

**Trazos de resistencia
El arte como estrategia de transformación juvenil**

**Juliana Marín Gaviria
Helen Mishell Mejía Serna
Viviana Andrea Llano Balvin**

Trabajo de grado presentado para optar al título de Trabajadoras Sociales

Asesores

Hugo Alexander Villa Becerra, Magíster (MSc) en Educación y Desarrollo Humano

Luz Dary Ruíz Botero, Magíster (MSc) en Educación y Desarrollo Humano

**Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Trabajo Social
Medellín, Antioquia, Colombia
2024**

Cita

(Marín Gaviria, Mejía Serna & Llano Balvin, 2024)

Referencia

Marín Gaviria, J., Mejía Serna, H., & Llano Balvin, V. (2024). *Trazos de resistencia: El arte como estrategia de transformación juvenil*. [Trabajo de grado profesional]. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Estilo APA 7 (2020)

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

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

Universidad de Antioquia - www.udea.edu.co

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

TRAZOS DE RESISTENCIA

El arte como estrategia de transformación juvenil

Juliana Marín Gaviria
Helen Mishell Mejía Serna
Viviana Andrea Llano Balvín

Dedicatoria

A las juventudes que están cargadas de energías transformadoras, que se juntan para llevar a la acción todos sus sueños, y que creen en otras posibilidades de vida. A ellos y ellas que trabajan desde diferentes orillas, construyendo por medio del arte, el deporte, la participación y un sinfín de expresiones juveniles por la defensa de nuestras utopías.

Especialmente a 4 Eskuela y Habitante 13, que reivindican cada día la posibilidad de hacer realidad nuestros sueños, con la fuerza creadora del arte, el territorio y las juventudes.

Agradecimientos

A 4 Eskuela y Habitante 13 que creyeron en nuestra loca idea de relatar sus apuestas sociales, que nos abrieron las puertas de sus organizaciones y nos dieron la posibilidad de consolidar vínculos con los y las jóvenes que habitan estos escenarios. Agradecerles infinitamente por demostrarnos, y demostrarle al mundo, el poder de la juntanza.

Al profe Hugo y la profe Luz que en cada encuentro nos cargaban de inspiración para cumplir nuestros propósitos. Especialmente a Hugo que fue un faro de luz que nos ayudó a ver el camino como una aventura para aprender y desaprender.

A nosotras, por el tiempo y el amor que dedicamos para superar cada reto, que al final tuvo como resultado un disco musical que representa nuestras identidades y las de muchos y muchas jóvenes de Medellín.

Por último, agradecimiento profundo a cada una de las líricas y los ritmos de las canciones que nos acompañaron, que fueron fuente de inspiración para seguir escribiendo y reafirmarnos nuestro propósito.

*“Yo vengo a ofrecer mi corazón,
Y hablo de países y de esperanza,
Hablo por la vida, hablo por la nada,
Hablo por cambiar esta, nuestra casa
De cambiarla por cambiar nomás
¿Quién dijo que todo está perdido?
Yo vengo a ofrecer mi corazón.”*
(Páez, Fito & Sosa, Mercedes, 2010, 3:14).

Contenido

Resumen	9
Abstract	10
Introducción	11
1 Trazos de resistencia	12
1.1 Antecedentes	17
1.2 Justificación.....	20
1.3 Objetivo general	22
1.4 Objetivos específicos.....	22
1.5 Referente teórico - conceptual.....	23
1.6 Memoria metodológica	29
1.6.1. Momentos de la sistematización de experiencias	32
1.6.2. Técnicas que nos ayudan a tejer.....	33
1.6.3. Técnicas transversales.....	37
1.7 Organización, análisis e interpretación	37
1.8 Consideraciones éticas	38
2. La voluntad que se junta.....	40
2.1 Un secreto a voces que se convirtió en grito.....	48
2.2 A mí de esta tierra no me sacan.....	52
3. Soñando travesuras.....	58
3.1 Hoy sé a dónde voy, sin olvidar de dónde soy	64
4. El argumento para hacerlo realidad.....	67
4.1 Se hace camino al andar	71
4.2 Muchas historias que contar	74
5. Conclusiones y reflexiones.....	78

---

6. Recomendaciones.....	80
7. Referencias	81
8. Anexos.....	85

Lista de figuras

Figura 1 Memorias	34
Figura 2 Quiromancia	35
Figura 3 Cabina de la memoria	35
Figura 4 Entretejiendo la experiencia	36
Figura 5 Trazos	36
Figura 6 Aranjuez.....	43
Figura 7 San Javier.....	46
Figura 8 Logo 4 Eskuela	49
Figura 9 Logo Habitante 13	51
Figura 10 Proceso formativo.....	60
Figura 11 Hip Hop Represent	60
Figura 12 Laboratorio de Artes Plásticas	61
Figura 13 El Cumbán	62

Resumen

El presente trabajo es una construcción colectiva de experiencias juveniles artísticas que se tejieron en la Comuna 4 - Aranjuez con la organización 4 Eskuela y en la Comuna 13 - San Javier con la Corporación Habitante 13. El objetivo que guio el abordaje con estos dos grupos ubicados en lugares diferentes de la ciudad de Medellín, fue comprender las contribuciones que estas organizaciones juveniles y artísticas tienen en sus territorios y cómo a partir de esto, generan resistencia frente a las formas de control territorial, específicamente entre los años 2013 al 2023. Esta propuesta se tejió mediante la sistematización de experiencias en lo metodológico, y la perspectiva teórica del posestructuralismo en lo teórico, vertiente que permitió conocer y visibilizar las experiencias subjetivas y colectivas a través de entrevistas, encuentros grupales, canciones, y otras técnicas interactivas. Allí encontramos que estos procesos y su vinculación con el arte, son una herramienta para la transformación social e individual, que propicia la creación de nuevas realidades para las juventudes y facilita el intercambio de saberes y construcción de conocimientos para hacer viables otros sentidos de vida en los territorios urbanos.

Palabras clave: resistencia, juventudes, participación, expresiones artísticas y transformación social.

Abstract

This work is a collective construction of youthful artistic experiences that were woven in Comuna 4 - Aranjuez with the organization 4 Eskuela and in Comuna 13 - San Javier with the Corporación Habitante 13. Our objective in addressing these two groups located in different parts of the city of Medellín was to understand the contributions that these youth and artistic organizations have in their territories and how, based on this, they generate resistance to the forms of territorial control specifically between the years 2013 to 2023. This proposal is woven from the systematization of experiences and the theoretical perspective of post-structuralism as a strand that allows us to know and make visible those subjective experiences through interviews, group meetings, songs, and other interactive techniques. There we found that these processes and their connection with art are a tool for social and individual transformation, which facilitates the creation of new realities for young people and enables the exchange and the construction of knowledge.

Keywords: resistance, youth, artistic expressions and transformation.

Introducción

El presente trabajo de grado es una construcción metafórica de un disco musical, donde se narran las experiencias, sentires y los procesos artísticos que han gestado jóvenes desde su cotidianidad y que les ha permitido construir nuevas ópticas y nuevos horizontes de sus realidades. Todo esto se enfoca específicamente en dos zonas de la ciudad de Medellín, la comuna 4 - Aranjuez y 13 - San Javier; dos espacios que se encuentran en lugares geográficos opuestos de la ciudad, pero que comparten eventos históricos y similitudes en los procesos juveniles que han sido referentes y han marcado unos hitos de cambio territorial importantes.

Nuestro propósito de investigación se basó en comprender las contribuciones de los procesos juveniles artísticos que generan resistencia frente a las formas de control territorial en la comuna 4 y 13 de Medellín entre los años 2013 al 2023. Esto se llevó a cabo bajo la metodología de sistematización de experiencias y corresponde a la investigación cualitativa; a partir de este, logramos conocer el impacto, tanto a nivel individual como colectivo, que estos procesos artísticos y sociales han tenido en la vida de las juventudes. Todo esto por medio de encuentros grupales, recopilación de relatos, entrevistas, conversaciones, entre otras, que nos permitieron construir un texto-disco musical con diversas voces, historias y experiencias.

Para esto, decidimos ubicarnos desde el post-estructuralismo. Este nos plantea que la realidad es un fenómeno socialmente construido, donde los sujetos son los encargados de crearla y darle un sentido. Esta perspectiva nos ha permitido abordar y comprender esas dinámicas y evidenciar el impacto que los procesos artísticos han tenido en todos los ámbitos de sus vidas.

Esta narración está conformada por cuatro capítulos: el primero, “Trazos de resistencia” en el cual se presenta la fundamentación teórica y metodológica de las intencionalidades de la presente sistematización; El segundo capítulo “La voluntad que se junta” muestra las propuestas artísticas de las organizaciones 4 Eskuela y Habitante 13, y afirma cómo el arte es una forma de resistencia ante el control territorial; El tercer capítulo, “Soñando travesuras” narra cómo sus ideas se hacen palpables y a partir de esto transforman sus realidades y entornos; Por último, el cuarto capítulo, “El argumento para hacerlo realidad” visibiliza el impacto e incidencia de la participación de los procesos juveniles en sus territorios y ciudad.

1 Trazos de resistencia

Resistiremos y nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia: Bienvenidos al Club de la resistencia. Resistiremos y nadie podrá robarnos los sueños, resistiremos por amor a nuestra esencia Hoy voy a re re re resistir, por este sueño que en horas de sueño no quiere dormir

TRAZOS DE RESISTENCIA

La corporación nos marca nuestras historias, y nosotros también construimos la historia después de la corporación. (Ashly Sofía Robayo, 2023)

Hoy voy a reirme de todo por nadie lanzando besos a quien me mire por las cada noche sin luz
Resistiré mi mundo a la oscuridad tarareando un blues
Ya habrán testigos
Resistiré a la... malgastare
Me rehusare
a los "Holl... in Holl... pero de ll...arte cada vez que me
embarrache... mbien... de ver cómo te vas y... la fase de
Tu... más... is vivi...
Hoy buscaré... paz si... lo que dure y a mi mismo cuando
mi mismo pida que madure. Ustedes alcan la mano y... que tiempos... rán que maten sus sueños poquito
a poco. Resistiremos y nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia: bienvenidos al club de la resistencia.

Resistiré a la... burlesca del... indicado... para... cuando... fezca y... des... cuando creas que lo merezca pero y... al necesitarte... cas pesa... que... ablen... resisten...
Y el miedo caus... costillas en medio de mis costillas... lo que... de... show, a descuidar
mis letras para mejor... mi flech...
Siendo lo... soy perdido lo lo que amo, contradic... lo que... que exclama
Ya... blo... ar... uine el tráfico... que... la sea... que exclama
D... gesto... quien... as... y... sin... erme... como...
Usted... alcan la mano y... que tiempos... que maten sus sueños poquito a
poco. Resistiremos y nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia: bienvenidos al club de la resistencia.

Resistiremos y nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia: Bienvenidos al Club de la resistencia. Resistiremos y nadie podrá robarnos los sueños, resistiremos por amor a nuestra esencia
Hoy voy a re re re resistir, por este sueño que en horas de sueño no quiere dormir

Canción: El Club de la Resistencia - De Petil Fellar

Las manifestaciones artísticas han sido refugio para las personas durante toda la vida, desde la danza, el teatro, la pintura y la música se posibilitan diferentes formas de narrar los sentires y pensamientos. Es por esto que esta investigación la reconocemos como la construcción y creación de un disco musical, lleno de historias narradas en canciones,

Que dé cuenta de las vivencias de una ciudad, que necesita, que urge y que reclama una canción distinta. A través de ella nosotros cantamos historias de nuestros amores, historias de nuestros amigos, de lo que sucede en las calles, de lo que sucede en el barrio. (Leonardo Rúa, Grupo musical Pasajeros, 2003).

Una construcción que pretende poner nuestras experiencias, articuladas con el arte, como una manera diversa, múltiple y activa de narrarnos y sentirnos. Donde la memoria y la resistencia sea motor para redefinir las esencias de la vida, donde cobre sentido la acción colectiva desde los sueños y las pasiones, donde las juventudes defienden sus posibilidades de vivir de manera distinta.

Hablar de memoria, resistencia y procesos artísticos liderados por jóvenes en la ciudad de Medellín, nos ubica en las comunas 4 – Aranjuez y 13 – San Javier, por lo menos desde nuestra propia experiencia; ambas han sido territorios referentes de participación juvenil y cultural, sus acciones colectivas han posibilitado el surgimiento y visibilización de grandes propuestas artísticas como Crew Peligrosos, Alcolirykoz, Agroarte, La Elite Hip Hop y muchas más, que han resignificado el papel de las juventudes en la comuna y en la ciudad. Asimismo, se fortalecen otras prácticas artísticas relacionadas con las artes escénicas, las plásticas, la literatura y lo audiovisual que posibilitan la expresión y la movilización de los intereses de las juventudes.

Estas iniciativas artísticas se crean frente a las necesidades que tienen los y las jóvenes de ser y existir diferente en su territorio, pues históricamente las comunas 4 y 13 han sido escenarios con presencia de grupos armados, que ponen en disputa los territorios y sus habitantes, dejando así instalado el miedo, la tristeza y la desconfianza. Aunque estas comunas experimentaron formas de violencia diferentes, en ambas se identifican estrategias estatales a través de mecanismos como la militarización del territorio, toques de queda, el abuso policial, entre otros dispositivos de coerción institucional; así como otras violencias ejercidas por grupos al margen de la ley, lideradas por bandas criminales, con acciones como el reclutamiento, desplazamiento, fronteras invisibles, exclusión social, estigmatización, entre otras. (Restrepo, 2011).

En este sentido, el Centro Nacional de Memoria Histórica señala que, entre el 1980 y 2014 se reconocieron más de 132.529 víctimas del conflicto armado en Medellín, específicamente por desplazamiento forzado, asesinatos selectivos, desaparición forzada, masacres, acciones bélicas, secuestros, violencia sexual, reclutamiento forzado, atentados terroristas y daños civiles. (CNMH, 2017). Lo cual deja una gran pregunta acerca del rol de las y los jóvenes en estos escenarios de confrontación, pues si bien ahora hacen parte de esos procesos de arte y participación, para ese momento fueron víctimas directas e indirectas que tuvieron que renunciar a muchas de sus apuestas, individuales y colectivas, para garantizar la protección de sus vidas.

Es necesario resaltar que, desde ese proceso histórico que han vivido la comuna 4 y 13 de Medellín, las y los jóvenes habitantes de estos sectores fueron objeto de acosos selectivos y víctimas de los grupos armados por no acceder a las solicitudes que estos les hacían, ocasionando desplazamiento forzado intraurbano, lo que les llevó a otros lugares con la esperanza de encontrar bienestar y mejor calidad de vida.

Para el periodo de 2016 y 2021, según informes de la Personería Municipal y la Secretaría de Juventud, identificamos que en la comuna 4 se registraron 165 homicidios a jóvenes y en la comuna 13 se registraron 1.435; resaltando que entre el 2018 al 2019 y del 2017 al 2020, respectivamente, fueron los picos más altos donde se identificaron homicidios en estas comunas. (Personería, 2021, p.62).

En el informe del año 2021 de DDHH (p. 84) expedido por la Personería de Medellín, se realizó una alerta importante a los entes institucionales pues se identifica a la población joven como la más afectada por las violencias homicidas.

No obstante, esta no es la única forma en que se ve afectada esta población, pues se identifican diversos actores que ejercen control territorial en estas comunas a partir del reclutamiento forzado, donde obligan a las y los jóvenes a pertenecer a grupos criminales; quienes no acceden a estas dinámicas de control son víctimas de persecución y posibles afecciones a su integridad.

Otra forma en la que se identifica la violencia es a través del control del cuerpo, pues en este mismo informe se menciona la existencia de lazos sentimentales, personales o sexuales con miembros de esas organizaciones ilegales, donde la víctima es forzada a generar los vínculos o a desplazarse del sector. (Personería, 2021, p.62).

Además de las formas de violencias anteriormente mencionadas, encontramos el desplazamiento forzado, el cual ha sido ejercido por diferentes actores, entre ellos se encuentra el ente institucional que también ha sido partícipe de esta forma de violencia y desarraigo por medio de mecanismos como los proyectos urbanísticos.

Las familias desalojadas quedan a la deriva y los mecanismos en derecho que operan para que se reivindiquen sus derechos por lo general no prosperan y sus pretensiones son negadas, se resalta que de esta manera se constituyen en víctimas del Estado por procesos urbanos a largo plazo, pues la incertidumbre y búsqueda de garantía al derecho a la vivienda digna es una lucha prolongada que puede oscilar entre los 15 años y sin certeza de ser solucionado. (Personería, 2021, p. 63).

Algo particular es que además de las situaciones ya mencionadas, en las violencias también existe el factor adaptativo a la realidad cambiante, en este sentido se gestan nuevas formas de controlar el cómo habitar la comuna: lo que se dice, lo que se hace, lo que se piensa y cómo se relacionan con los otros y las otras, el control sobre las acciones que se desarrollan en cada comuna desde escenarios barriales, participativos y colectivos que incentivan a la construcción de otras realidades. A diferencia de las violencias Estatales y al margen de la ley, el control territorial no tiene un actor específico, son muchos los que pretenden controlar el *ser* en territorio.

Estos contextos no han sido un impedimento para que las comunidades le sigan apostando a la vida desde la juntanza, creando estrategias para recuperar el tejido social, con las y los vecinos, amigos, amigas, y familias que fueron víctimas, consolidando expresiones artísticas en los territorios como respuesta de inconformidad a las formas de control. Las juventudes tomaron acciones para promover la defensa de la vida, por medio del re-pensarse y proponer procesos de resistencia y resiliencia, para defender y posibilitar alternativas para ser y estar en el territorio libremente.

En la última década las juventudes han tomado el protagonismo como actores de transformación en los escenarios de incidencia territorial, se han organizado en grupos que, desde sus intereses, defienden el derecho de habitar la comuna desde la libertad. La comuna 4 y 13 se han vuelto referentes de participación juvenil, puesto que se crean, fortalecen y proyectan iniciativas,

colectivos y organizaciones lideradas por jóvenes que le apuestan a promover territorios íntegros para el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes.

Un claro ejemplo es que ambas comunas cuentan con escenarios de encuentro y articulación como lo son las mesas de juventudes, en las cuales se puede co-construir de forma colectiva y así posibilitar que las juventudes sean protagonistas de la transformación social de cada comuna. La corporación Con-Vivamos expone que en la comuna 4 reconocen la mesa de juventud como un espacio para el encuentro, articulación e interlocución de las juventudes, para el fortalecimiento de los colectivos por medio de la juntanza y la dignificación de los y las jóvenes. (Corporación Con-Vivamos, 2022).

De igual forma, para la comuna 13, la mesa de juventud es:

Un espacio de articulación y desarrollo de las diferentes dinámicas juveniles de la comuna 13 - San Javier. Los grupos que en ella se congregan creen en la participación libre y eficaz de los jóvenes como motor para mejorar el entorno y la ciudad. Velan porque las administraciones públicas cumplan fehacientemente con las políticas públicas para las y los jóvenes, las cuales, de manera transversal, deben tener en cuenta la realidad juvenil, haciendo hincapié en que las tales políticas partan de la consulta, opinión, participación y construcción de las juventudes que habitan el territorio. (Corporación Cultural Altavista, 2021, p. 3).

Al igual que las mesas de juventudes, en cada comuna existen grupos, organizaciones y apuestas juveniles que aportan, de forma vinculada, al cumplimiento de los ideales de estos escenarios de articulación. Según el diagnóstico de la Secretaría de Juventud de Medellín (2023) se informa que en la comuna 4 hay 34 grupos y organizaciones juveniles y en la comuna 13 hay más de 51 que se encuentran registrados en los sistemas de acompañamiento por los agentes de cuidado y dinamizadores juveniles.

Estos grupos y organizaciones enrutan sus acciones a líneas de la Política Pública de Juventud, entre ellas está arte y cultura, deporte y recreación, convivencia y derechos humanos, educación, emprendimiento, medioambiente y participación ciudadana; desde allí, las juventudes construyen iniciativas que son direccionadas a diferentes temáticas e intencionalidades, que, en

conjunto, buscan promover el empoderamiento y la participación juvenil en la ciudad desde sus territorios.

Es importante mencionar que las comunas 4 y 13 de Medellín han sobresalido por su capacidad para asumir su realidad y tomarla como forma de motivación para salir adelante. Esto a través de las expresiones artísticas y la apropiación del espacio público con iniciativas políticas, económicas y sociales. Volviéndose referentes de resiliencia, ya que reflejan la reconstrucción del territorio desde las mismas acciones de las y los habitantes, que día a día demuestran su potencial de convertir sus historias de violencias o control territorial en apuestas de superación y resistencias.

Es allí donde surgió el interés por crear este disco musical, que nos permite reconocer cómo los procesos artísticos juveniles en las comunas 4 y 13 aportan a generar resistencia frente a las diferentes formas de control territorial que existieron y aún persisten en la ciudad de Medellín, entre los años del 2013 al 2023.

Por lo anterior, este proceso fue fundamental identificar los grupos, colectivos y organizaciones que desde su accionar juvenil trabajan las manifestaciones artísticas como herramientas para la reconstrucción de la memoria colectiva e igualmente la resistencia a esas formas impuestas de control territorial Estatales y por parte de grupos al margen de la ley que hacen presencia en ambas comunas.

1.1 Antecedentes

De acuerdo con la búsqueda documental encontramos una serie de trabajos que hablan sobre el arte como un proceso de memoria en contextos de conflicto armado, inicialmente mencionaremos algunas investigaciones en un contexto más global y posteriormente, situaremos algunos más locales sobre los procesos artísticos colombianos.

En primer lugar, el texto *“Arte y memoria: expresiones de resistencia y transformaciones subjetivas frente a la violencia política.”* de Villa Gómez, J. D. y Avendaño Ramírez, M. (2017) es un artículo académico que recoge investigaciones sobre la construcción de memoria colectiva a través del arte en contextos de conflicto armado, dictaduras y represión política, el cual, parte del postulado del arte como “un vehículo y vector para la conservación, transmisión y expresión de memorias subalternas” (Villa y Avendaño, 2017. p. 502).

Lo anterior le permitió a los autores identificar que en cada país se crean “lugares de memoria” donde se relata la historia Estatal, que en muchas ocasiones no representa la verdad de

la víctimas; sin embargo desde lo más adentro de estos países relucen los procesos artísticos de los oprimidos, donde se destaca el relato propio y se identifica el arte como un pilar de resistencia ante esa historia “oficial” que se encuentra desligada de muchas realidades, permitiendo de esta manera el reconocimiento del otro, la no revictimización y la reconstrucción de tejidos sociales.

El texto *“Los trabajos de la memoria”* de Elizabeth Jelin (2002), aborda la intención de enriquecer los debates frente a las memorias y la construcción de identidades colectivas en Suramérica, para así abrir un diálogo que genere una comprensión social de los conflictos que aún permean la vida social, política y cultural; el texto logra poner a conversar la influencia de la memoria en las luchas políticas, las memorias colectivas identitarias, los testimonios, las verdades y los aprendizajes heredados, temas que se encuentran en las dimensiones simbólicas y culturales y que son generadoras de identidades.

En un contexto más local, encontramos el texto *“Arte popular, memoria y duelo en víctimas del conflicto armado colombiano”* de Daniela Vélez Muñoz, Mauricio López Jiménez y Victoria Eugenia Díaz Facio Lince (2020), es un estudio de caso el cual nos contextualiza en el conflicto armado de la vereda La Esperanza, lugar donde se indaga sobre la memoria de sus habitantes y cómo el arte popular contribuye a la creación de la misma, además de ser un mecanismo para el duelo y la narración de hechos con el objetivo de reconstruir el tejido social, este estudio logró reconocer el arte popular como una herramienta valiosa para la reconstrucción ya que permite tramitar las emociones de forma terapéutica y así, aportar a que los sujetos transformen su propia vida y reconstruyan sus lazos con una mirada crítica de su historia. Adicionalmente a esto, la investigación reconoce el arte como un espacio que posibilita la juntanza de vecinos y vecinas, y la creación de identidades colectivas, además del potencial político del arte para la construcción de la verdad y la visibilización del otro y la otra.

En esta misma vía, encontramos el texto *“Memoria, arte y duelo: el caso del salón del nunca más (Antioquia, Colombia)”* de Elkin Rubiano Pinilla (2017) el cual nos sitúa en el contexto del conflicto armado colombiano, pues Granada – Antioquia es un lugar con un profundo dolor al ser golpeado por la ola del asesinato y la destrucción, sin embargo, el texto busca identificar esas prácticas que se gestan a través de la juntanza para generar actos simbólicos y construir memoria, destaca los trabajos artísticos como un acto de documentar, generar memoria y herramienta para gestar diálogos de duelo, reconociendo este como un acto constructor de sentido de las prácticas.

El texto *“Función social del arte. Aporte de la obra de la artista Doris Salcedo al proceso de justicia transicional en Colombia”* de María Cecilia Aponte Isaza (2015), nos sitúa en el caso colombiano donde pretende demostrar cómo el arte es un mecanismo fundamental para los procesos de justicia transicional con víctimas del conflicto, este artículo destaca los procesos artísticos colombianos como un acto de preservación de la memoria, reparación simbólica y como una forma representativa de dar voz a las víctimas.

Múltiples son las experiencias de resistencia, construcción y reconstrucción de vida social e invención de alternativas y opciones para enfrentar el conflicto y construir la paz que se han dado en artistas individuales y comunidades artísticas en el país. Es evidente el constante interés de los artistas contemporáneos por incursionar en temáticas sociales, razón por la cual, la obra de arte ha dejado de ser una pieza puramente contemplativa, para convertirse en acción, en una obra crítica y con fuertes nociones sociopolíticas, capaz de permear la conciencia de los individuos para suscitarles inquietudes acerca de su entorno inmediato y de la humanidad en general. (Aponte, 2015. p. 122).

Por último, es importante ubicar estos hallazgos en la ciudad de Medellín, donde la movilización artística y la participación juvenil cada vez crece más, logrando así ser tema de interés para varios investigadores y académicos apasionados por estos temas.

En el texto *“Expresiones juveniles en espacios de violencias. Una forma de hacer memoria y denunciar el olvido”* de Janeth Restrepo Marín (2011), se expone que en Medellín los y las jóvenes estaban en medio de la guerra, volviéndose víctimas directas de acciones violentas en los territorios, como en la comuna 4, 5, 6 y 13 de la ciudad. Desde allí los jóvenes se hicieron la pregunta *¿Qué hacer?* y *¿Cómo hacerlo?* para defender sus derechos y sus apuestas colectivas; es por esto que se consolidan grupos, iniciativas y propuestas que resignifican el papel de las juventudes desde la música, el teatro, las comparsas, los documentales, entre otras propuestas que denunciaban las situaciones que se vivían en los territorios.

Restrepo expone que, con estas propuestas artísticas, los y las jóvenes buscaban crear nuevos estilos de vida alternativos a los contextos violentos, usando el arte como herramienta política para narrar lo que estaba ocurriendo en los barrios; el arte como forma de recordar, cuestionar, denunciar y resistir.

Por último, Kathrin Stella Pauli, en su texto “Arte urbano y memoria colectiva de grupos juveniles en la Comuna 13 en Medellín. Sobre una cultura de no violencia y su resistencia al olvido” (2020), narra que en su experiencia participando en los procesos liderados por jóvenes en la comuna 13, se dio cuenta que el arte y los procesos juveniles sirven como refugio de encuentro con otras y otros jóvenes que habían vivido la historia de formas similares; resalta que el arte urbano sirvió como vehículo para la manifestación de la memoria colectiva.

Estos textos tienen gran aporte a la creación de este disco musical ya que, visibilizan un pedazo de la realidad latinoamericana, colombiana y medellinense, y cómo el arte se ha convertido en referente de la construcción histórica, el relato alternativo, la visibilización del oprimido y la construcción de memoria terapéutica con potencial transformador. Nos reafirma también ese dicho popular que dice que “la verdad es una piel que debe leerse a contrapelo”, en el mundo social no existen absolutismos y en la verdad, mucho menos, es un hecho que existen diversas verdades y esas verdades necesitan ser escuchadas, ser legitimadas y tramitadas.

1.2 Justificación

Este proceso cobra sentido en el momento en el que reconocemos que nuestro propósito es ir más allá de describir e interpretar. Para nosotras esta es la conjugación de múltiples formas de vivir, y por ello lo proponemos como la creación de un disco musical, que, entre sus diversas historias y géneros musicales, logra direccionarse hacia una misma intención: narrarse y sentirse desde sus propias experiencias reconociendo las diferentes formas de re-existir.

En Medellín, las juventudes se han tomado el protagonismo desde diferentes estrategias colectivas e individuales que usan el arte como herramienta para la expresión de las dinámicas juveniles y la generación de apropiación y pertenencia en los territorios. A través de esto, las y los jóvenes se han convertido en una población central e importante en el crecimiento de los procesos de resistencia, de convivencia y desarrollo de ciertos territorios, a pesar de que vienen de un pasado violento que ha sido marcado en la ciudad de Medellín, son las y los principales actores y reparadores de estas situaciones.

Ahora bien, el hecho de ser joven en la ciudad de Medellín se considera una problemática muy grande, no solo para las familias, sino también para el Estado, ya se han creado una serie de imaginarios (o creencias) frente al ser joven, pues se les considera personas carentes de criterio, que pueden ser caóticas, que se encuentran en un proceso de crecimiento y autonomía en el cual

pueden ser influenciadas o moldeadas por ciertos factores externos, por mencionar algunos de los principales estigmas que giran alrededor de la juventud.

A partir de estas visiones que estigmatizan y subvaloran a los y las jóvenes, construyen apuestas políticas, sociales y artísticas que resignifican sus identidades, desde el encuentro colectivo y sus experiencias; es allí donde surge nuestro interés sobre este tema, pues queremos visibilizar que a pesar de que ser joven en Medellín esté permeado por muchos factores externos como los prejuicios, las violencias, entre otros, hay formas y procesos creados desde las mismas juventudes que buscan erradicar esas situaciones, buscando la paz y la construcción de nuevas alternativas y caminos para ellos y ellas a través del arte, la unión y la resistencia.

A pesar de que ya hay diversas fuentes que hablan de las juventudes en estos territorios, del contexto violento, del arte como forma de resistencia y emancipación de los y las jóvenes, nosotras decidimos ahondar en el tema de esa resignificación que da el ser joven en las comunas 4 y 13 de Medellín, cómo viven e interpretan su proceso de re-existencia y cómo son capaces de movilizarse a través del arte para crear nuevas realidades y formas de vida de ser joven en un territorio vulnerado y violentado desde un sentido más experiencial, que permita resaltar esas voces y vivencias, tanto colectivas como individuales de jóvenes que crean comunidad, identidad y movimiento.

Estos territorios son lugares con un alto movimiento juvenil, donde existe una fuerte articulación en pro de enfrentar las diversas adversidades a través de la resistencia, la expresión de sentires y la transformación social y territorial, construyendo desde su cotidianidad nuevas formas de existir, que permiten entretejer y afianzar lazos.

Ahora bien, anhelamos articular canciones que nos conecten con estas experiencias ya que el concepto de juventudes, especialmente en la ciudad de Medellín, tiene una secuelas que dejaron las diversas violencias pasadas y presentes en los territorios a través de los años; esta posibilidad permite comprender cómo las juventudes de las comunas 4 y 13 se pueden unir para gestar procesos de forma autónoma que defiende los saberes prácticos de vida co-construidas en las comunidades, que reconoce las diferentes formas de vivir y habitar un territorio desde el arte, el deporte, la participación, entre otras manifestaciones alternativas que rechazan la violencia como punto de partida para relacionarse.

Este disco musical, co-construido, también permite crear nuevas visiones y comprender las dinámicas y apuestas en las cuales se tejen las juventudes de las comunas 4 y 13 de Medellín en

torno a esas otras formas de existir y resistir a través de procesos artísticos que develan las problemáticas y situaciones que se ocultan, o no son tan visibles para las demás personas, pero que es algo que se encuentra latente, y que afecta directa o indirectamente a todos los y las jóvenes de la comunidad y la ciudad. Es por esto que, desde nuestro quehacer profesional, proponemos una conversación que entreteja las experiencias de vida que aportan a la resignificación y construcción de otras formas de incidir en el territorio y de esta manera abrir escenarios que permitan generar redes de articulación juvenil.

Por último, el comprender estos contextos nos permite conocer y aportar a solucionar problemáticas y promover el avance de los procesos sociales que realizan las juventudes en los territorios como modo de resistencia a esas situaciones de control territorial, y cómo a partir de esto aportan a la transformación y fortalecimiento del territorio, ya que “los colectivos o grupos juveniles actúan como lugares de recogimiento e identidad juvenil donde los jóvenes defienden su posibilidad de vivir como jóvenes” (Restrepo, 2011, p. 9) posibilitando así la apropiación de los espacios y la proyección de las relaciones sociales.

Todo lo anterior, nos llevó a preguntarnos: ¿Cómo los procesos artísticos juveniles contribuyen a generar resistencia frente a las formas de control territorial en las comunas 4 y 13 de Medellín entre los años 2013 al 2023?

1.3 Objetivo general

Comprender las contribuciones de los procesos juveniles artísticos que generan resistencia frente a las formas de control territorial en la comuna 4 y 13 de Medellín entre los años 2013 al 2023.

1.4 Objetivos específicos

- Identificar los contextos de surgimiento de los procesos artísticos en resistencia liderados por jóvenes de la comuna 4 y 13.
- Describir las prácticas y los sentidos creados por los procesos artísticos juveniles como iniciativas de resistencia al control territorial.

- Interpretar las contribuciones de las experiencias artísticas juveniles en resistencia a la incidencia y participación juvenil en la ciudad de Medellín.

1.5 Referente teórico - conceptual

Para la realización de esta composición se tuvo como referente teórico el postestructuralismo, ya que nos brindó comprensiones, conceptos y perspectivas que aportaron y posibilitaron la delimitación y aclaración de la información como de las categorías centradas en el accionar juvenil.

Después del rastreo bibliográfico, identificamos que Franco (2013), trae a colación a Agger (1991) quien expone el postestructuralismo como una teoría que surgió en contraposición del Estructuralismo, caracterizada por ser una teoría de la sociedad, la cultura y la historia.

El posestructuralismo defiende que, en lugar de haber una única forma de ver el mundo, hay varios significantes para un mismo significado; entendiendo que es una práctica crítica que busca la pluralidad y el reconocimiento de las subjetividades permeadas por las historias y experiencias propias. En este sentido Franco Ruíz (2013) plantea que “la “realidad” es un fenómeno socialmente construido, en lugar de ser algo independiente y preexistente fuera de la acción humana.” (p. 67). Por ende, la realidad debe leerse de una forma diferencial, en donde sus sujetos son constructores activos de ella.

En este mismo sentido, Healy (2015) recoge que los significados para el postestructuralismo son inestables y dependientes de sus contextos sociales e históricos, permeando así de sentido en la construcción misma de sus interpretaciones. Esta teoría propone una mayor importancia al contexto, el bienestar y la identidad; entender el discurso como un instrumento esencial para dar cuenta de las relaciones de poder, que posibilitan una mirada más crítica y acorde a la realidad, apelan a la idea de la existencia de verdades según su lugar de enunciación, además dice que el Trabajo Social debe pensarse menos en causas o absolutos y pensar más en las acciones de valor que posibilitan la comprensión y la acción, resalta la idea de no deslegitimar los relatos del otro que ha sido subordinado y nos enseña el valor de estas otras historias.

Es importante mencionar que el posestructuralismo también es político, pues a través de este se reconocen hechos cargados de significados que se encuentran condicionados por fenómenos, estructuras, movimientos y componentes históricos, los cuales crean dinámicas que dan una forma de enunciación propia de los sujetos en conversación.

El posestructuralismo, es entonces, una teoría que parte de desnaturalizar lo exacto, pues reconoce la realidad como un asunto cambiante lleno de subjetividades que se construyen en el relacionamiento social y tienen como objetivo cuestionar las estructuras y hegemonías sociales que se pretenden establecer como forma de vida, partiendo de la conversación de los saberes que se gestan desde abajo.

En esta misma vía, se debe reconocer la diferencia como parte fundamental de los procesos sociales y que todos los intereses de los sujetos que participan allí no serán representados en su totalidad, sin embargo, se le apuesta a la acción para el cambio en pro de los subordinados, para esto es necesario el interés común por un fin que sin la identificación colectiva no sería posible.

Es por lo anterior, que se fundamentó este trabajo en la teoría postestructural, articulando los referentes teóricos abordados desde diversos autores y autoras que encaminan su producción académica a reconocer las subjetividades colectivas y el valor para la incidencia en el territorio, ubicándonos en los procesos artísticos juveniles que, desde sus contextos, historias y experiencias, le apuestan al encuentro para la transformación en el territorio.

Articulado con esto, identificamos una serie de categorías que nos brindaron una mirada en la comprensión de los fenómenos, su naturaleza y dinámicas, en este sentido nos referimos a tres categorías principales: violencias urbanas, prácticas artísticas juveniles y resistencia.

En primer lugar, partimos de entender **las violencias urbanas** desde los elementos que retoma Aguilar (s.f.) citando a Fisas, quien define las violencias como el uso de la fuerza o potencia con la finalidad de obtener algo de un grupo o individuo que no consiente libremente, se refiere a hacer contra el otro y al no dejar hacer al otro, negando la potencialidad del ser. Se define violencia de igual forma a la influencia efectiva, somática, mental física o moral que se encuentre por debajo de las realizaciones potenciales del sujeto, cuando por acciones de otro no somos y no tenemos lo que deberíamos tener con base a nuestras capacidades. (p. 2).

En este sentido Galtung nos dice que:

Existen tres tipos de violencia: a) la directa, que puede ser física y verbal; b) la estructural (o indirecta, cuando las estructuras son opresoras porque niegan aquellas potencialidades a las que se hace referencia líneas arriba), y c) la cultural, cuando a través de la cultura se justifica a las dos anteriores. (Aguilar. s.f..p. 3).

Consecuente con lo anterior, encontramos pertinente hablar sobre **el poder y los dispositivos** como subcategoría, en este sentido traemos a colación a Lechner, quien expresa las ideas de Moscovici y Ricateau (2013) “la relación de poder se constituye a través de un proceso casi imperceptible de reconstrucción social de la realidad en que el interés de la minoría se objetiva y aparece encarnado en el conjunto de las condiciones sociales.” (p. 5).

Alejandra Toro (2015) también nos presenta las ideas de Foucault sobre el poder y los dispositivos de poder, entendiéndose como las ideologías, estructuras y control de los cuerpos del otro y la otra, para regular la población por medio de la vigilancia, el castigo y la interiorización de las estructuras. El poder funciona en cadena, se caracteriza porque los sujetos se encuentran en condición de sufrir o ejercer el poder, no se encuentra estático en una sola entidad o individuo y en muchas ocasiones, este no se lleva a cabo o se sufre de forma consciente. (p. 9).

En esta misma vía, creemos pertinente hablar sobre el **control territorial** partiendo de la idea de Rogério Haesbaert (2013), quien nos dice que existe una conexión entre poder y territorio pues es entendido como un espacio construido social, histórica, económica, cultural y políticamente. El control territorial puede tener connotaciones tanto positivas como negativas dependiendo de quienes los ejercen, cómo se lleva a cabo este control y los significados que le dan los que lo viven, en esta misma vía, se identifica que estas connotaciones positivas o negativas se dan también en la construcción y/o reconstrucción (en instancias de desterritorialización) de sentidos de este. (p. 5).

Ahora bien, abordamos la categoría de **prácticas artísticas juveniles**, ya que nos permite conocer y comprender otras alternativas de expresión social que reivindican el ser joven en la ciudad de Medellín, las cuales revelan algunas realidades que no son tan visibles, pero que permanecen ahí creando y apostando por la transformación social y juvenil desde el tomar acciones políticas que permitan esa emancipación y liberación de cuestiones sociales que giran en torno a ellos y ellas.

Comprendiendo y reconociendo la importancia del papel de las juventudes en los espacios de participación, consideramos necesario pensar en cómo se articulan los procesos artísticos y juveniles para la co-creación de las dinámicas sociales, y esto nos lleva a acercarnos a la definición de prácticas artísticas juveniles que nos propone el autor Arancibia, quien comprende este concepto como:

Un medio y un fin cultural, político y ciudadano en el sentido de dar a conocer en forma no convencional una situación social determinada. Todos los movimientos sociales han presentado un movimiento cultural y artístico, los cuales han llevado a cabo procesos de subjetivación en la población, permitiendo la articulación y las condiciones de posibilidad de un cambio social. (2016, parf.9).

En este sentido, las prácticas artísticas han permitido el reconocimiento de las diversas narrativas que le apuestan a la construcción colectiva de nuevas realidades, enlazando con el accionar juvenil que resiste a las formas de control y dominación que hay en los territorios. Es por ello que se vuelve fundamental el encuentro con otros, para que desde la juntanza se fortalezcan las propuestas y puedan tener un mayor alcance en los territorios.

A partir de esto, sale a la luz una subcategoría que tiene mucha importancia y relación con lo anterior, ya que nos permite comprender desde dónde se gestan y cómo se realizan esas acciones de transformación social y de re-existencia desde las juventudes de los territorios. Esta categoría es la de **participación juvenil**, que los autores Acosta y Garcés, definen como:

El tipo de prácticas o el conjunto de acciones a partir de las cuales los y las jóvenes, en calidad de actores sociales con sus necesidades, experiencias y potencialidades, ejercen, no sólo el derecho a ocuparse de los asuntos de su interés, sino también su aspiración y su lucha porque otros actores sociales reconozcan, respeten y legitimen sus modos particulares de ser, de sentir, de expresar, de actuar, de organizarse y de intervenir en pro del logro de sus proyectos, deseos, sueños, aspiraciones, intereses, y en la realización de sus proyectos. (2010, p. 19).

Este concepto nos permite ver las acciones contundentes que realizan las juventudes a favor de legitimar sus voces, ideas, pensamiento y proyectos como lo mencionan las autoras. Nos permite evidenciar esas dinámicas y procesos de resistencia que se crean desde las prácticas artísticas juveniles y cómo a partir de esto, se gestan procesos de apropiación y transformación social e individual en los y las jóvenes de los territorios.

Articulado a esto, tenemos la **memoria colectiva**, la cual es fundamental porque desde allí se entretejen las experiencias de las juventudes de ambas comunas. Es importante aclarar que este

concepto ha sido abordado por varios autores, autoras y perspectivas que reconocen la memoria individual, colectiva, social, territorial, entre otras.

De los autores con los que nos identificamos, está Félix Vázquez, quien dice que la memoria es “un proceso dinámico, conflictual y fuertemente vinculado a escenarios sociales y comunicativos en los que las relaciones proporcionan un contexto para la comunicación y son las que definen el valor de la memoria y su significado.” (Vázquez S. Félix, 2001). Asimismo, Magaña (2014) dice que la memoria es esa herramienta para que las comunidades fortalezcan sus signos de identidad y fortalezcan sus relaciones en torno al reconocimiento de esos acontecimientos.

Entender entonces la memoria como esa posibilidad de reapropiar, defender y permanecer que tienen las comunidades, una expresión de resistencia a partir de las historias de vida individuales y colectivas que se construyen en comunidad, así como lo menciona Alfonso Torres (2014) direccionado a la recuperación colectiva de la historia, como una posibilidad de que las personas produzcan conocimiento a partir de sus historias.

Como tercera categoría, se tiene **la resistencia**, entendiendo esta como una manifestación social de oposición y denuncia ante inconformidades que se presentan en el territorio; esta categoría se trabajará principalmente desde Michael Foucault, quien ha aportado a la teoría postestructuralista. Encontramos que:

La resistencia es immanente, no es “afuera” o “secundario”; es más bien –como dirá Foucault- “compatriota” del poder. Sería más apropiado nombrarla como su límite, reverso o contragolpe; es la que responde al avance del poder con un movimiento que pone a raya a los dispositivos. La resistencia aparece donde se encuentra el poder. En tal sentido, “resistir” no es “aguantar” o “soportar” una fuerza, sino oponerse activamente; es decir, enfrentarse y bloquear sus engranajes, ubicándose “en todas partes dentro de la red de poder” (Foucault, 1977: 116, como citó Del Valle, Nicolas, 2012, pp. 162-163).

En ese mismo sentido desde esta teoría, Foucault menciona que la resistencia es creativa, productiva y activa a diferencia del poder, y aunque estos están relacionados porque donde hay poder, hay resistencia, es necesario reconocer que esta última posibilita nuevas formas de vida construidas desde las experiencias y desde la defensa del cuerpo, las afecciones, los afectos y las

acciones; “la resistencia es construida sobre la base de la experiencia límite vivida por aquellos que hacen de la resistencia una auténtica práctica de libertad.” (Giraldo. 2006, p. 120).

A partir de esto, es que reconocemos que, en Medellín, se generan resistencias para permitirse experimentar otras formas de ver, sentir y experimentar la vida, desde el encuentro social, el arte y la participación. Reivindican y rompen con los estereotipos del ser joven, y abren la posibilidad a que las juventudes tomen el protagonismo en la ciudad como agentes de transformación.

Como subcategoría de esta, planteamos abordar **la apropiación territorial**, entendida como un proceso de identidad, construcción de sentido de pertenencia y conexión con el territorio que adquieren las poblaciones sobre un espacio en el cual habitan y generan todas sus dinámicas de relaciones o tejido social. Basándonos en los autores Márquez y Legorreta:

La apropiación territorial es un proceso gradual y permanente, que implica tanto la apropiación de conocimientos y técnicas ajenas a las culturas locales, así como tres planos: el subjetivo que implica las representaciones sociales sobre el territorio, la dimensión concreta que tiene que ver con sus usos, y la dimensión normativa, que se relaciona con la regulación del territorio por quienes lo habitan (2017, p.53).

Esto nos da a entender que la apropiación territorial conlleva un proceso de reconocimiento e identificación con ese espacio o lugar, no es posible pensar en apropiación de algo si realmente no existe una conexión con este, si no hay un acercamiento directo y permanente que vincule a la persona o personas al territorio.

Por último, es importante traer a este contexto el concepto de **re-existencia**, el cual ha sido planteado por autores como Adolfo Albán y Catherine Walsh como una forma de re-inventarse, re-definir y re-significar la vida con condiciones de autodeterminación, autonomía, legitimidad y dignidad. (2017, p. 74-75).

Adolfo Albán ha profundizado en este concepto planteándose como un dispositivo o herramienta que crean las comunidades para confrontar la realidad establecida desde sus propias apuestas y principios.

La re-existencia apunta a descentrar las lógicas establecidas para buscar en las profundidades de las culturas —en este caso indígenas y afrodescendientes— las claves de formas organizativas, de producción, alimentarias, rituales y estéticas que permitan dignificar la vida y re-inventarla para permanecer transformándose. (Albán, 2009, p. 455).

Y aunque este trabajo no está direccionado a la decolonialidad del poder y del saber, sí identificamos que en las comunas 4 y 13 las juventudes se están re-pensando qué hacer y cómo hacer para que la vida de los y las jóvenes sea dignificada. Es allí donde empiezan a surgir iniciativas que, desde la organización y el encuentro comunitario, posibilita transformaciones sociales, colectivas e individuales; logrando así que se generen nuevas formas de ser joven y de habitar un territorio desde las manifestaciones artísticas y la participación juvenil.

1.6 Memoria metodológica

La construcción de este trabajo implicó la definición de horizontes multiculturales y diversos que nos recordaban el encuentro de las historias de las juventudes por medio de canciones, es por ello que tomamos como referentes teóricos a Carlos Vasco y Eumelia Galeano, investigadores que han enfocado su trabajo en la definición y aclaración de enfoques, estrategias y técnicas para el desarrollo efectivo de la investigación social.

Nosotras nos posicionamos desde el paradigma histórico-hermenéutico, entendiendo este como la búsqueda para “comprender más profundamente las situaciones para orientar la práctica social, la práctica personal, la práctica del grupo o de la clase dentro del proceso histórico.” (Vasco, 1990, p. 10) permitiendo la interpretación y reconocimiento de los hechos, logrando así un todo-con-sentido como objetivo principal.

Este paradigma posibilitó el reconocimiento del proceso histórico de los movimientos artísticos juveniles en resistencia a las formas de control territorial, desde la lectura del contexto y de las estrategias de relacionamiento; sin embargo, no buscamos generar una transformación material, sino una transformación desde el reconocimiento de aquellos grupos, colectivos y organizaciones juveniles que promueven la incidencia desde el fortalecimiento a la identidad territorial y la memoria colectiva, para así poder resaltar las múltiples realidades vividas por diversos habitantes del territorio.

Según Eumelia Galeano (2012), la realidad es el resultado de un proceso histórico de la construcción desde las subjetividades, esto permite generar el conocimiento de la realidad humana, en especial cuando las historias se conectan en motivaciones personales y colectivas. Es por ello que, para darle respuesta a nuestra pregunta de investigación, se hizo indispensable entablar relaciones a partir del diálogo y la escucha asertiva.

El enfoque cualitativo nos permitió una amplia búsqueda de la comprensión y conocimiento de los sujetos con los que construimos nuestro trabajo investigativo, partiendo desde el lenguaje como un activador del relato que nos acercó a reconocer las diversas prácticas, interacciones y relaciones con el territorio que han establecido desde el accionar.

En consonancia con lo anterior, decidimos construir nuestro disco musical a partir del método de la sistematización de experiencias; anudar la experiencia de los y las jóvenes con su territorio enriquece de manera endógena y exógena las prácticas artísticas y sociales, de allí que esta metodología sea un recurso de investigación y también de fortalecimiento y visibilización de las acciones de los procesos artísticos que generan resistencias a las formas de control territorial.

Como gran referente metodológico y fuente de inspiración, acudimos a la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui, quien se ha dedicado al campo de las prácticas metodológicas decoloniales a través de la construcción de memoria, a partir de procesos de sistematización de organizaciones de índole comunitario en Bolivia y Ecuador. También a Oscar Jara, director general del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja, San José, Costa Rica. Coordinador del Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización de Experiencias del CEAAL (Consejo de Educación de Adultos de América Latina).

Ambos autores han presentado la sistematización como una herramienta que va más allá de la recopilación de datos; la plantean como una estrategia para reconstruir las historias de los procesos vividos en situaciones específicas. Como es este caso, buscamos identificar esas intencionalidades, motivaciones, acciones y resultados como propuestas artísticas para la resistencia juvenil en las comunas 4 y 13 de Medellín.

Igualmente, tomamos como referencia a Antoni Verger Planells, sociólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien en su texto *Sistematizando experiencias: Análisis y recreación de la acción colectiva desde la educación popular*, trae a colación la definición de *Sistematización de Experiencia* desde diversos autores, entre los que se encuentra Jara, y que dicen que:

Se entiende por SE el proceso de reconstrucción y reflexión analítica sobre una experiencia de acción o de intervención que permite interpretarla y comprenderla. Con la sistematización se obtiene un conocimiento consistente que permite transmitir la experiencia y confrontarla con otras experiencias o con el conocimiento teórico existente. Así, se contribuye a la acumulación de conocimientos generados desde y para la práctica, y a su difusión o transmisión (Jara, Francke y Morgan, (1995). Citados por Verger, 2007. p. 629).

Es por esto que entendemos que sistematizar las experiencias artísticas, permite evidenciar la importancia y pertinencia de los grupos juveniles artísticos que generan resistencia a las formas de control territorial en las comunas 4 y 13 de Medellín. En alusión a esto Cusicanqui (2015) dice que tenemos que producir pensamiento a partir de lo cotidiano y siendo lo comunitario el elemento más relevante para la transformación, sistematizar esta práctica, enriquece la misma, pues construye pensamiento desde el hacer transformador. Así Jara, (2018) menciona que “el objetivo de la sistematización es recuperar las prácticas y los saberes generados en ella, para reconocer los sentidos que se van generando desde la visión de los diferentes actores, sin emitir necesariamente un juicio.” (p. 126). Igualmente dice que: La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. La Sistematización de Experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora. (Jara, 2011, p. 4).

En este sentido, esta construcción investigativa-artística se basó en la metodología de la sistematización, como interpretación crítica de las prácticas de las y los jóvenes en el proceso de resistencia desde las manifestaciones artísticas. Este proceso conllevó la reconstrucción de la memoria de su actuación en territorio, como forma de alimentar los procesos en su mirada del pasado, el presente y la proyección hacia el futuro, movilizando la comprensión de los aprendizajes y capacidades, como posibilidades para la transformación de las realidades sociales como una apuesta de saber propio.

Reconocemos que en las comunas 4 y 13 existen muchos movimientos juveniles que se movilizan para la apropiación y resistencia territorial, y aunque nos hubiese gustado abarcar todas estas experiencias, para este ejercicio fue necesario delimitar una muestra más pequeña que diera cuenta de las transformaciones colectivas e individuales, es por esto que se definió realizar un ejercicio más cercano con dos agrupaciones juveniles, una de la comuna 4 y otra de la 13, de modo que se cuestionarán y movilizarán frente a las formas de control territorial.

1.6.1. Momentos de la sistematización de experiencias

Construcción del disco musical

Durante el planteamiento y elaboración del presente trabajo, nos preguntamos qué significaba para nosotras, y después de muchas conversaciones logramos descubrir que esto ha representado la construcción de un disco musical, tan diverso en ritmos, como en historias, que encontraron un punto en común para ser escuchadas y replicadas. Con el propósito de ser fiel a nuestras intenciones, durante este proceso se desarrollaron cinco fases: 1). Formulación del proyecto investigativo, momento en el que conversando sobre nuestras pasiones e ilusiones encontramos un mismo objetivo; 2). Identificación, reconocimiento e instauración de conexiones con los grupos artísticos juveniles con los que nos propusimos trabajar; 3). Llevar a cabo las diversas técnicas interactivas para la generación de información, llevando a la acción nuestros propósitos; 4). Organización y análisis de la información, también conocido como el momento de interpretación crítica de la práctica (Torres); 5). Comunicación y presentación de la sistematización de las experiencias, en la que se realizan las devoluciones pertinentes a los grupos participantes, luego de la construcción del presente documento.

Para hacer posible el desarrollo de los objetivos propuestos en el trabajo, y cumplir con la fase tres de todo el proceso de este trabajo, se dio prevalencia al uso de técnicas interactivas de investigación basadas en la recuperación de vivencias, sueños, visiones, comprensiones y transformaciones, las cuales describiremos en adelante.

Es importante resaltar que, Alfonso Torres y Lola Cendales aclaran que para la sistematización de experiencias es fundamental generar diálogos de saberes, producción de conocimiento y reconocimiento de memorias; es por esto que estas técnicas estuvieron direccionadas como activadores de memoria, de vínculos y de identidad colectiva, permitiendo así trascender la propia experiencia.

Las técnicas interactivas suponen que:

El sujeto al hacer parte de una cultura tiene sus propias categorías de conocimiento, sistema de ideas y creencias, historia, experiencias, vivencias, prácticas y formas de apropiación que le permite acercarse al mundo, comprenderlo, interactuar y situarse en él; es por esto que en el colectivo confluyen posiciones diversas, concepciones diferentes, disímiles que no pueden ser pensadas en términos de verdad y falsedad, de certeza y error (Quiroz, Velásquez, García, González. s.f. p. 26).

En este punto es necesario aclarar que el proceso investigativo promovió espacios abiertos y específicos para la generación de conocimiento. Resaltando que, aunque la intención sería nombrar las expresiones de resistencia que han constituido las juventudes por medio del arte, fue necesario delimitar a una muestra más alcanzable, por lo que decidimos establecer algunas técnicas y dispositivos que respondieron a las dinámicas y subjetividades de cada uno de los grupos. Es por esto que realizamos:

1.6.2. Técnicas que nos ayudan a tejer

La sistematización de experiencias reconoce caminos posibles para legitimar el trabajo y las trayectorias de las organizaciones, recuperar la experiencia propia y hacer una lectura crítica de ellas mismas, preguntar por los sentidos de las prácticas, reconstruir, recuperar, nombrar, preservar y transformar. (Experiencias Vivas, 2020).

Teniendo en cuenta esto, propusimos técnicas/dispositivos que promovieron la curiosidad, la creatividad, la imaginación y la memoria, reconociendo las particularidades de ambos grupos. Desde sus múltiples identidades e intereses logramos concretar actividades que permitieron generar espacios participativos y didácticos en los que aportaron en gran medida a la recopilación de información sobre sus propias experiencias.

Todo esto por medio de diferentes técnicas relacionadas a las narrativas orales y corporales, cartografías, entretejido de experiencias, entre otras. Buscamos construir espacios en los que cada participante partiera de sus subjetividades y generará una reflexión desde su historia, su práctica artística e intencionalidad con el entorno, para así profundizar en temas como los sentires, las

motivaciones y los deseos u objetivos proyectados para/con el grupo, de esta forma compartir los saberes y construir una interpretación colectiva del pertenecer.

Figura 1 *Memorias*

Nota: Fuente Habitante 13.

- **Quiromancia:** Esta técnica, adaptada a nuestro propósito, tuvo como objetivo anotar sensaciones, percepciones y emociones personales que surgen alrededor de una actividad con un grupo específico, en este caso con la Corporación Habitante 13.

Realizamos un acercamiento a esas memorias y experiencias de los y las jóvenes, esto teniendo en cuenta que ellas y ellos son sujetos transformadores y con incidencia, por lo cual se vuelven indispensable comprender esas capacidades y potencialidades que ellas y ellos mismos tienen; al igual que comprender cómo han aportado a la construcción de la vida de la Corporación Habitante 13 y viceversa.

Figura 2 *Quiromancia*

Nota: Fuente Habitante 13.

- **Cabina de la memoria:** Articulada con El Hip Hop represent – la época dorada del rap, realizamos la cabina telefónica, una técnica que puso en principio el diálogo, la reflexión y la creatividad. La invitación fue que quienes quisieran dejaran un mensaje de lo que significa 4 Eskuela. Con ello se permitió reconocer los sentidos y significados de la práctica, especialmente en este escenario del grupo, que mueve diferentes expresiones artísticas. El arte para afianzar la sensibilidad del ser humano.

Figura 3 *Cabina de la memoria*

Nota: Fuente archivo personal.

- **Entretejiendo la experiencia:** Con el propósito de poner en diálogo los saberes, las intenciones y las experiencias que se gestan alrededor del encuentro comunitario; desarrollamos algunos encuentros que permitieron el intercambio de sentires, opiniones y utopías frente al accionar territorial desde las juventudes.

Figura 4 *Entretejiendo la experiencia*

Nota: Fuente Habitante 13.

- **Conversaciones e indagaciones:** Realizamos entrevistas semiestructuradas, con la intencionalidad de responder a las motivaciones, propósitos, visiones y perspectivas que construyen los y las jóvenes alrededor de la juntanza y las experiencias colectivas.

Figura 5 *Trazos*

Nota: Fuente archivo personal.

1.6.3. Técnicas transversales

Además de las técnicas que ya mencionamos, planteamos dos que fueron transversales durante todo el proceso investigativo, las cuales fueron:

- **Organización política de archivo:** Esta técnica/estrategia buscó el potencial político y el valor social e histórico de los archivos para las organizaciones, que según los diálogos de Experiencias Vivas (2020) permiten visibilizar las trayectorias y los conocimientos que han generado, la reconstrucción histórica de sus experiencias, historias y narraciones, por lo cual se buscó, recogió, agrupó y organizó material audiovisual, como fotografías, vídeos y documentales, material escrito, narrativo, descriptivo, entre otros que nos proporcionaron y que encontramos de ambos grupos artísticos juveniles.
- **Diario de campo:** Para la recuperación de saberes y significados de las experiencias, para reconocer las prácticas mismas, narrar las nuevas lecturas, nuevos sentidos, nuevas rutas, para apreciar y mantener la historia viva, las sensaciones y aprendizajes que adquirimos y construimos durante este proceso.
- **Ficha de recuperación de aprendizajes:** Las cuales tenían por objetivo recuperar lecciones de momentos significativos donde se evidenciaron saberes, vivencias y sentires alrededor de las experiencias juveniles. Especialmente en mensajes, frases, reflexiones, entre otras que pudieron ser claves durante este proceso de co-construcción.

1.7 Organización, análisis e interpretación

El encuentro entre canciones e historias ameritó un ejercicio juicioso y detallado para darle cumplimiento a nuestros propósitos, es por esto por lo que se utilizaron instrumentos y estrategias como la creación de encuentros, conversaciones, historias y sueños trayendo a colación categorías como control territorial, prácticas artísticas y resistencia. Además, se desarrolló transcripción, codificación, categorización y análisis del contenido obtenido en las técnicas realizadas, esto por medio de fichas de recuperación de aprendizajes, matriz de ordenamiento y reconstrucción de información, entre otras que permitieron que se reconocieran las prácticas, los sentidos y las utopías de las juventudes representantes de procesos artísticos.

1.8 Consideraciones éticas

La acción profesional debe tener intencionalidades, principios, valores, y apuestas que aporten a la reconstrucción de la esencia de la humanidad. Por ende, para la realización de este trabajo de formación en investigación, consideramos necesario comprender que la ética se encuentra en un proceso de construcción y deconstrucción permanente desde lo personal, desde lo social y desde los dilemas morales que vivimos día a día. Articulado a esto, en la de sistematización de experiencias es importante hacer un proceso de reconocimiento de valores y saberes propios y colectivos que nos ayudan a guiar nuestro quehacer desde la solidaridad, el respeto y la escucha, para poder evidenciar esos procesos críticos, luchas sociales y resistencias que se presentan en los territorios.

Para los procesos de sistematización de experiencias es fundamental promover Diálogo de saberes y conocimientos, construcción de subjetividades, pensamiento crítico y sensible, producción colectiva del conocimiento, y la acción colectiva (Experiencias Vivas, 2020), haciendo énfasis en que, en los procesos comunitarios y sociales, todas las personas aprendemos y enseñamos algo.

Nuestro deber también estuvo en conocer y aplicar las consideraciones éticas de nuestra profesión, más que una obligación, es la razón de nuestro ejercicio profesional. Al trabajar con personas y con realidades sociales que constantemente están en cambio, debemos tener en cuenta el contexto social y las subjetividades de los y las participantes; conociendo sus realidades y sus percepciones es que podemos realizar ejercicios de acercamientos basados en el respeto y la responsabilidad, reconociendo que hay diversidad en las maneras de interpretar y conocer las realidades que influyen en sus perspectivas y maneras de vivir.

Nuestra ética está orientada a la construcción de saberes, a la interacción colectiva y al fortalecimiento de las habilidades individuales para la generación del bienestar común. Trabajar desde el respeto por las diversidades, apostar a la re-existencia y la re-significación en pro del fortalecimiento de las habilidades desde su historia y su contexto, potenciando lo que son y resistiendo por la aceptación de otras formas de habitar el territorio.

Para nosotras fue muy importante mantener una relación de horizontalidad, entendiendo que no somos expertas en el tema, ni hemos tenido las vivencias que ellos y ellas día a día recolectan en su lucha constante, en consecuencias, mantenemos una escucha activa y un proceso

de aprendizaje de estos saberes que nos permitirán reconocer el papel y las experiencias, que como integrantes de los grupos artísticos y de un territorio, le apuestan en su diario vivir.

Otro aspecto importante, que tuvimos presente fue el consentimiento informado y la previa autorización para cualquier información recolectada, sean entrevistas, fotos, videos, audios, entre otros, que nos sirven para nuestra investigación; manteniendo siempre presente nuestro rol como estudiantes y los alcances que podemos tener.

Finalmente, se tiene la responsabilidad de realizar las devoluciones pertinentes, desde nuestras posibilidades, con el propósito de aportar algunas reflexiones encaminadas al fortalecimiento de los colectivos participantes. Luego del cierre del proceso de producción más de orden académica, realizaremos un trabajo articulado con las y los jóvenes artistas, pues encontramos pertinente que sean ellos y ellas quienes enuncian a donde quieren llegar con este ejercicio investigativo y cómo visibilizar y hacerlo parte de su proceso organizativo.

2. La voluntad que se junta¹

Aranjuez sin ti, soy un fantasma por las calles sin tu amor, con el gabán cubro mi pena, mi dolor y en la llovizna de este invierno está tu adiós. You ain't got no wins in mi casa. Este barrio nos parió por cesárea. Innecesaria guerra que no cesaría de Medallo parias. Es el idioma de las balas, breques, precios, cifras.

Aquí todo se dispara. Las casas se abrazan cuando dormimos, tan estrechas que todos soñamos lo mismo.

Desde temprano martilla el vecino. Territorio bautizado por colonos, habitao por campesinos. Mi primer cassette, se lo robé al Comegatos.

casi me mata un santo. monstruo. Se cambia.

lo combato desde amor me puede matar.

Tengo espejos de soldados como Nipsey. El fante sobrevivió. Priscos miles. Somos la sangre nueva que solo se derrama en graffitis. Entre amores y atraídos, llueve y hace calor, podés oler mi rap como el vapor que sale de este asfalto. Estado mental, me da y me quita, me quita y me da mi fafa.

Paredes decoradas con graffitis del S.E.M. Lomas empinadas que se asoman, vengan a ver, corriendo en picada la muerte en una DT. No hay parada, moriré pintando a lo Pedro Nel, amén.

Cables y cables con guayos colgando de alguien que sus sueños lo apagan, vidas de contrabando.

Barrio zapo, gasta alfilerera. La calle va es pa todos recordando la acera. La virgen de la B nos deja juras en vano. Las plantas no crecen en los humanos. Ijé, respete al sano, respete la vieja escuela. Si pisas esta escala de valores, se resbala. Esperame despues porque voy a volver, yo sé que me extrañas en la esquina donde te amé. Huele a rinas, huele a rina, problemas, brandy Domecq, crecen copias en cada jardín en donde urine. Sin papeles, aquí que no tiene alias, es porque no lo quiero nadie. Es

clavos del éxito arruinando cerros.

Apoye la economía del barrio, no se derrama en los breques.

Es el barrio de la A a la Z. Moriremos con las Timberland gastas estado mental, me da y me quita me quita y me da, mi fafa. Paredes decoradas con graffitis del S.E.M. Lomas empinadas que se asoman, vengan a ver. Corriendo en picada la muerte en una DT. No hay parada, moriré pintando a lo Pedro Nel, amén. La moraleja de vivir aquí es que pa donde vas tienes que subir.

la moraleja de vivir aquí es que pa donde vas tienes que subir.

Canción: Aranjuez - Alcohyko¹

LA VOLUNTAD QUE SE JUNTA

4 Escuela me impactó y digamos que de ahí en adelante mi vida, o la percepción de lo que yo quería hacer, cambió, pues fue diferente. (Gifino, 2023)

¹ Fragmento de la canción “Una piedra en el zapato” del grupo musical Pasajeros.

La construcción de este disco musical la abordamos en diferentes pasos, partiendo en una primera instancia con la identificación del contexto de las historias que le han dado sentido a las canciones que narran estas expresiones artísticas, donde cobra valor fundamental conversar acerca de los lugares donde se gestan estas propuestas alternativas, especialmente sobre Medellín, y las comunas 4 - Aranjuez y 13 - San Javier, donde a lo largo del tiempo se han evidenciado iniciativas que, desde el arte, proponen otras formas de habitar la vida.

Cuando hablamos de participación juvenil y resistencia, encontramos que es fundamental entender desde dónde nacen estas concepciones, pues indagar sobre estos temas nos transporta directamente a los territorios en los que conviven estos y estas jóvenes, y que se encuentran intrínsecamente relacionados y relacionadas.

Las y los jóvenes de las comunas 4 y 13 han vivido en una realidad que está profundamente atravesada por sus sentires, formas de accionar y de percibir el mundo, esta es la realidad de la cual ha sido partícipe el distrito de Medellín, pues históricamente se ha encontrado en una serie de acontecimientos que han marcado la historia de sus habitantes, ya que no solo es la ciudad de la eterna primavera, también ha sido el territorio protagonista de una gran disputa social.

Con base en el informe publicado por Memoria Histórica (2017), entre los años 80s y el 2005, Medellín fue considerada la ciudad más violenta en Colombia y en América Latina, sin embargo, no solo se vivía violencia por grupos organizados, Medellín también ha sido el escenario de violencias políticas, económicas, ideológicas y criminales.

Entre los años 80's y 90s, Medellín fue el escenario de grupos organizados al margen de la ley como lo fue el cartel de Medellín, además, tras eventos como los movimientos sociales, las protestas frente al sistema económico, la influencia externa y los asesinatos sistemáticos de líderes políticos y sociales, coexisten con estos grupos las guerrillas armadas colombianas, que encontraron en Medellín un escenario clave para el tránsito y la consolidación de éstos.

Frente a la violencia económica, se evidenció que tras la intensificación de la tasa de inflación y el déficit gubernamental, se dio un aumento de las brechas de desigualdad en la ciudad, además de un exponencial déficit de la satisfacción de las necesidades básicas y el incumplimiento de los derechos humanos, como son la vida digna, educación, salud y empleo, generando una gran inestabilidad social y convirtiendo la división de clases sociales como uno de los primeros factores de la violencia urbana.

Asimismo, frente a las violencias ideológicas, encontramos que desde instituciones como la iglesia católica y demás discursos externos al país, se ejercía un control del deber ser del cuerpo, el relacionamiento y el comportamiento de las y los habitantes de la ciudad de Medellín, pues por medio de los canales de comunicación e incluso acciones violentas, las múltiples corrientes ideológicas radicales, establecieron principios éticos, individuales y colectivos de la conformación familiar y la decisión sobre el uso de anticonceptivos por parte de las mujeres, esto además, de cuestionar las acciones juveniles que eran contestatarias a estas imposiciones.

Se notaba ya una inquietante diferencia entre los mayores y los más jóvenes que generaba interrogantes sobre “el progreso hacia la modernización” en la ciudad y mostraba una pérdida de la confianza de los sectores medios y juveniles en sus capacidades para “imponerse sobre las circunstancias” (Webber y Ocampo, 1975, páginas 126, 232, citado en centro de memoria histórica, 2017, p. 56).

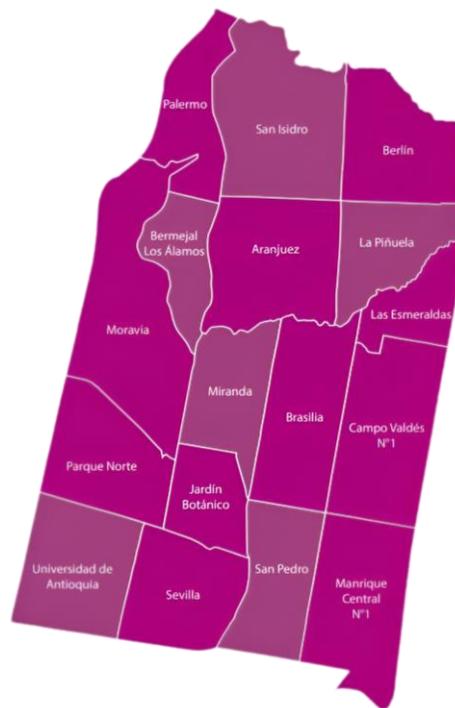
Todos estos escenarios vividos en la ciudad de Medellín han conformado una serie de afecciones, condicionantes y estigmas en las formas en que las y los jóvenes de las comunas 4 y 13 se han relacionado con su contexto.

Medellín está conformada por 16 comunas y 5 corregimientos, que con el paso de los años han establecido dinámicas que consolidan sus identidades, entre estas comunas encontramos dos en particular que se han destacado por ser escenarios que han resignificado lo que son a partir de la incorporación de nuevas expresiones culturales y sociales, que aportan a la movilización y transformación de sus realidades.

Comuna 4 – Aranjuez

Está ubicada en la zona Nororiental, limita por el norte con las comunas 1 – Popular y 2 – Santa Cruz; por el oriente con la comuna 3 – Manrique; por el occidente con el río Medellín y por el sur con la comuna 10 – La Candelaria. Sus barrios y sectores son: Berlín, San Isidro, Palermo, Bermejál, Los Álamos, Moravia, Sevilla, San Pedro, Manrique Central No.1, Campo Valdés No.1, Las Esmeraldas, La Piñuela, Aranjuez, Brasilia y Miranda.

En esta comuna se encuentran varias áreas institucionales de encuentro comunitario como la Universidad de Antioquia, el Jardín Botánico, el Parque Norte, Parque Explora, el Centro Cultural de Moravia y Comfama de Aranjuez.

Figura 6 *Aranjuez*

Nota: Fuente Alcaldía de Medellín

Algo de historia de Aranjuez

En el libro *Comuna 4 – Aranjuez, comuna de comunas, caracterización de las dinámicas de las organizaciones juveniles de la comuna 4* (2009) se expone que el surgimiento de esta comuna tiene dos orígenes, la primera en el año 1920 con los barrios Berlín, Aranjuez y Campo Valdés que se ligan a la existencia de grandes fincas pertenecientes a familias adineradas, que después de trazar las calles de los barrios empezaron a vender terrenos a elevados precios, especialmente en Aranjuez y Campo Valdés.

El segundo origen fue en la década del 60 producida por los flujos migratorios ocasionados en diferentes zonas rurales del país, desde entonces se gestaron procesos ilegales de urbanización, principalmente en los sectores de Moravia, Los Álamos y Palermo que se han caracterizado por ser barrios con alto nivel de población.

Los barrios se iban conformando de manera dispersa, con las características especiales y respondiendo a las necesidades de las comunidades rurales que tuvieron que adaptarse al estilo de vida urbano, donde le apostaban a la construcción de viviendas con la tradición rural; cada barrio tiene su propio centro, su propia capilla, su sitio de comercio, de distracción, su acción comunal, su puesto de salud, etc.

A pesar de ello la situación de conflicto social y político, y la crisis económica del país afectó de manera directa a la zona Nororiental, especialmente a Aranjuez, ya que se tuvo que enfrentar una nueva oleada de población desplazada de múltiples municipios del departamento, lo que generó demandas por equipamientos y escenarios para el bienestar de la comunidad. Eso, sin contar con la violencia intraurbana directa que atravesó la comuna por los diferentes grupos al margen de la ley que generaban dinámicas de control, miedo y acecho a sus habitantes, especialmente a los y las jóvenes.

Además de esto, se identifica que desde los años 70 se puede reconocer las primeras manifestaciones sociales y culturales que le apostaban a la reivindicación de la vivienda desde la infraestructura y lo económico para garantizar un mejor hábitat y calidad de vida para los y las habitantes. Igualmente, se fueron consolidando organizaciones en respuesta a la situación de violencia que se atravesó durante los años 80s y 90s, con mecanismos para enfrentar las necesidades que surgieron a partir de eventos generados por el auge de la violencia por “las bandas” y el abuso del poder estatal, y de esta forma defender colectivamente las nuevas formas de relacionamiento interno en los barrios y sectores.

Participación juvenil

La Secretaría de Juventud informa en el observatorio de la página de Medellín Joven que en la comuna 4 cuenta con 35.225 jóvenes, de los cuales 17.563 son mujeres, lo que representa el 49.83% y 17.672 jóvenes son hombres, siendo ello el 50.51%. Además, según datos de Clubes Juveniles, en este territorio se identifican más de 44 grupos y procesos juveniles los cuales se diagnosticaron en el proceso de acompañamiento desde la Secretaría de la Juventud en el año 2023.

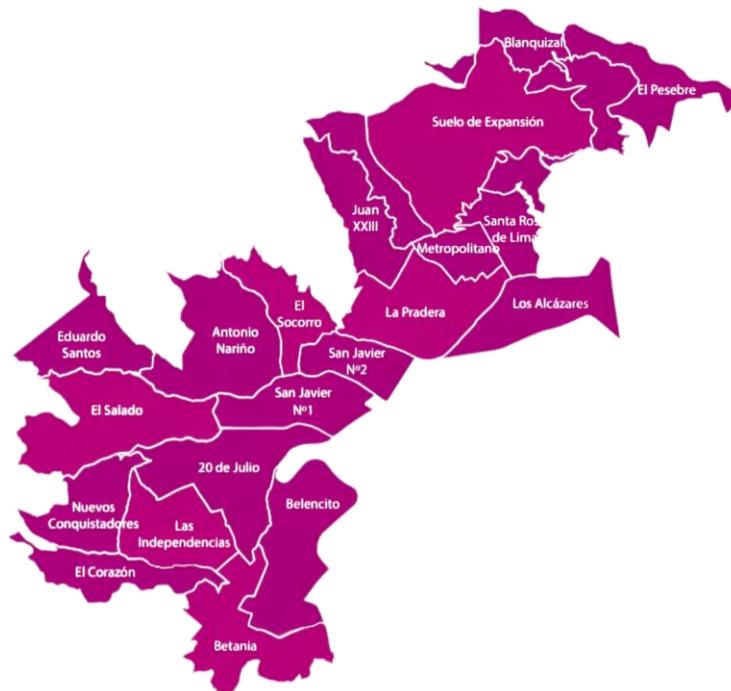
Para el año 2022 se dio continuidad al proceso de acompañamiento para fortalecer la capacidad de incidencia de los y las jóvenes en el territorio de la comuna 4 - Aranjuez, a través de la generación de escenarios que promuevan la articulación entre los grupos juveniles, promover la capacidad de gestión e incidencia de las organizaciones juveniles, apoyo a sus planes de trabajo, brindar herramientas técnicas que potencien la gestión, incidencia de las juventudes en los escenarios de participación formal y no formales. Para el año 2022 se inscribieron 39 grupos juveniles al programa Clubes juveniles, siendo esto una oportunidad que posibilitó la vinculación de nuevos actores a los procesos y dinámicas de la comuna.

Los jóvenes de la comuna se están pensando acciones que representan las nuevas expresiones juveniles, entre ellas se apuesta al trabajo por las diversidades, la discapacidad e inclusión, el deporte, las expresiones artísticas y diversas formas de habitar el territorio. Es un espacio donde prima la diversidad y la cultura, donde día a día desde diferentes apuestas políticas y sociales se gestan procesos de encuentro, construcción colectiva e individual y de potencialización de los procesos juveniles que se dan en la comuna. Gracias a esto, se crean otras formas de ser joven fuera de la violencia y los estigmas que se tiene sobre ellos mismos.

Comuna 13 – San Javier

Está ubicada en la zona centro occidental de la ciudad de Medellín. Limita por el norte con la comuna 7 - Robledo; por el oriente con las comunas 12 - La América y 11 - Laureles; por el sur con el corregimiento Altavista y por el occidente con el corregimiento San Cristóbal. Sus barrios y sectores son: Asomadera, Belencito, Betania, El Corazón, Villa Laura, Nuevos Conquistadores parte baja y alta, Independencia I, II y III, Veinte de Julio, Eduardo Santos, Guadarrama, Quintas de San Javier, El Salado parte baja y alta, Altos de la Virgen, Antonio Nariño, La Gabriela, San Javier I y II, Socorro la América, Socorro los Ángeles, Juan XXIII, La Divisa, La Luz del Mundo, La Quiebra, Pradera parte baja y alta, Alcázares, Metropolitano, Santa Rosa de Lima, Blanquizal,

Mirador de Calasanz, Paraíso y Pesebre. Sus sectores y barrios están distribuidos en siete nodos; el territorio es principalmente residencial, habitado en su mayoría por población joven y adulta y en menor cantidad por adultos mayores.

Figura 7 *San Javier*

Nota: Fuente Alcaldía de Medellín

Algo de historia de San Javier

En el Plan de Desarrollo Local de la Comuna 13 (2019) se expone que en el año 1869 San Javier era una vereda del caserío La Granja o La América como se llamó posteriormente, junto con La Puerta, La Loma y El Corazón. De esta última surgieron hacia el año 1910 asentamientos informales tempranos como los barrios Belencito, Betania y El Salado.

En el año 1946 la Cooperativa de Vivienda de Medellín, adquirió la finca del señor Pepe Ángel que estaba ubicada en el barrio San Javier y la transformó en sector residencial. En 1950 surgieron los barrios Santa Rosa de Lima, La Pradera y Los Alcázares en un proceso de migración campesina a la ciudad como resultado de la violencia bipartidista y en un momento de auge industrial y textilero de la ciudad.

Esta comuna se caracteriza por su fortaleza cultural y gran participación ciudadana en pro de los beneficios para la comunidad. En general, parte de los y las habitantes arribaron de procesos de migraron del campo a la ciudad a partir de la segunda mitad del siglo XX, otras procedentes de la misma ciudad que llegaron buscando mejorar sus condiciones de vida, donde se construyeron los barrios al margen de la urbanización formal, varias familias llegaron del Chocó y del Urabá antioqueño desplazados por problemas de violencia, aunque también hubo muchos que salieron de la comuna por el mismo motivo a causa de las operaciones militares, especialmente por la Operación Orión y Mariscal, en el año 2002.

La comuna 13 está ubicada en un punto muy estratégico para el desarrollo de actividades al margen de la ley, lo cual generó que se instalarán milicias y guerrillas en diferentes sectores. A raíz de esto, en el año 2002, por parte del Estado se realizaron más de 20 operaciones militares, que tenían como propósito acabar con estos grupos organizados. Entre las más destacadas fueron la operación Mariscal, el 21 de mayo, y la operación Orión el 16 de octubre. Sumado a esto la presencia del microtráfico, el desplazamiento y la extorsión ocasionaron que el territorio dejará de ser un lugar de disfrute y pasará a ser un lugar de disputa. Sin embargo, a partir del trabajo en red, los talentos artísticos y el amor por el barrio, se fueron juntando y consolidando varias iniciativas sociales, culturales y deportivas motivadas por la prevalencia de la vida libre.

Sus habitantes se han destacado por su trabajo comunitario con amplia participación de los diversos grupos poblacionales de jóvenes, mujeres, adultos mayores y afrocolombianos en la búsqueda del mejoramiento de las condiciones de vida. En los procesos de planeación participativa se destacan los temas culturales, educativos, deportivos, comunicativos, la diversidad sexual, planeación y desarrollo comunitario, fortalecimiento organizativo y de redes, emprendimiento, medio ambiente, entre otros.

El gran movimiento de organizaciones sociales y comunitarias se ha sostenido a lo largo del tiempo, donde empezaron a organizarse para gestionar inicialmente los servicios públicos, el mejoramiento de vivienda y de vías de transporte, además ha sido una comuna destacada por su liderazgo en los escenarios de decisión como lo es el presupuesto participativo, en la ejecución de las fases del plan de desarrollo local y en menor medida en la participación política en los espacios de ciudad.

Ahora bien, para tener una idea de la vocación participativa de la comuna; en la dimensión cultural la Corporación Cultural Altavista (2021) identifica más de 50 organizaciones de toda clase

de expresiones artísticas sin contar las juntas de acción comunal y todas las demás de carácter social, que podrían sobrepasar las 150 entre la totalidad de organizaciones.

Participación juvenil

El observatorio de la Secretaría de Juventud, informa que en la comuna 13 – San Javier hay aproximadamente 35.097 jóvenes, 17.178 mujeres y 17.919 hombres para un porcentaje del 25% sobre el total de habitantes. Según estos datos, para el año 2023 en la comuna 13 se registraron formalmente 49 clubes juveniles, sin contar aquellos que se gestan en oposición o rechazo a los procesos institucionales.

Los jóvenes de la comuna 13 - San Javier, que hoy están involucrados en procesos artísticos, culturales y sociales de diversa índole, a menudo mencionan las situaciones de violencia vividas en años anteriores como el detonante –el término es literal– de sus movimientos. El mérito de la juventud de la comuna 13 ha sido darle la vuelta a esos fenómenos de violencia e ilegalidad que ocurren en sus barrios, con el propósito de transformar esas realidades y desde allí construir alternativas de vida. El baile, el Hip Hop, la música, las artes escénicas, las artes audiovisuales, los liderazgos han logrado que ‘La 13’ sea reconocida como un territorio artístico, constructivo y resiliente, con lazos muy fuertes de solidaridad. Muchos de sus líderes juveniles son referentes para el resto de Medellín.

Las comunas 4 y 13 cuentan actualmente con una población joven dinámica y con altos niveles de organización y trayectoria, reconocen la importancia de juntarse para incidir, comprendiendo que es desde las colectividades que se pueden realizar las transformaciones sociales y culturales en pro de mejorar las condiciones de vida de los y las habitantes del territorio.

2.1 Un secreto a voces que se convirtió en grito²

Entre la juntanza y la esperanza de construir nuevas formas de ser y habitar el territorio, jóvenes con diversas identidades se juntan para llevar a la acción propuestas que les permita ser protagonistas y aportar a la redefinición de quiénes son, es en ese momento en el que se consolidan propuestas que, desde los intereses y motivaciones colectivas, logran crear proyectos de encuentro llenos de vida e iniciativas, en la comuna 4 y 13 se resaltan grupos, colectivos y organizaciones

---

² Fragmento de la canción “*Medayork*” de Crew Peligrosos.

juveniles con enfoque artístico y cultural, que desde el teatro, la música, el baile, la pintura, entre otras, denuncian y anuncian sus posiciones políticas y sociales. En este caso particularmente nos centramos en dos grupos que a lo largo de los años han logrado posicionarse como organizaciones referentes en participación e incidencia juvenil.

Figura 8 Logo 4 Eskuela

Nota: Fuente 4 Eskuela

4 Eskuela surge con el propósito de preservar y compartir la esencia de la cultura del Hip Hop, en 1999 *Crew Peligrosos* funda este escenario como un proceso formativo, comunitario y social, encabezado por Henry Arteaga, más conocido como el "JKE" quien es un apasionado por el movimiento del Hip Hop y siempre le ha apostado a compartir su amor y su conocimiento para inspirar a todos los y las que se interesen por la cultura, a raíz de esto promovió un espacio para enseñar sobre los 4 elementos del Hip Hop en la comuna 4, específicamente en el barrio Aranjuez.

Crew Peligroso comenzó a compartir sus conocimientos y sabiduría a quien se sintiera interesado por el Hip Hop. Se reunían en un pequeño parque de Aranjuez y practicaban todos los elementos del Hip Hop, como Break Dance, Graffiti, MC 'sy DJ' s, llamando la atención de más y más jóvenes del barrio. (Dance Free Co. s.f.).

Lo anterior desde la enseñanza integral, didáctica y teórica del infinito universo de la cultura Hip Hop, por lo que nos permite reconocer que 4 Eskuela inició como una propuesta que buscaba compartir los saberes, permitir que los niños, niñas y jóvenes del territorio creyeran en sus capacidades y reconocieran sus talentos, para que desde allí pudieran imaginar otros futuros posibles. Es por esto que se han reunido varios artistas, apasionados y apasionadas por el grafiti, el

MC³, el DJ⁴ y el Break Dance⁵ que encaminan su accionar al encuentro comunitario, dándole vida a la Institución Educativa Tomás Carrasquilla, lugar donde actualmente ofrecen sus talleres todos los días desde las 5:30 de la tarde a niños, niñas, jóvenes, adultas y adultos, posibilitando así que personas de diferentes sectores de la ciudad, e incluso del Valle de Aburrá, se acerquen a este espacio para reconocer otras formas de habitar el territorio.

4 Eskuela es la cuna de grandes artistas que han emprendido su carrera a nivel local, nacional e internacional, aportando en gran medida a la construcción de un proyecto de vida que reconoce sus subjetividades e intereses personales. Para finales del 2023 habían alrededor de 300 personas participando de los diferentes procesos formativos que ofrecen, donde se resalta que se convierte en un escenario que reconoce y valora a cada sujeto desde sus particularidades. Su misión es que para el 2025 sean un referente internacional del Hip Hop, como un grupo artístico profesional destacado, escuela posicionada y organización gestora en los campos de conocimiento, sostenibilidad, posicionamiento, pedagogía social e identidad cultural.

La hermandad, compañerismo, complicidad, aprendizaje, arte y paz son las palabras que representan lo que se cultiva en este escenario, demostrando así que 4 Eskuela se convierte en un escenario de re-existencia comunitaria a nivel local que le apuesta a resignificar el rol de las juventudes en la ciudad desde la cultura Hip Hop.

---

³ Los MCs hacen rap e improvisan. El término MC viene de Maestro de Ceremonia.

⁴ DJ es la abreviatura de la palabra Disc jockey que hace referencia a una persona que mezcla música grabada.

⁵ Break Dance es un estilo de baile callejero donde se realizan movimientos acrobáticos.

Figura 9 *Logo Habitante 13*

Nota: Habitante 13

Habitante 13 es una corporación que trabaja en el barrio 20 de Julio de la comuna 13 desde hace 10 años, allí lleva propuestas de incidencia desde el arte, la cultura, la participación, la recreación y la educación. Se ha caracterizado por ser un escenario en el que las juventudes son protagonistas desde sus ideas, propuestas e iniciativas, es así cómo se gestan acciones transformadoras que promueven el encuentro de la comunidad en general desde la esperanza y los sueños.

La corporación fue fundada desde el 2013 por una joven líder de la comuna, quien con tan solo 12 años se interesó por tener un espacio que al inicio solo fue parte de un juego para lograr reunir amigos y amigas, conocidos e interesados en un lugar donde las manifestaciones sociales y artísticas se consolidaran como el alma de su proyecto, el cual hoy, después de 10 años, ha logrado representar no solo al barrio sino además a la comuna en diferentes espacios culturales y formativos.

Habitante 13 ha generado sinergias que facilitan la toma de acción con niños, niñas, jóvenes, adultas y adultos permitiendo así que sea reconocida a nivel comunal, local y nacional como un espacio que le apuesta a los nuevos liderazgos.

Habitante 13, ha promovido la participación de la población entre los 7 y los 30 años de edad en la comuna 13 (San Javier), logrando que esta permanezca inmersa en diversos procesos que posibilitan el fortalecimiento de la participación comunitaria. Esto, a partir de actividades que se fundamentan en liderar acciones enmarcadas en la defensa de los derechos humanos de los diferentes tipos poblacionales ubicados en el territorio. (Sí ciudadanía, 2023).

Su objetivo es la promoción, divulgación, protección, difusión y puesta en práctica de los derechos de mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y comunidad en general desde diferentes manifestaciones sociales, promoviendo así espacios artísticos, culturales, recreativos, participativos y de incidencia territorial donde los sueños se hacen realidad, para fortalecer el tejido social, mediante procesos vivenciales y sensibles.

Todo lo anterior realizado desde el encuentro popular, reconociendo las diversidades y multiplicidades de los y las participantes de Habitante 13, quienes se caracterizan por su autenticidad, resiliencia, empoderamiento y creatividad; y que se dan a la tarea de pensarse propuestas para compartir sus saberes desde diferentes expresiones artísticas, como la danza, la música, las artes plásticas y audiovisuales, conquistando con ello experiencias que hacen posible cumplir con sus objetivos y además vincularse con la comunidad mediante relaciones basadas en el respeto y la equidad.

Sin duda alguna, ambos grupos nos motivan a preguntarnos sobre sus motivaciones y retos alrededor del quehacer, encontrando que la fuente de inspiración siempre ha sido el compartir de saberes y experiencias. Tal y como son las canciones, tan diversas en sus formas, pero tan claras en su propósito, estas organizaciones que trabajan por la comunidad en general se destacan por su trabajo con jóvenes habitantes de la ciudad, permitiendo que 4 Eskuela y Habitante 13 terminan siendo lugares que reafirman nuestra posición en el mundo.

2.2 A mí de esta tierra no me sacan⁶

El control territorial y los dispositivos de poder es algo que inevitablemente todos los y las jóvenes de un territorio viven diariamente, desde el control de los espacios, la seguridad, las reglas e incluso la forma de comportarse. Esto hace parte de un sistema en el cual las juventudes se encuentran inmersas y con lo que aprenden a convivir o, en este caso, a rebelarse.

Identificamos que las juventudes reconocen estos procesos y los factores por los que se ejerce control y poder sobre sus vidas, sin embargo, se encuentran tan inmersos en estas dinámicas que se ha llegado al punto de normalizar estas acciones entre ellos y las comunidades que habitan el territorio.

---

⁶ Fragmento de la canción “*No Azara*” de La Muchacha.

Con base en lo anterior, surge la pregunta sobre el por qué normalizamos estas acciones de control y poder, frente a lo que las y los jóvenes rescatan que existe una necesidad de orden social y que este es uno de los modos en los que se puede dar una sana convivencia entre las poblaciones juveniles y los que ejercen ese tipo de control y poder, entendiendo que estas acciones son ejercidas tanto por grupos al margen de la ley como por entidades públicas y privadas, personas específicas del territorio e incluso el mismo Estado desde instituciones como la policía, el departamento nacional de planeación, las secretarías de la administración municipal, e incluso las Juntas Administradoras Locales.

En conversaciones con 4 Eskuela y Habitante 13 se compartieron ideas frente a estos conceptos que aportan a entender cómo viven y habitan las juventudes en torno al control territorial y los dispositivos de poder que se ejercen en sus comunas.

Empezando por la corporación Habitante 13, se evidencia que principalmente las asimilaciones a los conceptos de control territorial y dispositivos de poder giran en torno a los grupos al margen de la ley, es decir, las bandas de microtráfico que se dan en la comuna. Para ellos y ellas este tipo de organización ilegal hace parte de sus cotidianidades, a diario se topan con ellos e incluso se normalizan a tal punto que se pueden generar vínculos con este tipo de población, ellas y ellos mencionan que cuando se presentan problemáticas en la comunidad, a las personas que se acuden es a ellos mas no a entidades estatales como la policía. Incluso nombran que esto hace parte de una jerarquía, en la cual los productos de alimentación o aseo que venden en las tiendas, servicios como los parqueaderos, lavado de carros, entre otros, son manejados por estos grupos.

En la comuna 13 – San Javier, de acuerdo a lo investigado, se evidencia que hay cierto nivel de apatía por algunas personas de la comunidad frente a las entidades estatales como lo es la policía o ejército, se podría deducir que esto va enmarcado o tiene un trasfondo de acuerdo al contexto de violencia y abuso que tuvo el territorio desde diferentes formas de control, con presencia militar desde las operaciones ya mencionadas, la instalación de bases militares, la presencia de policía y ejército, entre otros que representaron la toma del poder de forma deliberada e injusta; también desde la imposición de las formas de desarrollo y participación comunal, donde se establecieron modelos que conllevaron a la preferencia social de buscar otras alternativas que regulen esas dinámicas sociales.

Otra forma en que las juventudes sienten el control territorial es desde la institucionalidad pública a través de los planes de ordenamiento territorial, los cuales han generado desplazamientos

sin garantías, además de despertar diversas formas de violencia que han afectado sus vidas. Ejemplo de esto fue la construcción de las escaleras eléctricas en la Comuna 13, a pesar de que aparenta ser un proyecto de impulso social, los y las jóvenes, en su mayoría, expresan que fue un proyecto que no respondía a las necesidades del territorio, pues convirtió este espacio en un lugar turístico y afectó las formas de relacionamiento sociales y vecinales del territorio, generando explotación y extracción de los recursos del territorio, agudizando las dinámicas de contaminación física, visual y auditiva de las personas.

Por último, otra forma de entender estos conceptos por parte de las juventudes de la comuna 13 va principalmente en el control que se ejerce por parte de ellas y ellos mismos, y de otros desde la estigmatización social, en su primer territorio, sus cuerpos. Mencionan que a la mayoría de las y los jóvenes les cuesta comprender que el cuerpo es su primer territorio, que es un lugar donde ellos y ellas se habitan, ejercen control y poder, y que uno de los problemas principales es que al no comprender esto, permite que factores externos o personas externas desde estereotipos o estigmas influyen e inciden sobre sus vidas; es decir, opiniones de amigos o familiares, las redes sociales, etc. a tal punto que pueden cambiar o tener un control sobre la forma de pensar, vestirse, de ser, de actuar o de expresarse con el objetivo de responder a las dinámicas sociales que se imponen desde las relaciones de poder.

Continuando con la apropiación de los conceptos en la Comuna 4 – Aranjuez, podemos evidenciar que sus aproximaciones son muy similares de acuerdo con la cercanía de historia que comparten las dos comunas. Para 4 Eskueta, estos términos son propiamente reconocidos gracias a los estigmas sociales y culturales que giran en torno a la comunidad del rap y el Hip Hop, y a los cuales a lo largo de todo su proceso han hecho resistencia a través del arte, la música y la construcción colectiva.

Para ellas y ellos, estas formas de control territorial y de dispositivos de poder vienen directamente desde esos estigmas que se gestan por su contexto histórico en las décadas de violencia, por la forma de vestir, de expresarse y relacionarse, y con los cuales en la actualidad tienen que convivir día a día, estigmas que han sido construidos incluso desde las mismas comunidades, las entidades estatales y la sociedad en general.

Ahora bien, para las y los jóvenes que hacen parte de este colectivo es evidente que existen formas de control y dispositivos de poder en sus entornos, ellos reconocen que desde el ir a comprar en una tienda hasta tomar un bus, o hacer un graffiti en una pared conlleva ciertas responsabilidades

y decisiones que están permeadas por el entorno social en el que habitan. Mencionan que desde la estatalidad siempre existe un estigma hacia ellas y ellos, pues se han encontrado en situaciones donde son el principal objetivo de retenciones policiales para realizar requisas, además de ser testigos del abuso del poder de la fuerza pública o incluso son violentados porque se les asocia con cadenas de microtráfico, sin más razón que sus estéticas corporales.

Adicional a lo anterior, las mujeres que hacen parte de este colectivo cultural se ven vulneradas por los tratos estigmatizantes y situaciones que se dan desde la fuerza pública y la comunidad en que habitan, ellas mencionan que en las calles de la comuna muchas veces se sienten vulnerables por las miradas, los tratos y los comentarios.

También se presenta la situación desde los grupos al margen de la ley, pero como lo menciona *Pac Dunga*:

Sabemos que estamos en un sector donde hay mucho conflicto, microtráfico, fronteras invisibles, combos que se apoderan de los territorios, pero como a nosotros no nos interesa ningún tipo de negocio relacionado con esas cosas, pues esas personas tampoco se meten con nosotros. (Comunicación personal, 17 de octubre, 2023).

Incluso, estas situaciones hacen parte de un contexto de ciudad y en la comuna 4 – Aranjuez, se cuenta con unas historias y un pasado de violencia similar al de la comuna 13 – San Javier de Medellín, que ha marcado considerablemente las formas de relacionarse y de convivir entre los habitantes del territorio. Y aunque ya no es tan evidente como en esos tiempos, aún persiste, es por esto que desde la colectividad las personas trabajan en pro del bienestar social de sus comunas, aprendiendo a convivir y seguir desarrollándose, entendiendo las diversas dinámicas que se pueden gestar en los territorios. No desde el relacionarse con estos actores y tener vínculos con ellos, si no desde constituir una apuesta política que defienda sus convicciones sociales. Es lo que en el plano de la resistencia a las violencias, se ha nombrado como *adaptación estratégica*, donde los y las habitantes del territorio han aprendido a sobrellevar las situaciones a su favor, y buscar alternativas propias de hacer sin que les implique un riesgo a su protección. (CNMH, 2017, p. 271).

Consiguiente a esto, también se presenta las formas de control y poder desde los hogares y familias de los jóvenes, ya que mencionan que justamente por hacer parte de la comunidad del Hip Hop, las mismas familias han presentado unos estigmas hacia ellas y ellos, desde discursos como

“no van a ser nadie en la vida”, “esos consumen drogas”, etc., lo que lleva a hacer una forma de opresión y exclusión familiar.

Para concluir este apartado, es importante mencionar que, aunque las y los jóvenes participantes de 4 Escuela y Habitante 13 presentan formas de control territorial y dispositivos de poder similares, estas se manifiestan de diversas formas y contextos, variando desde sus particularidades, ya que esas dinámicas influyen en sus cotidianidades, relaciones y actividades personales, impactando de manera directa e indirectamente sus formas de habitar el territorio, sus comunas y entornos.

Las y los jóvenes de las comunas 4 y 13, han reconocido que existen diversas formas en que se han expresado las violencias urbanas en su vida, por un lado, los y las jóvenes que hacen parte de Habitante 13 han identificado algunos dispositivos como los diversos discursos, las redes sociales y demás medios de comunicación; también se encuentra el Estado como un escenario de desigualdades, represiones y distribución de los recursos públicos, pues brinda privilegios a algunos sectores y otros son absolutamente abandonados por esta entidad, por último, la familia que termina siendo el primer lugar donde reconocen las relaciones de poder.

Para los y las jóvenes que participan de los procesos de 4 Escuela, los dispositivos de poder que se visibilizan están relacionados a los estigmas, estereotipos y las violencias de género, tratando en encasillar a las juventudes en moldes idénticos que rompen con las subjetividades de cada uno y cada una. También se identifica el control del territorio, “los muchachos”, “los de la esquina”, que jerarquizan las relaciones e imponen modelos de estar en el barrio.

Estas prácticas han condicionado su forma de relacionamiento, la forma en que habitan sus territorios y la forma en que perciben su mundo, sin embargo desde su accionar consciente, han logrado romper estas estructuras y se han convertido en actores de su realidad, pues todos los sujetos pueden ejercer su propio control territorial al ser partícipes de las decisiones que se toman en el mismo, rompiendo las barreras que han limitado el libre pensamiento, el relacionamiento restringido y el desarrollo libre del cuerpo y el pensamiento.

En este sentido, los y las jóvenes de la comuna 13 – San Javier nos permiten reflexionar en torno a la importancia de las estructuras del control, pues *“sabemos que todos tenemos un libre albedrío pero no podríamos avanzar en ciertas cosas, porque todo el mundo estaría haciendo lo que cree que está bien”* (Y, Álvarez, Comunicación personal. 18 de agosto, 2023) sin embargo, este orden no debería limitar las potencialidades, por el contrario, deberían impulsar los talentos y

aportes que pueden realizar las comunidades, además de incluir los verdaderos intereses y necesidades de los seres que hacen parte de estas.

La importancia del accionar consciente y del participar activamente de los procesos se encuentra cuando entendemos que todas estas estructuras, regularizaciones y dinámicas de poder están presentes gracias a la legitimación social de los actores, por tanto, ser partícipes permite que se logre una mayor acogida de las alternativas no tradicionales que como jóvenes pueden aportar y así ser parte activa de la creación de una visión más integral de las juventudes.

3. Soñando travesuras⁷

⁷ Fragmento de la canción “El Necio” de Silvio Rodríguez.

Lo poderoso de las canciones, es que a partir de sus versos y rimas logran expresar sus sentidos, sus razones de por qué y para qué cantar. En Aranjuez y San Javier se construyen canciones que reafirman apuestas sociales que día a día generan transformaciones individuales y colectivas.

Hablando específicamente de 4 Eskuela y Habitante 13 reconocemos que son escenarios que le apuestan al arte, a la apropiación del territorio y la incidencia por medio de procesos formativos y creativos que dotan de aprendizajes y saberes desde lo artístico, inter e intrapersonal y profesional a las personas que hacen parte de estos, especialmente jóvenes, con el fin de aportar a la resignificación del ser joven en Medellín y la transformación de dinámicas sociales que se tienen en sus territorios.

Desde sus apuestas políticas trabajan temas que brindan habilidades, capacidades y talentos a las y los jóvenes. **4 Eskuela** inició como una propuesta de compartir sus saberes sobre la cultura Hip Hop, llevar al territorio aprendizajes que permitieran que niños, niñas y jóvenes explorarán las artes por medio del graffiti, el MC, el DJ, etc. Hoy en día ha logrado consolidar una apuesta que por medio de los procesos formativos ha permitido que quienes hacen parte de ella, encuentren un lugar para su libertad, para su autoexploración, para la superación, para la construcción de proyectos de vida encaminados a la defensa de sus pasiones.

Esta organización, entre las múltiples las acciones que realiza, se destaca por dos:

Proceso formativo: Con una amplia gama de talleres, le ofrecen a la comunidad en general la posibilidad de aprender conceptos básicos y avanzados de graffiti, rap, breaking, entre otros que tienen como propósito potenciar habilidades y capacidades de cada uno de los y las artistas que hacen parte de la escuela. Para esto a las y los jóvenes se les brinda un acompañamiento individual y colectivo por medio de otros artistas que comparten sus experiencias y que permiten la cercanía a aprendizajes profesionales, académicos y laborales sobre el arte que desarrollan.

Figura 10 *Proceso formativo*

Nota: Fuente 4 Eskuela.

Hip Hop Represent: Es un evento que se realiza cada mes, en el que se promueve el encuentro a partir de la presentación de sus procesos formativos. Es un escenario donde se motiva a la participación y vinculación de más personas a la escuela, donde además de mostrar lo que han realizado, también se establecen dinámicas, retos y actividades que fortalecen las relaciones interpersonales que se gestan allí. Un escenario que permite que se construyan relaciones, se establezcan círculos de confianza, entornos protectores.

Figura 11 *Hip Hop Represent*

Nota: Fuente 4 Eskuela.

Asimismo, en la comuna 13 la corporación **Habitante 13** lleva adelantando procesos artísticos con el propósito de promover la incidencia en el territorio, donde a partir de la puesta en práctica de sus derechos se potencializan los talentos y la creatividad, dándole vida al pensamiento creativo y crítico como sujetos de transformación social. Desde sus inicios han posibilitado el descubrimiento de las artes como el teatro, la danza, las artes aplicadas, la escritura creativa, entre otras manifestaciones artísticas de interés comunitario.

En esta organización se han promovido muchas prácticas artísticas, sin embargo, entre las y los mismos integrantes reconocen que las más destacadas en este momento son:

Proceso formativo: en Habitante 13 se promueven espacios de formación co-construidos, en los que cada persona que esté interesada en compartir sus talentos puede hacerlo, desde allí se han gestado procesos de formación en danza, en salsa y bachata, de comunicación audiovisual y artes plásticas, mediante las que exploran y experimentan técnicas con pintura en acrílico, la serigrafía, el muralismo, la pintura en fresco, entre otras que les permite trabajar conceptos como el arte urbano y con ello, la apropiación del territorio. Todo esto con la intención que quienes hacen parte de ello puedan descubrir sus gustos, potencialidades y talentos, y retarse a compartir eso que descubren.

Figura 12 *Laboratorio de Artes Plásticas*

Nota: Fuente Habitante 13.

El Cumbán: Es una propuesta que articula la memoria, la música y el territorio. Esta práctica es dividida en dos, por un lado, son recorridos musicales/territoriales que pretenden narrar historias desde géneros musicales como el vallenato, la salsa, el porro, entre otros que representan la identidad de la comuna 13. Por otro lado, es una propuesta de creación musical, que mediante la guitarra acústica las y los jóvenes empiezan a narrar sus experiencias y principios sociales.

Figura 13 *El Cumbán*

Nota: Fuente Habitante 13.

Lo interesante aquí es que 4 Escuela y Habitante 13 desde su quehacer, cuentan con dos apuestas fundamentales para el desarrollo y crecimientos de las juventudes:

Proyección de vida de los y las jóvenes, a nivel individual y colectivo, desde la corporación le apuestan al desarrollo de los y las jóvenes en todos sus ámbitos, por esto, les brinda acompañamiento constante para construir sus sueños, potenciar sus capacidades, se trabajan conjuntamente el proyecto de vida y durante la participación y vinculación a la organización, siempre se piensa en qué manera se puede abrir la oportunidad para que construyan un proyecto de vida del tamaño de sus anhelos y pasiones. Además, en ambas organizaciones se promueve el crecimiento en el ámbito personal, académico y laboral, gestionando posibilidades que den la talla a sus ideales.

Visibilización de sus talentos, ambas organizaciones posibilitan el autorreconocimiento y luego, el reconocimiento y visibilización por parte de la comunidad, es entonces donde se generan

impactos directos e indirectos, tanto en los y las participantes de los procesos como en las personas de alrededor que pueden disfrutar sus muestras artísticas, las cuales siempre llevan mensajes importantes y valiosos.

Estos procesos artísticos han permitido que 4 Escuela y Habitante 13 alcancen un nivel de incidencia y crecimiento muy alto en sus comunas, llegando a hacer lugares de referencia para la comunidad en general y siendo escenarios de encuentro y construcción colectiva, especialmente de la población juvenil que a partir de sus prácticas artísticas crea formas de resistencia frente a diversas formas de control y problemáticas que día a día viven en sus comunas, y la posibilidad de transformar esos estigmas que se tiene del ser joven en Medellín.

Del arte construyen y crean herramientas culturales, es así como 4 Escuela en sus grafitis, canciones y muestras artísticas trabaja temas que son importantes en sus territorios como las violencias de género, la delincuencia, la represión por parte de algunos policías frente a las personas que hacen parte de la cultura Hip Hop, e incluso la gentrificación que se vive en diversos territorios de la ciudad; es decir, no solamente se quedan en problemas de su territorio sino que abarcan problemáticas que se viven tanto a nivel nacional como internacional y que son ignoradas o no tan visibles en el contexto social.

Igualmente, en Habitante 13, desde sus manifestaciones artísticas defienden el cuerpo como primer territorio, las juventudes como sujetos críticos y creativos, la libertad y apropiación del territorio, la defensa por la libre expresión, entre otros pilares fundamentales que orientan su accionar como artistas y líderes.

También es importante resaltar que desde estas prácticas siempre buscan que las juventudes se apropien especialmente de sus territorios de una forma que les permita resignificar el ser joven y transformar esos contextos de violencia en arte.

Ambas organizaciones se dan a la tarea de gestionar sus propios recursos para que se puedan seguir ofertando talleres y actividades de interés social, que motiven el encuentro comunitario y el intercambio. También promueven el fortalecimiento de capacidades como gestores culturales, donde los y las jóvenes puedan apoyar en diferentes actividades y así se les brinde la posibilidad de explorar entre ellas y ellos mismos esos liderazgos y capacidades pedagógicas.

Y teniendo en cuenta que ellos y ellas no son los únicos actores que trabajan en pro de esto en las comunas, el tema de la unión con otros colectivos que se encuentran en los territorios es de gran importancia para lograr sus objetivos, teniendo siempre claro que son dolientes de esas

problemáticas que se dan en las comunidades y creyentes de que es en la juntanza como se pueden crear reales cambios y otras perspectivas para los y las habitantes del territorio.

3.1 Hoy sé a dónde voy, sin olvidar de dónde soy⁸

Reconocer los sentidos, el por qué y para qué de lo que hacemos, nos da la tarea de identificar lo que se ha movilizadado al interior y exterior de estas prácticas artísticas. Al igual que un disco musical, que entre sus múltiples canciones van movilizanddo sentidos y significados que representan el accionar diario que tenemos en la cotidianidad.

Vamos por el mundo transitando entre múltiples enseñanzas, desde que nacemos en un vínculo familiar hasta donde termina nuestro quehacer, en este mundo nos encontramos con miles de personas e instituciones que definen nuestra forma de abordar la vida y cada sujeto se encarga de interiorizar estas enseñanzas o, por el contrario, dejarlas de lado y buscar nuevas formas de pensarnos la vida.

Es así como desde las subjetividades nos reunimos para conformar un mismo objetivo que da vida a estas iniciativas personales y grupales. Estas organizaciones juveniles / artísticas se convierten en ese espacio seguro donde se desarrollan diferentes formas de abordar la vida y desde donde se abre la puerta para llenar la vida de colores y formas diversas.

Habitante 13 y 4 Eskuela han logrado crear escenarios propios donde sus formas de arte tienen un impacto constante en quienes transitan por estos lugares, pues sus procesos han permitido entablar discusiones y cuestionamientos frente a la educación y lo alternativo.

Como lo fue el caso de **4 Eskuela**, pues sus actividades han tenido lugar en la escuela Tomás Carrasquilla y han generado una ruptura con lo tradicional, sus formas de arte han traspasado sus horarios habituales y por medio de sus paredes y creaciones, han permeado la vida de quienes habitan la escuela en los horarios donde el sol se encuentra en su auge, permitiendo que sus estudiantes sean partícipes de mensajes e ideas y que formen parte de espacios de construcción colectiva.

Y en **Habitante 13**, que durante muchos años su lugar de encuentro fue la acera de una casa, donde se encontraban para construir sueños y generar propuestas para movilizar a la comunidad. A partir de esto cobraba sentido el concepto del encuentro popular, donde el encuentro

---

⁸ Fragmento de la canción “*Cypher 4Eskuela 1*” de 4 Eskuela.

se relaciona a la coincidencia de varias personas en un mismo lugar, y popular, que le pertenece a la comunidad.

Cuando nos adentramos en estas formas alternas de habitar el mundo, despertamos una infinidad de posibilidades diferentes a lo esperado e imaginado por cualquiera de las personas que tienen la fortuna de vivir esta experiencia, pues estas y estos jóvenes artistas han cambiado su visión al entrar en el mundo del arte, estas enseñanzas se han convertido en un pilar de sus vidas ya que les ha brindado herramientas que les permiten construir sus futuros, posibilitando su desarrollo personal por medio de la profesionalización de sus talentos artísticos, para lograr llevar las herramientas artísticas aprendidas a sus vidas cotidianas y sus emprendimientos propios.

Además, por medio de estas apuestas, ha sido posible para ellas y ellos el participar de escenarios determinantes para su vida, con reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Ser parte de esto es mi vida, es mi vida porque me ha llevado a lo que estudié, me ha llevado al lugar donde estoy trabajando, me ha llevado a volver a tatuar. Volví como a retomar a mis prácticas, yo siento que 4 Eskuela a pesar de participar acá sólo en el graffiti, me han cambiado toda mi vida... (Nat, Comunicación personal. 10 de octubre, 2023).

Adicionalmente, integrantes como Nat, Esteban y Yee manifiestan que ser parte de 4 Eskuela les ha ayudado a planificar un futuro, además de que se ha convertido en una herramienta para explorar su propio ser; en el mismo sentido Alejandro, Ashly y Mayerlis, resaltan la importancia que ha tenido Habitante 13 como su lugar seguro, donde han adquirido herramientas para reconocer todas sus habilidades como artistas y líderes, superar algunos miedos y lograr ser y existir en equilibrio consigo mismo.

Para así ser actores de sus propias vidas y convertirse en creadores de sus propios caminos, ser actores de nuestras vidas nos encamina y responsabiliza de nuestras acciones, propiciando que cumplamos las aspiraciones, metas y deseos que tenemos.

Y es desde estas iniciativas e intereses que las y los jóvenes empiezan a construir sus espacios y prácticas, pues son cada uno de los y las integrantes de estas iniciativas artísticas los que le brindan un sentido a las mismas, y de la mano de las experiencias vividas, los talentos desarrollados y las acciones que se llevan a cabo propician el emprender y sacar adelante estas formas de ser y existir diferente desde el arte.

Estos colectivos se han vuelto escenarios que reafirman una apuesta política y social, donde la construcción de sueños, propuestas y acciones va más allá de responder a las particularidades de las y los sujetos que hacen parte, si no que generan espacios seguros donde se encuentre el sentido al *porqué haces lo que haces* y donde encuentras herramientas e inspiración para seguir haciéndolo.

4. El argumento para hacerlo realidad⁹

Colombia, esta es pa' ti

Si que el camino es incierto, pero no quiero parar, aunque me arranquen los ojos. No apagan los sueños que guían mi andar. Yo sueño con tierra fértil, un mundo multicolor para tejer vuestras voces

EL ARGUMENTO PARA HACERLO REALIDAD

Habitante 13 es como una cometa, para mí representa esa flexibilidad que te permite tener vulnerabilidad, esa fuerza y persistencia cuando el viento sopla muy fuerte, esa creatividad cuando está cargada de colores y esa cola de la cometa que conecta todos esos vínculos que te sostiene y te abrazan. (Estefanía Maldonado, 2023)

Y alzarnos en almas cuando haya dolor

Para que callen las armas, para que llueva café, para que vuelen las aves, yo cantaré para que crezcan raíces, para que brille el amor, para que sane la

herida yo cantaré,

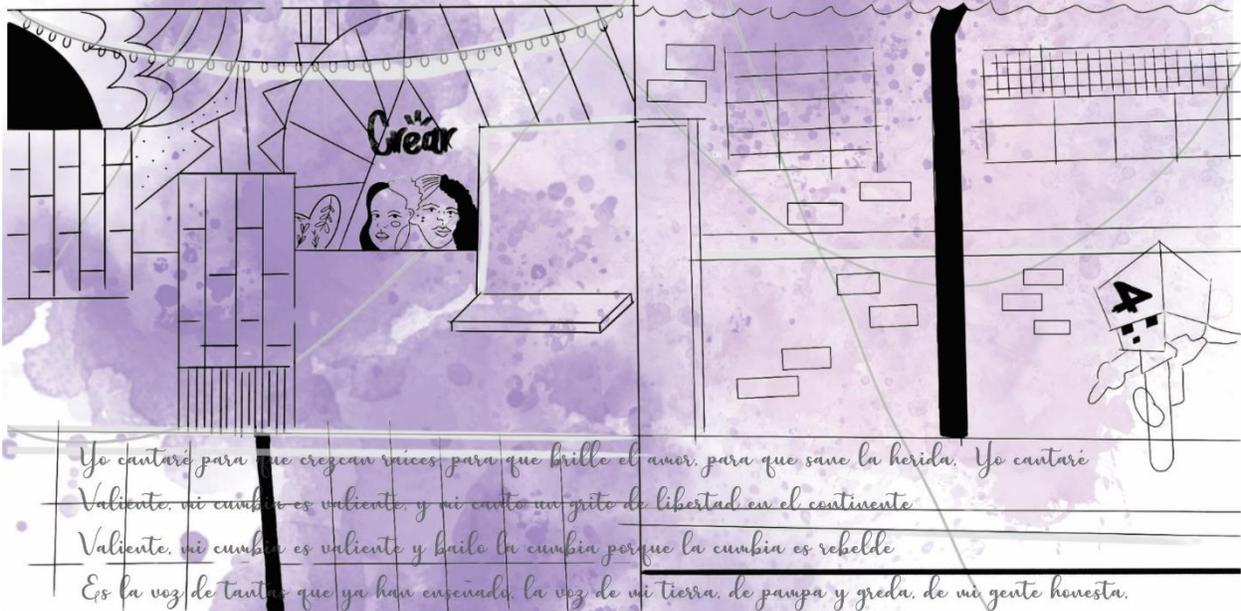
valiente, mi cumbia es

valiente y mi canto un

grito de libertad en el continente.

Valiente, mi cumbia es valiente

Y bailo la cumbia porque la cumbia es rebelde. Cumbia de mi gente, valiente y si la vida es tan corta no tengo na' que perder, para vivir sin razones prefiero luchar y morir de pie. Para que callen las armas, para que llueva café, para que vuelen las aves.

Yo cantaré para que crezcan raíces para que brille el amor, para que sane la herida. Yo cantaré

Valiente, mi cumbia es valiente, y mi canto un grito de libertad en el continente

Valiente, mi cumbia es valiente y bailo la cumbia porque la cumbia es rebelde

Es la voz de tantos que ya han enseñado, la voz de mi tierra, de pampa y greda, de mi gente honesta,

guían las estrellas. No queremos más guerra, queremos justicia

Canción: Cumbia valiente - Ana Tijoux y Monsieur Perini

⁹ Fragmento de la canción “Símbolo” de Rubén Blades.

La música termina siendo un canal para compartir y relacionarse entre las personas, una manifestación que conecta las particularidades de las personas a través de letras que narran nuestros sentires y nuestras posturas. De esta manera, los liderazgos apasionados y motivados alrededor de sus propias historias de vida, que inspiran a que cada uno de las y los jóvenes que habitan estos territorios, se vuelvan protagonistas. Encuentran en el arte y la posibilidad del intercambio social, respuestas a las inquietudes que tienen sentido en sus vidas, donde en comunidad se generen propuestas que eleven la acción transformadora que impacte de forma positiva a los territorios.

Organizaciones como 4 Escuela y Habitante 13 se vuelven escenario de inspiración y amor, donde cada una de las personas que hacen parte de estos espacios, se piensa el quehacer desde sus posibilidades, encontrando en cada una de sus capacidades, habilidades, talentos y posibilidades, que, a partir del intercambio de ideas, de la generación de sueños colectivos y la construcción de nuevos futuros posibles, se permiten rectificar que lo que impacta adentro, también impacta afuera.

Mi mayor compromiso y responsabilidad está con mi familia y con la sociedad, y en lo que yo pueda aportar al mundo, y lo que pueda transmitirle para seguir resistiendo, resistiendo en comunidad, como para avanzar. (J, Valle, Comunicación personal. 14 de julio, 2023).

Sin lugar a duda, estas organizaciones tienen una responsabilidad que va más allá de impactar a quienes participan de los talleres, actividades y eventos que generan, también están comprometidas con el fortalecimiento del sentido crítico de quienes hacen parte de estos escenarios, del tejido social, y de nuevos liderazgos, que desde sus subjetividades e identidades aporten en gran medida a la creación de nuevas formas de estar y habitar el territorio.

Durante varios años en Medellín se ha potenciado el poder de los movimientos sociales, especialmente aquellos que son liderados por jóvenes, caracterizados por pasiones y luchas personales, logrando así que cada uno y cada una sea protagonista de sus propias trayectorias de vida. En la comuna 4 y la comuna 13, se han fomentado enormemente las acciones afirmativas en pro de la participación y la incidencia, esto alrededor de procesos instituidos e instituyentes que se consolidan a partir de sus propios intereses.

Hacer parte de una organización de base cultural y artística, de carácter social, liderada por jóvenes, ha significado encontrar razones para creer en otros mundos posibles, donde los estigmas, las jerarquías y el juego de relaciones de poder pasan a un segundo plano, para dar paso al

reconocimiento de los y las jóvenes por sus capacidades y habilidades, sus identidades o determinaciones personales.

Es allí donde cobra un valor fundamental los liderazgos, las organizaciones y los procesos sociales, posibilitando que esas apuestas personales y colectivas dejen de ser utopías y pasen a ser proyectos, con un plan de acción y unos resultados concretos; esto por medio de la promoción y proyección de sus propias apuestas. Entre conversaciones casuales, descubrimos que para 4 Eskuela y Habitante 13 el mayor motor es impulsar los proyectos de vida de las y los mismos chicos y chicas que hacen parte de la organización, permitiendo así que descubran el mar de posibilidades que hay en la vida.

Es así, como estas iniciativas que llegan desde los corazones de cada uno de las y los jóvenes que hacen parte, se perpetúan en su interior y en el interior de las personas que les rodean y ven sus acciones artísticas.

Desde una instancia más personal, estos y estas jóvenes han realizado un énfasis profundo sobre el impacto que han generado en sus vidas el ser parte de estos procesos artísticos, donde parten desde el reconocimiento de ellas y ellos mismos como seres llenos de particularidades, como el desarrollar sus habilidades y capacidades a potenciar, que se han encontrado cargadas de influencias de poder externas y que al desarrollar estas visiones, han potenciado esa capacidad de resistencia ante otras fuerzas como el Estado, las estigmatizaciones culturales, las formas de violencias organizadas e incluso personas que han intentado oponerse a su forma de ser y hacer como jóvenes artistas.

Esto les ha permitido cambiar e instaurar nuevas creencias con las cuales se sienten más identificados e identificadas, reinventando así sus vidas por una nueva forma donde creen en la posibilidad de cumplir los sueños y han creado un sentido de pertenencia por su forma de arte, que les ha permitido crecer como personas que crean visiones desde el desarrollo personal y grupal para alcanzar objetivos que logren una transformación social y un desarrollo profesional y artístico de las y los jóvenes.

Las y los participantes reconocen sus procesos como un salvavidas, que les ha brindado oportunidades personales de crecimiento personal y emocional, abriendo las puertas a otros escenarios del mundo, pues mencionan que gracias a su arte pueden expresar lo que sienten, liberar cargas, crear, reconocerse, disfrutar, explorar, aprender, conocer y soñar.

A mí una de las cosas que me ha salvado como de todavía seguir acá y querer vivir es ser parte de la Corporación (...) cuando hicieron algo en la universidad, era como ¿a qué te aferras a la vida? y yo una de las cosas que puse fue la Corporación. (Y. Álvarez, Comunicación personal, 18 de agosto, 2023).

Esto representa la existencia de grandes influencias externas que han logrado permear su quehacer en el mundo, sin embargo, esto no se queda ahí, pues día a día han logrado dar cuenta de que al reconocerse como actores protagónicos de su realidad, tienen también la posibilidad de impactar a los otros y otras desde sus acciones, pues el poder funciona en cadena y se caracteriza porque las y los sujetos se encuentran en condición de sufrir o ejercer el poder, no se encuentra estático en una sola entidad o individuo.

Cuando estas y estos jóvenes tomaron conciencia de su impacto en el mundo, comenzaron a crear acciones transformadoras que han impactado su propia realidad y la de las personas que les rodean, partiendo del reconocimiento de los entornos de los cuales han hecho parte y que han dejado una marca en sus vidas, pero que asimismo y de la mano de sus formas artísticas, han encontrado la capacidad de reinventar sus vidas.

Desde los actos más cotidianos cada uno de los y las participantes ha logrado generar un impacto determinante para la vida de otros, pues el reconocer al otro, ser parte del otro y construir con el otro nos otorga la capacidad de pensar el impacto que generamos y cómo hacer consciente nuestro accionar.

Es así como cada una de estas organizaciones mantiene activas sus apuestas políticas, partiendo desde la construcción de espacios seguros en sus territorios, como ellas y ellos dicen, se vela por las libertades, las subjetividades y particularidades de cada integrante de los procesos.

Además de apostarle a la creación de nuevas visiones y realidades para y por los y las jóvenes, fortaleciendo así a las juventudes, sus culturas y los procesos sociales de los que hacen parte cada una de ellas y ellos.

Nos hemos visto en la necesidad de crear un entorno cultural donde las personas puedan, aquí mismo en 4 Eskuela, encontrar el escenario de proyección. Creo que eso es lo más fundamental en el proceso en unas responsabilidades con el talento de las personas que nos

hace que tengamos que estar mucho más exigentes en la consecución de recursos. (Pac Dunga, Comunicación personal. 17 de octubre de 2023).

Esta creación cultural que se nombra convoca a las y los jóvenes y a quienes les rodean a vivir con base a ideales, proyecciones y creencias propias que van construyendo constantemente y que impactan a todas y todos de diversas maneras, en 4 Eskuela le apuestan constantemente a estas creaciones propias que han cambiado las visiones de personas en toda la ciudad de Medellín y que les ha aportado oportunidades de proyección desde el explorar sus talentos para así, emprender con ellos.

Es así como estos procesos han posibilitado la creación de una identidad colectiva donde las y los habitantes de sus territorios se sienten representados por las acciones, propósitos, sueños y emprendimientos que han hecho estas y estos jóvenes.

4.1 Se hace camino al andar¹⁰

Frente a su nivel de acción, transformación y resistencia a nivel de ciudad y país, se logra evidenciar que tanto 4 Eskuela como Habitante 13 tienen una apuesta social y política que busca generar un impacto positivo en las comunidades y ciudad en general.

Incluso indagando en sus objetivos y visión, se puede encontrar que uno de sus propósitos es ser reconocidos y tener una gran incidencia a nivel de ciudad y nacional. Mientras que podemos evidenciar que para la actualidad ese propósito va por muy buen camino gracias a la trayectoria que cada organización ha construido a lo largo de los años. Por ejemplo el proceso de 4 Eskuela ha estado permeado por una construcción y reconocimiento de sus actividades y acciones a través de sus procesos artísticos que siempre buscan llevar un mensaje, una intención o reflexión a las personas que los visualizan, uno de estos procesos serían los grafitis que pintan en toda la ciudad, la calidad de sus trabajos, el compromiso, la capacidad de dejar un mensaje que incide en las personas es una de las cualidades que los destaca con otros grupos graffiteros de la ciudad.

Las letras de sus canciones también son una fuente de información, conocimiento y reflexiones importantes, donde uno de los temas que más se trabajan son las realidades y perspectivas de lo que significa vivir en Medellín y Colombia, mensajes que llevan de una forma

---

¹⁰ Fragmento de la canción “*Cantares*” de Joan Manuel Serrat, como parte de una poesía de Antonio Machado.

muy sincera. Allí también trabajan y hacen una visibilización de esos tipos de expresiones alternativas como lo son los instrumentos, los sonidos del pacífico, andinos, africanos, entre otros, que develan esas otras culturas y tesoros escondidos u olvidados de Colombia.

Porque cuando construyes comunidad es esa misma comunidad la que aprende a valorar el tipo de arte que tú haces, que es un poco rebelde, que es un poco contestatario, que es incluso rebelde con la misma tradición del arte porque pintamos con colores opuestos a lo que determinan las teorías del color. Somos más rebeldes incluso en ese sentido. Entonces me parece muy valioso que se logre ese nivel de reconocimiento en la ciudad, incluso en ámbitos internacionales, donde hemos obtenido algunos premios por el trabajo que hacemos acá en 4 Eskuela, aportándole a la transformación de la comunidad. (Pac Dunga, Comunicación personal. 17 de octubre, 2023).

Como lo menciona Pac Dunga, esto les ha permitido ser una organización reconocida a nivel nacional en todos los campos artísticos que trabajan como el graffiti, rap y freestyle y especialmente por las juventudes quienes son una población que le apuestan significativamente a esos movimientos alternativos y de transformación; reconocimientos como cursos y herramientas a modo de premio otorgados por Nike o la Alcaldía Municipal a los mejores graffitis, reconocimientos en diversos medios de comunicación y la realización de producciones discográficas de las y los participantes de la escuela se han convertido en un símbolo de satisfacción por el trabajo realizado desde los profes de la escuela como por cada uno de las y los integrantes de la misma.

Esto también les ha permitido sacar adelante procesos tanto colectivos como campañas que ellos llaman *rebeldes*, que van en contra de lo establecido por el Estado y la sociedad, pero que buscan aportar a esos procesos de conciencia y develar esas realidades escondidas. Desde los procesos individuales de los y las jóvenes y participantes de la escuela también se evidencia el alcance de estos, desde la escuela han salido jóvenes que han logrado emprender y proyectar su vida mediante su arte, y que han sido reconocidos y reconocidas en toda la ciudad e incluso a nivel internacional. Como ha sido el caso de Luma, una joven artista que desarrolló el break dance en la escuela y que hoy en día se encuentra como medallista de plata en los juegos panamericanos de Chile y participante de los próximos juegos olímpicos de 2024, o como el caso de Nat y Yee,

jóvenes artistas que de la misma forma, con su arte (el graffiti) han logrado crear sus propios emprendimientos como el diseño de ropa y tatuajes, y una empresa de estampados respectivamente, estas jóvenes han sido una muestra de cómo el arte ha sido potencializado por 4 Eskuela y ha permitido que ellas construyan una trayectoria artística de la mano de sus proyecciones de vida.

Mientras que en la Corporación Habitante 13, sus procesos sociales y artísticos han tenido un reconocimiento y gran apoyo a nivel nacional, uno de los procesos significativos ha sido el taller de artes plásticas del 2023 donde se abordaron temas como la expresión y el descubrimiento de sí mismos, allí los y las jóvenes pudieron retratarse a sí mismos, crear una bitácora y aportar a la ambientación de la fachada de la Corporación. También la creación y consolidación de un proyecto muy importante y significativo para la corporación que fue el *Cumbán de Mi Barrio*, donde crearon un grupo musical especialmente de guitarra acústica y plasmaron por medio de un libro y una canción lo que significa para ellos su barrio, como a partir de la música pueden contar sus historias, transformar sus realidades y mostrar todo el talento, resiliencia, resistencia y hacer memoria de lo que fue y sigue significando para ellos y ellas.

Además de esto, también han recibido reconocimiento a nivel nacional, reconociéndose como una organización que promueve la participación e incidencia en los territorios desde diferentes manifestaciones sociales. Con el Proyecto Narrativas Diversas, apoyado por el ministerio de Colombia, exploraron diferentes manifestaciones artísticas: la comunicación audiovisual, la escritura creativa, las artes aplicadas, la danza, entre otras que permitieron que los chicos y chicas identificaran sus intereses y proyectan sus vidas a eso.

Desde allí, esta corporación ha logrado llegar a jóvenes de toda la ciudad, mostrando las habilidades y los procesos sociales, artísticos y culturales que tienen, incluso han llegado a llamar la atención de varios investigadores nacionales e internacionales, quienes han llegado a visitarlos e intentar plasmar sus experiencias y procesos de resiliencia y resistencia que tienen en la comuna 13 acorde a su pasado violento.

Para finalizar este apartado y después de apreciar algunos de los muchos procesos de transformación y resistencia que tienen las dos organizaciones tanto a nivel grupal como nacional e internacional, logramos evidenciar que aunque 4 Eskuela y Habitante 13 trabajan de formas diferentes sus apuestas y propósitos por aportar a los procesos de vida de los y las jóvenes y buscar alternativas para la ciudad, es lo que les ha permitido llegar al lugar donde se encuentra, generar tantos impactos y ser reconocidos como espacios de verdadera incidencia social.

En palabras de *Alejandro Blandón*, un joven participante de la Corporación Habitante 13:

Yo siento que la corpo nos permite soñar, construir y explorar, porque principalmente nos permite construir en parte nuestra identidad, tener nuevos amigos, explorar nuestras habilidades y gustos, y por así decir, nos permite compartir esas ideas y que esas ideas se puedan ejecutar, que no se queden solo en ideas. Como ha sucedido aquí en la corpo como lo fue el Cumbán y Me Place Cuidarme, resultaron en algo que incluso muchas personas lo sentían seguro, íntimo y propio; entonces da esas posibilidades a los jóvenes. (Comunicación personal. 18 de agosto, 2023).

A partir de esto, podemos definir que más que unos procesos sociales o talleres formativos, estas organizaciones generan impactos y cambios rotundamente profundos e importantes, se han vuelto lugares seguros para ellos y ellas, un espacio donde pueden soñar y ver que si es posible apostar por hacerlos realidad. Incluso desde los administrativos de las organizaciones también se evidencia que su trabajo se lidera desde la juntanza y el compromiso, que se han vuelto una familia y comunidad que le apuestan a esto y que gracias a ello han llegado a ser puntos de referencia en la ciudad y ser reconocidos tanto a nivel nacional como internacional por su labor y aportes a la comunidad.

4.2 Muchas historias que contar¹¹

Conversar con las experiencias de 4 Escuela y Habitante 13 instaura preguntas alrededor de cómo aportan a que las juventudes empiecen a incidir y participar a nivel ciudad, cómo terminan siendo referentes que posibilitan que las y los jóvenes se organicen para trabajar por sus apuestas políticas y personales. Cómo se vuelven escenarios que posibilitan el encuentro con referentes que les permite entender que sus sueños sociales sí se pueden llegar a consolidar como proyectos de vida, y cómo, de alguna u otra forma, las acciones que están desarrollando están teniendo impactos a nivel ciudad, y no se quedan únicamente en la comuna.

Este apartado tiene muchas historias que contar, como su título lo enuncia, puesto que pone en paralelo los sentires y experiencias de ambas organizaciones, las cuales abren posibilidades de

---

¹¹ Fragmento de la canción *El Cumbán de mi barrio* de Habitante 13 y Sol de Media Noche.

crecimiento y potencia las capacidades de sus integrantes. Un reto fundamental es promover procesos de empoderamiento, que movilicen y motiven a que los y las jóvenes sean protagonistas de sus propias historias. 4 Eskuela y Habitante 13 sin duda alguna tienen muchos puntos en común, ya que ambas organizaciones trabajan constantemente por brindar un lugar que sea refugio y que les brinde las herramientas para usar el arte como una forma de expresión, esto por medio de procesos que se consolidan en vínculos de amistad y familia que, como lo mencionaba Caroluna, integrante de 4 Eskuela, permite que todos estén en el mismo suelo que los sostiene, sin jerarquías.

Yo creo que las dos organizaciones tienen un punto en común y es que tienen cosas que movilizan a la gente, 4 Eskuela tiene al Hip Hop que es algo que le apasiona a muchísimas personas, y en Habitante 13 también tenemos diferentes procesos, no solamente formativos sino también, creo que una muestra han sido los parches, como diferentes cosas que atraen a las personas para que se sientan en un lugar que pueden ver, esas cosas que le gustan (...) porque hay un respeto porque se han vuelto refugio para muchas personas. (X, Campillo, Comunicación personal. 22 de mayo, 2024).

Sabemos que las juventudes necesitan encontrar escenarios para juntarse, sentir y generar una sensibilidad sobre las consignas que les moviliza. Un espacio que les permita pensar diferente y accionar diferente. Que les permite generar el interés por vincular a más personas y que desde allí surjan sentidos de pertenencia, puesto que les permite entender que hacen parte de algo, y que su presencia cobra valor fundamental.

Lo anterior aporte para que se gesten sentimientos de amor y agradecimiento puesto que, entre estas conversaciones, se resalta que quienes hacen parte de estas organizaciones, se han movilizad por estos sentires, que terminan siendo motor para el crecimiento de sí mismos.

Va partiendo del agradecer, porque cuando uno agradece uno siempre va a recordar quien fue el apoyo de uno, y quien le enseñó a uno, y quien lo construyó a uno. Entonces yo digo que primero uno tiene que demostrar todo lo que le han enseñado, replicarlo, hacerlo, creérsela, apersonarse, todo lo bonito hacerlo. Si usted fluyó y creció como persona, o sea brilló, siga con agradecer y que todas esas personas que estuvieron a su lado fluyan con usted. (Clari. Comunicación personal. 22 de mayo, 2024).

Esto, sumado a que, de alguna u otra forma, quienes hacen parte de 4 Eskuelas y Habitante 13, encuentran un sinfín de oportunidades formativas que les posibilita proyectarse y definirse, lo que permite que quienes hagan parte de esto, encuentren grandes pasiones que les posibilite Apropiarse y creer en sus ideas.

Es por esto que la participación juvenil no debería definirse o delimitarse a una concepción de hacer parte de los escenarios institucionalizados, sino también se debería entender que la participación juvenil se gesta a partir de procesos donde ellos y ellas se vuelven protagonistas y generadores de ideas diferentes, donde a partir de las acciones y vínculos que se construyen en los procesos de los que hacen parte, permitan la construcción de nuevas dinámicas, y esto es fundamental, puesto que en estas conversaciones *Valeriana* (Comunicación personal. 22 de mayo, 2024) mencionaba que muchas veces las juventudes necesitan encontrar espacios donde sientan un llamado a que sean líderes en ese espacio, y que las otras personas logren ver cosas (capacidades y habilidades) que ellos y ellas mismas no habían visto.

4 Eskuela y Habitante 13 movilizan tanto que llegan personas de otras partes, que unen esfuerzos para llegar a esos lugares que les permiten ser en libertad; y aunque estas organizaciones le apuestan a los procesos juveniles, terminan siendo escenarios íntegros que posibilitan el encuentro intergeneracional.

Hay esa motivación de compartir el conocimiento de gente que lleva muchísimo tiempo haciendo esto, y que en su momento era joven pero ya no es joven, entonces pasó el efecto contrario, más que vincular a la gente adulta fue ir creciendo en el movimiento... Va siendo un relevo generacional. (Caroluna, Comunicación personal. 22 de mayo, 2024).

Esto posibilita dejar un legado, que incluso permite generar diálogos desde las experiencias, donde quienes en algún momento fueron jóvenes, se empiecen a vincular y a multiplicar sus saberes con las nuevas identidades juveniles que inician a habitar esos escenarios.

Las organizaciones, colectivos y grupos de la ciudad que se están dando la tarea de promover que los y las jóvenes trabajen por y desde sus autonomías, terminan siendo escenarios que, desde el disfrute, el parche y la parcería, le abren las posibilidades de participar a las juventudes.

Por último, 4 Eskuela y Habitante 13 son referentes en Medellín porque iniciaron como una apuesta por el querer compartir, enseñar y generar espacios de encuentro, y hoy en día son organizaciones que a través de múltiples acciones, abraza a los y las jóvenes de la ciudad, ayudando a que otras organizaciones cojan impulso y no renuncien a sus sueños colectivos, e incluso trabajan en pro de que sus integrantes, tomen la fortaleza de llevar a la acción sus propias iniciativas para que emerjan nuevas organizaciones con diversas apuestas, pero que a fin de cuentas, terminan teniendo el mismo propósito de redefinir el ser joven en la ciudad.

5. Conclusiones y reflexiones

Los procesos artísticos juveniles que se tejen en los territorios y comunas de Medellín han sido parte de la construcción colectiva y social a través de las historias y procesos que se viven allí, donde se pueden encontrar expresiones sociales que resignifican el ser joven y que permiten que las apuestas artísticas se vuelvan una fuente de motivación para las juventudes, desde el crear, innovar y pensar nuevos caminos y proyectos en sus vidas.

Ahora bien, desde la propuesta de investigación se tuvo como fin comprender específicamente esas contribuciones de los procesos juveniles artísticos que generan resistencia frente a las formas de control territorial de las comunas 4 y 13 de Medellín, allí se descubrieron dos organizaciones que desde sus apuestas políticas aportan a esto y de manera directa e indirecta realizan una transformación social y juvenil en sus comunas. Con 4 Escuela de la comuna 4 – Aranjuez y Habitante 13 de la comuna 13 – San Javier se logró abordar de manera integral los objetivos planteados, comprender y sistematizar parte de sus experiencias juveniles. Para esto se diseñó una propuesta metodológica que respondía a las subjetividades y particularidades de cada organización, la cual fue aplicada y permitió realizar un acercamiento a las mismas desde donde se narraron sus vivencias y experiencias, como a través del arte las juventudes tejen sus futuros, sus sueños, sus palabras y expresan sus sentimientos.

Todo esto a través de la creación de lo que nombramos metafóricamente como un disco musical, en el cual pudimos narrar, escuchar, potenciar, hablar, comprender y sistematizar parte de las experiencias juveniles que se tejen diariamente en 4 Escuela y Habitante 13, e incluso, encontrar puntos de articulación, en los que ambas organizaciones han fundamentado el quehacer en sus territorios.

Desde sus voces y narraciones se cuentan historias de surgimiento dada desde una idea de crear espacios donde el arte fuera una excusa para la juntanza juvenil, pero que poco a poco se volvió un proyecto de toda una comunidad dispuesta a mostrar el potencial artístico de las juventudes, resignificar categorías y estereotipos existentes por los contextos de violencia y volver el arte un lugar de encuentro, transformación y resistencia.

Este proceso de sistematización permitió identificar los aportes tan significativos que brinda 4 Escuela y Habitante 13, ya que desde sus propias experiencias demuestran cómo los procesos artísticos y juveniles generan impactos en la ciudad. El arte ha permitido que surjan procesos que defienden el territorio y que construyen otras posibilidades de habitarlo, no únicamente en Aranjuez

y en San Javier, sino en diferentes espacios de Medellín donde la juntaza y la utopía moviliza el accionar colectivo.

Para el caso específico de 4 Eskuela y Habitante 13, las y los jóvenes identifican que son escenarios que permiten reconocer y re-definir sus identidades individuales y colectivas, donde se pueden sentir libres, seguros y seguras, y consolidar relaciones de amistad.

Además, estos espacios motivan a que los y las jóvenes creen en sí mismos y en sus capacidades brindándoles herramientas para que ellos y ellas construyan sus propias iniciativas, se apropien de los procesos y potencialicen sus talentos.

También se llegó a comprender y conocer de una manera más cercana y detallada sus prácticas y procesos artísticos juveniles, los cuales hacen parte de iniciativas con fines sociales y de incidencia en sus territorios, a partir de los que han creado herramientas que les ha posibilitado reconocer y potenciar sus habilidades en pro de su vida y de quienes les rodean (familiares, amigos, amigas, vecinos y vecinas) y cómo por medio de esto han construido una diversidad de expresiones artísticas utilizadas como medio de resistencia. Desde propuestas musicales, murales, performances, y muestras visuales, los y las jóvenes artistas han logrado evidenciar la importancia del arte como herramienta de empoderamiento y transformación social.

En síntesis, se logra destacar la importancia y relevancia de los procesos artísticos juveniles como agentes de incidencia social e individual, poder encontrar similitudes en procesos sociales donde el arte siempre ha sido el punto de partida y unión para visibilizar problemáticas sociales, crear nuevas realidades y hacer resistencia a dinámicas de conflicto y violencia.

El impacto de estas organizaciones artísticas no solo se ha quedado en sus comunas, sino que, por el contrario, ellas han posibilitado que jóvenes de toda la ciudad, incluso de municipios cercanos, hagan parte de sus procesos y así mismo, que estos lleven sus conocimientos a nivel nacional e internacional.

Al comprender sus aportes en la participación juvenil y la configuración de los contextos urbanos, se abre la puerta a nuevas reflexiones sobre la importancia y el verdadero valor del arte como herramienta de cambio social y el poder de las juventudes para transformar sus realidades.

6. Recomendaciones

Como recomendaciones, resaltamos la importancia que tienen este tipo de investigaciones puesto que pueden aportar a dar en otros escenarios de visibilidad, especialmente a los procesos juveniles y artísticos, que se tejen en los territorios entendiendo que estos son una herramienta para la transformación social e individual y que facilita la creación de nuevas realidades para las juventudes.

Al realizar este acercamiento, también encontramos que es importante que desde la academia se potencie la investigación sobre este tipo de organizaciones, ya que es un ámbito poco explorado, pero que tienen un gran impacto e incidencia a nivel individual, social y comunitario. Desde 4 Escuela y Habitante 13, pudimos evidenciar que el arte es un punto estratégico de encuentro, intercambio de saberes y construcción de conocimientos, y aunque empezaron los dos procesos como sueños o encuentros casuales y esporádicos entre amigos y amigas, hoy en día son espacios donde se piensan otras maneras posibles de habitar la ciudad, de ser joven y de resistir a las formas de control territorial.

Para próximos trabajos investigativos, es importante que siempre tengan en cuenta a todos los seres maravillosos que hacen parte de estos procesos, y que no hablar por ellos, sino por el contrario, permitir que ellas y ellos mismos manifiesten con sus propias voces y prácticas, los sentires que les atraviesa y les permite crear sus iniciativas. Esto dado que en esta investigación al permitirnos escuchar esas múltiples voces posibilitó el interpretar y plasmar, lo más fiel posible, esas particularidades que les abordan, además de adentrarnos en un mundo de sentidos que solo ellas y ellos hacen cobrar sentidos.

Esperamos que este proyecto investigativo sea una puerta de entrada para seguir construyendo, visibilizando y resignificando los procesos artísticos juveniles, para darles el valor y reconocimiento que ameritan. Con esto también queremos hacer un llamado a los colectivos, grupos y organizaciones de la ciudad para que sigan apostándole al arte como una herramienta para resistir y resignificar sus procesos.

Agradecemos enormemente a 4 Escuela y Habitante 13 por permitirnos conocerlos, acercarnos a sus procesos, ser parte de estos y aprender que el arte es una herramienta de promover la incidencia y apropiación del territorio.

7. Referencias

- 4 Eskuela [4ESK]. (s.f). *Historia* Creew Peligrosos. <https://4eskuelacrew.wixsite.com/4eskuela/quienes-somos>
- Acosta Valencia, G. y Garcés Montoya, A, (2010) Ámbitos y escenarios de participación política juvenil en Medellín. Anagramas, Volumen 8, N° 16, p. 15-3.
- Aguilar Umaña, Isabel. (s.f). *Apuntes sobre cultura de violencia y cultura de paz.* [//www.centropaz.com.ar/publicaciones/paz/paz25.pdf](http://www.centropaz.com.ar/publicaciones/paz/paz25.pdf)
- Albán Achinte, A. (2009). Artistas indígenas y afrocolombianas: Entre las memorias y cosmovisiones estéticas de la resistencia. En W. Mignolo & Z. Palermo (Ed.), *Arte y estética en la encrucijada descolonial* (p. 123-145). Ediciones del Signo.
- Alcaldía de Medellín (2019). Plan de Desarrollo Local Comuna 13, San Javier. Actualización. (1ra Ed.). Alcaldía de Medellín. <https://www.medellin.gov.co/ndesarrollo/wp-content/uploads/2021/11/PDL-COMUNA-13.pdf>
- Alcaldía de Medellín, Secretaría de Juventud. *Observatorio, Mapa Interactivo.* Medellín joven. <https://www.medellinjoven.com/blog/mapa-interactivo-289>
- Alcaldía de Medellín. (2014) Política Pública de Juventud. Acuerdo 019 de 2014. Medellín, Antioquia. <https://www.medellinjoven.com/blog/politica-publica-de-medellin-actualizada-222>
- Andrade Salazar, J. Leguizamo Peñate, D. y Vergara De la Ossa, A. (2018) Educación para la Resistencia, una aproximación desde la complejidad. V10 N° 2. p. 495-508. Medellín – Colombia.
- Aponte Isaza, M. (2016). Función social del arte. Aporte de la obra de la artista Doris Salcedo a proceso de justicia transicional en Colombia. *Revista Científica General José María Córdova*, 14(17), p. 85-127. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-65862016000100005&lng=en&tlng=es
- Arancibia Cuzmar, R. (2016). Prácticas artísticas como educación cultural. (Artículo), Cuaderno de Trabajo Social, N° 8. PRÁCTICAS ARTÍSTICAS COMO EDUCACIÓN SOCIOCULTURAL - Cuadernos de Trabajo Social (utem.cl)
- Bang, C. Wajnerman, C. (2010) Arte y transformación social: la importancia de la creación colectiva en intervenciones comunitarias. *Revista Argentina De Psicología (RAP)*. Edición N° 48. http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/obligatorias/06_6_salud2/material/publicaciones/arte_y_transformacion.pdf
- Barber, K. (2019) Silvia Rivera Cusicanqui: “Tenemos que producir pensamiento a partir de lo cotidiano”. *Feminismo Poscolonial*. *Revista El Salto*. *Feminismo poscolonial | Silvia Rivera Cusicanqui: “Tenemos que producir pensamiento a partir de lo cotidiano” - El Salto - Edición General (elsaltodiario.com)*

- Centro nacional de memoria histórica (2017). *“Medellín, memorias de una guerra histórica”*. CNMH, Corporación Región, Ministerio del Interior, Alcaldía de Medellín, Universidad EAFIT, Universidad de Antioquia. (1ra Ed.) Bogotá – Colombia. <https://acimedellin.org/wp-content/uploads/2017/06/medellin-memorias-de-una-guerra-urbana-baja.pdf>
- Corporación Convivamos. (2022). Diagnóstico y cartografía de las juventudes de la comuna 4. Alcaldía de Medellín. Secretaría de Juventud. Diagnóstico y cartografía de las juventudes de la comuna 4 – Juventudes Comuna 4 – Aranjuez (juventudesc4.org)
- Corporación Cultural Altavista. (2021). Identificación del estado actual de la Mesa de Juventud - Comuna 13 San Javier. Alcaldía de Medellín. Secretaría de Juventud.
- Dance free co. (2013) 4Eskuela Academia de Baile Medellín. Dance Free. <https://www.dancefree.com.co/diario/4eskuela-academia-de-baile-medellin>
- Del Valle Orellana, N. (2012). Entre poder y resistencia. Tras los rastros de la política en Foucault. *Revista Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública*, (17), p.147-168. ENTRE PODER Y RESISTENCIA. TRAS LOS RASTROS DE LA POLÍTICA EN FOUCAULT (redalyc.org)
- Franco Ruiz, R (2013). Aportes del posestructuralismo y el posmodernismo al desarrollo del pensamiento contable. *Universidad libre*, N°. 14, 2013. Bogotá - Colombia.
- Franco, R. (2013) Posmodernismo al desarrollo del pensamiento contable. La perspectiva de Norman Macintosh. *Lumina* N°14. Programa de Contaduría Pública - Universidad de Manizales. Colombia. Aportes del posestructuralismo y el posmodernismo al desarrollo del pensamiento contable La perspectiva de Norman Macintosh - Dialnet (unirioja.es)
- Ghiso, A., Mejía Jiménez, M. R., Mariño, G., Torres, A., & Cendales, L. (2004). Sistematización de Experiencias-Propuestas y debates. *Dimensión Educativa*. Bogotá.
- Giraldo Díaz, R. (2006). Poder y resistencia en Michael Foucault. UCEVA -Unidad Central del Valle del Cauca (Colombia).
- Gonzalez Gil, A. (2006). Acción colectiva en contextos de violencia prolongada. *Estudios Políticos*, (29), 9–60. <https://doi.org/10.17533/udea.espo.1328>
- González Higuera, S. Colmenares Vargas, J. Ramírez Sánchez, V. (2011) La resistencia social: una resistencia para la paz. *Hallazgos*, vol. 8, núm. 15, p. 237-254.
- Granada Vahos J, G. (2017). Memorias de resistencia y sobrevivencia. *Revista Debates* N°. 78. Universidad de Antioquia.
- Haesbaert, R. (2013). Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. *Cultura y representaciones sociales*, 8(15), 9-42. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-81102013000200001&lng=es&tlng=es
- Healy, K (2001). *Trabajo social: perspectivas contemporáneas*. Madrid: Ediciones Morata.
- Jara Holliday, O. (2011). Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias. https://centroderecursos.alboan.org/ebooks/0000/0788/6_JAR_ORI.pdf

- Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Editorial Siglo Veintiuno, España – Madrid. <http://www.centroprodh.org.mx/impunidadayerhoy/DiplomadoJT2015/Mod2/Los%20trabajos%20de%20la%20memoria%20Elizabeth%20Jelin.pdf>
- Lara-Largo, S. (2016). Estrategias de apropiación territorial en un contexto de relación interétnica en Guamal, Caldas. *Revista Colombiana De Antropología*, 52(1), p.117–138. <https://revistas.icanh.gov.co/index.php/rca/article/view/51>
- Lechner, N. (2013). *Poder y orden: la estrategia de la minoría consistente*. Revista Mexicana de Opinión Pública. ISSN 1870-7300, p. 83-127.
- Magaña Mancillas, M. A. (2014). Memoria colectiva: Procesos psicosociales. *Región y sociedad*, 26 (59), p.303-310. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-39252014000200011
- Manero Brito, R. y Soto Martínez, M. A. (2005) Memoria colectiva y procesos sociales. *Enseñanza e Investigación en Psicología*, vol. 10, núm. 1. p. 171-189. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29210112>
- Marín, M. E. G. (2018). Estrategias de investigación social cualitativa: El giro en la mirada (2nd ed.). Universidad de Antioquia. <https://doi.org/10.2307/j.ctvdf06h7>
- Márquez, R. C. y Legorreta, D. M. C (2017) “Apropiación territorial, cultura y poder: Propuesta conceptual para el estudio de comunidades indígenas y campesinas en el contexto mexicano”, *Revista Orbis Latina*, vol. 7, núm. 3, p. 46-61.
- Martínez Quintero, Felipe. (2013). Las prácticas artísticas en la construcción de memoria sobre la violencia y el conflicto. *Eleuthera*, 9(2), p.39-58. http://eleuthera.ucaldas.edu.co/downloads/Eleuthera9_4.pdf
- Martínez Quintero, Felipe. (2019). Mediaciones de la memoria: El arte frente a la violencia política en Colombia. *Eleuthera* 22, núm. 1, p. 106-123, 2020. <https://www.redalyc.org/journal/5859/585968117006/html/>
- Medellín Joven. (2021). Datos de homicidios de población joven. Tablero interactivo año 2016-2022. <https://www.medellinjoven.com/blog/datos-de-homicidios-de-poblacion-joven-230>
- Pauli, K. S. (2020). Arte urbano y memoria colectiva de grupos juveniles en la Comuna 13 en Medellín Sobre una cultura de no violencia y su resistencia al olvido. (Tesis inédita de licenciatura). Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt. Alemania.
- Personería de Medellín, (2021), Informe derechos humanos DDHH. Informes de Derechos Humanos (DDHH) - Personería Distrital de Medellín (personeriamedellin.gov.co)
- Quiroz Trujillo, A. Velásquez Velásquez, Á. García Chacón, B. González Zabala, S. (2002) Técnicas Interactivas para la Investigación Social Cualitativa. [Trabajo de grado para optar por el título de Trabajo Social]. Federación Internacional De Universidades Católicas (FIUC)Fundación Universitaria Luis Amigó (FUNLAM) Medellín – Colombia.
- Ramírez Corredor, M. (2012) El papel de las expresiones artísticas en la construcción de las subjetividades políticas juveniles. Análisis en las organizaciones de jóvenes que reivindican

- derechos humanos. Revista Semestral. Volumen 4, Número 1. <https://aletheia.cinde.org.co/index.php/ALETHEIA/article/view/58>
- Restrepo Marín, J. (2011). Expresiones juveniles en espacios de violencias. Una forma de hacer memoria y denunciar el olvido. *El Ágora USB*, vol. 11, núm. 2, p.321-334. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=407748991004>
- Rubiano Pinilla, E. (2014). Arte, memoria y participación: ¿dónde están los desaparecidos? [Artículo de investigación] Universidad Santo Tomás. Bogotá. p.31-48 <https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/hallazgos/article/view/1845/1972>
- Rubiano Pinilla, E. (2017) memoria, arte y duelo: el caso del salón del nunca más. *Revista de Historia Regional y Local*, vol. 9, núm. 18. Universidad Nacional de Colombia. Antioquia - Colombia. <https://www.redalyc.org/journal/3458/345852543010/html/>
- Sí ciudadanía. (2023) Unidad de Desarrollo e Innovación para la Participación Secretaría de Participación Ciudadana Alcaldía de Medellín. Habitante 13. <https://siciudadania.co/index.php/2023/06/02/habitante-13/>
- Sosa Velásquez, M. (2012). ¿Cómo entender el territorio? Colección Documentos para el debate y la formación. Guatemala. Ed. 1ra. No. 4. <https://www.rebelion.org/docs/166508.pdf>
- Toro, A. (2015). Arte y duelo: proceso de emancipación un caso: el flamenco. *Nexus*, (18), 180–197. <https://doi.org/10.25100/nc.v0i18.685>
- Torres Carrillo. (2014). Hacer historia desde abajo y desde el Sur. Editorial Desde Abajo. Bogotá. <http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/5319>
- Vasco U, C. E. (1990). Tres estilos de trabajo en las ciencias sociales. Bogotá, 5ta. Edición.
- Vásquez Sixto, F. (2001). La memoria como acción social: relaciones significados e imaginario. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Vélez Muñoz, D. López Jiménez, M. Díaz Facio, V. Lince E. (2020). Arte popular, memoria y duelo en víctimas del conflicto armado colombiano. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, núm. 61, pp. 202-223. <https://www.redalyc.org/journal/1942/194264514012/html/>
- Verger, A. (2007), Sistematizando experiencias: análisis y recreación de la acción colectiva desde la educación popular. *Revista de Educación*, 343, pp. 623-645.
- Villa Gómez, J. D. y Avendaño Ramírez, M. (julio-diciembre, 2017). Arte y memoria: expresiones de resistencia y transformaciones subjetivas frente a la violencia política. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 8(2), pp. 502-535. <http://dx.doi.org/10.21501/22161201.2207>
- Walsh, C. 2017. Entretejiendo lo pedagógico y lo decolonial: Luchas, caminos y siembras de reflexión-acción para resistir, (re)existir y (re)vivir. *Alter/nativas*. <https://alternativas.osu.edu/assets/files/ebooks/WALSH%20final%20compacto.pdf>

8. Anexos

Anexo 1. Más agradecimientos.

QUIENES HICIERON POSIBLE ESTO

Agradecimientos para el Alejandro Villada (Pac Dunga) y Sandra Gaviria, representantes de 4 Eskuela y Habitante 13, quienes nos abrieron las puertas de sus organizaciones y confiaron en nosotras.

Agradecimientos especiales a Alejandro Blandón Montaña y Valeria Gutiérrez Bustamante, integrantes de la corporación Habitante 13, quienes se encargaron de la producción audiovisual y la diagramación de la presente sistematización.

A Caroluna, Clari, Yee, Nat, Gifino, Loian, Jke y en general a la Crew de 4 Eskuela. A Sara, Ashly, Juanpa, Maye, Jeral, Estefa, Xime, Valeriana, Cami, Yoni y Alejo, integrantes de la corporación Habitante 13, quienes narraron sus sentires y experiencias.

A Ana Osorio, Yury Flórez, Carolina Montoya, Carolina Vásquez y Pac Dunga por sus lecturas y correcciones desde el amor y la convicción para entregar un trabajo que representara las apuestas de los procesos juveniles, especialmente de 4 Eskuela y Habitante 13.

A nuestras familias que nos acompañaron en las traspasadas, que creyeron en nosotras. A nuestros compañeros y compañeras, que escuchaban con detalle nuestros avances, que nos felicitaron en el momento preciso.

Y a ustedes, que leyeron hasta la última línea un trabajo que fue escrito con toda la entrega y el anhelo por dejar plasmado las apuestas juveniles que nos inspiran cada día.

Cada uno y cada una de ustedes hacen parte vital e inspiradora de esta aventura cargada de sueños y utopías.

Fuente propia: *Logo trazos de resistencia*

Anexo 2. Canciones que inspiran.

- 4 Eskuela. (2023). Cypher 4 Eskuela 1. [Canción]. Cypher 4 Eskuela.
- Alcolirycoz. (2021) Aranjuez. [Canción]. Aranjuez.
- Blades, Rubén. (2009). Símbolo. [Canción]. Cantares del Subdesarrollo.
- Calle 13. (2010). Latinoamérica. [Canción] Entre Los Que Quieran.
- Crew Peligrosos. (2015) Medayork. [Canción]. Medayork.
- Grupo Musical Pasajeros. (2023.) Una Piedra en el Zapato. [Canción]. El Tiempo de los Tiempos.
- Habitante 13 y Sol de Media Noche. (2022). El Cumbán de mi barrio. [Canción]. El Cumbán.
- La Muchacha. (2021). No Azara. [Canción]. No Azara.
- Los Petit Fellas. (2016). El Club De La Resistencia. [Canción]. Souvenir.
- Periné Monsieur. (2023). Cumbia Valiente. [Canción]. Bolero Apocalíptico
- Rodríguez, Silvio. (1992). El Necio. [Canción]. Silvio.
- Serrat, Joan Manuel. (1969). Cantares. [Canción]. Dedicado a Antonio Machado, poeta.
- Sosa, Mercedes. (2010). Yo vengo a ofrecer mi corazón. [Canción]. Yo vengo a ofrecer mi corazón.

Playlist:**Spotify****YouTube****Fuente propia:** símbolos representativos de identidad

Anexo 3. Consentimiento informado.

**CONSENTIMIENTO INFORMADO
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL**

Yo, _____, identificado (a) con cédula de ciudadanía _____ de _____, en mi condición de entrevistado (a), autorizo a Viviana Andrea Llano Balvin, Juliana Marín Gaviria y Helen Mishell Mejía Serna, a utilizar mi entrevista grabada dentro del proyecto de investigación social titulado: **“Experiencias artísticas juveniles en resistencia al control territorial”** que se llevara a cabo de manera presencial en la comuna _____.

La información recolectada será únicamente utilizada para fines educativos de la investigación. Puede incluir un soporte de audio, fotografías o vídeos para efectos de reproducción y comunicación pública, la entrevista realizada en la mencionada producción está previamente autorizada y cuenta con mi consentimiento.

Por virtud de este documento declaro que soy propietario (a) integral de los derechos sobre el contenido de la entrevista y en consecuencia garantizo que puede otorgar la presente autorización sin limitación alguna.

La autorización que aquí se concede sobre este material, es exclusiva para la entrevista en mención, la cual tendrá un uso de carácter educativo y será difundido por medio en físico y/o digital.

De tener preguntas sobre la participación en este proyecto investigativo, puede contactar a las estudiantes al teléfono _____ o al correo _____

Se firma en Medellín a los ____ días del mes de _____ de 2023.

_____
Firma y documento de identidad.

Anexo 4. Ficha de recuperación de aprendizajes.**Ficha de recuperación de aprendizajes**

Objetivo: Recuperar lecciones de momentos significativos donde se evidencien saberes, vivencias y sentires alrededor de la experiencia juvenil, que pueda usarse en la sistematización

Nombre de la investigadora:

Fecha:

Grupo:

Contexto de la situación (1 o 2 frases sobre el contexto en que se dio el momento significativo: dónde, cuándo, quiénes participaron, con qué propósito; es decir, una referencia que ubique lo que se va a relatar)	
Relato de lo que ocurrió (1 página máximo describiendo lo que sucedió, narrado de tal manera que se pueda dar cuenta del desarrollo de la situación, su proceso, el rol jugado por los diferentes actores involucrados)	
Aprendizajes (1 página máximo sobre las enseñanzas que ese momento dejó y cómo podría servir en un futuro)	
Recomendaciones (Cómo evocar o fortalecer esta experiencia)	
Palabras claves	

Anexo 5. Guía diario de campo.**Guía diario de campo**

Objetivo: Anotar sensaciones, percepciones y emociones personales que surgen alrededor de una actividad con un grupo específico.

Nombre de la investigadora:

Fecha:

Grupo:

Actividad	
Tiempo utilizado	
¿Qué hice?	
¿Para qué lo hice?	
¿Quiénes participaron?	
¿Cómo me sentí?	
Resultados de la actividad	
Observaciones e impresiones	

Anexo 6. Guía de entrevista semiestructurada.

**Instrumento para la recolección de información
Entrevista semiestructurada
Departamento de Trabajo Social
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Universidad de Antioquia.**

Tema: Comprender las contribuciones de los procesos juveniles artísticos que generan resistencia frente a las formas de control territorial en la comuna 4 y 13 de Medellín entre los años 2013 al 2023

Objetivo General de la Entrevista Semiestructurada: Promover la conversación sobre los contextos de surgimiento de los procesos artísticos, las iniciativas de los jóvenes en resistencia al control territorial y las contribuciones que estas prácticas de sentido han repercutido en la ciudad de Medellín.

Entrevista realizada por: Juliana García Marín, Viviana Andrea Llano Balvin y Helen Mishell Mejía Serna.

Sujetos a entrevistar: Jóvenes y directivos de los grupos artísticos de la comuna 4 y 13

Tiempo estimado de duración de las entrevistas: Se tendrá un tiempo estimado de 1 hora y media para la conversación y construcción de respuestas, este puede variar según la profundización que se empiece a establecer y la claridad tanto en las respuestas como en la interpretación.

Instrumentos a utilizar durante la observación: Guía de entrevista semiestructurada, diarios de campo y teléfonos celulares para grabación de voz.

GUÍA DE PREGUNTAS.

A partir de nuestro objetivo general desarrollaremos las siguientes preguntas iniciales, sin pretender ser las únicas ni llevarlas en orden, sino que la conversación fluida pueda generar nuevas preguntas o profundizar en algún tema.

1. Presentación del grupo de trabajo, de nuestros objetivos en la investigación y agradecimientos por la importancia de la experiencia y tiempo brindado de los sujetos hacia nosotros.
2. Permiso para grabación de la entrevista y consentimiento informado

Preguntas:

1. Presentación, cuál es su nombre, a que se dedica, cómo está vinculado al grupo o corporación.
2. ¿Cómo llegaste a este grupo artístico?
3. Cuéntanos un poco de como fue el proceso de surgimiento del grupo o corporación y qué les motiva
4. ¿Por qué decidieron darle ese enfoque artístico?
5. ¿Cuál es el objetivo principal del grupo o corporación?
6. ¿Qué retos han tenido como jóvenes y artistas en su territorio?
7. ¿Qué eventos o acontecimientos han marcado tú vida como joven artista?
8. ¿Qué te ha posibilitado ser parte de este proceso artístico?
9. ¿Has vivido experiencias de violencia en tú vida como joven? - ¿quién lleva a cabo el ejercicio de violencia? - ¿cómo te sentiste violentado?
10. ¿Qué lugares de tu comuna reconocen como fundamentales para entender la historia de esta? ¿por qué, qué aconteció allí?
11. ¿Qué significado tiene para ti que tu grupo artístico se gestara en medio de este contexto?
12. Como grupo artístico, ¿dónde suelen realizar sus prácticas? - por qué allí - ¿cómo se dio que empezarán a desarrollar sus prácticas en este espacio?
13. ¿Qué prácticas lleva a cabo tú proceso artístico? - ¿cómo logran llevar a cabo estas prácticas? (hablando de presupuesto, apoyos, aliados)
14. ¿Han tenido algún conflicto por realizar estas prácticas? - ¿por qué crees que se generó ese conflicto? - ¿cómo han solucionado los conflictos?
15. ¿Qué crees que signifique para tú entorno estas actividades que llevan a cabo?
16. Para ti ¿qué ha significado ser parte de este grupo?
17. ¿Cuál crees que ha sido el impacto de sus prácticas en sus territorios?
18. ¿Qué te gustaría cambiar o reforzar en tus prácticas con el grupo?

19. ¿Qué te gustaría lograr con tú grupo artístico en un futuro? - ¿cómo proyectas tú grupo?

AGRADECIMIENTOS.

Fecha:

Hora:

Modalidad: Presencial

Realizada por: Juliana Marín Gaviria

Helen Mishell Mejía Serna

Viviana Andrea Llano Balvin

Anexo 7. Matriz categorial.

Objetivos	Categoría	Subcategorías
Identificar los contextos de surgimiento de los procesos artísticos en resistencia liderados por jóvenes de la comuna 4 y 13	Violencias urbanas	Dispositivos de poder
		Control territorial
Describir las prácticas y los sentidos creados por los procesos artísticos juveniles como iniciativas de resistencia al control territorial	Prácticas artísticas juveniles	Apropiación territorial
		Participación juvenil
Interpretar las contribuciones de las experiencias artísticas juveniles en resistencia a la incidencia y participación juvenil en la ciudad de Medellín	Resistencia	Re-existencia
		Memoria