entorno en que los chicos y chicas van creciendo.

8. CAPÍTULO IV

POTENCIACIÓN DE LA PRÁCTICA

Existen una serie de elementos que no se pueden perder de vista para desarrollar una práctica artística y cultural que fortalezca el tejido y las relaciones sociales tal y como lo es la práctica que viene realizando el grupo Arte 13, en el barrio el Salado de la comuna 13 de Medellín.

8.1. Diversidades

En primer lugar, no hay que olvidar que todos los seres humanos por naturaleza somos diversos, que todos actuamos, sentimos y pensamos de manera distinta y que estas diversidades pueden aportar o afectar, tanto a la vida individual como colectiva de las personas, dependiendo de la manera en que se tomen; por esto, es importante saber reconocer, entender y sobrellevar las distintas formas de ser y sentir que poseen las personas, buscando la manera para que enriquezcan la práctica y las potencialidades de cada uno, para que dicha potencia se convierta en un instrumento de apoyo. En ocasiones, la cotidianidad de los grupos se ve afectada por situaciones que pueden ser prevenidas desde el diálogo, la escucha y la comprensión pues en muchos colectivos puede jugar en contra el no saber llevar las diversidades que existen dentro de este, ocasionando que se disuelva o que se generen conflictos sin posibilidad de soluciones que finalmente causan la ruptura de las relaciones entre los miembros.

Al reconocer la riqueza que las diversidades pueden aportar a los grupos, se aprende también a tener respeto por el otro y a valorar todo lo que hace, de esta manera, las habilidades que cada persona tiene se convierten en un elemento indispensable y en una herramienta fundamental para mejorar la práctica de los colectivos y a su vez mejorar las relaciones que se establecen con el otro.

8.2. Convivencia y normas

Igualmente, es importante tener en cuenta que en un grupo o colectivo, siempre es necesario mantener unas reglas, establecer unos códigos de convivencia y propiciar la figura de líderes para que todo se haga de manera cumplida y organizada, sin embargo, hay que tener cuidado de no establecer una jerarquía de grupo que sea poco equitativa y que genere choques y desigualdad entre los integrantes del grupo, que pueden sentir que son excluidos y menos importantes que otros, que no se pueden expresar libremente y de igual manera, sentir que sus habilidades no aportan tanto al grupo como las habilidades de otros.

Al hacer explícitas estas desigualdades e inconformidades, se pueden generar conflictos, pues si no se da la importancia y valor suficiente a lo que el otro es y lo que aporta, tampoco se le dará a lo que piense y sienta respecto a su participación en el grupo.

Por esto, para que las normas no afecten la dinámica de los grupos, en este caso, la dinámica de fraternidad y familiaridad de un grupo como Arte 13, es necesario que las normas grupales y de convivencia sean establecidas por todos los integrantes del grupo y que de la misma manera se apliquen para todos por igual, así mismo, es necesario también que se establezcan espacios y momentos de diálogo donde se puedan manifestar los diferentes sentirs y desacuerdos que se pueden llegar a tener, sin ninguna cohibición o temor y que se busque llegar a un acuerdo donde se sientan conformes los integrantes del grupo.

8.3. Apuestas y objetivos

Por otro lado, también es importante resaltar, que, si se participa en un grupo o colectivo, no se debe olvidar que es necesario tener unas apuestas y objetivos claros que aporten al desarrollo y permanencia del mismo y que de igual manera aporten a otro tipo de procesos, que pueden ser culturales, comunitarios, académicos, entre otros.

Pues de esta manera, los grupos adquieren un sentido diferente y las personas se pueden acercar a ellos no solo por las prácticas artísticas que realizan, sino por los aportes que le realizan a las comunidades, ya que al tener horizontes definidos los encuentros que se programen tendrán un propósito claro y podrán focalizarse hacia saberes, experiencias y prácticas concretas y de esta forma el aprendizaje dentro del grupo será más ecuánime y enriquecedor para todos.

8.4. Formación

En esta misma línea, en los grupos y colectivos tiene especial importancia mantener una formación constante en las prácticas que desarrollan y aprender nuevas cosas, pues de otra manera el proceso puede resultar monótono y esa monotonía puede causar la deserción de algunas personas, pues se va deteriorando el significado que puede tener el grupo para ellos y las motivaciones para continuar en el proceso, para que dicha formación sea impactante para los miembros del grupo, es necesario tener en cuenta los temas y saberes prácticos que generan interés en los chicos y chicas que se encuentran dentro del proceso para que se sientan incluidos y de esta manera se mantengan motivados para permanecer al grupo.

8.5. Relaciones

Consideramos indispensable además que en todo tipo de grupo se intenten establecer relaciones sanas y vínculos fuertes entre todos los integrantes, que finalmente aporten al crecimiento personal de cada una de las personas que participen dentro de este, para aportar al crecimiento colectivo del grupo, pues sin duda alguna, en los grupos no solo está presente el deseo de aprender o mejorar una práctica, técnica o conocimiento, sino que existe la intencionalidad de conocer nuevas personas que aporten elementos positivos a la propia vida, por ello es necesario crear un ambiente de compañerismo sano, recíproco, en donde se fomente el trabajo en equipo, la amistad y la ayuda mutua, que les brinde herramientas de diálogo, reflexión y acompañamiento, sobre la necesidad latente en todo grupo de convivir, compartir y aprender junto con los otros, esto asumido sobre todo desde la escucha, el diálogo, y la resignificación de sus vidas, tanto a nivel personal, como comunitario.

Finalmente, también tendríamos que decir que para un proceso como estos es necesario tener en cuenta la cuestión económica, el manejo que desde quienes lideran se le da a este aspecto tan importante en las dinámicas de los grupos, pues se hace necesario que las cuentas siempre estén claras, no solo para quienes están a cargo, sino en referencia a que todo el grupo se dé cuenta de los movimientos de orden económico que se realizan en la dinámica grupal, pues de este modo se evitará que hayan malos entendidos frente a esto, se tenga claridad en los gastos, y se prioricen de manera puntual las necesidades que desde este ámbito surjan para el desenvolvimiento normal de labor artística del grupo.

De igual modo consideramos también oportuno, que, en materia de contratos y pagos por presentaciones artísticas, sea posible que dichas oportunidades se den por igual para todos los miembros del grupo, logrando que se fortalezca de este modo el sentido de igualdad para todos los miembros del grupo sin exclusión, ni distinción alguna.

Así pues, desde la experiencia abordada, investigada y reflexiva , sobre el trabajo comunitario que realiza el grupo Arte 13, en este territorio, podemos concluir que es una de las apuestas juveniles más significativas y trascendentes dentro del barrio el salado, y por ende de la comuna trece en general, logrando brindar desde el arte y el circo, espacios de reflexión, diversión y encuentro, hacia personas en situación de riesgo frente a temas como la violencia, el maltrato, el consumo de drogas, etc. y posibilitando desde prácticas como los malabares, los zancos, el clown, etc. la resignificación de los espacios por parte de quienes realizan dichas prácticas, resignificando de igual modo su vida, su contexto y su entorno, pudiendo asumir desde el trabajo en equipo, el compañerismo y la solidaridad otros modos de ser jóvenes, de ser niños en medio de la realidad en que viven, logrando transformarla, reorientarla y asumirla no desde el odio o la resignación, sino desde el amor, la fraternidad, y la paz .

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACJ Medellín. (s/f). ACJ Medellín. Recuperado de <http://ymcamedellin.org/conocenos/>
- ACJ Medellín. (s/f). Dinámicas Juveniles. Recuperado de <http://ymcamedellin.org/dinamicas-juveniles-zona-4/>
- ACJ Medellín. [ACJ-YMCA Medellín]. (26 de noviembre de 2015). Corto Documental Arte 13. [Video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=0uSq9Y48WuE>
- Aguirre, A. (Ed.). (1997). *Cultura e identidad cultural: introducción a la Antropología*. Bardenas.
- Alba Insa, Ramón José. (2009). *La Cultura Cómo Estrategia De Desarrollo*. Recuperado de https://www.zaragoza.es/contenidos/cultura/observatorio/LA_CULTURA_COMO ESTRATEGIA_DE_DESARROLLO.pdf
- Alvarado, L. J., & García, M. (2008). Características más relevantes del paradigma socio-crítico: su aplicación en investigaciones de educación ambiental y de enseñanza de las ciencias realizadas en el Doctorado de Educación del Instituto Pedagógico de Caracas. *Sapiens: Revista Universitaria de Investigación*, 9(2), 187-202.
- Arias, A y Alvarado, S. (2015). Jóvenes y política: de la participación formal a la movilización informal. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*. Vol.13 no.2. Manizales. Recuperado de <http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v13n2/v13n2a03.pdf>
- Arteta, Carolina. (2017, 22 de junio). *¿Y Si El Arte Y La Cultura Fueran Las Claves De La Reconciliación En Colombia?* Semana. Recuperado de: <https://www.semana.com/nacion/articulo/el-arte-y-la-cultura-como-agentes-de-transformacion-y-reconciliacion-en-colombia/529466>
- Barrera, R. (2013). El concepto de la Cultura: definiciones, debates y usos sociales. *Revista de Claseshistoria*, (2), 2.
- Caro, M. [Miguel Caro]. (2018, Mayo 28). Arte 13 Sello Joven [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=4i6ARvCcnzs>
- Cifuentes, R. (2002). *La sistematización en Trabajo Social: entre la práctica y la investigación*.
- Cifuentes, R. (2011). *Diseño de proyectos de investigación cualitativa*. 1ra. edición. Buenos Aires, Argentina: Centro de Publicaciones Educativas y Material Didáctico, ISBN: 978-987-538-295-4, págs. 168. Recuperado de: <http://files.coordinacion-de-investigaciones.webnode.com.co/200000021-47c0549bf3/Enfoque%20de%20investigaci%C3%B3n.pdf>
- Circo Momo. (2010). Circo Momo. Recuperado de <http://sobrecircomomo.blogspot.com/>
- Consejo Nacional De La Cultura Y Las Artes. (2016). *Educación Artística Y Diversidad Cultural*. Gobierno de Chile. Recuperado de: http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2016/02/cuaderno5_web.pdf

- Coraggio, J. L. (2004). Una transformación social posible desde el Trabajo Social: la necesidad de un enfoque socioeconómico para las políticas sociales. In Participación, comunicación y desarrollo comunitario (pp. 11-22). Diputación de Sevilla.
- Corporación Cultural Recreando. (2019). Quiénes somos. Recuperado de <https://recreando.com.co/pagina-ejemplo/>
- Corporación Educativa Combos. (s/f). Nuestra Institución. Recuperado de <https://combosconvoz.org/corporacion-educativa-combos/>
- Cuellar, J. A., & Sol, M. (2010). Orientaciones pedagógicas para la educación artística en básica y media. *Bogotá D. C: Ministerio de Educación Nacional*.
- Domínguez Hernández, J. (2006). Cultura y arte, una correspondencia en proceso. Correcciones a una interpretación establecida sobre el ideal del arte de Hegel. *Areté: Revista de Filosofía*, 18(2), 267-287.
- Forni, P. (2010). Los estudios de caso: Orígenes, cuestiones de diseño y sus aportes a la teoría social. *Miríada: Investigación en Ciencias Sociales*. Vol. 3, N°. 5, 2010, págs. 61-80.
- Franco Duque, Isabel. (2015). *La Cultura Cómo Estrategia De Transformación Y Promoción Urbana En Bogotá – Medellín*. *Revista de Geografía Norte Grande*. (61). 25-43. Recuperado de: <https://scielo.conicyt.cl/pdf/rgeong/n61/art03.pdf>
- Frankenberg, G. (2011). Teoría crítica. *Academia: revista sobre enseñanza del derecho de Buenos Aires*, 9(17), 67-84.
- Fundación Universitaria Luis Amigó. (2016). Sistematizar Las Prácticas, Experiencias y Proyectos Educativos ¿Tarea Del Gestor Educativo? Recuperado de <http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/sistematizaciondelaspracticaspdf>
- García, B., González, S., y Velásquez, Á. (2002). Técnicas interactivas para la investigación social cualitativa (tesis de pregrado). Universidad de Antioquia, Medellín.
- García, S. N. O. (2007). La teoría crítica de la sociedad de la escuela de Frankfurt. *Educación y desarrollo social*, 1(2), 104-119.
- Geiger, P. (1996) “Des-territorialização e espacialização” *Territorio: Globalização e Fragmentação*. São Paulo: Hucitec, 223-246.
- Ghiso, A. (Agosto de 1998). DE LA PRÁCTICA SINGULAR AL DIÁLOGO CON LO PLURAL APROXIMACIONES A OTROS TRÁNSITOS Y SENTIDOS DE LA SISTEMATIZACIÓN EN ÉPOCAS DE GLOBALIZACIÓN. Medellín: Funlam.
- Ghiso, A. (2001). Sistematización de experiencias en educación popular. *Memorias Foro: Los contextos actuales de la educación popular*. Medellín.
- Gouset, V. (1999) El Territorio Colombiano y sus Márgenes. *Territorios. Revista de Estudios Regionales y Urbanos I*, 77-93.

- Green Rojas, Jannet. (2013). *Expresiones Artísticas Como Estrategia Para El Enriquecimiento Del Lenguaje Y La Comunicación*. (Tesis de grado). Universidad Rafael Landívar. Recuperado de: <http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2013/05/09/Green-Estela.pdf>
- Grossetti, M. (2009). ¿Qué es una relación social? Un conjunto de mediaciones diádicas. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/931/93112850002.pdf>
- Guerrero, M. (2017). Jóvenes urbano populares, arte y política: el centro cultural horizonte - Barrancabermeja-. Bogotá.
- Herrera, M, I., Chindoy, E, H. (2006). *Lo social y el arte urbano: Una reflexión sobre cómo se relacionan los habitantes de la ciudad de Medellín con el arte urbano que tematiza la violencia*. (Tesis de grado). Universidad de Antioquia, Medellín.
- Labourdette, S. (2007). Relaciones sociales y poder. *Orientación y sociedad*. Recuperado de <http://www.scielo.org.ar/pdf/orisoc/v7/v7a02.pdf>
- Manzini, Cecilia. (2017). *La Resignificación: Un Recurso Para La Creación Del Arte Contemporáneo*. Recuperado de: <https://amoelarteblog.files.wordpress.com/2017/03/2017-mc3b3dulo-iv-la-resignificacion-en-el-arte-contemporaneo.pdf>
- Martínez, J. (2011). Métodos de investigación cualitativa. Recuperado de <http://www.cide.edu.co/doc/investigacion/3.%20metodos%20de%20investigacion.pdf>
- Millán, T. (2000). Para comprender el concepto de cultura. UNAP Educación y desarrollo, 1(1), 1-11.
- Molina, N. (2013). Discusiones acerca de la Resignificación y Conceptos Asociados. Recuperado de revistas.unam.mx/index.php/mecedupaz/article/download/36436/33013
- Montañez, G. (2001) Razón y Pasión del Espacio y el Territorio. Espacios y Territorios: Razón, Pasión e Imaginarios. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Montaño López, Cecilia. (2005). La Transformación Social. Bogotá. Recuperado de http://www.cecilialopezcree.com/k_OldTopics/e_Globalizacion/2005/3_Trimestre/d_Transforma.html
- Montiel, K., Angulo, J., Martínez M. (2016). Significados de los Jóvenes del barrio Pueblo Nuevo acerca de la participación juvenil. Caucásica - Antioquia.
- Moyano, A. (2014). Relaciones sociales en las organizaciones. (Tesis de grado). Universidad del Rosario, Bogotá.
- Otero, P. Á., Zunzunegui, P. M., Béland, F., & Rodríguez, L. Á. (2006). *Relaciones sociales y envejecimiento saludable* (No. 201039). Recuperado de <https://fiapam.org/wp-content/uploads/2015/04/6-Relacione-socials-y-envejecimiento-saludable.pdf>
- Patiño Mejía, I. C. (2016). Análisis de aciertos en la protección de un niño en hogar sustituto del ICBF, para la resignificación de su historia (Tesis de Especialización). Universidad de Antioquia, El Carmen de Viboral, Antioquia. <http://hdl.handle.net/10495/8040>

- PDM Ciudad Futuro, C. M. (2012-2015). Plan de Desarrollo de Barrancabermeja: Barrancabermeja Ciudad Futuro 2015. (E. Bueno Altahona, Ed.) Barrancabermeja Santander, Santander, Colombia. Recuperado de <https://www.barrancabermeja.gov.co/institucional/Nuestros%20Planes/Plan%20de%20Desarrollo.pdf>
- Periódico Johana. (2018). Arte 13. Recuperado de https://issuu.com/periodicojohana/docs/johana_38?fbclid=IwAR2sail8vWgbcE6z2zGlzedUbv46Hi2_HcxP56o8DKjpeKiKh8tFjAXHn4I
- Portafolio Arte 13. (2018). Arte 13.
- Portal, M. A., & Sánchez Mejorada, C. (2010). Estrategias culturales, estructuras tradicionales y gestión social en el pueblo urbano de San Pablo Chimalpa. *Nueva antropología*, 23(73), 119-146.
- Rodríguez, G., Gil, J., García, E. (1996). Metodología de la investigación Cualitativa. Ediciones Aljibe: Granada, España.
- Serna, Y. (2013). Reconocemos el territorio a través del arte: la educación artística en la escuela rural para la re-significación del territorio por medio de la apropiación de la cultura y el medio ambiente. Biblioteca Carlos Gaviria Díaz.
- Tamayo, C y Navarro, D. (2017). Después de la guerra: otra Medellín. Ciudadanía comunicativas, apropiación urbana y resignificación de espacios públicos en clave de memoria y posconflicto. *Signo y Pensamiento*, 36(70), 54-73. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.syp36-70.dgm>
- Urán, O y Zapata, L. (2017). La participación juvenil: Una apuesta a la participación como expresión política en el corregimiento de San Cristóbal. Biblioteca Carlos Gaviria Díaz
- Vásquez, J. Periodico Uniendo Letras. (2017). Jóvenes que le apuestan al arte para transformar. CPazifistas.
- Villa, J y Avendaño, M. (2017). Arte y Memoria: Expresiones de resistencia y transformaciones subjetivas frente a la violencia Política. *Revista Colombiana De Ciencias Sociales* Vol. 8 N° 2. Recuperado de <http://www.funlam.edu.co/revistas/index.php/RCCS/article/view/2207/html>