

El arte callejero como compartio de lo común

El caso de las expresiones estéticas pictóricas emergentes en el espacio público de Manizales

Anexo 2 – Entrevistas

Presentado por: Andrea Marulanda Montes

Trabajo presentado para optar por el título de Doctora en Artes

Universidad de Antioquia

Doctorado en Artes

Grupo de investigación

Arquitectura, Medios de Representación y comunicación

Medellín

2022

El arte callejero como comparto de lo común

El caso de las expresiones estéticas pictóricas emergentes en el espacio público de Manizales

Anexo 2 – Entrevistas

Presentado por: Andrea Marulanda Montes

Directora de tesis: Valentina Mejía Amézquita

Universidad de Antioquia

Doctorado en Artes

Grupo de investigación

Arquitectura, Medios de Representación y comunicación

Medellín

2022

Contenido

Entrevista a Carolina Salazar Ocampo	5
Entrevista a Entrevista Jhon Jayder Amado Rincón	11
Entrevista a Mario Sánchez	15
Entrevista a Pilar Sánchez Beltrán	17
Entrevista a SEPC	42
Entrevista a Lo2	54
Entrevista a Lorena Gómez	69
Entrevista a Toxicómano Callejero	79
Entrevista a Mugre Diamante	81
Entrevista a SEPC	86
Entrevista a Otis	92
Entrevista a Tonra	101
Entrevista a Cráneo One	103
Entrevista a Becerro	107
Entrevista a Lo2	109
Entrevista a Ventus	113
Entrevista a Juan David Quintero	118
Entrevista a María Fernanda	132
Entrevista a Pablo Melguizo	135
Entrevista a Alexander Rodríguez, Otis, Serranovski y Andrea Marulanda	138

Entrevista a Otis	176
Entrevista a Santiago Dussán	179
Entrevista a Alexander Rodríguez.....	180
Entrevista a Ricardo Vélez	181

Entrevista a Carolina Salazar Ocampo

Título: Conversaciones sobre el arte urbano

Entrevistador/a: Santiago López Herrera (X)

Entrevistado/a: (CAROLINA)

Directora Escuela de Arquitectura y Urbanismo - Universidad Nacional de Colombia sede Manizales

Fecha: miércoles 27 de abril de 2022

X: ¿Considera que las expresiones artísticas contemporáneas (grafitis, muralismo, cartelismo y demás) que se han presentado en El Cable son arte?

CAROLINA: Yo considero que el arte es como una expresión de la gente, algo que quiere decir, algún sentimiento, algún pensamiento; entonces de alguna manera podemos pensar que son arte, todas. Sin embargo, no sé si muchas de esas intervenciones buscan más afectar... Estoy pensando en los grafitis y lo que pasa en los corredores, obviamente es algo que quiere expresar la gente, pero lo que no sé es por qué lo hacen de esa manera. Porque vemos otro tipo de arte, digamos lo que está acá al frente, supongo que son cosas un poco más pensadas. El arte a veces puede ser subjetivo, y eso es lo que vemos en general, uno podría pensar que los grafitis y todo lo que hacen acá en el edificio para ellos es arte. Para mí, en el caso de que es un edificio patrimonio considero que no, porque están afectando algo, o cuando lo hacen en las viviendas como las de la Santander; probablemente para ellos sea arte, pero ya están afectando un patrimonio ya sea en este caso de la humanidad, de la nación, etc. Y en otros casos el patrimonio personal de la gente que tiene que estar pintando las fachadas todo el tiempo.

Cuando se busca algo más estético, para mí, como lo que puede llegar a pasar en el muro (basamento) ahí si lo veo más como arte, pero es muy subjetivo, creo yo.

X: ¿O sea que hace la distinción entre las firmas o tags y los mensajes con contenido?

CAROLINA: Si, porque yo creo que igual en esos grafitis que vemos acá algo quiere decir la gente o se comunica mediante ellos, no sé en qué sentido. Pero no sé si sea más por el sitio en el que lo hacen o en la manera que lo hacen, porque es como de una manera irreverente. Este muro (basamento) me parece que de alguna manera es un telón o lienzo, pero estas son ventanas, son columnas, es el piso...

X: ¿Qué entiende por “arte urbano”?

CAROLINA: Por un lado, esas expresiones (de la gente) que quieren transmitir algo y que finalmente estando en la vía o en la calle donde circula todo el mundo pueden transmitirlo de una mejor manera, a diferencia de cuando están en un museo, aquí es algo más accesible (el mensaje) a la gente.

En el arte urbano, la gente quiere expresar algo y que el resto de la sociedad lo perciba. Porque finalmente en el arte (cuadros, esculturas) que la gente se lleva a su casa el artista quiere expresar algo, pero no necesariamente para todo el mundo, en cambio aquí es como poder transmitir un mensaje que le llegue a la mayor cantidad de gente.

X: ¿Entonces es cuestión del lugar y el público?

CAROLINA: Si. Por ejemplo, las casas que están por el batallón están llenas de grafitis y de murales, donde más afluencia de público hay, es donde más se ven. Tratan de llegar a la mayor cantidad de gente donde puedan llamar más la atención.

Mira estos muros, por ejemplo, que hay por San Marcel, (intervenido) cuando hubo todo esto del parto nacional, son elementos que se ven desde muchos puntos y por donde hay mucha afluencia de público.

X: Claro, los que tienen carácter de denuncia siempre van a buscar ser vistos...

CAROLINA: Exacto, incluso lo que uno alcanza a percibir... Digamos el muro que hay acá bajando— señala hacia Davivienda sector El Cable – como que es una obra pensada, preparada... Puede sonar subjetivo, porque a mí me parece más bonito que los grafitis que veo acá, pero cuando está ese tipo de arte más preparado no lo vandalizan. Para mí lo que hacen acá es vandalizar.

X: ¿Qué considera que es el “vandalismo”?

CAROLINA: Para mí es eso. Hay espacios, por ejemplo, el muro (basamento) que de alguna manera uno lo vuelve a pintar o a limpiar y perfectamente no pasó nada. No sé si es precisamente el permiso que se da. Incluso hay muchas casas que ya decidieron decir como “bueno, háganme un grafiti”, o el mismo Coliseo (menor) que era de un ladrillo a la vista, decidieron dar permiso para que hagan grafitis o arte urbano pensado, bien configurado, y ya no se ve el otro tipo de grafitis. Cuando hay un arte más pensado veo que, si lo respetan, pero la arquitectura veo que no la respetan.

Entonces considero que vandalismo es cuando no hay permiso para hacerlo, porque por ejemplo estas otras seguro hay permiso; por ejemplo, el muro de Davivienda que me parece que está muy bien intervenido, Juan Valdez, El coliseo... esos si los respetan.

X: Entonces, ¿lo que pasa en los pasillos de la escuela es vandalismo?

CAROLINA: Para mí es vandalismo

X: ¿Y lo que pasa en el muro (basamento)?

CAROLINA: Sí, también. Yo creo que radica en que tengan permiso o no para hacerlo.

X: ¿A qué considera que se debe el auge de las expresiones artísticas contemporáneas en Manizales en los últimos años?

CAROLINA: Yo creo que hay una época muy diferente. Por ejemplo, en la época de nuestros papás había un ambiente más revolucionario, la de nosotros fue más calmada, y creo que la (época) de ahora se quieren expresar más, hay más libertad de expresarse también. Antes incluso las expresiones de género eran más “tapadas”, ahora todo el mundo puede expresarse. Manizales ha sido una ciudad muy conservadora, pero finalmente es una ciudad universitaria donde llegan jóvenes de toda parte, hay mucha juventud. También ha crecido mucho, hay muchas universidades entonces ya hay más libertad de expresarse sin tener que autocensurarse como en otra época.

Hay situaciones que hemos visto, como que esto (el edificio) se volvió un punto de encuentro. Algunos se lo atribuyen a cuando pasó todo el tema de La Gotera¹ o lo del Parque Antonio Nariño que era un sitio de reunión, pero ya se volvió algo “privado”.

Siempre ha sido un sitio importante de la ciudad, pero lo rayan tanto porque ahora se busca mayor libertad de expresión. Esto siempre había sido tranquilo, limpio en el sentido de que no había tanta vandalización. Después de la pandemia (cuarentena) esto (el edificio) quedó solo y la gente se empezó a apropiarse de él (edificio), entonces estas expresiones no tan positivas que se dan aquí, que no lo digo de manera despectiva, el microtráfico, los habitantes de calle que se empezaron a tomar esto. Aunque finalmente antes de la pandemia también había vandalismo.

X: Entonces no lo asocia a algo en específico, sino que fue un proceso, algo gradual...

CAROLINA: Si, yo creo que ha sido algo gradual. No tengo a qué atribuirlo específicamente. Siempre han rayado, no sé qué pasó en el edificio para que se saliera de control. No sé si es vigilancia o que sea.

Acá (la escuela) hay una situación compleja, porque esto como que no es de nadie. O sea, es una universidad pública, o sea que cualquiera puede entrar. Pero finalmente es un predio privado

que está a cargo de la universidad, por lo que la plazoleta sería el antejardín de ese previo privado. Entonces, como es “privado-público” entonces la policía no puede entrar; aquí nadie le puede decir nada a nadie porque se vuelve un lío. Es un sitio de nadie, cada persona hace lo que quiere. No hay una autoridad o un control de la situación.

Esto (la escuela) es de todos, pero lastimosamente eso se está tomando de una forma negativa y no hay como controlarlo.

X: ¿El arte sería, según eso, una forma de apropiación?

CAROLINA: Si, claro.

X: Entonces, para usted, ¿esto es de quién?

CAROLINA: Yo creo que de la universidad. Solo que en parte la universidad como universidad pública recibe a todo el mundo, no solo estudiantes. Lo triste es que lo tomen de manera negativa, porque acá hay muchas expresiones interesantes. Para mí el espacio es de todos mientras lo usen de buena manera.

X: ¿Por qué cree que El Cable se ha convertido en el punto de convergencia de dichas expresiones?

CAROLINA: Es un sitio muy importante. Cruza la avenida Santander que es la más importante de la ciudad. Es una zona rosa, de actividad nocturna, confluyen muchas universidades. La condición del edificio y la disposición con esa gran plazoleta da como una bienvenida. Creo que es un tema arquitectónico y de ubicación, porque si no tuviéramos la plazoleta y el corredor cubierto la gente no se haría aquí. Por el edificio se presta, por la ubicación se presta y por el tipo de uso que hay alrededor (bares, etc.) también

X: ¿Qué carácter o fin cree que poseen estas expresiones artísticas?

CAROLINA: Yo creo que todos quieren transmitir algo. Es una rebeldía, otras (carteles) son una revolución, quieren mostrar ese tipo de cosas. Pero definitivamente es algo en contra de, como en contra de todo lo tradicional, convencional, quieren romper esos esquemas. Creo que buscan romper algo y apropiarse.

X: ¿Entonces el edificio es un símbolo de ese sistema? ¿O un símbolo de la rebeldía de la juventud?

CAROLINA: Lo veo más por la segunda opción. Por un lado, la (Universidad) Nacional siempre ha sido muy pública, y por otro el edificio y el mismo programa de arquitectura siempre ha sido diferente. Las otras carreras siempre han sido muy cuadrículadas; los ingenieros, los matemáticos... pero arquitectura siempre ha sido una “república independiente” porque acá todo era distinto y hacíamos lo que nos daba la gana. Yo creo que lo ven más por ese lado, un espacio más libre. En los otros (campus) hay control de entrada; acá no hay control de nada. Lo sienten como más propio. ¿Y por qué los hacen acá (grafitis)? Porque por acá pasa todo el mundo.

X: Finalmente ¿Considera que la problemática de apropiación es de la universidad o es un asunto social?

CAROLINA: Social, porque nosotros hemos tratado de hacerlo. Hay unas propuestas, ha habido pensamientos. Creo que es algo complejo y social, sería de la universidad si fuera “de muros pa’ adentro”. Hemos tratado de todas las formas, pero estamos maniatados.

Entrevista a Entrevista Jhon Jayder Amado Rincón

Título: Conversaciones sobre el arte urbano 2

Entrevistador/a: Santiago López Herrera (X)

Entrevistado/a: (JHON)

Estudiante gestión cultural – Universidad Nacional de Colombia sede Manizales

Fecha: viernes 22 de abril de 2022

JHON: (...) Por la Enea hay una vaina que se llama “El roletto” o una cosa así, unos edificios que siempre que les ponen el muro gris o la teja en zinc, la gente va y raya hasta el hijueputa eso; entonces los manes se inventaron la estrategia de pagarle a un muralista para que cubriera con una chimba de mural ese espacio. ¿Qué ha pasado? Que nadie se atreve a ponerle una mano encima con una lata porque el mural es tan chimba que nadie se atreve a dañarlo. Entonces la universidad también tiene muchos talentos; dentro de la misma universidad hay muralistas, entonces, ¿por qué no plantean una actividad en la que realmente ese muro (basamento) se pueda convertir en un mural que represente a los foráneos, o que represente a la juntanza que se está dando a través de lo cultural en El Cable? Pero siento que la institucionalidad está más enfrascada en echarle (a la escuela) reja, pared y limitar el acceso para volver la universidad ajena a la sociedad civil que en articular y reducir la brecha social.

Yo reflejaba ahí (el basamento) la diversidad étnica y cultural que hay en la universidad. Por ejemplo, yo soy de Gestión Cultural, entonces tengo amigos del Putumayo, del Amazonas, del Cauca, de Bogotá, de Antioquia, Risaralda... hay una diversidad cultural y étnica concentrada en un solo punto que es la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales y el foco donde se expresa esa diversidad cultural en las técnicas abiertas del arte es El Cable. Ojalá ese foco

pudiera concertar un mural que refleje esa diversidad, pero es muy complejo gestionar ese tipo de espacios”.

X: ¿Considera que las expresiones artísticas contemporáneas (grafitis, muralismo, cartelismo y demás) que se han presentado en El Cable son arte?

Yo considero que estos rayones (grafitis) están fuera de contexto, porque al ser este edificio patrimonio histórico no debería permitir que se grafitear encima de él. Pero si estoy de acuerdo en espacios de apropiación donde el muralismo sea realmente reconocido. Hay espacios en Bogotá y en Medellín donde edificios que son patrimonio histórico de la nación pasan por un proceso de grafiti, yo creo que eso sí está bien visto y también es una forma de apropiación y de autorreconocimiento de la gente, que es también importante. Entonces si considero que es arte.

X: ¿Qué entiende por “arte urbano”?

JHON: Por arte urbano entiendo literalmente todas las expresiones que hay en la ciudad, que son artísticas; desde la música, las artes plásticas, el teatro, la danza, el circo. Me parece que Manizales es una ciudad muy rica en cuestión de arte urbano.

X: ¿Qué considera que es el “vandalismo”?

JHON: Parte de esto – señala grafitis de la escuela de arquitectura – que hay en las paredes y puede realmente afectar las paredes y la pintura de un bien cultural que es patrimonio y que no debería ser afectado. Además de eso también he visto como dejan muchas cosas en el piso que a veces es como una falta de apropiación, pero también considero que es vandalizar el espacio porque es dejar residuos sólidos donde no se deben dejar.

X: Entonces, entendiéndolo desde la estética ¿usted considera que los murales que se han hecho en el basamento son vandalismo?

JHON: Yo siento que hay espacios diferentes en la apropiación de lo público. Hay espacios que realmente no tienen ningún impacto, que no tienen interés social o reconocimiento histórico; espacios que no tienen una función pública clara entonces pueden servir para la expresión abierta y para los rayones, las pintas y todo lo demás. Pero considero que respecto a los espacios públicos tan sagrados como El Cable (escuela de arquitectura) si debería ser considerado como vandalismo el hecho de tocarlos o rayarlos.

X: ¿A qué considera que se debe el auge de las expresiones artísticas contemporáneas en Manizales en los últimos años?

JHON: Yo creo que primero a la calidad de vida que tiene la gente de Manizales, acá hay un nivel de vida en el que hay mucha gente económicamente acomodada porque la ciudad así lo permite; obviamente es una ciudad con un montón de ofertas, pero creo que parte de esa oferta cultural se da en el reconocimiento que tiene la ciudad por los artistas y en el desarrollo de las políticas culturales del municipio que también han sabido enfocarlas.

X: ¿Por qué cree que El Cable se ha convertido en el punto de convergencia de dichas expresiones?

JHON: Es un proceso de apropiación y de arraigo; el hecho de que El Cable sea de la Universidad Nacional o sea que sea un edificio de una universidad le da un carácter aún más público y de juntanza a la gente, entonces toda la gente que viene a parcharse aquí al Cable sabe que encuentra músicos, que encuentra poetas, escritores, arquitectos, veterinarios, etc. Realmente hay una oferta de profesionales y si usted se parcha en El Cable, en diez minutos va a encontrar cualquier tipo de profesión. Además de eso, los pelados siempre están abiertos al debate hasta con los habitantes de calle y eso hace que haya una apropiación del espacio magnífica, y así crece la oferta cultural.

X: ¿Qué carácter o fin cree que poseen estas expresiones artísticas?

JHON: Yo creo que poseen un carácter muy libertario, inspirador; han venido dando relevancia al lugar. El proceso de rayar el edificio comenzó en el paro del año pasado entonces también viene siendo un proceso de resignificación y de rebeldía de los pelados de decir como bueno, si hay mucha sangre en las calles que también haya muchos rayones en las paredes. Siento que esa situación de conflicto nunca se solucionó y nunca quedó claro, entonces, también hay muchos rezagos de ese odio que queda en lo colectivo y que a veces es difícil de borrar y se expresa, precisamente, a través de las paredes y de las expresiones artísticas.

X: Según eso ¿la escuela se convierte en un lienzo, un espacio de divulgación de ese inconformismo?

JHON: Es un espacio de divulgación, efectivamente. Si la facultad de arquitectura pensara realmente en una oferta cultural o el sistema de la universidad pensara en cumplir su función social que es reducir las brechas sociales del país ya habrían prestado espacios y demás para generar ofertas culturales y gestar estos espacios junto a los estudiantes.

Entrevista a Mario Sánchez

Título: Conversaciones sobre el arte urbano 3

Entrevistador/a: Santiago López Herrera (X)

Entrevistado/a: (MARIO)

Sociólogo, integrante Pintaresiste Manizales

Fecha: martes 19 de abril de 2022

Conversación informal acerca de las expresiones artísticas contemporáneas y el movimiento Pinta Resiste

MARIO: (...) Uno ve por todo lado y todo está lleno de pintura.

Cuando empezó el paro el año pasado, lo que se quiso hacer con Pinta Resiste era coger lugares que eran santos para los estados; por ejemplo, los muros de contención. Ni siquiera le daban plata a uno para pintar eso, sino que era uno mismo del material de uno, y le llegaba la policía y no lo dejaba hacer nada. Y uno decía “¡es que esta pared estaba mohoseada!” O sea, uno la limpió para hacer algo estético, entonces, ¿ahí qué? ¿qué empezó? “Listo, si no van a dejar hacer cosas artísticas entonces vamos a destruir todo”, y tocó empezar a hacer cosas así a lo guerrilla. De noche.

La idea ahora es hacer que la gente se apropie y que aprenda.

Sobre la apropiación

La vuelta es generar zonas de inclusión. En algunas ciudades, por ejemplo, en Medellín hay un parque muy parche que es el parque del periodista, que es un parque de solo consumo. Y pues no se ven indigentes, no se ve nada raro; son estudiantes parchados tomando cerveza así tipo Cable. Digamos como esas zonas de tolerancia son interesantes y adecuadas, chimba el apropiamiento de eso. ¿Qué se ganan con echarlos de un lugar si se van a ir a otro? Y así van a seguir.

Sobre los códigos

La vuelta en Manizales es que aquí se respeta mucho la cuestión del arte urbano; tiene que ser alguien muy loco, un barrista o algo así para que llegue a hacer un daño (a un mural) pero eso no lo hacen porque si un barrista daña un mural se le dañan los murales a los barristas y a ellos les vale plata, entonces eso siempre ha estado controlado.

Uno cuando realiza un mural, uno piensa ¿qué es lo que voy a impactar? ¿a qué público va dirigido? y ¿cuál es mi intención? Si yo soy grafitero y mi intención es meramente estética y egocéntrica entonces a mí no me importa nada, si me gusta a mí lo hago y punto. Ese muro es estratégico, ha estado bombardeado y bombardeado y bombardeado y eso va a seguir así. Es chévere cuando lo renuevan porque entonces uno va a volver a hacerlo. Por ejemplo, la última intervención que nosotros hicimos allá fue el “1312” en diciembre. Habían hecho la ley mordaza que limitaba mucho la libertad de expresión, entonces fuimos el 13 de diciembre y allá nos cogió la policía. Igual se hizo la intervención.

Lo que pasa allá es una técnica que uno utiliza, digamos que hay lugares donde los muros son buenos, entonces uno pide permiso; utilizamos hasta pinturas impermeabilizantes, pero le dicen que no ¿entonces uno que dice?: “ah bueno”, y de pronto pasa por ahí en cualquier momento y psst hace un rayón del Holocausto, en otro momento psst rayón de Nacional, se hacen firmas, se les escriben cosas y así, y ya después uno dice “uy ese mural está muy feo; vea, déjeme hacer un mural ahí bonito para que no se lo dañen”. Es también algo como “o es por las buenas o por las malas”.

Entrevista a Pilar Sánchez Beltrán

Título: Conversaciones sobre el arte urbano 4

Entrevistador/a: Santiago López Herrera (X)

Entrevistado/a: (PILAR)

Docente Escuela de Arquitectura y Urbanismo – Universidad Nacional de Colombia
sede Manizales

Fecha: miércoles 18 de mayo de 2022

X: ¿Considera que las expresiones artísticas contemporáneas (grafitis, muralismo, cartelismo y demás) que se han presentado en El Cable son arte?

PILAR: Yo creo que muchas son manifestaciones sociales, más que manifestaciones artísticas. Teniendo en cuenta como muchas de ellas se han incentivado a partir de los movimientos sociales del paro. Creo que eventualmente puede darse a confusión que es una manifestación social y que es una manifestación artística; no necesariamente tienen la misma calidad, no necesariamente tienen la condición de manifestación con un carácter estético, por ejemplo. En ese orden de ideas yo creo que es importante diferenciarlas porque hay muchas prácticas sociales, hay manifestaciones sociales y hay, efectivamente, arte urbano que se desarrolla.

X: Y específicamente lo que concierne a El Cable, ¿usted lo considera arte?

PILAR: Yo creo que el mural, específicamente el de “ESMAD VIOLADOR” efectivamente es una manifestación social muy fuerte pero ese sí tenía una condición de expresión artística. Había una intencionalidad de generar emoción, había una intención estética también en la composición que tenía, había ciertas condiciones ... ese sí podría llegar a considerarlo manifestación artística. ¿Pero que otro? Porque los rayones y eso... los otros no recuerdo, salvo ese, algún otro que lo vea como una manifestación artística.

Hay una cosa que me parece difícil también, y es el límite entre manifestación social y manifestación artística. Y yo entiendo que hay una serie de prácticas, pero creo que caben preguntas sobre ¿qué es? Y la validez o la pertinencia que pueden tener en un espacio.

Eso me da pie a decir una cosa, y es que el arte normalmente genera respeto. Entonces digamos que ahí hay una connotación de cómo se lee. Entiendo que sea conflictivo, el arte puede ser conflictivo y hay muchas obras en el mundo que se entienden en ese sentido, pero de ahí a que haya una intención de destruirlas hay una distancia.

Entonces yo creo que hay una distancia importante entre esa manifestación social y esa manifestación artística. Ustedes plantean una cosa y es la visibilidad que tiene, y es que se instalan, y el Cable es una centralidad urbana muy importante. Hay como una ambivalencia entre el ser un espacio académico y ser espacio público, (5:42 habla de reunión del Cable) En la ciudad hay muy poco espacio público, los indicadores que tenemos en la ciudad es que es casi nulo, son muy bajos. Pero además este espacio del cable tiene la condición de espacio público siendo en realidad un espacio académico que fue expresamente entregado a la universidad para escuela de arquitectura, en esas condiciones hay referencias históricas e identitarias que cada vez se han ido perdiendo y distorsionando, entonces yo me pregunto ¿que tanto nos interesa que se distorsione? ¿Y a quién le interesa? La mayoría de la gente no entra, no sabe que es el cable. El cable para la ciudad en este momento es el lugar de venta y consumo de drogas, de tráfico, no es un lugar académico, no es arquitectura, no es la Universidad Nacional, sino que tiene otra connotación, entonces tampoco es el lugar de la manifestación social; es el lugar de consumo. Ahí caben muchas preguntas, respecto al hacer como universidad es un tema de ciudad y es un tema institucional.

¿Debería ser un lugar de manifestaciones artísticas? Si, pero esas no creo que sean

X: ¿Qué entiende por “arte urbano”?

PILAR: Yo no soy artista, y lo que puedo conocer en realidad es bastante más limitado, pero lo entendería como una manifestación estética permanente o no permanente que haya en un espacio colectivo urbano.

X: ¿Qué considera que es el “vandalismo”?

PILAR: Acciones de fuerza, y hay acciones de fuerza que pueden ser simbólicas, no solamente físicas, una cosa es que yo rompa ventanas, pero hay acciones de fuerza que pueden ser imposiciones simplemente simbólicas. Que yo tenga un elemento y le zampe algo encima que distorsione el sentido del sustrato original que ya sea un elemento artístico. La arquitectura es un elemento artístico, entonces ¿qué significa que yo le imponga otro elemento que cambie la lectura, el significado de ese sustrato?

X: ¿A qué considera que se debe el auge de las expresiones artísticas contemporáneas en Manizales en los últimos años?

PILAR: Que la gente está mamada. Yo creo que hay una necesidad de expresión social, no necesariamente artística, pero hay una necesidad de expresión que la gente está manifestando. Creo que es una condición social, histórica como del momento no solamente política, por supuesto tiene mucho de política, pero creo que viene de diferentes órdenes porque también culturalmente hay un rompimiento de las jerarquías, hay un rompimiento de los patrones convencionales de como se ha relacionado la sociedad en Manizales, entonces ahí hay una parte fuerte. Y por supuesto hay una necesidad además de otras voces o miradas y de visibilizar esas otras miradas es una reconstrucción simbólica de los referentes. El acto mismo de tumbar estatuas es parte de la manifestación. Puede ser ignorancia mía, pero hay cosas del arte contemporáneo que a mí me cuesta trabajo entender como arte. ¿Qué puede acelerar o incentivar el hecho de que haya un aumento? Probablemente, también el que se habilita a través de esas intervenciones una cualificación

de espacios que se ha visto, la cualificación a través de murales, en ese sentido hay apropiaciones que son muy interesantes; de registro y hechos urbanos que pueden ser muy traumáticos. Son reconocimientos de una realidad que ya no se está guardando debajo del tapete.

X: ¿Por qué cree que El Cable se ha convertido en el punto de convergencia de dichas expresiones?

PILAR: ¿Por qué en El Cable? Porque no hay muchos espacios en la ciudad. No creo que El Cable en sí mismo. ¿En dónde más lo van a hacer? ¿En dónde está la gente? Digamos que sí, esta es una centralidad, eventualmente podrían irse pero no sé qué tanto los que hacen esas manifestaciones permanecen en otras partes, es un poco de que es el espacio que hay porque la ciudad ha negado la oportunidad de otros espacios, en el parque Antonio Nariño hay enredaderas y matas, está cerrado, la Plazoleta de Cervantes, que era uno de los lugares de mayor concentración, hay situaciones de seguridad que terminan sacando a la gente de allá, que es en parte lo que sucede aquí. Creo que, porque no hay más espacios en la ciudad, pero no entiendo que haya una connotación específica por ser el cable o la universidad, no veo una asociación entre los dos elementos por ser universidad o el cable por lo que significa para la historia regional, del país y la ciudad. Entiendo que a materia de esas manifestaciones han ido negando esa significación del cable y creo que son más fuertes las prácticas sociales, que son conflictivas, hay prácticas que no necesariamente son las que consolidan, validan o fortalecen la condición de universidad y de patrimonio histórico.

X: ¿Qué carácter o fin cree que poseen estas expresiones artísticas?

PILAR: Yo no creo que el cable sea un lugar para grafitis y murales, de manera absolutamente clara justamente por esa condición que mencionaba del arte sobre el arte, la

distorsión que genera sobre el elemento de base. Creo que probablemente tiene un sentido de intervenciones de orden temporal, de performance, que son cualificadas y orientadas. Me preocupa un poco la venta de ropa de segunda y que eso lo validemos como una apropiación adecuada, o la recogida de plata de los animalitos – por muy consciente de las necesidades que pueden tener la cruz roja, los animalitos –, que estemos pidiendo plata en la entrada no creo que sean el tipo de prácticas o manifestaciones que consoliden este espacio.

Entrevista 5.

Título: Conversaciones sobre el arte urbano 5

Entrevistador/a: Valentina Valencia García (X)

Entrevistado/a: Tonra

Artista callejero

Fecha: lunes 2 de mayo de 2022

X: Bueno, entonces para empezar, la (X) general es para ti qué es arte y pues si te consideras artista.

TONRA: Bueno no, para mí el arte es como un medio de expresión, justo en estos días estaba escuchando algo muy chévere y decían que el arte es la estética de la recepción, entonces, y que el receptor es que el que hacía que eso se volviera arte, entonces siento que muy desde la estética y muy desde ese pensamiento, desde ese comunicar, si mediante una imagen, ya sea en movimiento o no, como que también hay un lenguaje de por medio, y ese lenguaje es el que nos permite comunicarnos a partir de otros formatos que no sean las palabras, entonces para mi es eso. Bueno, y si me considero artista, sí, sí, todo el tiempo estoy creando un montón de cosas y sí, como comunicándome a partir de lo que hago, entonces ese comunicarme, pues me permite expresarme un montón, como, sí, mediante los murales, las pinturas, mi trabajo, empezar a explorar otros campos, otros medios, entonces sí.

X: ¿Qué defines tú como arte urbano?

TONRA: Para mí el arte urbano es como todos los medios de expresión estético y cultural como en la calle, si, y ya viene una cosa ahí toda histórica de dónde nace y cómo nace y todos estos medios, pero siento que todas las manifestaciones culturales mediante una estética, digamos específica, se vuelven arte urbano. Por ejemplo, el grafiti para mi es parte como de arte urbano, y el grafiti por ejemplo a parte de las letras que nosotros

conocemos hoy digamos que a veces, para mucha gente, le gusta o no le gusta, es arte o no es arte, pues nacieron de algo mucho más alejado que fue digamos todos estos grafismos de las FARC, aquí en Colombia nació de esa manera, entonces todo eso hace que tenga una estética de una sociedad que empezó a manifestar como ciertas cosas a partir, sí, de ciertos grafismos, entonces sí, para mí hace parte del arte urbano también.

X: Y usted considera que por ejemplo por esta, como por eso de donde proviene el arte, pues o sea, como el grafiti, en Colombia, pues esto de los grupos revolucionarios, pues, al margen de la ley, como que por eso se ha mantenido una imagen, al menos en Colombia, referente pues a estas expresiones que no hay como en otra parte del mundo, que tal vez los apoyen más?

TONRA: ¿Qué tal vez los apoyen más cómo?

X: Sí de pronto como que en otros lugares no ven con los mismos ojos, así como vemos aquí en Colombia el grafiti.

TONRA: Pues es que es como muy loco porque es muy contextual, sabes, y es que, digamos acá se desconoce mucho de dónde salió el grafiti, porque es lo mismo, acá se piensa que el grafiti es europeo y americano de donde nació, pero realmente digamos como que si hay unos estudios que... Esto me lo contó y él me ha hecho como varios escritos, un curador de arte contemporáneo y arte urbano y muy importante acá en Colombia que se llama Juan David Quintero Arbeláez, entonces él me ha hecho varias historias, y varios textos, da muchas charlas, él me trabajó en el Museo de arte contemporáneo acá en Bogotá. Entonces él hizo esa investigación de dónde nacía el grafiti, acá en Colombia particularmente, entonces como que mucha gente no conoce de donde nace, pero siento que igual hay muy generalizado cierto rechazo como a estos grafismos, sin embargo, son cuestión como de gustos y de entender o no entender, porque igual el arte es así, no importa, cuando uno va a un museo

uno encuentra arte super abstracto, súper contemporáneo que uno dice como “esto es arte, no es arte, qué pasa con esto, es raro” pero lo mismo pasa en la calle, en la calle todo el mundo solo quiere ver cosas bonitas, pero la calle es una galería a cielo abierto, entonces ahí es donde realmente encontramos ciertas cosas que más allá del gusto, más allá de una estética deberíamos encontrarlos por qué está esto acá, de dónde sale, que es lo que me quiere decir, que es lo que, no sé, que es lo que está pasando, de qué habla la calle realmente, que es un museo, pero literal, es como para todos y de todos, entonces a veces queremos o no queremos ver ciertas cosas, pero hace parte, cierto, de ese tránsito que nosotros tenemos todo el tiempo tenemos en la cotidianidad, entonces me parece áspero desde ahí, pero lo que te digo, es muy contextual, no por eso guste más o menos porque generalmente la gente desconoce por completo de dónde sale el grafiti acá en Colombia.

X: Pero por ejemplo teniendo esa noción ahí del grafiti y de los murales, pues dan como esa percepción, dependiendo también de lo que hablen, ¿qué intenta usted plasmar en sus murales?

TONRA: Qué intento, ¿qué quiero plasmar?

X: Sí, qué intentas tú, ya en los tuyos, qué intentas plasmar.

TONRA: Digamos que yo ya llevo como unos diez años en el arte urbano, entonces todo empezó como un poco como para salir de ese formato académico, entonces yo estudiaba artes plásticas y cuando salí a las calles solamente era curiosidad como por el espacio, como funcionaba mi obra en el espacio, entonces empecé a pegar digamos unos cuadros que hacía para galerías, sí, lienzos, tablas, y los empecé a pegar en la calle, y de repente me di cuenta de que se los llevaban, entonces cuando me di cuenta al ver esas dinámicas, pues como que ahí empecé y después tuve un viaje a México y allí fue donde me pregunté algo que nunca se borró como en mi camino y fue la (X) de qué somos más allá de ese cuerpo que habitamos,

entonces esa (X) me llevó a diferentes cuestionamientos, entonces como, a contarme por la identidad, por la cultura, por el cuerpo, por una cosa muy contextual porque ya obviamente pintaba en el arte urbano entonces para mi es sumamente importante el contexto donde estoy pintando, no solamente pintar por pintar x o y en x espacio, sino a veces cuestionarme qué es lo que pasa allí y que tipo de transformaciones hay en ese espacio constantemente, o si pinto no sé, si pinto acá en Colombia es una cosa y si pinto en Francia es otra, porque normalmente el contexto va a cambiar y así la mirada de las personas muchas veces cambia, entonces trato de ser muy contextual cuanto pinto, tengo una (X) constante como les digo, la identidad, ahorita esa identidad me ha llevado a trabajar la energía y ahorita esa energía digamos que ahora se está resumiendo como en tres partes que son los truenos, las raíces, bueno, los truenos, el sistema como nervioso y de venas del cuerpo, y la raíz, y es como conectar un todo con un todo, entonces apenas estoy como empezando como ya esa investigación como más puntual, pero siempre ha sido la identidad, entonces, como que esa identidad obviamente me obliga a cuestionarme el lugar qué identidad tiene, si, que tipo de identidades como otorga ese espacio, entonces eso es como lo que siempre planteo como en mi trabajo. También hago grafiti a veces y ahí ya no pienso tanto... Bueno, no sé, cómo grafiti letras, como hago letras y personajes, ahí no pienso tanto digamos en el lugar sino solamente digamos en una cosa de diversión y técnica como de aprendizaje, pero generalmente lo hago así, de esa manera.

X: Bueno, hablas mucho del tema de la identidad, ¿por qué este tema te interesa mostrárselo a las personas que van a ver el mural en un futuro? ¿Por qué te interesa eso?

TONRA: Sí, claro, digamos que esa fue una duda primaria que me surgió en un lugar, en México yo todo el tiempo veía que todos desde, no sé, que todas las personas trabajaban su identidad digamos desde sus ancestros, como qué elementos, de dónde vienen, por qué

vienen de allí, qué colores utilizan, cuál es la historia que les dejaron, y yo me cuestionaba como yo no sentía que yo tuviera una identidad tan arraigada, entonces empezó esa inquietud, entonces cuando yo pinto en la calle, es lo mismo, yo quisiera como que las personas se cuestionaran más allá como de lo que tenemos material por ejemplo, qué hay más allá de eso, sí, y generalmente cuando converso con las personas como frente a lo que hago en la calle que las personas pasan y (X)n como qué esto por qué, y es como que a mí no me gusta decirles es esto y esto y yo trabajo esto y esto, sino que me gusta que la gente saque digamos sus propias conclusiones, y muchas veces es muy acertado digamos como esa línea, entonces como que esa (X) más allá como que la utilice, también me parece importante como esa conexión que las personas puedan tener con ese concepto. ¿Si respondí bien la (X)? ¿Sí? ¿Más o menos?

X: Sí, sí, sí.

TONRA: Por ejemplo ahí teniendo en cuenta lo que decía ahorita de las temáticas y esto, pues, cuando son así digamos lo que está tratando ahorita digamos de la energía y cómo esto, influye en la identidad y esto, usted haría como una separación entre el muralismo y el grafiti, diciendo de pronto como que el muralismo es un poco más como digamos que tiende a buscar una reacción en la gente, más que el grafiti.

X: Yo digamos, como que más que dividir los conceptos, pienso que son momentos diferentes, como que conceptualmente puedo ir a lo mismo, o puede que no, puede que sea totalmente diferente, eso depende como del momento y del ánimo y la preparación que tenga para hacer esa imagen, porque por ejemplo, digamos, lo que hablaba ahorita, digamos como que yo tengo muy marcado como ese concepto en mi trabajo y digamos que cuando hago grafiti de alguna forma lo meto pero es de pronto un poco más abstracto, si, entonces siento que no es tan dividido, solamente son momentos donde decido crear x o y, si, pero

digamos ya en un contexto general siento que si está un poco dividido como esa relación del grafiti y el arte urbano porque el grafiti busca algo más como de estar, de estar constante y repetitivamente en ciertos espacios, como para aparecer y ser, mientras que el arte urbano busca más, siento yo, que busca una reflexión más profunda como más profunda hacia ciertos temas, de pronto, o no sé si más profunda pero sí una reflexión diferente frente al contexto en el que está ubicado, sí, porque el grafiti no se cuestiona tanto como esa cosa digamos contextual, y a mí me parece super interesante que no se lo cuestionen, porque es simplemente ser y aparecer en determinados momentos, entonces lo que decía al principio, son diferentes momentos, cada uno digamos Inter seccionados...

X: Listo, bueno, cuando vas a crear un muro digamos cómo escoges el muro, pues, vas por la calle y cómo dices voy a pintar acá, ¿cómo escoges un muro para pintar?

TONRA: Digamos que eso ha ido cambiando un montón porque al principio digamos que literal iba por la calle y como “uf, me encanta ese muro”, bueno todavía digo “uf me encanta ese muro” o “ese muro está increíble” o cosas así, cierto, pero digamos que ahora con los años como he estado digamos, he pintado un montón, pero ahora como que quiero pintar un poco menos, prepararme un poco más en el estudio, para sacar digamos, cosas mejores, entonces ahorita ya estoy más pendiente como de mirar espacios como que me inviten a convocatorias o ciertos trabajos que salgan, como que también igual va cambiando la dinámica, pero generalmente todo empezó como que viendo el spot y ya como que “buenas señora venga es que ese muro me parece espectacular, venga se lo pinto y le hago algo súper hermoso” y cosas así pero ya como que ha ido cambiado también un poco la dinámica, ya a los festivales invitan, ellos tienen los muros planeados, le envían a uno las fotografías, las dimensiones, ya hace una investigación de donde está el espacio, qué es lo que pasa y digamos que ahí es donde empieza la preparación del muro.

X: Listo, creo que esta ya la respondiste porque íbamos a contarte qué aspectos retomas como del entorno y ya nos dijiste pues que la identidad... Bueno de pronto ésta, cómo tratas de representar estos aspectos ya en las obras, pues si los representas de forma literal o cómo lo haces.

TONRA: Pues muchas veces es muy literal, eh... Yo creo que generalmente es muy literal, por ejemplo tengo una experiencia en Cali que fue muy linda, por ahí tengo un canal de YouTube por si quieren ir a pillar luego, ahí está como “Ton ratón” igual, eh... y ahí digamos que las experiencias que cuento, por ejemplo en ese específicamente, llegué al barrio y fue como bueno, entré a una casa, me dijeron como “ ay pinte en esa casa” yo ah bueno listo, pinto en esa casa, entonces fui y hablé con la señora, tomé las fotos de ciertos elementos que ella tenía, que para ella eran importantes, y armé como todo un collage con las imágenes de ese lugar, entonces como que voy armando in situ también a veces las composiciones, y por eso a veces también me gusta tanto como hacer bodegones, porque ahí puedo resumir también como toda la historia como de ese contexto que estoy trabajando. Entonces muchas veces es bien, así como súper específico donde estoy pintando, como los elementos que cojo de allí y así.

X: Listo... Bueno ahí como una (X) referente a eso, de pronto ahí como con la madurez artística que ha tenido pues, desde el primer mural, supongo, y todo esto, por ejemplo, con lo que nos decía ahora, si usted pasa y ve un muro y dice pues ese muro está muy lindo, pues, es un lienzo así súper visible y esto, pero por ejemplo si empieza a investigar y el lugar donde está el muro no tiene como demasiado... como el suficiente contexto como para que la obra sea dicente, igual lo pinta o...

TONRA: Sí total, total, porque igual el muro siempre va a hablar, y si es un muro hermoso que le va a hablar a mucha gente, no importa el contexto en el que esté ubicado, si la gente

va a pasar y lo va a ver, también va a haber un contexto en el que el transeúnte lo va a ver, entonces está importante también como a veces resaltar como... Por ejemplo, digamos que hay murales no sé, en lugares que son usualmente estéticos que no son barrio, barrio, sino que son lugares usualmente muy hermosos donde no pasa tanto, cosas tan fuertes, pero de repente por ahí pasa todo tipo de personas, entonces también desde eso es la reflexión digamos no sé, más generalizada frente a ... igual lo va a ver todo tipo de personas porque pues está en la calle, entonces está bien chévere sí hacerlo de esa manera también.

X: ¿Y para usted la visibilidad del muro es algo primordial en la obra?

X: No necesariamente, digamos obviamente a uno le gusta que los murales se vean un montón, pero realmente no, me parece interesante cuando... En estos días hice un mural, no en la calle, sino en un espacio para una exposición, entonces me dijeron “haga el mural, pero lo vamos a borrar en siete días” y yo como que “breve, voy a hacer el mural” en estos días lo voy a subir, ahorita les envió fotos, entonces yo pues igual no importa, el que lo vio lo vio y el que no pues ahí queda la foto, entonces me parece muy interesante, algo chévere es que ya no van a borrar el mural porque les gustó y el que ya lo va a ver en x o y momento.

TONRA: Pero igual es chévere que el mural tenga esa capacidad como de que muestra el paso del tiempo, pues, como físicamente, y sobre el mural, pues si lo hubieran borrado sería como ese paso del tiempo como que el arte no es tan, simplemente es el momento y es algo que puede ser efímero...

X: A mí me encanta que sea efímero, a mí... Yo no tengo ningún problema con eso, porque por ejemplo, cuando vivía en Manizales, yo vivía en Chipre, y al frente hicieron una construcción y eran dos puertas de madera, entonces en una pinté el retrato realista y en la otra como que diseccioné la cara e hice todo él lo de adentro, entonces ese muro se fue cayendo, cayendo, cayendo y uf, eso fue hermoso ver como se caía, como se deterioraba,

cada que abrían, que entraban las volquetas, que llovía, y ver como ese deterioro, para mi es como súper, súper, súper, como excitante, entonces es brutal.

X: Listo... bueno, es que creo que estás respondiendo todas las (X)s antes jajaja, bueno, la que sigue, para ti ¿el mural nace del lugar o el lugar renace con el mural?

TONRA: Las dos, porque muchas veces digamos que, no sé el lugar por sí solo siempre habla, sabes? independiente del contexto donde esté, ya es un lugar, ya es un hito, a veces como que se refuerza ese hito a partir de los elementos que posee, entonces por ejemplo, un mural a veces ayuda a que ese hito sea mucho más representativo, ah ya no es como ah esa casa, o ese lugar o esa dirección sino que ya es el mural por ejemplo, independientemente de si es feo, bonito, como sea, no importa, pero ya se vuelve un hito digamos un poco más fuerte, porque ya también lo que ocurre normalmente es que las personas dicen como ah, y se apropian de él, si me entiendes, como que ya cuidan esos espacios, es super lindo lo que pasa con ello, no siempre porque también de repente se pueden molestar como, no les gusta el muro y que horror, pero igual funciona, entonces no sé, siento que es bien importante como que el lugar es solo lugar y ya funciona y es algo importante, pero con el mural también.

X: ¿Y en algún momento usted ha sabido de alguno de sus murales que de alguna manera hayan modificado un poco la identidad del lugar?

TONRA: Uy pues como te parece que acá al lado de mi casa, yo vivo por una pescadería, pero al lado de la pescadería pues está la iglesia, y esa iglesia tiene un parqueadero de carros, y en ese parqueadero de carros yo pinté con un compañero... es increíble, tienen que ir a ver lo que hace. Y entonces, resulta que nosotros nos planeamos algo muy desde lo religioso pero religioso desde la creación, entonces cada uno se planteó como su vuelta como psicológica de cómo para cada uno era importante crear, y esa energía creadora fue la que nos dio como el contexto para hacerlo, entonces fue muy interesante porque mucha gente se toma digamos

ahí y al mismo tiempo la gente de la iglesia se siente súper incómoda con ese mural por lo que hizo más que todo mi amigo, que son figuras como hindú, y esa gente, igual sigue súper molesta, hace poco estaba por acá y me dijeron como “ay venga lo quiere contactar la iglesia que cuánto les cobra por cambiar ese mural” y no nos dieron un centavo, no nos ayudaron en absolutamente nada, fue como absurdo, pero al mismo tiempo es eso, como que cambia la percepción al menos de la iglesia, es como, no sé, no pueden con eso, las personas del sector también a veces son como que, como que estaba lleno de grafiti, y así de cosas rápidas, como todo lleno de tags, e hicimos el mural y como que a veces le molesta a la gente, o bueno, a ciertas personas, y es como que loco que de una u otra forma siempre, siempre cambia como ese contexto frente a lo que está plasmado allí, lo que decía ahorita, guste o no guste, siempre va a cambiar un poco como la percepción del espacio.

X: O sea como que siempre va... siempre va a irrumpir para crear conversación, sin importar.

TONRA: Totalmente.

X: Cómo crees que los murales han impactado el espacio público, ya específicamente en la ciudad de Manizales.

TONRA: Yo creo que lo más importante, y creo que no solo en Manizales sino en todas partes es que narran historias, lo que, cuando estaba empezando a hablar, que para mí qué era el arte urbano y qué era el arte en general, para mí es un lenguaje, es comunicarse abiertamente, como cuando uno va a una obra de teatro y uno siente una historia y uno lo siente todo, y hay una comunicación entre el cuerpo y la palabra, entre el escenario y la luz, y el espectador. Entonces yo siento que lo mismo pasa con el muro, siempre hay una comunicación directa con las personas que pasan por allí, sí, a veces las personas quieren hablar y a veces las personas no quieren hablar, está el que pasa y ve el muro y dice como

wow, o no me gusta o lo que sea, y están personas que no les interesa y no lo ven, pero siempre hay una lectura, entonces me parece que es muy interesante que haya esas lecturas en todos los espacios, y siento que Manizales que es una ciudad como que a veces, por ser pequeña, por ser una ciudad como de paso para estudiantes, eh no sé, como que tiene muchas particularidades Manizales, es hermosa, pero me parece interesante que siempre todo el tiempo estén haciendo cosas en el arte urbano porque siento que la cultura... está la cultura, pero siento que debe ser más fuerte cada vez y siento que el arte urbano ayuda para que esto pase realmente, como que yo me imagino en algún momento digamos una galería de arte urbano en Manizales, que no la hay, y es como que en todas las ciudades, en Medellín, en Bogotá, en Cali hay como galerías y espacios donde se mueve el arte urbano, y en Manizales no, y yo a veces no entiendo por qué no o por qué no hay galerías importantes en Manizales, entonces no sé, siento que este tipo de cosas pueden aportar para que en algún momento de la historia de Manizales hayan estos espacios, y perduren, porque si los ha habido pero mueren generalmente, entonces sí, eso.

X: Bueno, lo que estábamos hablando ahorita de que el arte urbano creaba entonces como esa comunicación entre el arte y la persona, como ese diálogo y esa lectura, que si piensa como que si la estética, ya hablando pues como estéticamente, la estética del mural, que si un mural es considerado lindo o feo cambia por completo la percepción que tiene la gente sobre este, o simplemente, sin importar si es lindo o feo, por el hecho de ser un mural, la gente va a tener como una percepción errónea de lo que es el mural?

TONRA: Yo creo que si influye un montón porque mira lo que pasa, digamos que siempre a uno le dicen como, cuando hay encargos que uno generalmente pinta algo súper personal digamos, pero esos encargos personales, no sé sale diciendo alguien como, ay yo quiero un mural en mi casa y quiero esto y esto y esto, y generalmente son flores, pájaros,

mujeres lindas, paisajes, y es como un cliché generalmente lo que la gente quiere porque quieren algo que normalmente, estéticamente, se vea lindo, como que la gente a veces no quiere cosas que no entiendan, por ejemplo, las personas quieren solamente entender lo que ven, si no lo entienden, ya no les parece tan lindo, entonces como que si afecta un montón digamos en la gráfica y es algo que me perturba un montón y estoy un poquito aburrido digamos a veces, bueno, no es que esté aburrido sino que a veces me aburre un poco eso del arte urbano, como que no importa el artista ni la expresión sino lo que las personas quieren ver para que ellos se sientan cómodos frente a la imagen que tienen. Entonces no sé, siento que es muy raro, porque ya muchas flores, muchos pájaros, pero eso no me está hablando de nada más, siento que a veces, no sé, a mí me molesta un montón, como que a veces trato de hacer por ejemplo murales que sean fuertes, digamos con el mensaje, pero tratar de alguna manera que también se vea lindo, que sea estéticamente agradable para que las personas también lo puedan consumir, primero desde esa gracia y segundo ya también desde el mensaje, entonces son cosas con las que uno tiene que jugar normalmente pues en la calle porque si es muy complejo, esa parte me parece súper complicada. Que igual también a veces funciona en las galerías, que la gente quiere ver lo que quiere ver y ya, pues muchas veces, no sé, uno en la historia del arte ve muchas cosas que a veces uno dice lindo y agradable tampoco es, pero pasaron a la historia que por su contexto, por su historia, otras cosas que también son re importantes, y hay otras también que también son súper lindas, pues estéticamente, pero que tienen un concepto, una cosa brutalmente fuerte, entonces también es saber jugar el artista con estas cosas que tiene como para crear constantemente.

X: Bueno, ya no tanto como en los encargos, sino en lo que tú haces como libremente, a partir de esa estética y también como de la temática cómo crees que afecta esto como los lugares donde están los murales, o el espacio público en general.

TONRA: No eso es brutal, a mí me gusta mucho jugar con eso porque ahí es donde se genera una real conversación con las personas, con el transeúnte, de hecho por ahí hay unos, varios, por los que han molestado como más que todo al principio, haciendo como cosas que molestaban un montón pero era donde más la gente hablaba de eso, era como, como por qué este man pintó eso ahí, y era como independiente, sí, cosas que de pronto a veces no eran tan lindas, una vez pinté una frase que decía “todo está mal” pero con una tipografía súper linda y un fondo rosa, y eso dio qué hablar un montón así como en la ciudad porque lo hice justo como en toda la avenida Santander, hace años, y siento que esas cosas perturban pero al mismo tiempo cuestionan, y a mí me encanta que cuestionen, eso me gusta mucho, ahora, siento que no estoy como cuestionando tanto sino que estoy en un momento como más, bueno no sé, la vida, cosas espirituales, como personales, pero igual me parece brutal como que estas cosas estén sonando un montón. Yo hace poquito hice uno sobre ..., sobre un asesinato lideresa social asesinada y ese lo hice justo por las funerarias, entonces es agradable porque hay como muchas flores, pero al mismo tiempo están como el ataúd montadas y es súper fuerte...

X: ¿Acá en Manizales? No lo he visto.

TONRA: Sí... Sí, y dice SOS, tiene toda una historia, además me junté con un fotógrafo increíble acá de Bogotá, que se llama... se me fue el nombre, bueno pero por ahí está en Instagram, y entonces son cosas que de verdad como que a veces le pegan a la gente, a veces hasta emocionalmente, entonces, y por ejemplo ahí jugué mucho con el contexto porque justo junto a las funerarias, entonces como que se va relacionando todo, y

como que es lindo que haya esa comunicación no solo desde lo visual sino también desde el concepto que realmente carga la imagen.

X: ¿Qué impacto crees que está teniendo el muralismo en la concepción urbana de la ciudad? Bueno, no tanto la concepción como hablábamos ahora sino más en el urbanismo, en la ciudad estábamos viendo mucho que está como sectorizado, y por ejemplo pues el sector que está más rayado que otro como que cambia mucho la identidad de los espacios y la percepción como en torno a la seguridad y...

TONRA: Sí, eso también quería hablar porque es muy loco todo lo que está pasando con el arte urbano, que incluso a veces también me molesta un poco, y es por ejemplo, digamos, en Manizales pasa, digamos como que en este proceso de gentrificación de San José, lo primero que se empezó a hacer digamos fue a pintar como para que el espacio que estaba destruido tuviera otra cara también desde el mural, y ayudara también para que no fuera solamente destrucción sino que hubiera algo bello que también le diera, no sé si esperanza, pero sí cierta visibilidad al espacio de una manera diferente, yo trabajé allá no sé, quizás unos dos, tres años, pintando cada ocho días, dictando talleres con niños, entonces es como que,... y fueron las mismas personas las que hicieron que esto pasara, entonces me parece muy lindo, pero también hay otros espacios, digamos que también, hace poco estuve en Francia y habían unos espacios de lugares como de edificios gigantes, donde también hubo proceso de gentrificación pero allí digamos lo que está pasando ya no es como que el barrio se está tomando sus espacios y así, sino que personas como de mucho dinero, llaman a los artistas urbanos más famosos a que hagan murales super bellos y super visibles para darle como otro estatus al espacio, y lo que pasa por ejemplo allí es que estos espacios por solo tener un mural, empiezan a pagar menos impuestos y apoyan como otro tipo como de movidas sociales, que a veces para mí, a veces son como muy cuestionables,

entonces digamos como que hay de todo, hay de todo, y es muy interesante igual que haya de todo, pero también es utilizado así como para hacer que los espacios sean bellos, darles otra mirada y otra cara como desde las realidades sociales que se viven y otras donde se usa solamente para el interés y el solo hecho como de mostrar y de utilizar como ese valor del arte como de que está más arriba y los otros espacios no tanto y solo hay grafiti y así, y bueno, también esto pasa mucho en Europa es porque el grafiti se hace allí es porque... y es muy diferente a Colombia por ejemplo, es muy loco porque el grafiti acá en Colombia, como que uno puede hacer en muchas partes grafiti, así, ilegal, pero re breve, o uno puede ir a pintar un espacio y le dan el permiso, pero en Europa hay que pedir, no sé, con seis meses, un año de anticipación un lugar porque allá todo es, en todas partes es patrimonio, entonces es muy difícil entonces y los artistas muchas veces empiezan obviamente desde el grafiti, la gente que muchas veces empieza desde el grafiti, solo quiere rayar y rayar y rayar e ir en contra de que por qué todo es así tan privado y que por qué no puedo pintar y que es mi casa, mi espacio, mi barrio, por qué no la puedo pintar sabiendo que yo vivo en esta ciudad y pertenezco a este espacio, y si pertenezco a ello entonces puedo hacer también muchas cosas, eso es como una reclamación también en cierta parte, entonces como que... y que de repente estos chicos que no pueden pintar por x o y les toca, y pasan por muchas cosas para poder hacerlo, pasan por la autoridad, están en la cárcel y pagan multas y siguen haciéndolo, y llegan unos artistas urbanos y pintan super lindo y super estéticamente bien y pintan unos ligares brutalmente gigantes y a parte ganan mucho dinero, entonces como que siempre hay ciertos rayes como con ciertas cosas y no solo pasa allá, pasa en muchas partes, pero son muchas cosas que sí, uno se cuestiona también de este mundo pero realmente el mundo funciona así también, es muy loco, como que todo se utiliza para ciertas necesidades, y las necesidades son diferentes y esas necesidades igual funcionan en

el urbanismo, entonces como que el interés independiente del que sea, siempre va a funcionar para x o y cosa.

X: Y usted, pues, ¿personalmente pues con sus obras también busca como este utilitarismo, como esta función del arte como para transformar un sector de cierta manera o no?

TONRA: Yo hecho como de todo un poco realmente, es que vivir de esto es como literal uno es como un atleta pasando obstáculos muchas veces y es como que de repente lo hago porque quiero, muchas veces lo hago porque quiero en la calle y voy es buscando espacios pero también uno muchas veces es... pues, de eso vivo entonces muchas veces también estoy haciendo cosas que me mandan a hacer, entonces obvio estoy en una dualidad constante cuestionándome lo que hago por qué lo hago, si hago esto, en qué proyecto voy a estar, si no voy a estar, entonces como que he hecho de todo un poco pero realmente como que cada vez me cuestiono voy a estar y en qué proyectos no voy a estar por todo lo que les contaba ahora.

X: Eh... Bueno...

(...) Como centrada específicamente en Manizales, estábamos viendo que el muralismo está muy sectorizado aquí, por ejemplo, en la Avenida Santander y Paralela, pero por ejemplo en Milán que uno pensaría que también habría muchos, hay uno o dos, por ejemplo, aquí en Fátima, lo que alcanzo a ver cuándo bajo para la casa, hay uno, uno que uno diga pues es un mural, entonces la (X) era cómo, pues específicamente en Manizales, ¿por qué pensaría usted que está tan sectorizado el muralismo?

TONRA: Digamos que eso pasa también es porque los artistas urbanos buscamos muchas veces, al principio, visibilidad, entonces al buscar espacios estratégicos en avenidas principales es lo que va a hacer que te conozcan, entonces generalmente pasa eso, como

que los lugares donde hay más carros, donde pasa más gente, donde son las avenidas principales, siempre van a estar los artistas. Segundo, hay festivales de arte urbano que organizan ciertas personas, x y, y estos sectores van a buscar visibilidad también, entonces no sé, Manizales biocultural, qué busca? que los vean, porque necesitan qué? dar datos, entonces dar números, cierto, entonces ellos buscan que muchas personas vayan a ver estos lugares, además facilita mucho que... digamos un extranjero que vaya y esté en la ciudad caminando por lugares donde son muy recurrentes, que los vean, entonces también es muy estratégico, por ejemplo yo que viví un tiempo en Chipre, o por acá donde vivo en Bogotá que es como cerca a chapinero, tengo como... 5 o 6 murales cerca, yo siempre donde vivo siempre pinto muy alrededor de mi casa, porque también el mural es súper desgastante para el cuerpo, como por el físico, entonces uno busca siempre digamos, yo busco siempre buscar alrededor de mi casa, como lo más fácil, y de ahí me invitan siempre a festivales, que generalmente son cosas principales, pero es eso, solamente es eso.

X: Y cómo crees que cambian entonces las temáticas dependiendo de estos sectores, pues obviamente no son los mismos los grafitis o los murales que pintan en esta zona, pues, en la avenida Santander a los que pintan en la comuna norte...

TONRA: Totalmente, digamos que me han invitado allá en Manizales, que estaba en San José, que pintaba mucho en el Solferino, cuando he pintado abajo como en... saliendo de Manizales...Alto Tablazo, como cuando he pintado como que siempre en estos sectores, siempre es una (X), igual yo siempre tengo como esta (X), como esa que les decía ahora, y tengo ciertos conceptos, pero esos conceptos, los acomodo al lugar, no es que siempre cambie como todo lo que haga frente al contexto en el que esté, sino que yo tengo unos conceptos y estos conceptos los acomodo al lugar a los que voy a trabajar. Digamos por acá por mi casa tengo varios, y todos tienen que ver cómo con esas ideas que yo tengo.

X: Cuándo consideras que estas expresiones son vandalismo, como cuando consideras que ya no son expresiones... Bueno también pueden ser artísticas y vandalismo al mismo tiempo, pero cuando consideras que son vandalismo.

TONRA: No, vandalismo es vandalismo, vandalismo es cuando, no sé, sale uno con un aerosol a pintar espacios públicos, digamos donde no tenemos permiso, donde sabe uno que lo va a coger la policía y que le van a colocar una multa y llevárselo para la cárcel, no sé, entonces pues, eso es vandalismo.

X: Pero digamos tú no tienes permiso en x muro, pero vas a hacer un mural y tal, no con aerosol, sino un mural, entonces también consideras...

TONRA: Ah no, siempre tengo permiso.

X: Tú siempre pintas con permiso.

TONRA: Sí, y si no pues digamos ese del ataúd, yo la primera vez que fui y lo pinté y como que pedí permiso ahí a los lugares y me dijeron como no, eso está desocupado, el dueño está no sé dónde, entonces pues lo voy a pintar, pero pues no llegó la policía porque sí, igual, si llega la policía y no tengo permiso, también tengo como la imagen, el estudio, que voy a pintar acá como que algo bello, entonces como que no hay tanto problema, ¿sabes?

X: Sí pues igual no era así como una vivienda, sino que pues era el lote...

TONRA: Sí pues en una vivienda sí o sí toca uno pide permiso, sino pues paila.

(...)

X: A qué considera que se debe el auge que han tenido todas las expresiones de arte contemporáneas en Manizales los últimos años.

TONRA: Yo creo que también es una búsqueda de la juventud de tener otros espacios que no sean solamente los mismos tradicionales, y eso ha pasado no solamente con el arte

urbano sino con todo, digamos que el arte conceptual por ejemplo, de galerías y de museos, es como por hacer algo que no sea convencional porque por ejemplo están, está el internet y el internet ha ... un montón de cosas como que en la cotidianidad no se tenía y hoy en día se tienen ciertas facilidades, pero esas facilidades también se vuelven como cuestiones y preguntas para las personas que hacen que sí, que se cuestionen como cierto tipo de cosas, entonces el hecho de salir a la calle, que ya no te vean solamente digamos en un museo, sino que te puedan ver en la calle muchísimas personas al día, muchísimas, eso hace que las personas quieran salir muchísimo más a la calle y mostrar lo que hacen y mostrar su línea y esforzarse por decir algo o por simplemente estar y aparecer, entonces eso también lo dio mucho la publicidad, que la publicidad todo el mundo la ve, y pagan demasiado dinero por tener una cosa de coca cola, del éxito de Falabella, pero un artista urbano al mismo tiempo, sin pagar un solo peso lo pueden ver millones de personas, o miles de personas, pues como en un espacio, si les gusta o no les gusta, igual es lo público, entonces siento que por ahí va como la vuelta.

X: Y, por ejemplo, así también en los últimos años hemos visto que El Cable se ha convertido más y más en el punto de convergencia de todo este tipo de expresiones, por decirlo así, como el rayadero de la ciudad, a qué piensa usted que se deba esto, como que el cable se haya convertido en el punto principal de estas expresiones.

Pero igual... tampoco son sólo como expresiones... como el rayadero, también las batallas de rap, pues bailan...

TONRA: Sí total, sí, a mí me parece interesante es porque es un hito, uno se quiere enfiestar y lo primero que uno dice es como vamos pa el cable, o vamos pa Milán, o cosas así, entonces siento que es un lugar donde convergen primero muchísimos jóvenes como en la noche, y en el día como a pesar de que es trabajo, ese es un centro como de reunión muy

grande para Manizales, entonces como que obviamente todos quieran estar ahí, que todos quieran pintar, que se quiera bailar allí, que las batallas de rap quieran estar allí, y por ejemplo, la facultad de arquitectura es hermosísima, y además es así es un centro de reunión para demasiadas cosas siempre, entonces, no, creo que es eso, como que es un sitio super importante y estratégico para que cualquier tipo de persona pueda ver algo creativo y artístico en ese lugar, más que en cualquier otro.

Entrevista a SEPC

Título: Conversaciones sobre el arte urbano 6

Entrevistador/a: Valentina Valencia García (X)

Entrevistado/a: (SEPC)

Artista callejero

Fecha: martes 29 de abril de 2022

X: Bueno, la primera (X) es qué es para ti arte y pues si tú te consideras un artista

SEPC: Si no, pues en lo personal, pues pienso que el arte viene como de la expresión del ser, entonces sí, sí me considero un artista debido a que muchas de las cosas que hago obedecen pues a lo que me gusta y a lo que quiero hacer en la calle, no obedecen a los otros quieren, pues que ahí hay como ese dilema del arte y el diseño diría pues creería yo, entonces si considero que hago parte de un mundo artístico en algunas intervenciones

X:Cuál sería como su definición del “arte”.

SEPC: No pues, es demasiado compleja pues, la (X) como definirlo así de fácil pero pues explicándolo, yo considero que soy más del mundo del grafiti porque pienso que es lo que yo pinto sin importar lo que la otra persona piense pues al respecto, yo pinto lo que me dé la gana y si amezco feliz y quiero pintar un colibrí o no quiero expresar nada pues no expreso nada, entonces siento que viene de eso, de hacer lo que me nace a mi naturalmente como persona, o sea, no obedecer a algo, o a que en este momento está pasando esto entonces tengo que pintar esto, o las emociones de las otras personas de un pedido o agradar con la pieza que haga, no, simplemente obedezco como a mis intereses y a lo que yo pienso hacer.

X: O sea más como una manera de expresión personal.

SEPC: Si... exacto.

X: ¿Qué defines tú entonces como arte urbano?

SEPC: Todas las intervenciones que estén en la calle, aunque...la palabra es más complicada para nosotros, pero pongámosla así.

X: Por qué, por qué.

SEPC: Porque... entre el grafiti y los artistas urbanos hay, o sea, nosotros como grafiteros digamos que no haríamos parte de los artistas urbanos, nosotros nos consideramos una parte... unas personas aparte, cuando vos hablas con un grafitero es como un Street Artist y un grafitero, son dos personas diferentes en la calle.

X: ¿O sea que un Street Artist es lo que podríamos llamar como muralista?

SEPC: Muralista, es un muralista, un Street Artist es un muralista.

X: O sea, para usted, ¿digamos el grafiti no es arte urbano?

SEPC: Eh... en la globalidad sí, pero como dentro de nuestros códigos, no encaja

X: ¿Y por qué no encaja?

SEPC: Porque creemos que el arte urbano encaja más en eso de agradecerle a la gente, de pensar en el espectador, en el contexto, en el transeúnte, en que la gente quede contenta con la intervención, yo lo ligo mucho a la academia porque generalmente la gente del Street art es muy ligada a la academia, son artistas y eso, entonces piensan que el contexto, que el trasfondo, que la obra y todo lo que tiene la parafernalia detrás la obra, entonces digamos que creemos como la...

X: No es tan... tan...

SEPC: No es tan libre, sí, concuerdo que no es tan libre, sí.

X: Es más limitado... Bueno, ya en cuanto a tus obras, qué intentas plasmar tú, tú en tus murales y en tus grafitis, como si intentas plasmar algo.

SEPC: Sí, en ocasiones sí y en ocasiones no, como digo, tampoco me cierro pues, obviamente vengo mucho más del mundo del grafiti cuando empecé a pintar, pero pues en este momento aparte de que mi actividad económica depende también del muralismo en muchas ocasiones, entonces digamos que estoy como aquí y allá y eso se lo van a encontrar con casi la mayoría de artistas como que se encuentren un grafitero puro aquí, es difícil, pero, pero lo que hago como parte de mi obra, que es como otra persona por así decirlo, como lo que uno hace de camello y lo que hace ya cuando sale a hacer lo que quiere, no, lo que soy yo, me gusta plasmar cosas demasiado urbanas, que se note una estética demasiado callejera, un poco, pues, muchas de mis obras tienen personas que son cantantes de rap y como así, y siempre voy más direccionado como a eso, a que se note una estética como más urbana, como de la calle, como de lo que me gusta a mí.

X: O sea es más como retratando, o sea puede ser algo como muy personal, como una realidad que usted está viviendo, o sea, algo más personal como a gusto estético

SEPC: Sí, es algo personal, algo que me representa, o sea, yo por ejemplo no me imagino saliendo y ay no, hoy voy a pintar unas florecitas en la calle porque sí, o sea no, lo hago por trabajo, sí, pero cuando salgo a hacer mi obra es algo que me satisface, como que yo diga no marica, a mí me representa esa pieza, yo digo el SEPC y yo me siento representado en esa pieza.

X: Y por qué te interesan pues como estas, o bueno, las temáticas que mencionabas ahorita por qué te interesa dejarle eso a la ciudad como que las personas vean esas temáticas en los muros de la ciudad.

X: No sé si me interesa tanto...

X: bueno, si no te interesa.

SEPC: Obviamente hay un trasfondo de que la gente lo va a ver porque por eso pinta uno en la calle, cierto, pero no es que me interese pues, o sea, me gusta hacerlo en la calle, nos interesa más como para nuestro gremio, si algo se van a encontrar con los grafiteros es que a los grafiteros les importa más lo que piense otro grafitero a lo que piensen las personas del común, entonces en nuestro gremio es más importante la opinión que tengan los grafiteros de uno y lo que uno hace, entonces digamos que es otro mundo donde se mueven estatus, se mueven otras cosas en cuanto al grafiti porque es como... no sé si una secta pero es como una padilla gigante pues, en la que hay niveles, hay una jerga propia, hay de todo. Entonces digamos que me interesa más pues, obviamente dejárselo, pues, moverme más en el gremio, pero también me importa pues como que la gente, si pues como que vea el Sepc por todos lados, sí, Sepc Sepc Sepc Sepc, si, como que vean las intervenciones, y si les gusta bien y si no les gusta también pero que lo tengan que ver, es algo más dirigido a eso.

X: Por ejemplo, con el de Stranger Things, el que estaba ahí por el centro que lo quitaron y usted lo volvió a hacer. O sea, el hecho de hacerlo ahí en el mismo lugar obedece como algo, es como algo que usted diga: lo quiero volver a hacer ahí. O es como el hecho de me lo borraron entonces lo vuelvo a hacer ahí mismo, como por rebeldía, por el hecho de que se lo borraron.

SEPC: Sí, eso es muy común entre nosotros, o sea, prácticamente los muros que uno ve en la calle, dependen pues del muro y de la persona. Los muros son un espacio público pero los muros son del artista que los pintó, o sea, si vos vas a llegar y le pegas un tag encima va a ser un problema con esa persona porque el muro entre comillas ya es de él, es una propiedad que uno tiene ahí como irreal como sobre el espacio, pero hay un respeto sobre la pieza, entonces exacto, son unos códigos que nosotros manejamos. Entonces lo mismo pasa porque

pues porque era un muro que yo había pintado hace mucho tiempo, entonces yo estaba acá en la ciudad, es más, yo estaba de viaje y llegué y lo pintaron como a la semana, y yo me di cuenta que lo pitaron y fui y lo pinté al otro día, pero lo pinté pues con una bomba como porque era... Es más, ellos pintaron dos muros, el que era al frente del Carretero, que es al frente del Carretero, y ese muro si lo pinté el fin de semana con el parcerero y ese otro muro porque lo consideraba que era un poco pues, lo creíamos nosotros un poco más caliente entonces estábamos esperando pues que las cosas se calmaran entonces solamente lo marqué, porque considero que es un muy buen espacio, o sea, nosotros también lo mismo, los spots para nosotros entre más visibles pues son mejores, entonces es un spot que a uno no le gustaría perder, entonces como era un buen espacio, de una fui y lo marqué al otro día y yo esperé como un tiempo a que dijera como ya está relajado y ya no habría pues un problema como pintándolo, ya fui y lo pinté y sí, y no, me pareció como uno, retomar el espacio y dos me parecía como chévere lo del concepto, como lo de Stranger Things, cosas extrañas, entonces era como desapareció y vuelve a aparecer, entonces me parecía como chévere el concepto, a parte soy diseñador entonces también le meto como maricadas a las cosas, entonces sí, de ahí vienen como esas cosas.

X: Bueno la pregunta que sigue es como qué lo lleva a escoger un muro específico que usted diga como ay aquí voy a hacer una obra, o sea, si obedece como a algún tipo de dinámica del sector o más porque simplemente le parecía un buen lienzo, o visibilidad...

SEPC: Sí, no, son muchas cosas, pero pues el top de que uno escoja un muro es la visibilidad del spot, entre más visible sea, mucho mejor, entonces por eso, lo que ustedes ven, la Santander y la paralela son los lugares más rayados porque ahí es donde transita la mayoría de la ciudad. Pero pues si uno se va a los barrios ya encuentra que es mucho más diferente la dinámica en las calles, entonces digamos que lo más importante para uno es la visibilidad,

pero pues ya depende, o si paso mucho por el sector, o si veo que el formato me parece chévere, o son muros que ya manejo desde hace mucho tiempo entonces los renuevo. Pero digamos que la primera sería la visibilidad, pero la otra puede ser el formato del muro, y como la tranquilidad también al trabajar muchas veces.

X: O sea, en algún momento, usted tiene en cuenta como algún tipo de la identidad del sector para la obra, o sea, estéticamente para la obra, que usted diga aquí no voy a plasmar equis cosa porque en este sector está pasando algo, que se retomen aspectos del mismo sector para...O como por decir no, es que quiero hacer esta obra, pero esto no pega tanto en este muro o con el entorno.

SEPC: Ahí van dos cosas, pues, una si hay veces hago cosas pero más dirigidas hacia lo político porque también soy un ser político muy activo, pero pues aparte de eso, digamos que hago cosas así cuando voy a festivales, cuando voy a festivales o a eventos así, si me fijo más en el contexto, si esto acá, pero cuando me desenvuelvo en la ciudad casi siempre son cosas normales pues que quiero hacer, alguna vez pues escuché un artista pues que hablaba pues que él por qué no pintaba cosas políticas y cosas del momento y el man decía que él pensaba que el arte era todo lo contrario a eso, que era la forma como de escaparse de las realidades que uno vive, que uno viendo noticias todo el día, pues que pasa esto y que pasa esto, que él creaba un mundo ilusorio y que él quería sacar a la gente de la realidad pues con la pieza.

X: ¿Usted diría que el arte es apolítico?

SEPC: No necesariamente, no, sí, en ocasiones sí, sí porque no me tengo que desligar como de esas cosas.

X: Pero cuando pintas entonces dentro de estos festivales, que si tratas retomar como estos aspectos como de donde va a ser, cuáles son como estos aspectos que tienes en cuenta para inspirarte.

SEPC: No sé, la comunidad, las culturas, por ejemplo yo salgo del país y no es lo mismo pues uno pintar acá, o sea, no es lo mismo, no sé, pues, no sé cómo identificarlo pero, por ejemplo listo, hace dos meses estuve en Dibulla, entonces para mí era como muy importante representar como las personas que habitan el territorio y generalmente lo hago así en muchos lados, entonces pinté un niño arahuaco allá y unos animalitos pues de la zona, entonces si son los animales, siempre oriento como que sean de la zona y cosas así, tampoco pues limito mi obra como, no, lo que sea, sino, o sea, yo en mis obras meto muchos animales y retratos, entonces trato de articular esto pues como en los espacios a donde voy, casi no trato como mucho... Depende, o si me invitan como a un festival y es que el festival se trata digamos del desplazamiento que hubo en el barrio y esto, y yo acepto ir al festival, o sea, ahí ya se mete más uno como en la temática, pero los festivales tampoco lo llevan a uno a cosas como tan cerradas, porque pues cuando quieren cosas tan cerradas pues que le paguen a las personas, si usted quiere que yo le pinte algo pues me tiene que pagar porque si no yo pinto lo que yo quiera.

X: Bueno, cómo crees que los murales, bueno que tus murales han impactado el espacio público de la ciudad.

SEPC: Ja... no pues, no sé, no sé, no sé y también me parece como, lo voy a decir acá pero, pues no sé, tampoco puedo echarme como muchas flores encima pero si cambia la realidad de la ciudad porque yo soy de las primeras personas que empezó a pintar en la ciudad entonces de qué se viene esto, que se haya creado también un movimiento alrededor, no voy a decir que soy el impulsador cierto, pero pues de alguna cosa sirve que uno empiece a ver cosas en la calle, de que otras personas se motiven, o que se vuelva más normal, cuando nosotros empezamos a pintar era casi que imposible pintar en la calle, o sea, todo el mundo le tiraba la policía a uno, no era normal que uno cogiera un... Acá uno puede ir fácilmente a

pintar un puente, eso en ese momento era imposible, era imposible. Nosotros pintábamos por la noche, siempre era el mismo problema y el problema, hasta que ya se crea como un hábito, la percepción de la gente cambia con el tiempo, ya prácticamente lo ven pintando a uno y ya es algo muy normal en la calle, entonces digamos que sobre todo en esa cultura pues como de la, de cómo es, de cómo es de como se ve y como se percibe el arte urbano ha cambiado pues demasiado, y otra, pues de que también ya se empiezan pues... siento que se ofrece pues cierta calidad, pues lo que yo hago desde mis muros pues ya la gente lo ve de otra manera, hay muchos pelados también que empiezan a pintar y también perciben pues de que se puede ganar, se puede hacer cosas a partir del arte, entonces se generan muchas dinámicas a partir de las intervenciones.

X: Usted diría que su arte contribuyó como a cambiar esa percepción del arte urbano en Manizales.

SEPC: Eh...Sí, pues son me tomaría como todo el atrevimiento ni nada, pero si ha contribuido pues porque ha hecho parte y mi actividad también se resalta pues en muchos muros.

X: Usted como artista diría que la estética del mural cambia la percepción que la gente tiene del mural, o sea, entre un mural sea estéticamente más agradable, la gente lo va a aceptar más.

SEPC: Pero solo nos limitamos a los murales, o nos limitamos a mezclar como el mural y el grafiti como para poder hablar.

X: Sí, sí, puede ser la mezcla.

SEPC: Como desde la estética, sí, sí, obviamente, totalmente, a mí muchas veces ya me ven pintar un realismo, un rostro y la gente ya queda impresionada, a la gente ya la ven pintando letras y cambia la percepción porque la gente no entiende la letra, a la gente no le

gustan las letras, cuando las cosas van quedando regulares también, entonces sí, cambia demasiado la percepción sobre la obra.

X: ¿Igual con las temáticas de cada mural?

SEPC: Sí, con las temáticas de cada mural, yo puedo ser muy teso y todo, pero si me pinto una calavera la gente va a pasar a decir que, por qué calaveras, que eso tan feo, que la muerte, que esto y lo otro, o si estuviera pintando a Jesús yo no me imagino pues cuántos halagos me gano porque todo el mundo pasa que no, que pinte una virgencita que un Jesús, entonces sí cambia mucho la percepción también del contenido.

X: Pasan y le dicen mijo dios los bendiga.

SEPC: Sí, que por qué no pone un salmo aquí, o sea, esas son cosas que uno ve en la calle

X: ¿Qué impacto cree usted que está teniendo como el auge que tiene el muralismo en Manizales en la concepción urbana de la ciudad? Como, cuál es el cambio que tiene, pues, hay sectores donde están más concentrados, como decías ahorita, de la avenida Santander y la Paralela, bueno, como qué cambio o qué impacto crees que tienen los murales como en la creación y en la percepción de la ciudad.

SEPC: Pues, eso es demasiado amplio, bueno empecemos porque uno, cambia las dinámicas de la ciudad, acá todavía no se ha aprovechado, se intentó hacer un “*grafiti tour*” que nunca resultó en Villahermosa, pero entonces digamos que en una, cambia las dinámicas de los espacios porque hay gente que aprovecha eso indudablemente pues para generar cosas, entonces uno también ve que hay muchas pues, digamos el *grafiti tour* de Medellín pues es el mejor ejemplo pero como eso hay miles de cosas en el mundo donde se puede aprovechar el arte urbano como para la “mejoración” de espacios, cierto, que eso en realidad se está llamando urbanismo táctico pero eso solamente es arte urbano y diseño mezclados, que eso es como un término que surge ahí, no sé si surge en Medellín pero en Colombia lo traen pues

ellos y lo articulan pues con eso que lo que hacen prácticamente es mezclar un poco de diseño como para cambiar la percepción de los espacios y generar como otras dinámicas en los espacios con el color, entonces digamos que por una parte el arte urbano pues apoya pues indudables cambios de hábitos y muchas cosas de los espacios. Por otra, yo como persona que recorre las calles o como que lo que siento cuando voy por los espacios que el arte urbano es así como tanta presencia, pues cambia demasiado la percepción de la ciudad, entonces uno empieza a ver así como, no sé, es que no sé pero entonces uno llega, no voy a hablar de Manizales pero pues, como algo similar, entonces uno llega a Bogotá entonces uno ve como, no marica el caos, esto acá ya cuando uno empieza a ver entonces como tanto grafiti uno empieza a leer muchas cosas, entonces digamos que el grafiti sirve para muchas cosas, muchas cosas, casi que uno se puede recorrer la ciudad y puede darse cuenta de la realidad social del país, porque las inscripciones en las paredes hablan más que las noticias, cierto, entonces digamos que uno prácticamente, si uno quiere contar las historias, yo le puedo tomar la foto, no sé a la estatua de... o bueno, ustedes que están en la universidad más fácil, si vos le Tomás la foto al muro diez años y los grafitis que hay en diez años casi que se va a dar cuenta de la realidad social y de la historia del país en esos diez años, y eso se lo va a contar y se lo va a contar mejor que otra cosa, que la ley, que las protestas, que esto, que los presidentes, que esto, digamos que por una cosa, casi que es un periódico en la calle porque le cuenta a uno la realidad del país, y otra también habla mucho como de la ciudad, o sea, uno empieza a ver la ciudad más juvenil, yo he tenido la oportunidad de viajar entonces por ejemplo Berlín, entonces llena de sticker, llena de grafitis por todos lados entonces uno dice como parece esta es la ciudad como uno, más juvenil, más punk, o uno va a otras ciudades y dice no está ciudad es más recatada, acá las leyes pueden ser un poco más estrictas, entonces también habla mucho de los espacios como donde uno se empieza a mover.

X: ¿Diría usted que el arte urbano es como una forma de leer la ciudad?

SEPC: Sí, pues, para el espectador es una forma de leerla y para el que la hace pues es una forma de describirla.

X: De narrarla.

SEPC: Sí.

X: Bueno, volviendo como a lo de los sectores, por qué crees que está pues sectorizado, bueno, ya hablamos la visibilidad es el factor principal por el que escogen los muros, pero por qué crees que también están otros sectores, digamos pues en Villahermosa, en toda la comuna que también se recogen varios, por qué crees pues que en estos sectores están recogidos más grafitis y cómo cambian pues las temáticas dependiendo de los sectores.

SEPC: No, para mí el punto uno es la visibilidad como ya lo había dicho, eso es lo más importante de todo, por qué porque uno habita la Santander y la Paralela, bueno en El Centro un poquito, pero entonces ah no parece vamos a ir a pintar, entonces uno se va a reunir, uno no venga hasta acá, no, entonces se ven El Cable y baja pintando hasta El Centro, esa es una ruta fija y luego se devuelve por la paralela, o un día se va por la paralela y se devuelve por la Santander, no es como ah hoy nos vamos a ir a, y nos tomamos una caja y nos metemos por San Jorge y después, no, porque uno anda por los lugares sí, como una caminata normal, no es como que uno se mete a un barrio y esto, entonces, es los lugares como donde más habita la gente y más se mueve, en Villahermosa porque se dio pues como un impulso ahí, un algo por parte de Aguas de Manizales, la alcaldía y por eso se impulsó por ese lado, y lo otro, pues también es mucho de donde venga las personas, yo soy una persona que casi no pinta mi barrio pero pues las personas que viven en los barrios así o en los barrios que vivan pues, pintan mucho en los barrios de ellos porque pues llegando a la casa, o bueno, ah no, yo vi un muro acá por mi casa entonces lo va y lo pinta el fin de semana, entonces bueno eso

también viene mucho de donde vivan los artistas, entonces si uno empieza a ver muchas firmas por un barrio uno dice, no este marica vive por acá, porque prácticamente uno dice llega y se pega un tag cada que pasa por aquí, no es como ah pasó una vez y dejó un tag y ya.

X: Y desde cuando considera usted que estos tipos de expresiones artísticas pasan el límite del vandalismo, o no pasan el límite, cuándo son vandalismo para usted.

SEPC: No, no sé, o sea, es que yo no pienso en el límite porque para mí no existe, pues, por así decirlo cierto, si existiera no sé, tal vez lo dejaría de hacer, pero pues para mí no hay como el límite de pensar en el vandalismo, y lo que mucha gente no entiende es que hay personas que son netamente el vándalo, es que vos hablas con un grafitero que sea pues bien grafitero y el man dice no, yo soy vándalo y ya, y se autodenominan vándalo, y mucha gente cree que les hiere o que les incomoda pero no, ah no, yo soy vándalo y son manes que pintan ilegal y que pintan así, pero no, no, no sé, yo no le pondría un límite porque yo como artista y como persona que pinta en la calle me parece hipócrita como poner un límite como que es vandalismo o que es arte y lo que es esto, lo que yo hago opino sobre lo que yo hago pero yo no opino sobre lo que hacen los demás, o sea, tengo mis percepciones y todo pero yo no hablo como de un límite que yo impondría.

Entrevista a Lo2

Título: Conversaciones sobre el arte urbano 7

Entrevistador/a: Valentina Valencia García (X)

Entrevistado/a: (Lo2)

Artista callejero

Fecha: martes 29 de abril de 2022

X: ¿Qué intentas plasmar en tus murales o en tus grafitis?

Lo2: Bueno, pues primero que todo, yo firmo como Lo2, soy artista urbano pues de acá de la ciudad de Manizales, llevo más o menos 11 años pintando en la calle. ¿Digamos que las temáticas que más suelo utilizar en mis murales pues son naturaleza y rostros como que representen mucho pues la cultura de nuestro país, cierto? Me gusta mucho pintar personas afro, me gusta mucho también pintar animales endémicos de la región, y temática pues también sociales o retratar digamos amigos que hagan parte como de la escena en la que me muevo yo que es como más el skateboarding, la música, el punk, el rap.

X: ¿Bueno, y por qué te interesa mostrarle estos temas al resto de la ciudad?

Lo2: Bueno pues, digamos que la inquietud empezó montando en skate, digamos que en ese momento no veíamos mucho como muralismo y estas manifestaciones pues acá en la ciudad, entonces no sé, me pareció interesante como empezar a resignificar espacios, aprovecharse uno como de los espacios abandonados y como darle otra cara a la ciudad.

X: Entonces en estos espacios, bueno, como tal el muro, ¿cómo lo escoges?

Lo2: Pues digamos que antes era muy así como te digo, como que lugares donde no llegaba mucha gente, que no eran tan visibles, porque digamos en ese momento apenas estaba como aprendiendo a pintar entonces obviamente a uno le daba como un poquito de timidez y todo el cuento, pues digamos que así empezó, como más que lo dejaran a uno pintar donde

uno estuviera tranquilo, donde no le pusieran problema cierto, ya digamos ahorita es más como, obviamente sí, pues de alguna manera se visibiliza el trabajo cierto, porque ya digamos he pintado como en espacios un poquito más recorridos, pues, más recorridos por las personas, entonces digamos pues que los lugares se van dando como dependiendo de las ciudades, digamos no es lo mismo pintar acá en Manizales que pintar en Bogotá o pintar en Medellín o pintar en otro país, pues todas las condiciones que hay alrededor climáticas, sociales, culturales, todo eso digamos hace que la dinámica para pintar sea muy diferente en cada MANIZALES HA ACEPTADO EL ARTE URBANO lugar cierto, entonces digamos Manizales afortunadamente ha sido muy receptiva con el arte urbano y como que ha permitido que nosotros pues sigamos como mejorando en esta actividad y la misma comunidad también nos ha aceptado y nos ha empezado como a brindar espacios nuevos para que podamos digamos apropiarnos para poder pues sí, seguir expresándonos en la calle.

X: Listo, pues, después de escoger como este lugar, este muro o si les dan un espacio, ¿cómo empieza el proceso creativo de saber qué pintar en ese espacio?

Lo2: Bueno digamos que antes al comienzo era muy como por capricho, como que quiero pintar esto, me antojé y ya, lo hago. Ya digamos ahorita en el momento en el que estoy si digamos que pienso más en el contexto, las personas que de pronto pasan por el lugar, si de pronto alrededor del lugar hay un colegio o hay, no sé, como que dependiendo de cada lugar hay por así decirlo, problemáticas o temáticas que se pueden abordar que van a hacer que el mural sea digamos un poquito más fuerte o tenga más relevancia cierto, entonces sí, digamos que unas veces es porque capricho cierto, que uno dice marica quiero pintarme esto por qué? no sé, quiero hacerlo, estoy practicando, o digamos uno como artista urbano a uno a veces le pasa que ah, quiero hacer rostros porque me están encargando rostros en los trabajos, entonces necesito practicar rostros, rostros, rostros, rostros, y salen los rostros. Por ejemplo

digamos, hace un tiempo trabajé mucho con la alcaldía y eso y ellos también son mucho muy de la fauna y la flora de la región entonces uno también se empelícula y empieza como a agarrar ciertas temáticas que empieza uno a trabajar que se vuelven como repetitivas en el trabajo y ya la gente lo conoce a uno digamos como por ciertas estéticas.

X: A usted le parece que, o sea, a su parecer es mejor cuando le hacen como esos encargos o cuando es algo que usted quiere, ¿cómo una temática que usted quiere tocar?

Lo2: Pues realmente me gusta más cuando es como lo mío, como digamos una inquietud que tengo y que yo sé que tengo que sacar de mi bolsillo para hacer la producción y todo el cuento porque pues realmente es mi obra, cierto, digamos cuando yo hago un encargo realmente es más la idea de la persona que dice o, quiero que el restaurante se vea bonito o quiero que mi casa me la tienen graffiteada y ya no quiero que me la graffiteen más, que me la llenen de tags entonces digamos que ahí ya, obviamente me gusta más pintar cosas que tienen que ver con mi estilo de vida, con el punk, con el skate, con mis amigos, con viajar, siento que esas cosas como que a veces tienen como más fuerza y la gente digamos como que las recibe mejor.

X: ¿Cómo crees que cambia un espacio antes y después de un mural? Cuando tu escoges este espacio, lo escoges porque va a cambiar algo en el después de que lo pintes.

Lo2: Si, digamos, casualmente me pasa mucho eso, yo no veo los lugares hasta que los pinto, digamos yo paso por un lugar y no veo la pared, no la veo, no la veo, no la veo, y de repente me antojé y dije marica ahí hay un "espaciosito", hay un rotico, ahí puedo hacer algo entonces ya después de que veo el lugar, pienso en la imagen y la hago, como que ya esa pared hace parte de mi historia, de mi vida, entonces ya cada que paso vuelvo y la veo, si de pronto me la dañan o si me la taggean, como que ah, Digamos hace poco me pasó por el estadio que pinté a un amigo, me fui a Bogotá y cuando volví ya estaba taggeado pues el

rostro y yo quedé súper ofendido y yo ah, y nada, llegué y tenía todavía pues como los mismos tonos, la misma pintura y fui así como en dos horitas y lo arreglé, entonces es eso, como que a veces, por así decirlo los “no lugares” se vuelven lugares cuando uno ya los empieza a habitar, cierto, cuando tú ya dices marica tengo un muro a las afueras de la ciudad que me encanta, que me inspira esto, que me pasó tal historia por ahí y quiero retratar esto, entonces se vuelve como una especie de mapa digamos de mi cotidianidad, que hace como que cobre un poquito más de sentido el lugar a través de la intervención.

X: Bueno, eso es para ti, pero para los transeúntes, para los ciudadanos, para la gente, ¿cómo crees que cambien estos lugares?

Lo2: Pues bueno digamos que curiosamente digamos, pues yo realmente no hago tanto grafiti, yo hago más muralismo, entonces por lo general cuando hago un mural, pues realmente mi trabajo trata de ser muy positivista, pues como que no soy de la decadencia y de representar lo feo que ya vemos y estamos acostumbrados diario, sino que me gusta más como embellecer o inspirar o tocar temas que motiven, cierto, porque vivimos en un país que realmente es difícil entonces meterle más cosas negativas es como que siento que no, entonces el arte urbano es como digamos que una herramienta súper fuerte con la que podemos digamos que medianamente sanar algunas heridas que como sociedad digamos tenemos históricamente ahí marcadas.

X: Por ejemplo, ahorita que usted hablaba del lugar y el no lugar, ¿usted considera digamos que el arte urbano le da un sentido de apropiación a ese lugar en el que se encuentra?

Lo2: Si total, total porque digamos en las intervenciones por ejemplo muchas veces no es solo uno, cierto, sino que digamos la comunidad a veces se involucra, hay amigos que me dicen invítame a pintar y yo le colaboro, de repente digamos uno está trabajando todo el día en la misma zona entonces uno va y almuerza y se hace amigo de la señora que le

vendió el almuerzo y la señora le cuenta a uno una historia y le dice vea yo tengo otra pared que no sé qué, entonces se va generando todo un tejido a través de solo una intención porque ni siquiera es usar la intervención como tal sino que es como estar abierto a la gente y con los materiales, y las cosas se empiezan a dar, entonces la misma gente dice como uy ya me acuerdo de ese "pelao" que pintó tal cosa, y después va y ve otro grafitero u otro muralista va a decir que chévere, de pronto no lo juzga tanto y no es tan prejuicioso sino que se da cuenta que también hay mucha gente que vive de esto y que lo quiere hacer como con mucha pasión y mucho profesionalismo.

X: Tú crees que cuando tienes este vínculo con las personas del entorno, del lugar, como que cambia tu idea de qué pintar, ¿de qué hacer?

Lo2: Sí también, digamos me ha pasado más que todo en los festivales que digamos yo voy con una idea y yo cerrado a esa idea y voy es a hacer esta idea y cuando llego me desbaratan todo, es como parece no, el rostro que usted iba a pintar ya lo va a pintar otro chico o esta temática acá no va porque el dueño del muro no quiere o tal cosa, entonces me cambian las ideas en un momentico y me toca sacar la creatividad desde cualquier lugar para poder que la imagen, el mismo contexto me está pidiendo otro tipo de imagen, entonces me toca bajarme de mi ego y poder decir bueno, esto es para la comunidad y finalmente yo voy a estar acá dos, tres, cinco días haciendo la intervención y me voy, finalmente los que van a disfrutar la pieza son las personas que viven en los alrededores, o el dueño del muro, o no sé, cierto como los vecinos del barrio.

X: Y alguna vez algún mural que haya hecho, ha pensado después que, o sea como que ese mural debería cambiar, que ya no pertenece a ese lugar, o que el lugar en si cambió.

Lo2: Sí claro, muchos, de hecho, cuando pasa eso, de una los renuevo, sea como que si yo digo que, o por ejemplo, hay temáticas que a veces son muy íntimas cierto, entonces un

dice de pronto este momento ya no lo quiero vivir o ya lo pasé, o ya lo superé, muchas veces también el arte sirve como catarsis, si por ejemplo uno de pronto fue y se desahogó con algo un poco triste, un poco difícil y después va uno y dice no, ya estoy en ese momento, ya estoy más tranquilo, ya quiere representar algo más chévere, más agrandable, entonces un ahí ya dice listo, lo voy a cambiar, o el mismo lugar, el mismo muro se deterioró, se acabó, la gente dice no, por qué no renuevan eso, eso ya está muy feo, muy deteriorado, entonces ya uno vuelve y... Hace mucho estoy tratando de no tapar como lo que tenía porque también me he dado cuenta que es chévere, digamos como que si pasa un muro y han pasado no sé, diez años, quince años y todavía se mantiene es como, una huella muy grande de historia que un dice marica estos son los primeros, digamos tengo solo como uno o dos de cuando empecé.

X: Dónde, cuáles.

Lo2: Como por la cancha de Faneón, es un muro ahí que ya está súper deterioradísimo, sí como por la... ¿Cómo se llama eso?

X: ¿Por Rafael Pombo?

Lo2: Por Rafael Pombo, como detrás, y es un muro que empecé como, no, no sé, por ahí en el 2010-11 no sé, yo creo, y todavía existe y está oxidado, está así como que la naturaleza llegó y (sonido) se lo fue comiendo, entonces es muy chévere también eso, como que el tiempo... se lo va llevando.

X: ¿Y lo piensas tapar algún día?

Lo2: No, ese no, ese ojalá dure hasta que me muera. Si total, y lo mismo digamos mis amigos, por ejemplo tengo muchos amigos que son grafiteros y digamos uno ve las piezas de ellos cuando empezaron y es muy emocionante ver la evolución que han tenido es como digamos, marica este man hacía unos mamarrachos y ahora es super teso, entonces también

es muy chévere ver eso como en las calles como que, o sea, está bien ver todo bonito, pero también está bien ver el proceso digamos en un artista, cierto, marica, al comienzo empezó y nadie creía en él, todo el mundo le decía que eso tan feo y cuando uno menos piensa, empieza a hacer unas buenas piezas, como con buenas temáticas, entonces eso me parece chévere.

X: No solo la evolución técnica sino de pronto también la evolución...

Lo2: En el concepto, las ideas, uno va madurando un poquito entonces eso también se va reflejando como en la obra.

X: También de pronto lo que dices, el muro oxidado, lleno de matas, o cosas, como la evolución del espacio.

Lo2: La misma naturaleza queriendo comerse eso, como que... como que, si no hay humano ahí, yo llego.

X: También hay como un simbolismo en que el mural empiece a hacer parte del lugar completamente, se empiece a hacer paisaje

Lo2: Sí total...

X: O también hemos visto como que los mismos árboles también resultan haciendo como parte de la composición

Lo2: Total.

X: ¿Qué impacto esperas que generen los murales ya como en la ciudad? Los festivales que hacen y todo esto ya como, ¿más organizado, como qué esperas que genere en un conjunto de ciudad?

Lo2: Pues realmente hay más una necesidad, yo diría que colectiva de que se empiece a dar un mercado del arte, os era, esta ciudad digamos que tiene mucho potencial, pues, es una ciudad universitaria, acá hay muchas personas que viven y han viajado por todo el

mundo y están como muy contextualizadas digamos, a cierto, a lo que, muy como al cuento, digamos el internet ya trajo todo, entonces todos estamos ahí como a la vanguardia de ey, qué está pasando digamos no sé, en Nueva York, qué está pasando en Japón, qué está pasando en Europa, cierto, entonces siento que a veces la ciudad es un poco quedada como en eso, o sea marica, a veces es difícil vender obra, a veces es difícil contratar, hay épocas en las que no hay trabajo, o sea, para nosotros como artistas digamos el comienzo de año es súper difícil, nos toca casi que remar y mirar a ver que nos inventamos porque enero, febrero, a veces hasta marzo es uno sin trabajo, entonces uno dice marica es triste que uno tanto tiempo cierto camellando, tanto tiempo haciéndole, y digamos que la ciudad a veces no tenga una estabilidad como en el mercado del arte, obviamente, sabemos que hay otras necesidades y que hasta cubrir lo básico hoy en día es difícil, cierto, pero pienso que si yo he podido digamos salir adelante en esta ciudad que es pequeña y puedo decir que vivo del arte perfectamente, pro que no lo van a poder hacer no sé, las generaciones que vienen o toda la escena que digamos se compone del Street art y el grafiti, cierto, entonces si me parecería que sería muy chimba como que haya más festivales, más eventos, más movidas y que la gente valore mucho más digamos el trabajo de todos los artistas porque realmente esto es como en cierta medida una carta de presentación de la cultura de la ciudad, entonces si no hay trabajo y si los artistas no están ganando dinero, también es difícil que ellos saquen de su bolsillo para poder seguir produciendo las piezas y para que el arte urbano de la ciudad se presente de una buena manera.

X: Pero ya como en cuanto, como a espacio público en la ciudad, ¿cómo crees que estos diferentes puntos donde se empiezan a concentrar murales, o no concentrar sino cuando hay murales en diferentes partes como cambia esto como la ciudad en conjunto?

Lo2: no la entendí la (...)

X: Como. sí, como la percepción de la ciudad para las personas cómo cambia digamos como... estéticamente, en cuestiones de seguridad, si, como de la apariencia de la ciudad, de la percepción de los espacios...

Lo2: pues bueno ahí hay como, dos, yo diría que dos posiciones, y es que digamos Street art y grafiti realmente, aunque van de la mano, son muy diferentes cierto, entonces digamos el grafiti muchas veces trata es de destruir, pues, de destruir en el sentido de... de apropiarse de lo privado, romperlo, para poder reconstruir desde ahí otras cosas, entonces muchas veces la gente es como purista en el sentido de ay no, si no hacen la obra de Miguel Ángel si no hacen. cierto, están muy sesgados a que el arte es de una manera y no se dan cuenta de que estamos en el 2022 y que hay muchos tipos de manifestaciones artísticas, que no todo es paisajismo y no todo es digamos pintar animalitos y pájaros bellos, sino que hay un montón de inquietudes y los jóvenes tienen un montón de cosas en la cabeza entonces pienso que hay como dos posiciones, están las personas que detestan bastante el grafiti por ser tan digamos como disruptivo, como fuerte y contracultural digamos en cierta medida, y hay personas que están como súper enamoradas del muralismo un embellecimiento, lo que yo les decía ahorita, como que de pronto la ciudad se puede habitar un poco más y se puede como pasear por así decirlo, un poco más... Bueno, no sé si eso responde tu (X).

X: A su parecer entonces, ¿qué es vandalismo?

Lo2: Para mi vandalismo es, es como dañar el bien de todos, y por decir en ese sentido el grafiti me parece que no es tanto vandalismo, porque el grafiti bien hecho finalmente se vuelve arte, o sea, el grafiti bien hecho pasa por el proceso del vandalismo pero cuando ya llega como a su raíz se da cuenta que finalmente es arte también, entonces ya los artistas empiezan a buscar entonces también maneras de comunicar sus lenguajes y ya de pronto trasciende no sé, el tag, la bomba, la destrucción y ya se van a... Bueno marica, quiero

exponer mi obra o quiero vender mi tipografías, mis letras mis grafitis, cierto. Entonces, si, no sé, como que el vandalismo siento que es más por ejemplo como cuando pasó lo del paro, entonces rompían mucho como los paraderos y esas cosas, pienso que eso es más vandalismo que digamos el mismo grafiti, cuando tu digamos vas a una cafetería y dejas todo el mierdero ahí, eso es más vandalismo de alguna manera, cuando te prestan algo y lo devuelves dañado o te lo robas o no lo entregas de la manera adecuada, eso puede ser más vandalismo que los mismos grafitis cierto, entonces sí, no sé, lo veo más como por ese lado.

X: ¿Y en algún momento usted ha de pronto considerado que el muralismo podría llegar a ser vandalismo?

Lo2: Si pues realmente eso está como en esa vertiente todo el tiempo porque uno puede pasar muy fácil de eso , de la super obra o de la obra que es aceptada por la sociedad a este man es un gamín se está tapando, no quiere que lo vean, se está escondiendo, cierto, o sea, eso es muy como de las intenciones de cada artista, uno puede pasar de, marica ya no me gusta decorar la ciudad, ya no la quiero decorar sino que la quiero es romper, entonces ya las intenciones van a cambiar completamente, el artista ya no va a decir no, es que quiero que todo se vea bonito sino, que es que ya la realidad es diferente, entonces quiero es mostrar esa cuestión cruda y fuerte, entonces ya, "o sea", yo pienso que va mucho de las vivencias, si de pronto tensé una vida agitada y un poco compleja y difícil seguramente te vas a identificar más con el grafiti por tus realidades

X: Se va a reflejar en tu arte...

Lo2: Exactamente, y si de pronto estás más en una onda social, de pronto yo veo que el muralismo es mas de compartir, de construir tejido social, de que el mural no soy solo yo, sino que en el mural se refleja también toda una comunidad, entonces yo digamos por ese

lado me fui yo, por el lado del muralismo, porque yo empecé pintando con niños, en comunidades vulnerables, entonces como que desde ahí tuve como un acercamiento como a esa conciencia de que parece, la imagen no es solo mía, la imagen realmente nos construye a todos, yo finalmente no soy la imagen, la imagen es lo que estamos hablando, el receptor y el emisor, cierto, entonces pienso que ahí pues, yo por ese lado me fui más por el muralismo porque pienso que el grafiti es más del yo yo yo, todo yo, y mi firma y yo bien alto y yo lo más lejos que pueda y yo lo más peligroso que pueda. Y pues no sé, también yo que lo probé un poco y es heavy, o sea, realmente se mete uno en problemas, realmente uno, o sea le pueden pasar cosas malucas también a uno, entonces digamos que para el contexto de Colombia, bueno Manizales realmente es una ciudad más tranquila pero igual yo si me preferí ir por el lado del muralismo.

X: por ejemplo en ese, o sea como en esa noción de que el grafiti sea más individual y el muralismo como algo más colectivo como que le da la sensación a uno que, digamos uno escucha a la gente cuando dice como ah es que los muchachos, o sea, nunca va a ser como ah es que fulanito que hizo este mural, este mural de fulanito, ah este mural que pintaron, como siempre hablando así, usted considera que aquí en Manizales, o sea, el resto de artistas también están colaborando a crear una buena imagen o pueden haber algunos que pueden estar deteriorando esa imagen colectiva del mural?

Lo2: Pues es que como te digo, todo es de gustos y pues de los procesos por los que pasa cada artista, entonces pues yo ya también pasé por ese proceso del grafiti y solo grafiti y quiero grafiti, y, o sea, el grafiti también puede ser colectivo, sino que es un modo de vida que es como más, como se dice, está más centrado digamos, a la cultura hip hop, como que es el rap, es la calle, es el underground, entonces digamos que ahí la gente se identifica más como yo soy (Y) y vos sos x y vos sos otra persona, o sea, cada persona como que trata de

separarse del otro, o sea, como de marcar su territorio de alguna manera, o sea, yo lo veo así, no sé si...

X: Es como todo lo de los tags y eso...

Lo2: Claro parece, yo voy por mi barrio y este es mi barrio parece, yo marco mi barrio y yo marco las paredes de las esquinas de mi barrio, de mi zona, donde me siento cómodo, donde sé que no me van a volver una mierda, por así decirlo, por estar pintando, si lo hago en otro lado listo, también sé también los riesgos que estoy corriendo, entonces digamos como te digo hay de todo, es que eso es muy loco porque como te digo, uno al comienzo lo critica todo y es como el grafiti negativo y el muralismo positivo y no marica, o sea, hay artistas de grafiti que han inclusive salido más adelante que muralistas o que pintores, es más una cuestión como de cultura, si, de educación, me parece que nos falta mucho educarnos en el entendimiento de que hay muchas manifestaciones artísticas, de que también está el circo, de que también hay muchas manifestaciones en la calle, el mismo rap, acá en la facultas que también hay batallas de gallos y eso, es arte urbano si uno se pone a ver, congrega, une, puede ser por así decirlo, que sectoriza, pues, como somos nosotros, estamos aquí, como el parche, somos la banda, pero realmente si tú vas y te parchas, la gente te, no sé, te comparte una cerveza, te charla, te cuenta, si quieres saber más de la vuelta, te invita, entonces uno de momento puede verlo como ah el grafiti es muy cerrado y el muralismo muy abierto pero no, realmente, hay que meterse pues como en las dos manifestaciones para poder entender un poquito como, como funciona cada una.

X: Por ejemplo, hablando específicamente de este muro, este muro gris que hay acá en la escuela, o sea, ¿por qué considera que ese muro ha sido como tan peleado actualmente? Pues, porque obviamente el cable se ha convertido como en un punto de convergencia de estas expresiones y de la cultura en general.

Lo2: Pues, eso va mucho con lo que nos pasó ahorita entrando y es que, esta universidad es pública pero realmente funciona como una universidad privada, entonces, desde siempre, desde que yo empecé a pintar, este muro es intocable, ese muro si usted le pega un cartel o un extensivo, o lo que sea, puede ser una bobada, puede ser hasta un tag, y al otro día ya está tapado, o sea, y eso ha pasado hace por ahí, más de diez años diría yo, entonces este vino a ser el muro de la discordia que antes era otro muro que había por allá por la paralela, pero era más de la escena, pero este es más como de lo, de la institución y de la comunidad, como que acá está representado ese estado que le dice a uno como no, no, no, no lo haga, no lo puede hacer y al frente están los pelados viviendo día a día, o sea, llorando casi que sus historias acá en este mismo corredor, entonces los pelados dicen, la chimba, cómo así, si es que nos están matando, si es que nos están pasando un montón de cosas, por qué no nos vamos a expresar, si es que el país está vuelto una mierda, o sea, no podemos tener esas paredes así porque es que eso no representa la realidad de nuestro país, entonces por eso es que los directivos y la universidad como que hey no, queremos la universidad limpia, sabemos que esto igual es un patrimonio, yo eso lo respeto demasiado, de hecho nunca he taggeado ahí ni he pintado nada como por respeto también a la universidad, porque yo soy también de universidad pública y me parece que las universidades son las que nos han levantado a nosotros, marica, o sea, realmente, si algo decente tenemos los jóvenes es que hemos estado educados medianamente, cierto, en la universidad, entonces yo, valoro demasiado las universidades públicas y las valoro mucho, y las cuido mucho, entonces me encantaría es que se diera es como un proyecto donde de verdad nos dieran el espacio a los artistas y que de verdad nos dijeran, vengan construyan con nosotros, no haga lo que le dé la gana y ya sino que, venga construyamos universidad, comunidad, cierto, pero no se da, o sea, no se da el diálogo, igual esta universidad tiene

otras problemáticas mucho más fuertes pues, cierto, que los fines de semana, sabemos que se mueven otras dinámicas y otras cuestiones que hasta se salen de las manos de digamos los chicos que solo quieran venir a parchar y a escuchar rap o a compartir sus historias, cierto, que ya viene también a temas que de pronto no le aporta mucho como al lugar, entonces pienso que esa batalla se va a ganar el día que la universidad abra los ojos y se dé cuenta de que hay un potencial enorme ahí en el que de verdad se pueden abrir espacios para que se manifiesten cosas diferentes, no solo como sesgar a la gente de que no lo puedes hacer, no lo puedes hacer, sino como, hey, ven y construyamos entre ambos, porque pues, así es que se teje la sociedad y la comunidad finalmente.

X: Ya entonces ese potencial, viéndolo como un artista, pues de que es como por decir, uno de los lienzos más visibles.

Lo2: Obvio, es que, de hecho todos los que pintan, quieren pintar ahí, o sea, es que es obvio que es súper, de hecho los que han hecho han sido muy chimba porque a pesar de que los borren eso lo han viralizado en las redes increíblemente, o sea, esos muros existen más que inclusive... así no estén pintados, existen más, porque la gente es marica yo me acuerdo, yo me acuerdo del man del Esmad así todo cadavérico, yo me acuerdo del de los Simpson que es ahí el policía ahí todo... Entonces eso igual queda en el subconsciente de la gente y la gente igual no va a olvidar eso, y si por la gente fuera la gente vuelve y se empodera y lo hace, entonces pues, no sé, yo creo que es lo que les digo, que la universidad abra un poquito más como la mente, igual esta es una facultad que aunque es de arquitectura, para mí la arquitectura también es un arte y a veces siento que es súper sesgado como si fuera una ingeniería, como ay es que tienen que ser así, tienen que ser de tal manera, cuando realmente esto es una expresión pura.

X: Y de pronto piensa que esa visión tan sesgada que tiene la universidad y que tienen algunas personas aquí en general como del cable... y el público en general se debe también en parte como a la identidad que ha generado el cable, en sí como el sector... el entorno...

Lo2: Si, yo creo que volvemos a lo que hablábamos ahora y es que cada uno jala para su lado, o sea, hay personas que van a decir yo quiero ver la universidad impecable, perfecta, como hace 20, 30 o 40 años, cierto, y que no cambie jamás y que no pase nada, pero lo que les digo, nosotros ya venimos con otro chip, uno ya se apoderó demasiado de la calle, de hecho yo cuando voy a Bogotá yo quedo impresionado porque esos manes no dejan es ni un rincón libre, o sea, ellos se apoderan es de todos, ya no, no es como venga me va a dar permiso, no, chao, o sea lo hago, lo hago y lo hago mil veces, así me meta en miles de problemas, que acá digamos aquí en Manizales todavía no tenemos como ese espíritu como tan agresivo, pues, yo lo siento así un poco que digamos hasta los mismos grafiteros son respetuosos en cierta medida, o sea, no son tan atarbanes, entonces no sé, es como, como te digo, eso tiene que pasar un tiempo o alguien que haga también haga como generar esa conciencia de que ese espacio está realmente desperdiciado, es un espacio desperdiciado completamente porque tiene muchísimo potencial y porque digamos si les diera la gana de hacer un mural temático cada año, lo harían y sería una re chimba y sería severo evento, o sea, es de visión, si tuvieran visión y quisieran abrirle las puertas a la comunidad, inclusive eso les traería muchos más beneficios a la universidad, de que la misma gente diga uy marica allá puedo ir a parchar, allá hay unos murales una chimba, allá no nos echan, allá no nos discriminan, y eso haría que como que fluyeran más cosas como que la misma gente quisiera aportarle algo a la universidad positivo y no solo como que voy a ir a destruirla y voy a dejar la basura, cierto.

Entrevista a Lorena Gómez

Título: Conversaciones sobre el arte urbano 8

Entrevistador/a: Valentina Valencia García (X)

Entrevistado/a: (LORENA)

Fundadora Festival Narrativas Urbanas

Fecha: lunes 23 de mayo de 2022

X: Bueno, Andrea me había comentado que tú trabajabas con Narrativas pero pues no sé qué haces tú? Si tú eres la que empezó el festival, si tu... bueno cómo funciona todo

LORENA: Yo soy Diana (Y), soy la fundadora de Narrativas Urbanas, que es el Festival de Grafitis Narrativas Urbanas, que empezó como el Grafitis Narrativas Urbanas, pero con el pasar del tiempo lo dejamos solo Festival Narrativas Urbanas, por lo que implica el grafiti, lo que implica el muralismo, cierto, entonces por eso eliminamos el nombre grafiti. El proyecto se ejecuta en Manizales desde el 2014 pero en realidad hacemos acciones dentro del marco del grafiti y el muralismo como desde el 2009 o 2010 en el departamento, no solo en Manizales.

X: Bueno cuéntame cómo por qué empezó el festival, cuál fue la inquietud para empezar a organizar estos festivales.

LORENA: Pues la intención del festival primero que todo es un tema de narrar historias de la ciudad, por eso lo de narrativas, yo tengo que buscar lo que es como evidenciar un poco que en Manizales pasan cosas, porque la ideología de aquí es que aquí no pasa nada, somos el mejor vivero, aquí la gente es culta, aquí no asesinan a personas, aquí no hay pobreza, aquí no hay desplazamiento, y resulta que sí, tanto en el departamento como en la ciudad pasan cosas, pero yo sigo sin entender por qué políticamente y socialmente lo que nos interesa es un poco aparentar lo que no somos, de hecho es lo que la

gente piensa de los manizaleños, y es que son un poco aparentosos, no hay que salir en pijama a la tienda, hay que bañarse, o sea, una cantidad de imaginarios y en realidad prácticas que tienen los manizaleños que eso se transpolar a la realidad política y social de la ciudad, cierto. Entonces el festival nace un poco como con la intención de incomodar, pero además de incomodar, es de mostrar lo que pasa en la ciudad. Entonces nosotros hacemos unas narrativas frente a alguna situación que pasa en la ciudad y la entregamos al artista y el artista hace un mural, entonces nace como con la intención de evidenciar realidades, pero además también de pintar murales que también incomodan la ciudad, porque a la gente aquí no le gusta que pinten los murales.

X: Pero por qué el muralismo, o bueno, el grafiti también en el inicio, como herramienta para mostrar estas historias.

LORENA: Eso si fue un embeleque, en realidad a mi toda la vida me ha gustado como el tema del arte urbano yo cuando estaba en el colegio hacía como cosas en plantillas, con stencil, pero no sabía que eso tenía una técnica, cierto.

X: ¿Tú también pintas?

LORENA: No, yo soy trabajadora social, pero empecé como a conocer los primeros artistas en Manizales que fue toxicómano, guache, que empezaron como con el grafiti en el país y empecé a hacerles como un rastreo, cierto, y le estoy hablando de 2004, 2005, 2006, entonces eso me gustaba muchísimo y empecé a darme cuenta de que era muy poderoso el tema de pintar en una pared y que eso dejaba cosas, cierto, entonces yo trabajé en otro programa y ahí diseñé un instrumento de investigación que se llamaba Narrativas de Conflictividad Juvenil y ahí hacíamos narrativas con jóvenes que estaban vinculados de una u otra forma al conflicto armado por víctimas o victimarios, que también son víctimas y hacíamos murales en los municipios, y me di cuenta de que los murales y la construcción

de la narrativa amarrado a murales, tenía un poder grandísimo, no solo en la persona que se hacía la narrativa, sino donde se hacía el mural, entonces por eso en el 2014 yo hago parte en esa época también de una organización y decidimos presentar el festival al ministerio y ahí ya arranca...

X: Pero arrancó más rural según te entiendo entonces.

LORENA: Arrancó en Pensilvania, La Dorada, Victoria...Arrancamos más en esa zona y luego nos vinimos para Manizales.

X: ¿Y la primera versión en Manizales es en el 2014?

LORENA: La primera versión oficial del festival es en el 2014.

X: ¿Y ese es cuál? ¿Está localizado en un sector?

LORENA: Es en la ciudad, de hecho, ese 2014 hicimos 14 muros, y 14 muros regados por toda la ciudad, ya en el 2015 nos centramos un poco, en el 2016 también lo hicimos como por varios lugares de la ciudad, pero no tan disperso, mentiras no, también muy dispersos, sólo en 2018, 19 y 20 son más sectorizados.

X: Sí porque los que yo he visto, bueno en mi recuento que está como más de ahora, bueno no se si esos que me dices de antes estén todavía o haya muchos que ya no están, porque los que yo he visto si están más concentrados.

LORENA: Que es la avenida paralela, la avenida Santander, sanitas, el tecnológico, ahí, digamos que es por un tema de producción, entendimos que para el tema de producción del festival, tener 14 artistas, 10 artistas en un mismo sector es más fácil para moverlos y todo, mientras que tener 10 artistas regados por toda la ciudad es un tema de producción más complejo.

X: Pero qué impacto puede tener eso, como sobre la ciudad qué diferencia puede tener tenerlos como regados, cubrir unas áreas más grandes, que hacerlo en un espacio concentrado.

LORENA: En realidad creemos que tiene más impacto tenerlos concentrados, porque tenerlos regados, un artista con un apoyo o dos máximo, la gente pasará y dirá “ay si están pintando” cierto, pero cuando tenemos 10 artistas, 9 artistas en un mismo punto, todo el mundo se acerca a preguntar “qué está pasando”.

X: Pero después de que ya está pintado y la obra queda tiene más impacto también porque la gente pasa a mirarlo más, más fijo...

LORENA: Sí también, la gente pasa a mirar más, y a preguntarse, cierto, también nos ha pasado que los ven y la gente se para y es “ay que es eso” mientras que cuando están regados queda como un mural que pintaron ahí.

X: Cómo suelto, sí... Bueno y cuando escogen estas zonas, por qué escogen las zonas, qué aspectos toman en cuenta para escoger, en la Santillana, en el cable...

LORENA: En realidad nosotros no tenemos un plan de “ah, vamos a pintar porque aquí es estratégico por este tema” no, una de las cosas que nos ha interesado es sacar de la periferia la historias al centro de la ciudad, una cosa es hablar de la violencia en el Carmen, el desplazamiento de san José, de la violencia en Sinaí en los mismos barrios cuando la gente ya sabe que eso está pasando, pero cuando lo sacamos en la avenida Santander, cuando lo sacamos al centro, es decirle a la gente “aquí sí pasan cosas, y pasan cerquita de su casa” pero no es comuna intención de que ay esto, es estratégico, en la autónoma porque el rector nos dio permiso, en el tecnológico porque el rector nos dio el permiso, en sanitas porque la dueña de la casa nos dio permiso.

X: ¿El del tecnológico es el del 2020, 2021?

LORENA: El del 2021 que fue sobre el Paro Nacional.

X: La temática era el paro nacional, sí, es que yo los vi, pero esos no los tenía registrados Andrea, entonces...

LORENA: Sí porque esos son del año pasado.

X: Sí entonces yo les tomé las fotos, pero no sabía cuál era la narrativa específica de ese evento.

LORENA: Se llama “Anti olvido” y son seis cápsulas sobre el tema del paro nacional

X: ¿Y esos fueron pintados durante el paro o después?

LORENA: No, fueron pintados en agosto, creo.

X: Ah sí, el paro fue como en abril, mayo...

(...) Listo, ¿cómo crees que cambia un espacio antes y después del mural, entonces este sector cómo cambió antes y después?

LORENA: Cambia un montón, primero que todo porque le da vida, de una u otra forma pone color independientemente, de que sea con temática o no, cambia esa... yo no sé si usted recuerda cuando estaba más chiquita, que la ciudad se caracterizaba por ser una ciudad a blancos y beige, la mayoría de las casas estaban pintadas en colores pastel, y al llegar el muralismo y el grafiti también irrumpe un montón con el tema visual que corresponde a la ciudad, que hay gente que no le gusta, sí, hay otros que también nos gusta cómo salirnos de ese acomodado en el que nos ha educado y eso hace que los murales también rompan como con esa idea de que todo es blanco y color pastel, independientemente de que el mural después de deteriore, que ya no es el amarillo fuerte que había sino que ya es amarillo pastel, pero sigue existiendo un lugar donde tiene una imagen y un color. Y lo otro es que le da vida a los lugares, nos pasó mucho con el mural de las latas de la autónoma, que todo el mundo decía que ese lugar era oscuro era feo, que

la gente decidía pasarse de andén cuando justo iba a empezar las latas, y en el momento en punto en el que nosotros pintamos el mural, la gente ya no se pasaba de andén, ya pasaba por el andén donde estaban los murales, entonces eso quiere decir que si le da vida al lugar, si empieza a dar un significado distinto al habitar real y al rehabetar de los espacios que también es la intención del festival cierto, los lugares se pueden habitar desde otras miradas.

X: Y cambia la percepción de seguridad...

LORENA: Cambia la percepción, ya deja de ser como tan hostil y oscuro, y pasa a tener una...

X: Igual lo que dices de los colores de las casas también está como muy sectorizado, si uno va a Palermo, la mayoría de casas igual uno las ve grises, pues independiente también del barrio, los estratos más altos también son los que uno ve menos rayados...

LORENA: Pero igual ya hay mucho allá, todos los sectores donde se está apuntando, yo insisto, ha incomodado un montón, sí, hay gente que se está enojando, sí, que manda dizque derechos de petición a la alcaldía, también, pero eso es la dinámica de la ciudad, cierto, la ciudad no tiene por qué ser gris y blanca todo el tiempo, o habano, pasaba en los barrios populares también, las casas se pintaban color pastel, pero después de todo este movimiento en la ciudad, entonces uno ya va a los barrios y las casas son pintadas de naranja, de amarillo, de fucsia, de morado.

X: Así no sea un mural, está pintada la casa de algún color.

LORENA: Está pintada de colores cierto, entonces también es darle como un significado distinto al color.

X: Qué relación crees tú que se establece como entre los espectadores y las obras, ya como cuando las transitan, las ven, pues qué relación crees tú que establecen con la narrativa de la obra como tal.

LORENA: Pues la verdad yo no sé, y si usted lo indaga por favor nos cuenta, porque de hecho yo entré a la maestría fue preguntándome eso, qué pasaba después del mural, que nosotros nos íbamos y quedaba el mural, porque el ejercicio que nosotros hacíamos es muy intuitivo, cierto, es querer contar una historia, es querer poner una narrativa, es hacer un mural, pero nunca teníamos una conexión, como un relacionamiento con la ciudadanía en general. ¿Entonces la pregunta es “esto si sirve?” “la gente si mira?” o si se preguntan, y apenas hasta ahora nos estamos como respondiendo.

X: Pues porque si tú dices que la idea inicial era transmitir una historia, transmitir una narrativa, entonces las personas como si reciben esa narrativa.

LORENA: Eso apenas nos estamos contando y es porque estamos haciendo la sistematización del festival para mi trabajo de grado.

X: Hace como quince días, en el cable, en la facultad de arquitectura hubo un taller con una chica que se llama Ximena, además que la conoces, yo fui al taller y ella me dijo que iban a hacer como una prueba piloto de unos recorridos, pero no he vuelto a hablar con ella, porque quería ir a la prueba piloto, al recorrido a lo que fuera.

LORENA: Tenemos un recorrido que creo que es el... ya le digo cuando es, pero la intención es esa, hacer el recorrido con amigos, o gente, que vamos a hacer la convocatoria, y un poco indagar eso, o sea, esos murales usted si los vio, o no los vio después o que

X: Pero únicamente los del festival o...

LORENA: No, no, ah bueno, no vamos a ir a todos los murales porque es muy difícil, pero vamos a arrancar por las latas y vamos, creo que son aquí, tránsito, las latas y el tecnológico

X: Cuáles son los de tránsito.

LORENA: Unos que son allí abajo en la avenida Alfonso López, ah bueno no, todavía no sé cuándo es, pero se supone que iba a ser el 4 pero el 4 tenemos un ejercicio, yo creo que la primera semanita de julio vamos a hacer el ejercicio, pero yo quedo ahí con su número y le voy contando.

X: ¿Bueno y ya la última pregunta es cuál ha sido el reto más grande en la organización de los festivales?

LORENA: El reto más grande, no solo en los festivales sino cualquier iniciativa cultural que se haga en esta ciudad es el tema de las alianzas, cierto, porque este no es un proyecto que las instituciones lo quiera, porque la gente lo que dice es “ay entonces quién va a hacer el mantenimiento del muro” “ay eso queda muy feo” “ay yo le doy la plata pero no cuente esa historia, cuente otra” “pinte algo más bonito” “pinte rostros” no, es que no es lo que nosotros queramos, es la narrativa, entonces lo más difícil ha sido vincular las instituciones, el reto más grande es intentar cada año hacer una cosa que marque la diferencia de cada festival, cierto, que no es una cosa que nosotros nos planeemos, pero es una cosa que la gente identifica y nos exige, “entonces qué van a hacer de nuevo este año” “ay no, no sabemos” porque es lo que implica la producción del festival, de un festival que no tiene plata, no tiene recursos porque la administración no lo apoya, entonces eso ha sido lo más difícil, pero han salido cosas, cierto. Usted estuvo en el taller y el taller nace porque tenemos una escuela de arte que nació en el 2019 por el festival, entonces el festival ha ido creciendo como proyecto de ciudad cultural pero no es reconocido por ningún tipo de

instituciones en la ciudad, ese es el reto más grande, que la gente crea que eso culturalmente también puede aportar a la ciudad, que es un mecanismo de pedagogía o metodología que uno puede trabajar con chicos sobre el tema de la memoria, pero ahí vamos, ahí vamos construyendo cosas, por eso es que nace recorridos de la memoria, así es el nombre, que la idea es, tenemos como dos tipos de recorridos, uno es turismo, pues, para extranjeros que piden hacer el recorrido y otro que es pues más pedagógico para trabajar el tema con estudiantes sobre el tema de rehabilitar espacios y el tema de la memoria, entonces ahí vamos construyendo cosas.

X: Y ahora que lo mencionas lo de rehabilitar espacios, ¿ahí como crees que impactan como los diferentes espacios donde están los murales en la ciudad, como crees que impactan ya como en conjunto a la ciudad?

LORENA: Pues impactan completamente sobre lo que hablábamos ahora, sobre cómo cambia visualmente un lugar y la gente ya no se cambia de andén cierto, que la gente llega a tomarse una foto, “yo nunca había pasado por ahí pero ahora voy a tomarme una foto porque vi que hay un mural”, ya no son los chicos ahí el delincuente marihuanero, sino que está el chico ahí pero yo puedo llegar a mirar el mural, que también nos pasó con el mural del Solferino, el Sinaí, que la gente llega a mirar el espacio y a darse cuenta de que todos los que están alrededor son personas, cierto, son gente, cada una con una historia que hay que respetarla, pero eso es de saber que los espacios todos los podemos habitar desde la diferencia, eso es lo que también se ha logrado desde el festival y desde lo que implica el color y la pintura.

X: Las narrativas pues independiente de cada festival, a partir de que la escogen...

LORENA: Cada año nos sentamos como equipo en enero y decimos bueno este año vamos a pintar sobre qué, escogemos temas como equipo y digamos que por votación o por

prioridad elegimos la narrativa, cierto, cada año se elige una y se hace un audiovisual y ese audiovisual es la narrativa que es lo que se le entrega al artista, este año por ejemplo lo que queremos hacer es el desastre de Aranjuez, entonces queremos hacer la narrativa sobre lo que pasó en Aranjuez en el 2017.

X: Entonces digamos el del paro... Lo escogieron ya después.

LORENA: El del paro fue... De hecho se iba a trabajar era sobre el tema de Aranjuez, pero por el tema de la coyuntura ese año en el país, pues decidimos hacerlo sobre el paro, y de hecho por eso son seis cápsulas, porque son seis temas distintos que trabajamos, porque el paro no fue solo lo que implicó el paro sino esos bracitos que movían el paro, entonces el tema de esos bracitos que movían el paro, entonces el tema del abuso de género, el tema del COVID y la corrupción de este país, el tema de la unión entre ciertos grupos, entonces por eso son seis cápsulas que trabajan seis temas distintos pero que estuvieron amarrados en el paro.

Entrevista a Toxicómano Callejero

Título: Conversaciones sobre el arte urbano 9

Entrevistador/a: Andrea Marulanda Montes (X)

Entrevistado/a: (TOXICÓMANO)

Artista callejero

Fecha: 7 de febrero de 2020

X: ¿Usted qué hace?

TOXICÓMANO: Pinto en la calle. Podría escribir un ensayo de veinte páginas, pero resumiendo, me gusta pintar en la calle.

X: ¿Cómo interpreta la ciudad, ¿cómo la entiende?

TOXICÓMANO: Como un ente vivo, que crece deforme y al que hay que adaptarse en lo bueno y lo malo. Cada ciudad tiene su vibra diferente, hay ciudades hostiles, hay otras muy abiertas, hay otras apáticas.

X: ¿Cómo elige sus lugares de trabajo?

TOXICÓMANO: Aleatoriamente. Según la oportunidad.

TOXICÓMANO: ¿Cuál es su rol frente a ese espacio que interviene?

Ninguno. Yo solo pinto.

X: ¿Usted ha sido artista de recinto? ¿Cuál es la diferencia?

TOXICÓMANO: No. Supongo que a algunas personas les parece incómodo o peligroso pintar en espacio público. En la calle es efímero lo que pintas, hay gente de academia a la que eso le incomoda, quieren que su “arte” prevalezca para siempre. A mí la verdad me tiene sin cuidado.

X: ¿Cuál es el sentido que tiene su arte para la ciudad?

TOXICÓMANO: A mí me gusta pintar y comunicar o expresar lo que quiero. No hay mucho discurso, lo mío es la práctica.

X: ¿Cómo patrocina su arte?

TOXICÓMANO: Trabajando como todo el mundo. No me gasto lo que gano en ropa o lujos, lo gasto en pintura. Vendo obras, a veces hago murales por encargo, organizo eventos autogestionados, trabajo con organizaciones sociales y culturales.

X: ¿Qué le dice la gente cuando pasa y lo ve pintando?

TOXICÓMANO: De todo. Hay gente que lleva buena energía y pregunta que voy a pintar o la típica, que significa. Otros dicen que si tengo permiso, que van a llamar la policía, etc., etc. Es la calle, cualquier cosa puede pasar.

Entrevista a Mugre Diamante

Título: Conversaciones sobre el arte urbano 10

Entrevistador/a: Andrea Marulanda Montes (X)

Entrevistados/as: Mugre Diamante

Fecha: agosto 10 de 2020

X: ¿Usted qué hace?

“Mugre Diamante”: Artista de calle, pintar en la calle, diseñadora visual

X: ¿Usted como entiende a ciudad? ¿Cómo la interpreta?

“Mugre Diamante”: Se construye entre todos, las personas que la habitamos, siempre que haya ciudad, habrá grafiti, la ciudad es lo que le da la fuerza al grafiti, la ciudad es mi lienzo, mi espacio para intervenir, la ciudad es una construcción de cosmovisiones particulares.

X: ¿Cuál es su rol frente a ese espacio que interviene?

“Mugre Diamante”: Crear un tipo de comunicación frente al espacio y entablar una conversación, una comunicación, emisor, mensaje y receptor, mi arte quiere poner en conversación, construir ciudad, lo que hago, lo que la gente recibe, inspirar, ser transgresor, responsabilidad más allá, poner a pensar a la gente, pintar en la calle es un acto político, estar en la calle es trasgresor, mueve masas, una responsabilidad que va más allá.

X: ¿Usted ha sido artista de recinto? ¿Cuál es la diferencia?

“Mugre Diamante”: El arte en la calle es por sí solo solo ese hecho es político, todo el mundo tiene acceso a él, y lo interpreta, excluyente.

X: ¿Cuál es el sentido que tiene su arte para la ciudad?

“Mugre Diamante”: Hace unos años no había una estructura, una cultura (11 años) visual de cómo entender el grafiti, no había una cultura visual del grafiti, hoy en día la hay

mucho más amplia, aportar desde lo que hago y dando mi punto de vista desde lo que siento, el arte expone cosas que están pasando pero no necesariamente literalmente, resistencia a la imposición, transgresión, como entender la ciudad a través del grafiti, aportar desde lo que hago y siento, y exponiendo cosas que la gente no habla con naturalidad, exponer cosas que están pasando, cosas que la gente no quiere ver.

X: ¿Qué le dice la gente cuando pasa y lo ve pintando?

“Mugre Diamante”: Les gusta o le critican, la gente se incomoda por cosas a las que no están acostumbrados, me va bien pintando en zonas populares, en zonas más clasistas es como si lo estuvieran haciendo un favor a uno, pero reacciones hay miles.

X: El arte urbano y el género.

“Mugre Diamante”: Romper paradigmas. Inspirar como mujer a un montón de personas para que rompan paradigmas y estructuras impuestas, que vean que si se puede estar en la calle es estar expuesto a muchas cosas, intento que mi género sea una fortaleza, intentar mostrar un mundo diferente, más allá del género, estar codo a codo con todos.

X: ¿Cuál es la diferencia entre el mural y el grafiti?

“Mugre Diamante”: Grafiti letras, ilegal: tags escribir consignas, gracias al grafiti evolucioné, el muralismo es más amable con el entorno. El muralismo es más artístico.

Entrevista 11.

Título: Conversaciones sobre el arte urbano 11

Entrevistador/a: Andrea Marulanda Montes (X)

Entrevistados/as: Ana María Trujillo

Fecha: agosto 10 de 2020

X: ¿Usted qué hace?

Ana María Trujillo: Hago grabado, los vuelvo carteles y los pego en la calle.

X: ¿Cuál es su rol frente a ese espacio que interviene?

Ana María Trujillo: La ciudad la entiendo como un lugar de todos, donde caben todos los pensamientos y las opiniones diferentes, opuestas y en común, un lugar que permite la discusión, la crítica, el amor.

X: ¿Cómo elige sus lugares de trabajo?

Ana María Trujillo: Simplemente buscaba un lugar, un lugar plano, donde pudiera pegar un cartel, cuando es en festival y distinto y uno lo diseña uno escoge y diseña el sitio, tiene más tiempo de pensar, cuando uno va a pegar carteles es clandestino, tiene que estar huyendo de la policía y el ladrón, es algo muy rápido, es donde quepa y ya.

X: ¿Cuál es su rol frente a ese espacio que interviene?

Ana María Trujillo: En principio fue un propósito privado (lo puse para que otra persona lo viera (una persona en específico), voy de un propósito privado a público es decir, pienso que las cosas que me pasan a mí, le pueden pasar a todo el mundo, cuando lo pegué para alguien, y vi que tenía un impacto y que tocaba a muchas personas, yo trabajo desde las cosas íntimas, el amor el desamor, como puedo tocar a las personas, empiezo desde una cosa íntima pero la visión de otras personas amplía el concepto y la

interpretación , se empiezan a ver y conocer puntos de vista, como toca a las personas desde la cotidianidad del otro.

X: ¿Usted ha sido artista de recinto? ¿Cuál es la diferencia?

Ana María Trujillo: Hacía grabado que requiere un taller, pero me volví más pública con los carteles. Me dejé de preocupar por la limpieza el orden del grabado, y me solté más. Pero aún hago las dos cosas.

X: ¿Cuál es el sentido que tiene su arte para la ciudad?

Ana María Trujillo: El sentido se lo da cada persona, puede cambiar según eso, siempre pensé en poner cosas en la calle para que la gente pueda ver otra cosa diferente, y pensar algo. Pienso en la gente que va en las busetas que van consigo mismos, pensando en sus cosas, (que rico ver algo por ahí), para que piensen en algo desde ellos mismos, no es algo filosófico, es pensar en lo que sea, desde uno, en algo que hay ahí, me gustan mucho las letras porque visualmente son una imagen y dan mucho para pensar, muchas interpretaciones.

X: ¿Qué le dice la gente cuando pasa y lo ve pintando?

Ana María Trujillo: Lo que más preguntan es eso que quiere decir, les respondo que me expliquen ellos a mí, usted que entiende, usted que piensa, eso me ayuda a entender la visión de otras personas y enriquece el concepto de lo que estoy haciendo.

X: ¿Cómo impacta el arte urbano a las personas en una ciudad?

Ana María Trujillo: Cotidianidad el arte urbano es 100% transgresor. Impacta a muchas personas. Tiene la posibilidad que por lo general uno tiene una rutina, se pasa por los mismos sitios, entonces si usted pasa todos los días por la 4, todos los días ve el mismo mural, el mismo cartel, todos los días va a poder pensar algo diferente, a veces las personas están de cierto ánimo o les pasa algo, pueden interpretarlo de alguna manera, eso toca

mucho, he aprendido que realmente a la gente si le llega el arte público, los toca, los pone
incomodos, los pone felices, pero más que todo los incomoda.

Entrevista a SEPC

Título: Conversaciones sobre el arte urbano 12

Entrevistador/a: Andrea Marulanda Montes (X)

Entrevistados/as: (SEPC)

Fecha: febrero 7 de 2020

X: ¿Usted qué hace?

SEPC: Soy artista urbano, también soy tatuador, me dedico a intervenciones urbanas, agrego más en el término del grafiti, soy grafitero desde hace aproximadamente 10 años de la ciudad de Manizales, y soy integrante de la ‘Street colors crew’ que es la primer crew de escritores que hubo en Manizales.

X: ¿Cuál es su rol frente a ese espacio que interviene?

SEPC: Exactamente es algo de lo que más me ha gustado del grafiti, que me lleva a leerla y a dinamizarla de una manera diferente, yo digo que el grafiti me ha llevado a conocer la ciudad de una manera que nunca lo hubiera logrado con otro tipo de estilo de vida, porque entro a barrios que normalmente nunca hubiera entrado, porque normalmente uno no se comunica con barrios sino que son las avenidas y a los lugares que necesita ir, yo voy a lugares solamente a pintar y a buscar muros y me relaciono con gente que se relaciona con lo que estoy haciendo en el momento, entonces empieza a ver uno la ciudad de otra manera, yo como artista urbano entiendo la ciudad a partir de obras de arte, cuando salgo de la ciudad o del país me empiezo a ubicar también por eso, empiezo a mirar no como "ah es esta esquina", sino que me empiezo a ubicar porque había este muro, prácticamente uno crea recorridos en la ciudad es así.

X: ¿Cómo elige sus lugares de trabajo?

SEPC: Digamos que yo siempre he querido salirme de un esquema al elegir los lugares de trabajo. El grafiti debe ser invasivo y no solamente en las avenidas, obviamente eso es lo más importante, sino en cierto momento, porque los spots son los más relevantes, y son los lugares más visibles para la comunidad y uno lo que busca también es visualización cuando uno hace el trabajo, no necesariamente de las personas, sino del trabajo. Entonces digamos que las avenidas son los lugares más apetecidos, pero siempre he sido de las personas que creo que el grafiti debe estar en todas las partes, entonces normalmente lo que hago es salir y dar una vuelta por toda la ciudad y buscar muros. En donde lo encuentre, en el barrio que lo encuentre, otras veces me voy por comunas, por ejemplo, dos días a una comuna, encuentro muros, voy y pido el permiso, o si lo puede pintar de ilegal por así decirlo, porque no tiene uno la forma de como pedir un permiso, voy y busco el espacio y me acomodo y lo pinto. No necesariamente busco los más llamativos, sino que siempre busco estar en todos lados, porque me gusta mucho, "uy yo vi por allí un muro en tal barrio", que es algo que me parece muy atractivo para el artista, no donde lo vea la mayor gente sino donde lo vea todo el mundo que es el arte público que debe ser.

X: ¿Cuál es su rol frente a ese espacio que interviene?

SEPC: Para mi rol es el de cualquier persona que interviene la ciudad. Entro a la ciudad y empiezo a intervenirla de otra manera, no necesariamente, el chico que camina la compone de una manera, el hippie la compone de otra manera, yo la compongo de otra manera, porque estoy componiendo la ciudad, estoy haciendo algo, recorridos visuales, estoy irrumpiendo la cotidianidad de los espacios, ya no es el mismo espacio gris sino que aquí está la obra, o allí está la firma y allí está la otra firma, quien es ese tipo, entonces uno empieza a componer la ciudad, no sé si de una manera indicada pero si de otra manera.

X: ¿Usted ha sido artista de recinto? ¿Cuál es la diferencia?

SEPC: No he sido artista de recinto. ¿cuál crees tú que es la diferencia? Es totalmente diferente, por eso uno empieza a notar la diferencia entre artistas que salen a la calle, que eso visualmente se nota el impacto de una... A un artista que es de la calle, porque se nota que la obra cambia, los detalles, las cosas, el tiempo, una persona que pinta en el cuadro se puede demorar dos semanas, tres semanas, uno puede pintar al óleo y dejarlo secar, y volver a darle otra capa y veladuras, ¿qué es lo que pasa en la calle? En la calle es un muro de dos días, y ya y la firma y así tiene que quedar, porque en realidad esa es la dinámica de la calle, no podemos estar ahí 30 días pintando un mismo muro, porque pues, no habría gracia, no tendría nada. Es agilizar de vivir y ver la calle, la ciudad también es eso, afanes, porque esto lo tenemos que terminar porque esto se acabó, tenemos tres cuerpos de andamios y los tenemos alquilados y los tenemos que mandar a pagar y mandar a recoger, entonces es eso, empezar a vivir y empezar a ver que las cosas son así, empezar a mermar detalles o como solucionar los temas para que visualmente sea agradable. Entonces pienso que son dos cosas muy diferentes que se empiezan a notar mucho cuando están en la calle. Cuando un artista pinta en la calle a cuando alguien, un artista de sala o de obra como tal, pinta en la calle, a cuando alguien que interviene la calle usualmente lo hace, se ve mucho la diferencia.

X: ¿Cuál es el sentido que tiene su arte para la ciudad?

SEPC: Total. Porque empieza uno a componer ciudad. No necesariamente tiene uno que entrar en un esquema que es lo que se habla del grafiti. Porque pues la ciudad cuadrículada esta, aquí están los cementerios, acá está esto... digamos cuando salió el proyecto del eje en por ejemplo cuando salió el proyecto en Bogotá, de democratizar un fragmento de la ciudad para que solo fuera de arte urbano, pero obviamente eso no va a ser así, porque de eso no se trata el grafiti y el arte urbano, de irrumpir en toda la ciudad, no pueden encasillarnos como

van a pintar este barrio y ya. Entonces vuelve a entrar la dinámica de la ciudad, realmente creo que es romper eso, y romper la cotidianidad de todo el mundo y construir la ciudad de otra manera, aportarle a la ciudad de otra manera.

X: ¿Qué le dice la gente cuando pasa y lo ve pintando?

SEPC: He tenido de todas las reacciones, retribuciones, de todo...como del señor que no, esto está quedando muy hermoso, o eso muy feo, o no... yo prefería la pared blanca, o mire pa que se tome una gaseosa o cosas así. Uno ve de todo en la calle, realmente pues ha mutado mucho y lo he notado mucho sobre las cosas que he venido haciendo, porque yo en realidad empecé haciendo letras, y aparte de que empecé haciendo letras, empecé a hacer malas letras porque yo apenas estaba empezando a pintar. Mi relación con el arte fue directamente con el grafiti. Yo empecé a pintar y empecé a dibujar al mismo tiempo, no digamos que dibujé y salí a la calle, no, yo cuando salí a la calle empecé a dibujar, entonces digamos que era la misma relación. Entonces la evolución se fue notando y eso se ve en la gente... Cuando una obra es un poco más avanzada, se ve un poco más de respeto por lo que se está haciendo... aunque digamos que la percepción mental en Manizales ha cambiado mucho... Cuando yo empecé a pintar también era algo muy mal visto, no había nadie que pintara, porque nosotros fuimos la primera crew de escritores y solo había como dos escritores en el momento que solo hacían firmas, que eran Veneno y eran Primo que Primo ni siquiera vivió en Manizales, entonces digamos que eran esas cosas que la gente veía muy mal visto, ahora como se volvió tan normal, ya las cosas están tan pintadas, ya la gente se volvió más receptiva para todo, pero igual se escuchan muchos comentarios...

X: ¿Cuál es la diferencia entre el mural y el grafiti?

SEPC: Diferencia entre el muralismo y el grafiti: esa pregunta es muy compleja, las diferencias y como lo podemos definir, la visión es desde cada artista y es una línea muy

delgada, porque entraríamos a discutir con artistas que el grafiti solamente parte de lo ilegal y que lo legal sería el mural, por eso digo que cada artista tiene su percepción, para mí, las diferencias van en el tema visual y en el concepto que tiene cada cosa, creo que visualmente el grafiti agrupa algo más urbano, tiene una estética mucho más callejera en relación al mural, el mural es algo más gustoso para la ciudadanía como tal, el grafiti busca más complacer al gremio del grafiti, no necesariamente a la ciudadanía sino en el contexto urbano que tiene del hip hop, el mural tiene más un componente de transmitir un mensaje, el grafiti lo puede hacer pero no necesariamente lo tiene que hacer, creo que el mural es más dictaminado sobre hacia lo académico, tiene algo más compositivo de las artes plásticas y ese tema. El grafiti tiene un componente más alto de resistencia (más que el mural), porque el mural se hace más para complacer, para agradarle la gente, puede ser para transmitir un mensaje y que el artista lo haya concebido para decir algo y que sea agradable, pero creo que es mucho para complacer, porque en realidad busca eso, que sea armonioso con la comunidad, que se sientan identificados, que el lugar y el contexto sea igual, y que tenga que ser correspondiente con el mismo mural, en cambio el grafiti es más invasivo y entra a luchar más con todo esto, porque habla más del artista, más de la dinámica, más del ser que lo hizo, y no del contexto y de la gente y de agradar; que es la diferencia de las letras que podemos ver en el grafiti que no son para agradar sino que es una expresión del ser. Hago grafitis o hago murales, no sé cómo luchar cuando empieza esa cosa de transmitir un mensaje, pero en realidad si tiro cosas que transmiten mensajes, pero hago otras que simplemente se me vinieron a la mente y las hago porque las quiero hacer, hablan es más desde mí, de ese tema urbano, desde el Sepc de lo que ha vivido, por eso ese tema del hip hop, de la calle, las claveras, las cosas, los elementos del rap, hablan de mí, no necesariamente entro a hablar con la comunidad, hablan más de mí, de lo que yo quiero que

vean, que en realidad es mi obra, no lo que compone la sociedad de mí, sino lo que yo compongo para la sociedad. Esos términos en los que uno empieza a conflictuar, hay artistas o grafiteros que dicen que el grafiti es netamente ilegal, para mí, puede tener un componente legal porque lo dictamino más desde la estética y de cómo queda la obra como tal, y sobre lo que transmite, con irrumpe en la comunidad, no solamente sobre el permiso o no, me parece muy banal esa opción, entonces sí, me parece que se pueden hacer grafitis con permiso, es un espacio y lo que habla es la persona que lo hace.

X: ¿Cómo financias eso que pintas?

SEPC: Has sido todo un proceso en relación al tema económico. Al principio era un niño cuando empecé a pintar entonces lo que hacía era ahorrar todo el dinero que me entraba, vendía dulces, para poder pintar, para comprarme una caja de aerosoles cada 6 meses, andaba a pie, y fue como empecé a hacer todo eso, ya en este momento netamente del arte urbano, yo me dedico a hacer intervenciones en interiores y exteriores, contratos solo de arte urbano y vivo de eso. Digamos que me solvento y eso me plata...ya no es la misma caja que me compraba hace 8 años, ya me compro 40 cajas al año...

Entrevista a Otis

Título: Conversaciones sobre el arte urbano 13

Entrevistador/a: Andrea Marulanda Montes (X)

Entrevistados/as: (OTIS)

Fecha: febrero 6 de 2020

X: ¿Usted qué hace?

OTIS: Yo estudié en Bellas Artes, Artes plásticas, me gradué hace unos 5 años. Vengo en la práctica del muralismo, las intervenciones urbanas hace unos 7 años. Actualmente me dedico a pintar en la calle, a la ilustración y al tatuaje. Son las tres técnicas o corrientes que se han convertido en mi sustento y mi forma de vida. Dentro de lo que uso en la calle, utilizo los animales como fuente de inspiración, me gusta toda es aparte de la fauna, es lo que más me atrae, lo que más me llama la atención, porque pienso que los animales dan esa posibilidad que uno interprete de manera más personal ciertas cosas, como que no tienes que estar pegado de la regla que esto es así, sino que tú puedes encontrar mil formas de hacer una pluma o de expresar un movimiento, sin que el animal deje de ser el animal, me parece eso muy bacano, respecto a la representación de las figuras humanas, que cuando uno lo quiere hacer de buena manera, tiene que estar más apegado a cánones, a colores, a cosas que hacen que sea un poco más rígido, sin que tenga que serlo... eso está en cada quien la forma en que interpreta las cosas, pero entonces siento que los animales si me dan esa libertad de expresarme gráficamente como yo quiero y de expresar conceptual y visualmente cosas como yo quiero.

X: ¿Cuál es su rol frente a ese espacio que interviene?

OTIS: Para mí la ciudad aparte de que está construida con un carácter utilitario porque finalmente siento que está construida muy en función de la utilidad. Desde mis actividades

como artista y como habitante de la ciudad siento que es mucho más que eso, para mi es también a veces un pequeño parque de diversiones en el que veo las cosas de manera muy diferente. Un lugar donde las personas simplemente ven solo muros de contención, paredes abandonadas o lugares desolados, uno muchas veces ve lienzos, ve lugares hermosos, perspectivas únicas, y, desde la actividad deportiva porque monto patineta hace mucho tiempo, lo veo también de una manera completamente diferente, las escaleras para subir o para bajar sino para saltar, donde veo barandales no son para apoyarse sino para deslizarse, entonces todo ese tipo de cosas siento que me dan una visión completamente diferente de lo que es la ciudad. Es más, un parque, un lugar de diversión que de pronto como ese lugar utilitario, como frío, desprovisto de un alma, pensar que las cosas no son solo cosas, ni que los edificios son solo edificios o un montón de cemento o hierro o madera, sino que también tienen un alma, y siento que atravesó de estas expresiones esa alama está resignificándose todo el tiempo. Como que son estas formas diversas de ver la ciudad, las que hacen que ella tenga una personalidad si se pudiera decir.

X: ¿Cómo elige sus lugares de trabajo?

OTIS: Pues eso es una cuestión a veces más intuitiva. Hay como dos formas, y lo he entendido así en el tiempo que llevo en la calle, siendo que la gente va ganando espacios, quien se gana un espacio es quien por derecho empieza a usarlo de manera reiterativa. Por ejemplo, con el que me ha sucedido que es donde he hecho esto, es un muro que en frente al hospitalito, hace más o menos 7 años yo pinté un muro que decía bendita locura, que era un rostro de un muchacho con la mano apuntándose la cabeza, tenía una gorrita, era un amigo mío que murió hace más o menos 7 años en un problema de barras bravas en Chinchiná, entonces yo lo pinté ahí. Este muro había sido intervenido varias veces antes, pero nunca había sido intervenido el muro completo. Es un muro que de hecho tiene mucha

historia, porque hace mucho tiempo alguien había pintado ahí unos viejitos que eran divinos, eran muy bacanos, entonces pienso que fueron de los primeros muralitos que se vieron en Manizales en ese muro. A partir de que tomé ese muro, lo renové dos veces, una segunda vez para el congreso de Aviturismo que hace Cotelco, hicimos ahí una pieza que era con aves, y después de este, lo retomamos con unos amigos, e hicimos un mural con la temática punk, sobre la comunidad rockera de Manizales, entonces es bacano porque de alguna manera he tenido el derecho de hacer ese muro porque las piezas que he hecho han durado mucho tiempo y he sido yo mismo quien se ha encargado de darle un nuevo significado al muro, y pasa con muchas otras personas, es como un código de honor dentro de la calle, el hecho de respetar cuando tienen un muro. Si tú vas e irrumpes en el lugar de otra persona, estas faltándole al respeto de alguna manera, cierto?, a pesar de que uno tenga que tener en cuenta que la calle es la calle, y uno como pintor no es el único actor dentro de la calle, sino que es un montón de gente, está e que sale y hace frases como te amo fulanita, o te odio tatata, o viva Millos, u Once Caldas hasta la muerte, bueno ese tipo de cosas, pasando por grafitis, pasando por otros murales, o pasando simplemente por gente que simplemente no le gusta lo que uno hace y le tira un tarrado de pintura. Esas son cosas que pueden suceder, porque en la calle todo puede suceder, pero siento que en medio de todas esas cosas, uno como un actor de la calle más reiterativo, alguien que ya empieza a pintar más, ya empieza a entender esas cosas, de hecho también, muchas veces hay muchos problemas con los grafiteros, porque hay grafiteros que no respetan los murales digamos, yo por eso tome la determinación hace mucho tiempo que no volvía a pintar encima de un grafiti, porque llegué a hacerlo y en un momento de una manera muy equívoca, si yo pintaba algo estéticamente mejor, tenía más valor de lo que había debajo. Entonces dije, no se puede, porque finalmente aquí no se trata de quien es mejor o quienes pero o quien tiene

la mejor estética o quien no la tiene, es su expresión, claro, que de pronto la mía se demora más tiempo en hacerse, que la mía tiene de pronto tiene más técnica o que de pronto la mía es más dedicada... pero no es ni más ni menos que los demás, cada quien tiene una forma de expresarse, entonces es mas en ese sentido que uno empieza a pensar en que hay que ganarse los espacios, más que llegar a tomarse los que ya están, porque porqué pintar en un lugar que ya está pintado si puedes ganarte uno nuevo, porque caer a los mismos focos si puedes hacer que esta mancha se expanda, entonces ahí es donde uno empieza a pensar en otras cosas. APARTE II. Cuando uno lo hace personalmente es de una manera completamente informal, o sea ahí no hay nada que ver con entes gubernamentales, simplemente uno va y el lugar que está desocupado, que uno ve que está en deterioro, pues hombre, ahí no hay nada, esto no es como dueño nadie, por ejemplo, eso pasa mucho con muros de contención... ¿Qué es un muro de contención? Pues es un muro que se hace necesario por una cuestión de estabilidad, es de la ciudad, es de todos y no es de nadie, entonces tú dices, este muro no le pertenece a nadie, pintémoslo, no hay ningún problema, digamos vas por la calle hay muros cerrando lotes baldíos, y obvio no sabes quién es el dueño entonces dice, aquí no vive nadie, entonces pues pintémoslo, y muchas veces pasa algo que es algo gracioso, que es como que hay una simbiosis entre el arte urbano y el grafiti. Porque siento que el grafiti se hace de manera ilegal y de manera trasgresora, y la gente en la búsqueda de repeler un poco el grafiti busca el mural, es super chistoso, porque la gente dice ah es que estamos cansados de que nos rayen aquí cosas y nos pongan frases y si ven algo más bonito aquí ya no nos van a pintar encima, entonces es chistoso porque empieza a abrir le grafiti al mural también, aunque a veces parezcan cosas tan distantes, pero se convierten en una simbiosis que el uno hace que el otro sea necesario.

X: ¿Cuál es su rol frente a ese espacio que interviene?

OTIS: Siento que mi rol es un rol humanizador, como un rol no sé si llamarlo concientizador, porque no sé quién es uno para generar conciencia, todos somos inconscientes de cierta medida en muchas cosas, pero muchas de las cosas que busco a veces es compartirle a la gente cosas que pueden estar al lado y de pronto no ven, como la fauna, porque siento que a pesar de que Manizales sea una ciudad pequeña, muy verde, con muchos bosques alrededor, la gente no está familiarizada con los animales, no los aprecia, por ejemplo hay animales super extraños que la gente no los aprecia. Yo veía Animal Planet y decía que bacano ver un zorro alguna vez, un venado alguna vez y saber que están aquí. Yo he tenido la fortuna de ver venados, de ver zorros, osos perezosos, monos aulladores, entonces uno decir, están aquí todo no tengo que ir allá a la selva super lejos, no tengo que ir a África a ver una fauna super interesante, sino que están aquí. Me gusta entregarle a la gente en la ciudad, esa posibilidad de ver los animales más de cerca y con lupa, que es lo que uno hace con el mural, el mural es esa posibilidad de agigantar todo, de darle mucho énfasis a algo que puede ser super pequeño.

X: ¿Usted ha sido artista de recinto? ¿Cuál es la diferencia?

OTIS: Yo pienso que uno es de todo a la vez, entonces sí he tenido actividades, la actividad del dibujo, la del grabado, hace tiempo no he estado tan activo con el grabado, con la impresión, pero me ha gustado mucho. Siento que he sido más una persona de trabajar en casa, de hacer obra para ver de otra manera, aunque también he intentado hacer eso en la calle. De hecho mi trabajo de grado se llamó circo miseria, y lo que yo hice fue unos carteles que hablaban de los perros callejeros y armé una exposición callejera en el parque de los enamorados cuando no habían hecho la remodelación, que estaba la casa vieja ahí, pinté una pared completamente de gris, le escribí ahí, pegué los carteles, me vestí de payaso, hice una presentación de free show, pero eran mis carteles, entonces fue super

bacano, porque también era como este trabajo que es de recinto también se puede votar a la calle. El trabajo de recinto es un para uno, porque cuando tu trabajas en tu casa estas en una zona de confort, estás entregando mucho de ti, pero reflejando más una cosa de retroalimentación, porque pinta uno para uno, y en la calle pinta para los otros. No todos pintamos todo el tiempo para agradar, y es algo que me cuestiona mucho. Digo no tengo agradar a nadie, a veces quisiera más agresor, más violento con lo que pinto, a veces siento esa necesidad, pero a veces siento esa necesidad de ser también pacificador, como es loco, me siento aquí el decorador de paredes, quiero ser un maldito goya, quiero ser un bastardo jajajajaja. Quiero ser malo, quiero mostrar también esa inconformidad, pero siento que uno es de momentos, uno es cambiante y el arte como está directamente relacionado con el carácter personal, también tienen que cambiar.

X: ¿Cuál es el sentido que tiene su arte para la ciudad?

OTIS: Yo siento que un sentido en gran parte es obviamente no embellecer, ni hacer bonito, sino significar, darle un valor a la ciudad tanto estético como también intrínseco. Como te decía, cuando la gente conoce lo que hay en su ciudad, puede sentir un mayor aprecio por lo que hay. Siento que es una actividad de valorizar, de darle como belleza no solo estética, sino de una manera más profunda.

X: ¿Qué le dice la gente cuando pasa y lo ve pintando?

OTIS: Hay de todo. Hay unas cosas muy chistosas, me ha tocado gente drogadísima que me dice. o me va a dejar pintar y yo no, no, no, no ve que esto es un trabajo, no venga déjeme hacer una rayita, no, no, no puedo. Me pasó en la calle de las guapas una vez estuve pintando un mural ahí, y había una chica que estaba consumiendo pegante y estaba muy muy loca, entonces se me arrimó y me decía me va a dejar hacer mi letrica, y yo decía ahhh mi muro, pero también decía que sentido es estar aquí y no dejarla interactuar también, si

no dejo que sea parte de esto. Entonces como bueno haga pues por acá su letrica, y le ayude y toda la cosa. Como hay personas que van, que dicen que les encanta, que les gusta mucho. Porque también hay una cosa muy chistosa, ahí es donde uno también se encuentra con esa versión que tiene la gente respecto al grafiti, la gente de una es generándola comparación como ah es que esto si da gusto que pinten, esto si es arte, no esa cochinas, esos vándalos, dañinos. La gente también se desahoga un poco cuando uno pinta en la calle, entonces cuando ves que estás haciendo algo con cierto sentido, ya sea estético, conceptual, la gente como que lo recibe de buena manera, pero es inevitable la comparación.

CENSURA La policía no dice nada, porque también tienen que ver mucho con lo que estás haciendo, no sé si te diste cuenta lo que pasó con ese mural de Bogotá, ¿Quién dio la orden? Genera una censura brutal. El colectivo puro veneno estuvo pintando, las caras, los retratos de 5 comandantes del ejército, durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez, entonces arriba de las cabezas de cada uno, tenía el número de las personas muertas, dadas de baja, como falsos positivos, durante el mandato de cada uno de ellos, y fue totalmente censurado, porque obviamente ya les afecta. Entonces obviamente es complejo y esta actividad de nosotros es la que nos hace pensar cuando puede uno diferenciar cuando se está en bajo un estado dictatorial. Porque ahí yo dije, si la gente ni siquiera se puede expresar... finalmente la mayoría de las cosas que yo pito como no tienen un tinte político, es decir, tienen un tinte político porque toda opinión es política, pero ya cuando lo que se pinta es de carácter estatal, eso ya empieza a levantar ronchita, y no les gusta, y les incomoda, pero cuando uno está pintando y no tiene nada que ve con esos temas de política, economía, esos temas escabrosos, no hay ningún problema.

X: ¿Cuál es la diferencia entre el mural y el grafiti?

OTIS: La diferencia para mi entre el grafiti y el mural es que el grafiti es una actividad contestataria, una actividad completamente territorial, en la que no hay ningún interés de beneficiar a nadie, ni que nadie sienta gusto por ello, ni se busca ningún tipo de aprobación, el grafiti es una expresión completamente personal, porque parte de tu individualidad y el deseo de marcar la ciudad, y de manera indiscriminada sea como sea, donde sea, en la forma que sea, mientras que el mural a pesar de que no busque siempre esa complacencia visual, siento que por el carácter estético y el carácter técnico si está más dada a gustar, a generar una reacción de más de agrado entre las personas, mientras que el grafiti es una actividad que genera como repulsión. Para mí es una contradicción el que hace mural y también grafiti, porque es como tener una doble cara, una doble vida, entonces como que de día soy bueno y de noche soy malo.... de día embellezco, de noche vandalizo, es raro... a mí no me ha sonado... me llaman la atención las letras, me gusta mucho, además porque si yo hiciera grafiti me gustaría ser realmente vándalo, dañar iglesias, alcaldías, bancos, EPS, cosas que valgan la pena.... jajajajajajaj... pero no la casa de una viejita, no cualquier casa... no se... soy del tipo de persona de pensar mucho en la gente, entonces me da como pesar, y digo, marica, arto que la gente, se parte el lomo pa conseguir plata, pa mantener su casa bonita, porque soy el tipo de personas que siento que mi hogar es mi recinto, y tú quieres que tu recinto sea un reflejo de lo que tú eres como persona, como que quieres que ese lugar lleve implícita tu esencia, y para la gente es muy importante que su casa se vea bien, cierto?, y muchas veces más aún que su fachada se vea bien, que su casa por dentro, porque lastimosamente eso también tienen mucho que ver con el tipo de sociedad que somos, enseñarle a la gente que es más importante la fachada que lo de adentro, y eso se muestra todo en ese deseo. Entonces para la gente es muy importante su casa, entonces por ejemplo la señora del barrio que trabaja que se yo, vendiendo empanadas, dulces o lo que sea, y

conseguirse \$40.000= pesos de un galón tipo blanco para tapar la fachada de su casa no es sencillo, porque tienen que conseguir dinero para muchas otras cosas que pal galón de pintura y tener que ir a su casa todos los días y tener que ver un grafiti de mierda que no le gusta...entonces como que no...

X: ¿Como esperas que las personas que son simplemente transeúntes vean la ciudad?

OTIS: Yo a veces espero que la gente pierda ese sentido de monotonía, porque cuando uno pinta, lo que hace es darle un significado completamente diferente a la calle, es como llevar algo de la galería a la calle, como que en tu diario vivir y en tu cotidianidad, vives muy al ritmo de lo que tienes que hacer y de tus obligaciones, entonces empiezas a tomar rutas, y esas rutas se convierten en caminos que llevas todos los días pero que de pronto no echas de ver, porque finalmente están inmersos dentro de esa cotidianidad y cuando uno irrumpe con el mural, con la pintura, es como generar un alto en la vida de las personas y decirles ¡Ey! aquí hay algo diferente, como que dentro de tu cotidianidad, mira algo que te reconforte o que te refresque, entregar esa posibilidad de encontrar nuevas cosas, cosas maravillosas y quizá impresionantes en ese cotidiano, en esa normalidad. Yo pienso que es quitar un poco, desnormalizar un poquito esas actividades cotidianas, darles como más sentido.

Finalmente terminaron haciendo lo que se ha vuelto una crítica muy grande en Sao Paulo, en México, en muchas partes, que es eso de echarle perfume al bollo, sigue el mismo mierdero, pero con color para que la gente desde la mierda lo vea hermoso, pero dentro de la comuna todo exactamente igual. No hay procesos de resignificación del lugar de ninguna manera, no hay procesos de enseñanza para la gente

Entrevista a Tonra

Título: Conversaciones sobre el arte urbano 14

Entrevistador/a: Andrea Marulanda Montes (X)

Entrevistados/as: (TONRA)

Fecha: febrero 7 de 2020

X: ¿Usted qué hace?

TONRA: Me gusta mucho pintar, dibujar, hacer grabado. Pinto muchos paisajes. Estoy trabajado la energía, me gusta trabajar la identidad desde muchos aspectos. Pinto en la calle, en el estudio.

X: ¿Cuál es su rol frente a ese espacio que interviene?

TONRA: La ciudad es como un ente vivo, que todo el tiempo muta, que a veces se enferma.

X: ¿Cómo elige sus lugares de trabajo?

TONRA: Generalmente me invitan a festivales en diferentes lugares, pero también me gusta mucho pedir spots (muros, lugares), aunque ya en Bogotá están muy rayados, la gente se raya mucho con esto.

X: ¿Cuál es su rol frente a ese espacio que interviene?

TONRA: Mi rol es un lenguaje, es comunicarse con el otro a través de imágenes. Permito que haya una conversación de mi obra con el transeúnte. Ese lenguaje se acomoda según la persona, es decir, la interpretación, y esto nutro también mucho la obra.

X: ¿Usted ha sido artista de recinto? ¿Cuál es la diferencia?

TONRA: La diferencia que encuentro es el contexto. Cuando yo habito esos lugares internos, la conversación y ese lenguaje es conmigo mismo, a partir también de las vivencias de ciudad, personales, familiares. Pero cuando estoy en la calle, el contexto

alimenta muchísimo la obra. Esa es la diferencia, el contexto en uno soy yo, y en el otro es la cotidianidad, las personas que transcurren, los colores que hay en el espacio. La diferencia de los espectadores entre un recinto cerrado y la calle es: "demasiado, porque cuando uno tiene un mural, la visibilidad es diferente, porque todo el transeúnte independiente si... no importa el estrato, no importa nada... solo están viendo una obra que tiene relación directa con el espectador. Cuando yo tengo una obra y la monto en un espacio, en un sitio expositivo, pues es más sesgado el público, seguro le gusta el arte, seguro le gusta la pintura, pero hay una dinámica diferente, es más elitista.

X: ¿Cuál es el sentido que tiene su arte para la ciudad?

TONRA: Es un lenguaje. El sentido es que pueda comunicarme con las personas de diferentes maneras, que pueda transmitir no solo lo que yo estoy pensando sino lo que está pasando a mi alrededor y como se afecta lo que estoy pintando en las personas, entonces la dinámica es un juego no individual sino colectivo.

X: ¿Qué le dice la gente cuando pasa y lo ve pintando?

TONRA: Que ese muchacho es un artista.

Entrevista a Cráneo One

Título: Conversaciones sobre el arte urbano 15

Entrevistador/a: Andrea Marulanda Montes (X)

Entrevistados/as: (Cráneo One)

Fecha: agosto 10 de 2020

X: ¿Usted qué hace?

Cráneo One: Yo soy artista plástico, me dedico a varias cosas, mi fuerte es el arte urbano, la intervención en gran formato. Pinto ya hace 6, 7 años más o menos En si me dedico a todo lo que tenga que ver con el desarrollo plástico, pero hago más que todas intervenciones en las calles.

X: ¿Cuál es su rol frente a ese espacio que interviene?

Cráneo One: Siempre lo he pensado desde mi trabajo, como ese lugar que habitar, cada espacio tiene su magia, su orden, entonces es aprender a convivir con eso. Por ejemplo yo proyecto la ciudad con lo que yo hago como un museo urbano, porque la ciudad ha proporcionado los espacios y los eventos para realizarlo y bueno, hablando de Manizales, aunque es una ciudad pequeña, tiene demasiado culturalmente... tiene un festival de teatro, tiene el festival de la imagen, tiene varios festivales de arte urbano, hay mucha movida en la calle, sobre todo cultural; entonces yo creo que Manizales a futuro, puede ser un epicentro cultural de Colombia, por todo lo que conlleva.

X: ¿Cómo elige sus lugares de trabajo?

Cráneo One: Normalmente uno como artista urbano busca ser visibilizado. Digamos en los procesos que yo he tenido en San José y en otras comunas..., he aprendido que más que ser visibilizado ante los demás, es rescatar esos espacios... ¿cierto? Como resignificar los espacios. Siempre trato de llegar a un lugar que no tenga nada, que este en blanco, que no

tenga nada pintado, para yo poder resignificar ese espacio, poderle dar otro sentido a ese espacio, que la gente que lo habita sienta otra pertenencia hacia ese espacio, entonces en realidad el objetivo mío es reivindicar los espacios que para uno pueden ser muertos, olvidados o sucios, o no deseados y hacerlos visible, hacerlo que eso ahí está presente, más que todo esa es la dinámica.

X: ¿Cuál es su rol frente a ese espacio que interviene?

Cráneo One: Yo soy simplemente un mediador, de lo que yo quiero comunicar, de lo que yo visualizo en el espacio. Mi trabajo plástico siempre ha estado en torno al comportamiento y al habitar del ser, y creo que por eso la gente en cierta medida intenta identificarse, en el sentido que se ven reflejados, entonces uno como artista es un mediador, para que ese asunto que yo te digo que es arte, que es más allá de la pintura, de lo que yo pinto, de lo que yo hago...es toda esa dinámica que tiene el espectador con la obra y con el artista, eso es lo que hace. Entonces uno como artista es un mediador para que eso llegue a ser posible.

X: ¿Usted ha sido artista de recinto? ¿Cuál es la diferencia?

Cráneo One: La pintura de caballete o más académica, es como más una conversación del artista con la pintura. A diferencia de una intervención en determinado espacio que yo tengo que estar en una convivencia con demasiadas cosas, con el clima, con la gente que me rodea, con el muro, con las condiciones del muro, de cómo voy a llegar al muro, si ay andamiaje, si hay escaleras, entonces son muchos factores que diferencian. A la hora de yo hacer un proceso en mi casa plástico, es una cuestión más reflexiva interna, a lo que yo quiero hacer en la calle, que es como... eso que yo te digo, más de yo buscar una reflexión con la pintura es yo buscar una exteriorización con los demás. Uno en la calle es más sensible a eso que hay alrededor de uno, uno en la casa se encapsula, uno se ensimisma,

uno empieza su trabajo, investiga, muchas cosas... que para este tipo de producciones (festivales), también es necesario, pero a la hora ya de producir, todas estas cosas que te digo, ya están resueltas, ya lo que uno hace es esa dinámica de poder estar en ese espacio, de compartir en ese espacio, de compartir con la gente, de que si te preguntan uno se baja del andamio, ah yo estoy haciendo eso, yo pinto tal cosa... entonces es mas de reconocimiento del exterior, y la pintura de la casa es más reconocimiento interior.

X: ¿Cuál es el sentido que tiene su arte para la ciudad?

Cráneo One: Siempre he visto el arte urbano como una herramienta de comunicación y educación. Yo siempre trato de que mis pinturas tengan algo más allá de un desarrollo técnico, de que algo sea bonito, que también tengan un contenido fuerte, y fuerte en el sentido que la gente se pare, lo piense, lo mire, lo analice, pueda disfrutar de él, pueda deducir de él. Principalmente una herramienta de comunicación. Ya entrando a ciencia cierta de lo que comprende mi trabajo, yo siempre he trabajado de como habita el ser con su cuerpo, como habita el espacio, como se relaciona con todo eso, también he tenido mucha inclinación hacia lo ancestral, hacia lo natural, pero en ese sentido de como convivimos nosotros con eso.

X: ¿Qué le dice la gente cuando pasa y lo ve pintando?

Cráneo One: Eso es muy subjetivo, hay gente que le agrada, hay gente que no le gusta, hay gente que no lo entiende, hay gente que cree que uno simplemente está jugando, lo que normalmente preguntan es ¿A ustedes les pagan? Yo siempre trato de explicarles, no... esto es un festival, es un espacio colaborativo del artista, como todas esas dinámicas. Obviamente se les da a entender que uno también vive de esto. Porque por ejemplo yo vivo del arte urbano, pero es muy subjetivo, uno en esto encuentra de todo. A mí en festivales me han salido trabajos, me han putiado, me han mentado la madre, o me ven pintando y me

gritan cosas, hay gente que rara que le gusta, ah tome su gaseosa, tome su agua... Pero cuando uno ve la experiencia ya en el barrio, digamos cando yo trabajé en San José, que digamos yo iba cada 8 días, trabajaba con la comunidad, trabajaba con los niños, la gente ya lo reconoce a uno, eso ya es muy diferente porque entonces hace parte uno de ese mismo círculo... que habita ahí, entonces ya es muy diferente... ya hay una confianza por parte del entorno y del artista...que digamos en estos espacios es complejo porque son cuestiones muy rápidas... pero normalmente la gente le agrada. Porque la gente me lo ha dicho, que con los muros sacan de la normalidad ese espacio, entonces a la gente le agrada, y en esta ciudad le agrado tanto que uno en esta ciudad ya puede vivir del arte urbano. Entonces la ciudad ha tendido muy buena acogida.... Normalmente uno como artista le apunta a restaurantes, a locales comerciales, aunque en esta pandemia es muy complejo, pero normalmente el mercado está ahí.

X: Los artistas callejeros más que visibilizarse a ellos mismos, no son protagonistas porque lo que quieren es recuperar esos espacios...

Cráneo One: A ciencia cierta yo creo que es eso, por ejemplo yo pienso del arte urbano y a la hora de la construcción del arte urbano, y yo digo que lo que es arte en ese momento, es cuando uno está conviviendo con el lugar, con las personas que transitan ese lugar, es toda la magia que pueda recrear la intervención de ese espacio, digamos la gente que se acerca y pregunta, la gente que no le gusta, la gente que si le gusta... A la gente que le impacta demasiado, o habrá gente que no, entonces es como toda esa dinámica que hay ahí en el proceso, y ya después de la intervención lo que ya emana ese espacio, lo que la gente ya pueda deducir de él...

Entrevista a Becerro

Título: Conversaciones sobre el arte urbano 17

Entrevistador/a: Andrea Marulanda Montes (X)

Entrevistados/as: (Becerro)

Fecha: agosto 10 de 2020

X: ¿Usted qué hace?

Becerro: Estudio Artes plásticas, estoy en séptimo semestre, pero me dedico ahorita a la ilustración, al grafiti, tatúo, y soy productor audiovisual.

X: ¿Cuál es su rol frente a ese espacio que interviene?

Becerro: La ciudad tiene un montón de cosas muy chéveres, es como estar creando todo el tiempo caminos y cosas nuevas, que es como una forma de cómo se puede interpretar, pues yo también patino, entonces empecé a conocer la ciudad por medio del skate, entonces lo veo más desde la parte desde el skate de cómo puedo apropiarme esos lugares para poder patinar como hacer o trucos, spots que me parezcan muy cómodos para patinar.

X: ¿Cuál es su rol frente a ese espacio que interviene?

Becerro: No tengo algo muy mío que diga esto es para la ciudad, más bien es algo mío, de cómo adapto yo eso a la ciudad para que sea cómoda para mí, porque cada quien va construyendo esa identidad a través de la ciudad, como si monta en bicicleta crea sus rutas, si es patineta también, si es grafitero ve los lugares buenos para pintar, entonces es como también a partir de los objetos también se crea identidad en la ciudad...o como nos apropiamos de una cultura.

X: ¿Usted ha sido artista de recinto? ¿Cuál es la diferencia?

Becerro: No.

X: ¿Cuál es el sentido que tiene su arte para la ciudad?

Becerro: Digamos que desde el grafiti me gusta hacer tags y salir a firmar, pero mi trabajo para la ciudad lo hago desde otro ámbito que es el del video... y también hago video mapping en la ciudad, entonces por ese lado me interesa más mi propuesta artística como eso es para la ciudad, pero desde el grafiti me gusta más la expresión, lo que me guste hacer. Antes de la pandemia que estaban las marchas universitarias y todo esto muy fuerte, proyectaba en las torres del cable, y en los edificios que están ahí al frente, porque era un punto de encuentro y proyectaba hacia el cable, hacia el centro comercial. Lo hacía como un acto político, porque como que llama más la atención.

X: ¿Por qué crees que tenga una relación el skateboard con el muralismo?

Becerro: Por el mismo ámbito de que es de la calle, de poder salir y reconocer espacios para hacer algo ahí, "SER Y HACER". Es muy rara esa percepción que uno empieza a tener de esos lugares, uno llega y empieza a patinar y a crear rutas desde acá, para saltar hacia... y salir de los spots....

Entrevista a Lo2

Título: Conversaciones sobre el arte urbano 18

Entrevistador/a: Andrea Marulanda Montes (X)

Entrevistados/as: (Lo2)

Fecha: febrero 10 de 2020

X: ¿Usted qué hace?

Lo2: Me encanta el arte urbano, soy artista plástico egresado de la Universidad de Caldas, y mi acercamiento al arte urbano y al grafiti y a todo este mundo, se dio más que todo por el skateboarding, que es un deporte urbano, entonces de ahí parte esa inquietud... TRANSFORMAR de transformar esos muros grises que se veían incluso en los parques de Skate. la misma ciudad se ha ido transformando a través de los años, es inevitable que uno como habitante de la ciudad, quiera en algún momento de apropiarse de un espacio, y poder dar algún mensaje, o tener simplemente ganas de pintar y de transformar un espacio y ponerlo mejor...de ahí partió esa necesidad, de poder transformar la calle, de poder pintar y conocer este mundo que es bien amplio...

X: ¿Cuál es su rol frente a ese espacio que interviene?

Lo2: También partiendo del skateboarding, para mí la ciudad es un parque de diversiones, porque nosotros en lo que es la calle como tal, en el asfalto, encontramos obstáculos, rejas, escaleras, barandas, todo ese tipo de cosas, que las utilizamos para practicar el deporte y para poder sentir la ciudad como diferente...como un poco más divertida, entonces de ahí parte. Y muy relacionado con el arte urbano, verle un poco de diversión a la ciudad, como le veo una cara más alegre a la ciudad...como me salgo de esa rigidez, de esa linealidad, y ya después empiezo a habitar, otras formas, otros colores, otros conceptos...

X: ¿Cómo elige sus lugares de trabajo?

Lo2: Siempre hay algo que pasa muy habitual en los artistas urbanos, y es que trabajamos mucho en la zona donde vivimos...porque tú sabes que cuando uno pinta un mural, hay que llevar muchísimos materiales, hay que tener muchas cosas para poder lograr la obra y que quede buena, entonces muchas veces uno por comodidad, interviene mucho su barrio, o las zonas más allegadas al lugar donde uno vive. En mi caso, yo vivo en San Jorge, ha sido siempre el túnel de la 52, como plaza 51, como todos esos muros que llevan muchos años ahí, los que me han permitido ir entendiendo el oficio y practicándolo. Hay algo que tenemos muchos artistas y es que renovamos los trabajos...nos apropiamos de un muro, pasan 2, 3 4 años, el muro se deteriora, ya de pronto la imagen no nos gusta, estamos en otro momento, y tratamos de renovar los murales. es algo que se vuelve como un lenguaje. Ya digamos los otros artistas te respetan el muro porque saben que llevas allí 5 o 6 años, decorándolo y arreglándolo y tratando de tenerlo bien...entonces se genera un respeto y eso hace que uno entienda la escena y uno sepa que uno no va a ir a tapar el mural de la otra persona que lleva trabajando vario tiempo, que lo hace bien... La escogencia de muros es muy relativa, eso es muy ilegal del aún modo, pero depende del tipo de muros, por ejemplo, si tus llegas a una casa, lo primero que haces es llegar con la propuesta, quiero hacer esto, este es mi trabajo, qué tal si te animas, si te parece bien... En otros también se les plantean posibles trabajos que uno les dice, patrocíname la pintura y yo te hago el mural, y ya digamos en los túneles y en los puentes si es algo más ilegal...Porque se hizo el espacio, el espacio se abandonó y ya cuando llega a ese deterioro, llegamos nosotros y decimos, bueno vamos a rehabitarlo, a darle otro sentido...y ya llega el mural, la intervención y ya uno se apropia del espacio sin algún permiso. NO siempre estudio el contexto pero a veces es necesario, digamos no voy a poner una imagen muy violenta al

frente de un lugar donde hay muchos niños, donde es muy vulnerable, donde no va a calar... Yo pienso que los lugares van hablando... hay lugares donde tú ves los grafitos que se siente la inseguridad, se siente el miedo, o la suciedad, y hay otros lugares donde tú ves la magia, donde todo se ve Wau, como que uno dice esta ciudad es perfecta, entonces yo creo que es algo que uno como ser humano va entendiendo y leyendo, y como artista también, y uno va viendo que ciertos lugares van necesitando ciertos tipos de intervenciones, entonces se acomoda al espacio, y plantea su obra o lo que más le guste hacer.

X: ¿Cuál es su rol frente a ese espacio que interviene?

Lo2: Obviamente la transformación, digamos que al comienzo es un proceso muy individual, tu empiezas a pintar tus garabatos, porque te gusta y eres caprichoso con eso, y te quedas con eso, después de unos años te das cuenta que hay una responsabilidad social, que tu obra no puede ser simplemente decorativa y bonita, aunque te encante, en mi caso a mí me encanta lo positivo, lo bonito y lo mágico. Pero también sé que hay unas responsabilidades frente a unas problemáticas que hay en el país, como puede ser desempleo, la violencia, es decir lo que siempre hemos tenido pero cada vez se va acrecentando un poco más, entonces siento que ahí es donde uno puede tener una voz y decir, ahí pasó esto. O por ejemplo hace poquito que asesinaron una migo de un amigo, él lo retrató, como decir, ¡ey! está pasando esto, están sucediendo cosas, escúchenos por favor, que necesitamos que el país esté mejor. Entonces de algún modo ese sería el rol pensaría yo...

X: ¿Cómo esperas tú que la gente viva esos espacios que intervienes?

Lo2: Por ejemplo, el muro de plaza 51, es un muro que al frente queda un colegio de niñas, cerquita a media cuadra hay otros dos colegios, entonces es un lugar donde tu siempre estás viendo niños, niñas. Digamos que el mismo contexto ya te está hablando de

algo...como un indicio para tu poder ir a tu investigación y quiero hacer esto, de pronto esta idea puede calar más en este espacio, en este contexto, entonces hice un mural que era de Tom y Jerry en plaza 51, entonces me pasaba mucho eso, los niños eran felices, los niños veían eso, y la gente adulta también y yo también me incluyo, Tom y Jerry nos marcó desde chiquitos, entonces era muy chévere ver como los niños y los adultos, se podían apropiarse de la obra. Y decían Uy mira que interesante, Tom y Jerry y los reconocían, y digamos que ya el mural no pasa desapercibido, sino que la gente ve que se está tratando de decir algo...ese disfrute de ese diálogo que se empieza a generar, es también lo que me interesa un poco...

Entrevista a Ventus

Título: Conversaciones sobre el arte urbano 19

Entrevistador/a: Andrea Marulanda Montes (X)

Entrevistados/as: (Ventus)

Fecha: mayo 15 10 de 2020

X: Cuéntame sobre ti y lo que consideras es el arte urbano...

Ventus: Cuando hice el mural en la universidad, nació una fijación estética hacia la calle, a lo que transita. Me gustó mucho ese rol de observador, de estar ahí en lo público, ser una especie de mediador. Queda uno como sumergido pero protegido. La calle pocos ojos la ven como buena, mucha gente desconfía, hay un miedo alrededor de la calle. Después empecé a caer en ese parche. Sali a hacer grafiti, coger un aerosol y hacer tags en la calle, pero sin ninguna pretensión artística, después vi que quería meterle más, trabajarle al, no solo rayar, sino dotarlo de más posibilidades a nivel técnica. Ahí empezó el camino. Este hacer empezó a desplazar mis estudios (finanzas). es una pintura que se construye en la calle, que se construye con otros, mirando al otro pintar, entendiendo lo que pasa, y así me llevó a muchos contextos, a dictar talleres, a pintar en barrios marginales, con conflictos, me logro llevar al Cauca, a zonas de conflicto. Yo solo pintaba, y les enseñaba. Así empecé a trabajar un tiempo. Se me fue forjando un destino en la pintura. Empecé a asistir a Festivales y me di cuenta que conmigo si pasaba algo ahí... y le seguí apostando a la pintura. Me reuní con otros compañeros, montamos un emprendimiento más cercano a nosotros, la corporación Cuyai, es una corporación que lo que hace es gestionar a partir del arte urbano, y de ahí salió Pereira querendona, Festival que lleva 5 versiones en la ciudad que es reconocido y parte de la ciudad. Mi trabajo era pintar y pintar, y hacer mural, y pintar la calle. Yo tenía una necesidad de nutrirme teóricamente, de entender que era lo que

pasaba, y de ahí decidí empezar a hacer una maestría. Una experiencia bellísima porque logra contextualizar la cosa, aterrizar que es lo que siente, que es lo que pasa. Me centré en la maestría... el objeto de estudio mío son en las relaciones afectivas que se tejen en la calle a partir del arte urbano. Los elementos que yo abordo son el arte urbano, la calle, y las superficies afectivas. Yo entiendo las superficies de la calle como una superficie porosa, donde se carga de afecciones y de allí se configuran símbolos, llega a la subjetividad, y se configuran símbolos. Definiendo en el camino que es el grafiti, que es el arte urbano... no definiendo sino como logrando captar que es eso, y relacionándolo con mi práctica, con la experiencia, ya me he curtido mucho de la calle, de la práctica. Los festivales son una deriva de la práctica, si lo organizacional desaparece, si le quitamos todas esas arandelas, sale a la luz la potencia... Es un discurso montado para poder conseguir recursos, que se amaña para poder financiar una actividad, y que tiene que mediar, pero en el fondo el arte urbano no es eso, es tomar sus materiales, abrir la puerta de su casa, e ir a buscar donde pintar, y ver qué pasa, eso es tal cual. Cuando aparecen los festivales, aparecen para nutrir formalmente... para mostrar... aparece como parte de un sistema económico, para posibilitar que los artistas se muestren y vivan de eso, para que la ciudad se dé cuenta de eso y lo consuma, como que son parte de una cadena de consumo. ¿No será que el arte urbano cae a veces en lo que critica y es imponer sus maneras? SI. Es que ese es el problema de lo público, que en lo público yo lo veo como que hay dos espíritus, un espíritu, el que invade a la gente y es ese espíritu que le da a la gente como esa fugacidad de intervenir la calle, de expresarse, de querer decir algo y hay ese otro que lo regula, que está persiguiendo eso, que no lo quiere tener ahí, entonces...si, yo siento que eso sucede. ¿Qué de diferencia tiene que sea legal o ilegal? No le da el legal una opción a la ciudadanía para que a quien le gusta la ciudad blanca y gris, le da una opción que le guste y lo asuma... "los festivales son una

plataforma de civilización de la práctica" (...) El arte urbano logra mediar... es el que media entre por un lado los que vienen en la calle solo recorriendo, haciendo su tag, invadiendo el espacio con esa potencia de habitar la calle, de habitar lo público, y por el otro lado esa gente que quiere las paredes blancas. Entonces ahí en estas figuras que se programa, que se hace un boceto, que se entiende un contexto, que se logra mediar, lo que pasa ahí en el arte urbano es que es el mediador, que está posibilitando que eso pase, pero teniendo en cuenta la comunidad, los distintos factores que hay alrededor.

(...)

Y es pintando, y me dan las llaves de la casa de ellos...como si fuera un hermano más. Se vuelve una familia de primos, que, sin importar la lengua, todos estamos ahí apoyándonos...uno va haciendo una red de trabajo, se vuelve como una TAZ (zonas temporalmente autónomas). Ese texto recoge mucho el espíritu del grafiti y el arte urbano. Yo normalmente pinto muros, pero hay un festival en Bogotá de muros, que, por el tema de la pandemia, la actividad que hizo fue hacer un yeso que tiene la forma de la Casa de Nariño...

(...)

Se vuelve muy necesario... es ese espacio de hacer, ese intersticio de hecho, porque ahí se encuentran cosas..., se vuelve un espacio entre comillas en la ciudad, de creación, entonces de reflexión, de encuentro, donde la gente se acerca... La ciudad En la medida que haya más arte en lo público, y más intervenciones, incluso y más grafiti vandálico, la gente va a empezar a poner sus ojos en la calle. Que pasa... yo siento que este sistema económico nos ha llevado a un individualismo, a un encierro, a encerrarse en sí mismo, con un discurso que la salvación está en el interior, pero muchas veces uno confunde ese ser interior, de estar encerrado, rodeado de comodidades. Hoy en día con esta pandemia se

reafirma más aun ese sistema económico, y somos títeres y estamos viéndonos por aquí... cuando deberíamos estar encontrándonos... Entonces el intervenir la calle ayuda como a hacerle contrapeso a eso, porque permite que la gente se vuelque otra vez sobre la calle, que está pasando, ven un pelado pintando en la mitad de la cuadra, llega el viejito, llega el niño, llega todo el mundo, llega el ladrón, llega el habitante de calle... es un espacio público realmente... a partir de esas prácticas artísticas se logra revivir la identidad de lo público... La gente siempre tiene una opinión sobre la imagen, vienen y de una interpretan la imagen, puede ser la viejita más llevada, el niño, cualquier persona interpreta la imagen y opina, no se quedan callados...Cada quien saca su discurso y lo pone ahí y lo exterioriza... entonces es un lugar de exteriorización...El arte urbano es ese espíritu que se ha ido tejiendo en las ciudades contemporáneas y que le devuelve ese tejido social a la calle, porque si no se habita la calle se pierde el tejido social, porque usted como más se va a encontrar con la gente...La calle se hizo pa conectarnos o si no porque, por eso es importante, por el encuentro, por la exterioridad, porque se democratiza el sentir la ciudad en relacionarse con ella... y...como dice Gonzalo Arango, la ciudad es la gran creación del hombre, porque es como ganarle a la muerte... porque construye un momento para... escúchalo...

(...)

Yo siento que el arte urbano y el grafiti es lo que moviliza simbólicamente y afectivamente la ciudad... si eso no existiera... si esa viejita a la que fueron y le pintaron su casa, creo que ella no se hubiera relacionado tanto con el exterior. Si hay unas intervenciones causan un bien o un mal, así es la afectividad, es la vida del hombre, de odios y amores, pero creo que son como acontecimientos, como pequeñas conexiones, espacios que se dan de relacionamiento con el afuera... Y bueno... unas calles pintadas dan cuenta de que hay gente, de que se está habitando, de que por ahí pasó alguien...

(...)

Ese síntoma creo que también es producido por la sociedad y su sistema económico, lo efímero, lo que se desecha, antes uno compraba una lavadora y le duraba toda la vida, tenía más materiales, con el tiempo tanta norma y tanta cosa... Empieza a quitarle esos desarrollos, y al mismo tiempo volverlo costo efectivo... Empieza a cargarse la ciudad y la sociedad de una noción de lo efímero, lo que se fue, lo que gasta, del consumo, de lo rápido, y así entonces llega el aerosol, el aerosol es eso, es una pequeña cápsula de pintura con gas, él va es pa fuera, él quiere salir y se va a acabar, entonces se vuelve como un síntoma de la sociedad, y se manifiesta en el arte, y también en el arte urbano, así efímero. Por ejemplo, uno pinta... La secretaría de Pereira saca una convocatoria de estímulos, y la gente se inscribe y el que se la gana se inscribe... pero qué pasa a los dos años, las personas de la alcaldía de otra secretaría van y los borra, entonces se perdió todo ese dinero... como que obedece mucho a ese carácter pasajero, es bien raro, pero yo lo he notado... y uno no quiere, pero... No es que no quiera porque uno también ha sido parte de eso, pero uno con el tiempo quisiera que durara un ratico, se vuelve una coa muy dual que la vida efímera y que tal, que vivir en la obra, pero todo el mundo en el fondo quiere que dure un poquito, pero no va a pasar...

Entrevista a Juan David Quintero

Título: Conversaciones sobre el arte urbano 20

Entrevistador/a: Andrea Marulanda Montes (X)

Entrevistados/as: (JUAN)

Fecha: 20 de junio de 2020

X: HISTORIA Y QUE HACER

JUAN: Actualmente trabaja con arte urbano...Historiador, Museo del arte contemporáneo de Bogotá: Montajes, parte educativa. Me he metido con comunidades indígenas, de excombatientes... a hablar de muralismo, y también de Grafiti... en Popayán...En Manizales hay dos festivales...Estoy escribiendo La historia del grafiti en Colombia... Bogotá y Medellín contada por dos de los primeros escritores de grafiti (WRITING O WALL STYLE) Pakdunga que empezó a pintar en el año 85 y Bic que empezó a pintar en el 95. Las mujeres también son pioneras del grafiti, Bogotá, Cali y Medellín (7 grafiteras entre Bogotá, Cali y Medellín). Hubo un lapsus en los años 90 donde no pintaban por cuestiones del narcotráfico. En Medellín surgieron las escuelas DE GRAFITI, que salvaron muchas vidas y que cubrían los cuatro elementos del hip hop que son: el baile que es el break dance, el grafiti, los D'JS, y el "bombing" que eran los chicos que bailaban. He trabajado también acá en una galería que creo que se va a cerrar, en la comuna 13, con un grafitero que se llama ZETA, la hizo pensando en... hecha para los grafiteros. entonces esa también es otra historia, grupos armados, paramilitares, que se podía pintar, que no, no era lo mismo que Bogotá que puedes pintar lo que tú quieras, acá (Medellín no puedes pintar lo que tú quieras). Por ejemplo, pintar en Barbacoa (zona trans de tolerancia), allá nos metimos a pintar con DJLU porque estaban con un proyecto de la beca... Es también sensibilizar... En todos esos lugares hay gente muy valiosa, hay niños,

hay migrantes, hay proyectos culturales, ahora tenemos muy buena relación con el parche. Hay una señora aquí que es gestora, que se llama Teresita, que ha venido luchando por la cultura de allá del centro de Medellín... entonces... Tenemos un pintor que te mueres JORGE ALONSO ZAPATA... era fotógrafo del CTI, Pinta todo lo que ve en la calle, se sabe todas las historias de ahí. Su obra refleja la calle de Medellín...su taller es literalmente en la olla... con él aprendí a conocer muchas cosas de Medellín y entender como pasan aquí los procesos de las pintadas...También pintamos en el cementerio de la América...Subiendo para San Javier) y allí hay un proyecto muy bonito, hay un artista que se llama Laca, es un cantante de rap, sobrevivió a la operación Orión y tiene un partido que se llama las Doñas, y las doñas son las madres que les asesinaron los hijos los paramilitares en la comuna. En ese cementerio la mayoría de personas que están enterradas son crímenes de estado, y allí el invita a muchos artistas a pintar, allá estuvimos con JLU y con JOMAC, de Bucaramanga que lleva viviendo aquí, ya es más paisa que un berraco. Hay otras historias muy fuertes y muy lindas de resiliencia, de volverse a conectar... Tiene un discurso desde la agricultura...Hay un colectivo que se llama los Chonetos, que son skateboard y grafiteros, con ellos nos asociamos y nos inventamos una revista que se llama la ración. Nos centramos sobre el grafiti, el skateboard, de fotografía, hay crítica...Fui a hacer exposiciones con la linterna, salieron proyectos... Cartografías paganas...

Hice exposiciones con artistas contemporáneos y grafiteros... se llamaba "Interdependencias" ...Los desechos crew: crew de vandalismo, ¡hacen cosas! ¡unos BLOQUES! (BLOQUES SON LAS LETRAS GRANDES. Me gusta más el grafiti porque el grafiti es muy honesto, No digo que lo otro no, pero es una cosa que tú la haces donde quieras. Hablar de grafiti es hablar de que es sin permiso, así sea una letrica... Cuando tú ya tienes permiso y haces una producción, no está mal, pero tienes otras dinámicas y otros

discursos. ¿NO es lo mismo meterse al tren de Medellín a pintarlo ilegalmente, y hacer grafiti, a que te pague el metro para pintar un pasillo del metro de Medellín... Después de preguntarle mi inquietud sobre porque si es un espacio democrático también ellos marcan territorio, ¿no hacen lo que critican? Yo he tendió algunas discusiones de eso, y si las respuestas cuando te dicen eso es si, es mi espacio, pues es que yo no creo eso, el espacio es de todos, y eso se busca con el grafiti. Eso tienen otro tema que es muy bonito estudiar. En Guayaquil hay un grupo que se inventó un estilo único de letras que se llaman Chapeteo, y ellos son los únicos que hacen ese tipo de letra... ya tienen 50 45... eso si era marcar territorio, tenían que aprenderte el abecedario con sangre. Eso si es marcar territorio, pero eso de decir esto es marcar, mi territorio es muy infantil... para marcar territorio, conozca territorio... Con la democratización del muralismo pueden pasar muchas cosas... se vuelve una cosa y es que se vuelve una teta que se le pega al gobierno, porque digamos que eso pasa mucho en Bogotá... entonces quieren que Idartes controle eso, y eso si no, está jugando a... por medio de unas becas, de unos estímulos, de unos espacios que son consensuados, que eso si está bien. Pero bueno, la calle tiene muchos discursos, cuando tu hablas con un personaje que pinta en la calle..., y que ha pintado, y que digamos el hecho de hacer bombas y de pintar ilegal, lo ha hecho durante toda su trayectoria, pero que también te pinta un mural, porque también vive de eso... eso ya ha comenzado a cambiar mucho esa historia, pero ya digamos, bueno pero si yo decidí ser grafitero y artista y muralista, también tengo que aprender a vivir de esto. Entonces muchos... Franco como todos ellos...hacen murales publicitarios, que cobran por eso, y eso genera unos ingresos pa que ellos ahí si puedan pintar ahí si lo que se les dé la gana en la calle... pero en ningún momento están buscando, y es la mayoría de los que conozco...que digamos no, yo ya pinte por esta cuadra... eso pasa en otras dinámicas que ya tienen otros tintes...de marcar

territorios pero porque uno ya sabe porque, entonces a eso le podemos agregar el grafiti paramilitar, en la época cuando llegaban a intimidar..., eso sí me parece marcar territorio... ¿Tú conoces a GLEO?, Es una chica que es muralista, es del Valle del Cauca, tiene 29 años. De las mujeres más importantes del muralismo en Colombia, ella ha pintado en todo Europa, donde tú no te imagines, hizo el mural más grande de América Latina creo, que lo hizo en Kansas City, y ella está metida en este mundo del grafiti. Entonces ahí lo chévere es entender que abarca el grafiti... el grafiti para mi es hoy el grafiti, el muralismo..."los fancini, los stickers, los carteles" esa contracultura... ¿Por qué? Porque en el año 90 pintaban 50 personas, pero ahora debe haber...por ahí 10.000 personas pintando... ya es muy difícil saber quiénes pintan...En Bogotá que es inmensa... por localidades, es una cosa absurda... y en cada localidad hay una historia, entonces imagínate el grosor de eso... A mí el mural me encanta porque obviamente puede ser muy político, puede ser muy crítico, y tiene esa belleza de gestionar una muy buena pieza también...Tengo un amigo de Ecuador que se llama PITATAN, que hizo un mural... extremadamente político, que era un ladrón y un banquero, cada uno sacándose la plata (En el centro financiero de Guayaquil). LIBRO: el Getting up. Lo bonito es empezar a diferenciar eso... ¿Cuál es esa esencia del grafiti...? Para hablar de grafiti hay que hablar de una cosa que se llama el... Digamos a un grafitero no es lo mismo que le digas grafitero o si el grafitero se hace llamar o se cree un escritor de grafitis o un muralista o yo hago Street art.... Entonces son muchos términos que hay que aprender a diferenciarlos... no porque sea bueno o malo, sino que con eso tú vas a entender muchas de las dinámicas de la calle... Hay un colectivo en Bogotá que se llama VCK, que está netamente relacionado a hacer bombing o a hacer vándalos en las calles, por eso te decía lo del tren, porque tres de ellos eran amigos de nosotros fallecieron en el tren de Medellín cuando los atropellaron hace dos años. eso es muy bonito, yo me he sentado a

emborracharme con ellos y es tan honesto cuando te dicen porque yo creo en esto... Hay otro que se llama WORD que es de acá de Medellín que es el maestro de las letras del grafiti en Colombia, él dice "Si, él es buen muralista, pero a mi dígame cuantas piezas ha hecho en la calle" Hay una radicalidad, porque si pinta muy bien, pero en la casa será.... Y te muestran un prontuario de todo lo que han pintado en la calle, y dicen, eso sí es grafiti...Entonces dicen, claro, yo lo admiro a usted mucho, pero usted hace unos murales, pero usted no es grafitero... y él lo dice así y ha paliado con mucha gente... porque ha entrado a defender esa pureza del grafiti y a entenderlo... ya decirle de un grafiti publicitario ya eso es pegarle una cachetada... Ya otra cosa es que yo.... y eso ya es muy bonito... que uno lo entienda de ellos... que yo tenga que beber de algo y lo hago con gusto...Vamos a hacer una propuesta, y vamos a hacer algo, porque usted quiere que en su negocio pase algo...eso es otra historia... pero digamos si...ya hay muchos que la tienen muy clara, que es, mi obra la hago pa museo y es esta... Usted se tiene que untar de calle... Manizales, Pereira y Armenia... tienen un nivel muy bueno... Hay una pareja que tiene un festival que se llama Mero Poder en Armenia, lo hacen Juan Lisérgico y Viviana... La Querendona en Pereira, donde está ROJO, VENTUS, GIL. En Buga Álvaro LA LIEBRE, y tiene un Festival que se llama El Liebre Fest, autogestionado, hecho con las uñas...es el único festival del Valle del Cauca, y tiene un Crew, que se llama Sin miseria Crew. Todos estos temas que te estoy diciendo, ahora con el "Aislamiento inteligente, censura inteligente, entran aquí también...APEX es un escritor de grafiti español...que trabaja para MONTANA, él es un grafitero, también es artista plástico, queríamos saber, como veía la calle, etc... Como se está viendo todo eso en Europa...Marta Cuper y Henry Shatman (quienes proporcionan las fotos para ese libro) ... Hay policías especiales para

grafitis...CASA COLACHO. Lo chévere de eso es oír la voz de los que lo

hicieron...FERNANDO FIGUEROA SAAVEDRA Español, habla de la historia del grafiti.

X: ¿Cómo impacta el arte urbano a las personas en una ciudad?

JUAN: Ellos habían tenido una experiencia con el grafiti puro que eran los TAGS, ilegal, ilegalidad el fondo de estas expresiones. Me decían Juan David estamos mamados de tener rayones en nuestras casas...Entonces por razones de pedagogía yo no les iba a decir que eso estaba malo...obviamente no lo creo...Me parece que es muy importante que se entienda cual es la raíz de todo esto, de llegar a hacer muralismo, de llegar a hacer Street art, de llegar a hacer cartelismo, llegar a estar en la calle y saber desde donde está todo esto...entonces era sentarme a hablar con ellos y a decirles de una forma, porque estamos hablando de una comunidad que estaba entre los 50 y los 75 años, eran las personas con que uno hablaba de estos predios, entonces vivieron toda la vida en un barrio y sufrieron las transformación, para unos negativa, para otros positiva y era contarles que ellos habían tenido el primer momento histórico del grafiti en sus fachadas, de que habían pasado por ese proceso, y que en este momento, si ellos estaban de acuerdo con tener un mural, ya digamos pensado, estos murales se demoraban una semana haciéndolo, ese lo hicimos con decks, y duramos una semana armando el andamio, desarmándolo, recibiendo visitas de toda clase. Recuerdo una anécdota muy interesante y muy curiosa que un día se nos acercó una señora, y nos dijo a Alex y a mí: "Ustedes saben que la gente que pinta así se va a ir para el infierno?", entonces yo le dije yo no, de pronto mi amigo sí, yo voy a orar por ustedes y vengo por ustedes a las 7 am y lo voy a llevar a la iglesia...no mi señora pero yo no creo que podamos madrugar como tanto...

Entonces era como comenzar a interactuar también con las personas... otras personas llegaban y alababan el proyecto, como que proyecto tan bonito, esto si es arte y se

comienza a dar un debate muy interesante, de cómo la gente está viendo el arte, como lo está analizando, en qué contexto, Este es un barrio que lo fundó un cura en los años 50 Rafael García Herreros, era un pueblito blanco, entonces el barrio tuvo durante 50 años una transformación impresionante, fue un barrio que recibió prácticamente todos los desplazados de la época de la violencia en Colombia, entre liberales y conservadores...entonces después que hacen la universidad a los 25 años, ahí hay una serie de procesos que también trae una universidad a un barrio... en su momento inseguridad, el barrio se empezó a llenar de bares y de tiendas, entonces era un poco entrar a trabajar con las personas... Este lo hicimos en el 2012 y lo hicimos con alguien de Brasil obituario, que le colaboré en varias cosas. El escribió el nombre de 120 mujeres que habían sido violadas, maltratadas y asesinadas y fue cuando asesinaron a en el parque nacional... En Noruega a escribir unos nombres de un asesinato de 75 personas por parte de un personaje de Ultraderecha. Este proyecto fue con Gleo, pésimo y JJ. GRAFITI, técnica artística que tiene su esencia en la calle. PERCEPCION DEL MURALISMO Es un arte que cada vez se respete más, creo que el grafiti se lo ha ganado solo... ha sido muy guerrero en esto y muy contundente, no le debe nada a nadie y lo ha hecho de una forma supremamente elegante, y tener la oportunidad de verlos en la calle y al tiempo en el museo es increíble.

X: El arte urbano y el género.

JUAN: ¿Con que fin se los nuestro? Porque ha sido muy interesante tener... el medio del proceso curatorial siempre se ha visto desde el campo artístico general como una imposición... Yo nunca lo he trabajado así... Yo he tenido más bien la línea de ayudar, de entrar más bien a conectarse con el artista. De que no se sienta esto sí, esto no, porque en la poca vida que llevo trabajando en esto, me gusta que sea así y me ha funcionado así... Creo que es un trabajo comunicativo, de proceso, de investigaciones, de crear una confianza con

el artista, con la artista, con el espacio también... Cuanto existe esa confianza entre el artista y el curador los proyectos son muy bonitos... lo digo porque en este proyecto que hice con Gleo. Tuvimos la oportunidad con ella... ella no sabía dónde ubicar sus piezas y me decía: Juan, que chimba que hayamos podido tener la oportunidad... duramos 1 año y medio trabajando en esta exposición... Permitted a esos artistas trabajar en diferentes escenarios... (una muestra donde pintó 10 cuadros, en un proceso especial, con una temática especial, donde ella quería purgar muchas de las cosas que quiso mostrar ahí)...Entonces también me dijo, en la calle no hubiera tenido ese espacio...Eso es lo bacano de la curaduría, lo que yo defiendo de la curaduría...es poder entablar ese tipo de conversaciones, de diálogo real...Ci bien, y para uno no extenderse tanto, en los años 50 60's, era una imposición... Muchos de los procesos curatoriales se les tiraron la vida artística a muchos artistas en Colombia...En eso me he caracterizado por estar brindando una ayuda... en este tipo de espacios, en este caso como el festival, como una muestra que pueda contar algo, que pueda decir algo...LA última muestra que hice, la hice en Ecuador, nos invitaron del museo de antropología y arte contemporáneo de la ciudad de Guayaquil...donde hicimos una muy buena muestra que se tituló Cartografías paganas... Una muestra que se trabajó mucho, con un equipo grande, mi colega María Fernanda López, ella era la para que curva la parte de Ecuador, yo me encargaba de curar la parte de Colombia, no prestaron 560 m2 del museo, invitamos a 45 artistas de parte y parte, unos pudieron viajar de Colombia hacia allá, los que estaban allá...Esa exposición fue la única exposición que se hizo en Ecuador, en un museo, de arte urbano, grafitis, muralismo, fancinis, stickers, fotografía... Fue un parche interesante, fue BASTARDILLA, INCREW, GRAFICA MESTIZA, LOS DESECHOS DE POPAYÁN, SC de acá de Medellín, R, LAS PIRAÑAS, CREW, FEDISUCO de Cartago... Traté de hacer una cartografía...por Colombia y fui a varios lugares... porque

también quería descentralizar todo lo que pasa en Bogotá... no porque no me guste porque allá es de donde soy, donde he vivido toda mi vida, donde he aprendido... pero también hay muchas otras cosas que se dan en otros lugares que no son Bogotá... entonces... me faltó llegar a la costa, pero esta exposición hay que hacerla en algún momento en Colombia, esa Bienal era Ecuador y luego Colombia, espero que muy pronto la podamos hacer..."El interés de traer esa muestra a Ecuador, ha sido un interés con nuestros pares, especialmente con María Fernanda, que hemos tenido muchos procesos comunes, procesos de investigación, sentimos como una necesidad también para Latinoamérica, para investigadores, mostrar, preguntarnos, poner en duda...y traer a estos espacios tan institucionales como el caso del MAC, que nos abre las puertas nos da la oportunidad de mostrar casi 45 proyectos de Colombia de artistas de Ecuador y de diferentes ciudades de cada país. Y más bien que se torne a validar un proceso de arte, más bien se vuelva un laboratorio de procesos, de mostrarle a las personas...que está pasando con los fanclines (HISTORIETAS PEQUEÑAS), que está pasando con los stickers, que está pasando con los carteles, que está pasando con los diferentes estilos, de pintar en la calle... yo creo que ya convenir es muy importante, yo creo que el momento de venir, de ver, de reflexionar, de que este tipo de piezas que se están mostrando, están diciendo algo... digamos no se tornan embellecedoras... de decoradoras , sino que se tornan en un proceso de ser contestatarias, que manejan una herramienta de responder pacíficamente, entonces yo creo que la muestra es una muestra de pedagogía y de reflexión... MARIA FERNANDA "Pasé un año y medio aproximadamente David que es el productor de esta muestra y estábamos un poco inquietos en la ciudad de Guayaquil, pensando en cuáles serían las estrategias para insertar el arte de calle, para poder hablar de esta temática y nos pusimos en la tarea de lograr que el museo abriera sus puertas. Esta es una iniciativa sin la sociedad civil, de los gestores culturales...

Entre ecuatorianos y colombianos, Hay bastante variedad de lo que es la cultura urbana, esta muestra como lo he dicho en otras entrevistas, está diseñada para las nuevas generaciones. Esto es una muestra totalmente amigable, para la infancia, para niños, niñas de 7 a 12 años, para adolescentes, para familias, no es un arte adulto céntrico, que no lo entienda nadie. Esto muestra un poco el carácter pedagógico de la muestra, es como aprender a leer la ciudad contemporánea, como podemos ver estos importes que tiene la ciudad y leerlas y entenderlas de una mejor forma. Estamos participando en la muestra con un proyecto que se llama La imprenta en Cali, es un proyecto que se llama LA LINTERNA TALLER GRAFICO, es una imprenta que desde 1949 imprime para los muros de las ciudades, en específico lo hacía para temas más comerciales...y a raíz de una crisis que tuvo en el 2016, un grupo de artistas gráficos e hicimos un grupo para hacer un plan rescate y hemos cambiado el concepto comercial y hemos cambiado para imprimir este tipo de carteles temáticos, para artistas de Colombia. En La linterna la técnica de impresión que más se usa es la impresión tipográfica y linogrado, que son dos técnicas muy artesanales, que requieren de bastantes ... manuales y ese es el atractivo realmente, que estamos tratando de rescatar, porque siempre ha sido la premisa de salvar la imprenta y hacer que todos los artistas gráficos puedan conservar la línea del litogrado, abrirle las puertas incluso a muchas personas para que vayan e impriman y es el legado de las calles, ... su originalidad...OTRO/ las manos tienen que ver mucho con las manos del sagrado corazón, pero para nosotros del sagrado aerosueño...TIEMPO 25.01 Un grupo colombiano, nos dedicamos principalmente a murales figurativos, algunos de los integrantes el grupo están directamente a ese estilo, y otros manejan el wail style, técnicas con personajes, caracteres: la técnica que usamos tiene que ver con el vinilo de fondo para el empaste y después utilizamos los aerosoles para los acabados. En ocasiones uno solo puede usar uno de los

dos, pero esa combinación es para que el muro sea más rápido, esto fueron 4 personas, bueno, más las personas que nos ayudaron, porque el mérito no es solo de nosotros, la figura que hay allí es una figura Quimbaya, antropomorfa, y yo trato de hacer refuerzo con ese tipo de técnicas, a cosas que son importantes en mi país... que en ocasiones se olvidan y solo quedan en el museo, y la verdad fueron épocas muy hermosas antes de que nos colonizaran...OTRO. Para mí es un wild style pero estilo futurista....

X: El arte urbano y el género.

JUAN: ¿Con que fin se los muestro? Porque ha sido muy interesante tener... el medio del proceso curatorial siempre se ha visto desde el campo artístico general como una imposición... Yo nunca lo he trabajado así... Yo he tenido más bien la línea de ayudar, de entrar más bien a conectarse con el artista. De que no se sienta esto sí, esto no, porque en la poca vida que llevo trabajando en esto, me gusta que sea así y me ha funcionado así... Creo que es un trabajo comunicativo, de proceso, de investigaciones, de crear una confianza con el artista, con la artista, con el espacio también... Cuanto existe esa confianza entre el artista y el curador los proyectos son muy bonitos... lo digo porque en este proyecto que hice con Gleo. Tuvimos la oportunidad con ella... ella no sabía dónde ubicar sus piezas y me decía: Juan, que chimba que hayamos podido tener la oportunidad... duramos 1 año y medio trabajando en esta exposición... Permitió a esos artistas trabajar en diferentes escenarios... (una muestra donde pintó 10 cuadros, en un proceso especial, con una temática especial, donde ella quería purgar muchas de las cosas que quiso mostrar ahí)...Entonces también me dijo, en la calle no hubiera tenido ese espacio...Eso es lo bacano de la curaduría, lo que yo defiendo de la curaduría...es poder entablar ese tipo de conversaciones, de diálogo real...Ci bien, y para uno no extenderse tanto, en los años 50 60's, era una imposición... Muchos de los procesos curatoriales se les tiraron la vida artística a muchos artistas en

Colombia...En eso me he caracterizado por estar brindado una ayuda... en este tipo de espacios, en este caso como el festival, como una muestra que pueda contar algo, que pueda decir algo... LA última muestra que hice, la hice en Ecuador, nos invitaron del museo de antropología y arte contemporáneo de la ciudad de Guayaquil...donde hicimos una muy buena muestra que se tituló Cartografías paganas... Una muestra que se trabajó mucho, con un equipo grande, mi colega María Fernanda López, ella era la par que cubría la parte de Ecuador, yo me encargaba de curar la parte de Colombia, no prestaron 560 m2 del museo, invitamos a 45 artistas de parte y parte, unos pudieron viajar de Colombia hacia allá, los que estaban allá...Esa exposición fue la única exposición que se hizo en Ecuador, en un museo, de arte urbano, grafitis, muralismo, fancinis, stickers, fotografía... Fue un parche interesante, fue BASTARDILLA, INCREW, GRAFICA MESTIZA, LOS DESECHOS DE POPAYÁN, SC de acá de Medellín, R, LAS PIRAÑAS, CREW, FEDISUCO de Cartago... Traté de hacer una cartografía...por Colombia y fui a varios lugares... porque también quería descentralizar todo lo que pasa en Bogotá... no porque no me guste porque allá es de donde soy, donde he vivido toda mi vida, donde he aprendido... pero también hay muchas otras cosas que se dan en otros lugares que no son Bogotá... entonces... me faltó llegar a la costa, pero esta exposición hay que hacerla en algún momento en Colombia, esa Bienal era Ecuador y luego Colombia, espero que muy pronto la podamos hacer..."El interés de traer esa muestra a Ecuador, ha sido un interés con nuestros pares, especialmente con María Fernanda, que hemos tenido muchos procesos comunes, procesos de investigación, sentimos como una necesidad también para Latinoamérica, para investigadores, mostrar, preguntarnos, poner en duda...y traer a estos espacios tan institucionales como el caso del MAC, que nos abre las puertas nos da la oportunidad de mostrar casi 45 proyectos de Colombia de artistas de Ecuador y de diferentes ciudades de

cada país. Y más bien que se torne a validar un proceso de arte, más bien se vuelva un laboratorio de procesos, demostrarle a las personas...que está pasando con los fanclines (HISTORIETAS PEQUEÑAS), que está pasando con los stickers, que está pasando con los carteles, que está pasando con los diferentes estilos, de pintar en la calle... yo creo que ya convenir es muy importante, yo creo que el momento de venir, de ver, de reflexionar, de que este tipo de piezas que se están mostrando, están diciendo algo... digamos no se tornan embellecedoras... de decoradoras , sino que se tornan en un proceso de ser contestatarias, que manejan una herramienta de responder pacíficamente, entonces yo creo que la muestra es una muestra de pedagogía y de reflexión...

Otra cosa que sale de este evento, María Fernanda me decía que la carga de la muestra que llevaban todos los artistas de Colombia, estaban enfocadas mucho a ese tipo de resistencia...que no estaban muy alejadas a la situación que sigue pasando en este país...Quedaba un poco sorprendida porque me decía que allá (En Ecuador), parecían cosas muy parecidas que acá, pero en cierto modo, la criminalidad acá en todos sus campos era impresionante, eso era también partir de que se quería mostrar desde Colombia...Entonces la invitación era... que porqué una curaduría, del porque tenía un orden, un tema, y una forma de decir algo...independientemente de lo que se quiera hacer, de lo que se quiera decir...y de lo tanto que pueda ayudar en un proceso colaborativo entre el artista y ese espacio...también a veces de salirse de esa zona de confort de parte y parte...y de cuestionar también los lugares y los espacios... yo creo que lo bonito cuando se llega a encontrar y a revisar con pinza esos procesos curatoriales... son muy nutritivos tanto para los artistas como para los curadores y también para la comunidad... Creo que todo este tipo de procesos tienen que tener un propósito. No estoy de acuerdo con un proceso de mi pasara mí y ahí

cerrarse, sino que creí que el arte tiene esa obligación también social de alguna forma de manifestarse.

Entrevista a María Fernanda

Título: Conversaciones sobre el arte urbano 21

Entrevistador/a: Andrea Marulanda Montes (X)

Entrevistados/as: (MARÍA)

Fecha: mayo 15 DE 2019

El arte urbano y el género

MARÍA: "Pasé un año y medio aproximadamente David que es el productor de esta muestra y estábamos un poco inquietos en la ciudad de Guayaquil, pensando en cuáles serían las estrategias para insertar el arte de calle, para poder hablar de esta temática y nos pusimos en la tarea de lograr que el museo abriera sus puertas. Esta es una iniciativa sin la sociedad civil, de los gestores culturales... Entre ecuatorianos y colombianos.... Hay bastante variedad de lo que es la cultura urbana, esta muestra como lo he dicho en otras entrevistas, está diseñada para las nuevas generaciones. Esto es una muestra totalmente amigable, para la infancia, para niños, niñas de 7 a 12 años, para adolescentes, para familias, no es un arte adulto céntrico, que no lo entienda nadie. Esto muestra un poco el carácter pedagógico de la muestra, es como aprender a leer la ciudad contemporánea, como podemos ver estos aportes que tiene la ciudad y leerlas y entenderlas de una mejor forma. Estamos participando en la muestra con un proyecto que se llama La imprenta en Cali, es un proyecto que se llama LA LINTERNA TALLER GRAFICO, es una imprenta que desde 1949 imprime para los muros de las ciudades, en específico lo hacía para temas más comerciales...y a raíz de una crisis que tuvo en el 2016, un grupo de artistas gráficos e hicimos un grupo para hacer un plan rescate y hemos cambiado el concepto comercial y hemos cambiado para imprimir este tipo de carteles temáticos, para artistas de Colombia. En La linterna la técnica de impresión que más se usa es la impresión tipográfica y

linograbado, que son dos técnicas muy artesanales, que requieren de bastantes ... manuales y ese es el atractivo realmente, que estamos tratando de rescatar, porque siempre ha sido la premisa de salvar la imprenta y hacer que todos los artistas gráficos puedan conservar la línea del lito grabado, abrirle las puertas incluso a muchas personas para que vayan e impriman y es el legado de las calles, ... su originalidad...OTRO/ las manos tienen que ver mucho con las manos del sagrado corazón, pero para nosotros del sagrado aerosueño... Un grupo colombiano, nos dedicamos principalmente a murales figurativos, algunos de los integrantes el grupo están directamente a ese estilo, y otros manejan el wail style, técnicas con personajes, caracteres: la técnica que usamos tiene que ver con el vinilo de fondo para el empaste y después utilizamos los aerosoles para los acabados. En ocasiones uno solo puede usar uno de los dos, pero esa combinación se espera que el muro sea más rápido, esto fueron 4 personas, bueno, más las personas que nos ayudaron, porque el mérito no es solo de nosotros, la figura que hay allí es una figura Quimbaya, antropomorfa, y yo trato de hacer refuerzo con ese tipo de técnicas, a cosas que son importantes en mi país... que en ocasiones se olvidan y solo quedan en el museo, y la verdad fueron épocas muy hermosas antes de que nos colonizaran...OTRO. Para mí es un wild style pero estilo futurista...trato de combinar colores que resalten, sin plantillas...el boceto lo hago directo de la cabeza al muro... En la calle te inspiras bastante e igualmente la gente que pasa a tu alrededor pasa gritándote o felicitándote. llevo 8 años, puedo salir a los países y a nivel nacional también...y bueno, trabajos más en la calle. OTRO/ Nosotros comenzamos ya hace unos 4 años a pintar arte urbano, comenzamos a pintar de "Lograd" de las escuelas, y eventualmente comenzamos a evolucionar y comenzamos a apropiarnos un poco del espacio público en Loja, y luego empezamos a participar en festivales y todo lo que conlleva este ámbito...OTRO/ la temática que llevamos manejando fue hace muchos años

que es la temática de las piezas populares de nuestra ciudad, y un poquito de lo nuestro.....Es una virgen, lo que conlleva esta imagen...de ese punto partimos para contar todo lo que se esconde atrás...no es mostrar la fiesta y el espectáculo.

Entrevista a Pablo Melguizo

Título: Conversaciones sobre el arte urbano 22

Entrevistador/a: Andrea Marulanda Montes (X)

Entrevistados/as: (PABLO)

Fecha: SEPTIEMBRE 23 DE 2019

PABLO: Mi nombre es PABLO MELGUIZO, yo hago parte del colectivo CHONETO de aquí de Medellín, hacemos Arte urbano y Skateboarding también... y otras cositas... Trabajo con Juan David hace 4 meses en un proyecto que surgió en cuarentena, también como medida de resistencia de dejar morir la calle, y de dejar morir muchas otras cosas y muchos procesos en los que veníamos trabajando y es un manera también de colaborar y de aprovechar el momento y las herramientas tecnológicas que tenemos, como también la visibilidad, aprovechar que la gente tiene puesta la atención en sus celulares y sus aparatos, para poder hacer estas cosas y resignificar el espacio público, y volver a activar todo el movimiento gráfico latinoamericano, que viene de las protestas que se callaron con la pandemia y el aislamiento. La ración es una plataforma digital, que tenemos en varias aplicaciones: Instagram, Facebook, y tenemos todo nuestro archivo y Bogotá en una plataforma que se llama Arcaid. organización. Es un archivo super grande de internet donde se pueden compartir contenidos de uso libre como las de Grafics commons, que también prohíben su uso comercial y nosotros también nos regimos por en este tipo de principios de trabajo colaborativo. Por eso estamos usando Arcaid por una cuestión ideológica. La ración comenzó el 9 de abril, cuando hablé con Juan de crear una publicación inspirada en la publicación que salió que se llama Sopa de Bujano...donde varios escritores europeos contemporáneos, estaban reflexionando y filosofando sobre esta crisis y el papel de la humanidad... entonces eso como que también nos removió por dentro

y nos hizo preguntarnos qué será lo que están pensando los artistas urbanos hoy sobre como vana a volver a usar el espacio público, cual es el sentido de salir a pintar en la calle ahora... Cuáles son los nuevos spots que se abren, a partir de que ahora el espacio público parece más un muro en una red social que la misma vía, que el mismo pavimento... y entonces eso fue también lo que nos motivó a invitar a amigos, artistas, gestores culturales, pensadores, intelectuales, a que nos mandaran contenidos y ver que era lo que estaban haciendo, que era lo que estaban pensando... y generar reflexión desde la casa... Una pieza: El guerrero de los desprotegidos, imagen hecha al principio de la cuarentena, cuando se estaban acabando los tapabocas, el antibacterial, el papel higiénico, y Luis ha hecho una especie de bitácora y en estos 4 meses ha producido mucha ilustración al respecto...Otra: Imagen del Marian... hemos intentado jugar con las fechas que ha dado el gobierno con la cuarentena. Es decir, los primeros 5 números, salieron en una fecha que el gobierno dictaminó de fin de cuarentena... cómo se ha alargado cada 15 días, nosotros hemos procurado mantener el ritmo... Este segundo número trato sobre las marchas y las protestas y todos los contenidos estaban enfocados a reflexionar sobre que significaba el tapabocas, que significaba salir a la calle, y como se iba a protestar de ahora en adelante...y el Marian, un gran pintor y muralista argentino, nos mandó esta pieza que es muy bonita. Nosotros en la revista tenemos una sección especial que se llama: Las exequias, nosotros queremos hacer un homenaje a través de la gráfica a las víctimas y a personas que han sido asesinadas o víctimas de la violencia en Colombia, a través de los grupos armados y del conflicto, y en caso, esta gráfica nos la manda el colectivo AMAPOLA, del Cauca, y reflexiona, es una imagen que habla sobre los actores del conflicto y sobre lo que está sucediendo en la zona del Cauca donde han sido afectados. Esta pieza hace parte del último número que sacamos, fue una edición especial que salió EL 20 DE JULIO, el día de la conmemoración de la

independencia, significativamente sacamos una especial, dedicado a la caricatura a la ilustración crítica, y a la gráfica activista.... creemos que estas tres líneas se han venido destacando sobre todo con las situaciones de injusticias sociales que nos aquejan y que es una respuesta de los artistas en mostrar su solución, y la revista las reúne todas y hacemos como una curaduría, y una selección de imágenes, para mostrar lo que están pensando caricaturistas que muchas veces nos los incluimos en el gremio de lo gráfico. Mas imágenes de Choneto, cuando la gente se estaba peleando por un rollo de papel... El sentido de nuestro que hacer como grafiteros y muralistas...

Entrevista a Alexander Rodríguez, Otis, Serranovski y Andrea Marulanda

Título: Conversatorio sobre arte urbano SCA

MODERADOR: SANTIAGO DUSSAN

Fecha: 25 DE AGOSTO DE 2022

SANTIAGO: Eh bueno, podemos decir que es como cualquier tipo de expresión que se desarrolla dentro del ámbito, no sólo urbano, sino hablemos más bien como del término público, de lo que a todos pertenece, ¿cierto? porque de pronto lo urbano se puede volver un poco como excluyente en el tema de lo rural cierto?, como decía él, en el ámbito rural pues, todas esas expresiones también son muy válidas. Lo que creo yo que es muy importante es que todas esas expresiones no tienen que estar necesariamente encaminadas a la construcción de sociedad, ¿cierto? O tienen que tener un trasfondo. Todas esas expresiones son muy diferentes vienen de necesidades completamente diferentes, creo yo, yo por lo menos soy académico, vengo de Bellas Artes, hice la carrera de artes plásticas y ya después de que salí de la universidad empecé a pintar, ah no, antes de salir empecé a pintar, pero ya me dediqué a pintar del todo fue al salir de la universidad. Y uno muchas veces ve el otro lado, que es el chico que empieza desde el barrio por ejemplo grafiteando, haciendo bombas, haciendo tags, que si bien mucha gente no lo ve como una expresión porque para la gente es algo que no tiene finalidad, pues hacen parte de las expresiones, todo aquello que está en la calle, el “te amo Paquita Gallego”, bueno, lo que se escriba en cualquier parte, creo que hace parte de lo que es el arte urbano, público.

ANDREA: Sí, digamos que yo para complementar lo que los chicos dicen es, yo diría que el arte urbano es evidentemente una manifestación que sucede en las calles de la ciudad o en las superficies de la ciudad, pero adicional a eso, digamos que es importante entender las raíces del arte urbano, que evidentemente son unas raíces de alguna manera como

subversivas, son unas raíces que vienen, pues, lo que dice Santi, hay varias digamos opiniones o cosas al respecto, pero yo creo o yo digo que nació en Nueva York y después ... Lo que pasa es que hubo digamos manifestaciones de ciertos grupos sociales, de ciertas comunidades en Chicago y en California, antes de que se fundara en Nueva York el arte urbano, pero pues evidentemente los primeros que empezaron a representar ese arte urbanos fueron la comunidad negra que estaba desplazada hacia la grandes ciudades y que se desplazaron digamos a las periferias de la ciudad y empezaron a llenar la ciudad de avisos y de tags y demás, y algo bien interesante de ese grafiti, como lo llamaron pues, como más que arte urbano, fue que fue paralelo con el hip hop y fue como el resultado de unas causas económicas y sociales y políticas específicas, hago digamos esta entrada porque creo que lo primero para la discusión que Santi nos va a exponer más adelante parte de esa pugna por el espacio público, sí es empezar a entender que realmente las raíces y el nacimiento del arte urbano pues se da por una lucha digamos de alguna manera subversiva y una lucha digamos por pedir una población que no había tenido derechos en Estados Unidos, ahora, hay que tener en cuenta que eso en estados unidos pasó hace 50 años, en 1900... de los 70 a los 90, y hoy está pasando en Manizales, pero realmente digamos que tiene como el mismo criterio de valoración y de subversividad de alguna manera y de emancipación de algunas poblaciones. Quería añadir una cosa, no... pero la olvidé, ahora más adelantico, ahora les digo.

ALEXANDER: Gracias Andre, bueno eso es una pregunta más compleja, sobre todo para alguien que no es artista, pero Santi nos la planteó y yo me vine caminando precisamente hacia este encuentro, reflexionando sobre esa pregunta: ¿Qué es arte urbano? pero no desde el punto de vista académico o conceptual, sino mirando las narrativas de la ciudad, entonces yo decía, yo como califico esa estética como arte o no, ¿cuál es el criterio

para calificar esa estética? una carita feliz en la puerta de una casa, que es propiedad privada por ejemplo, o un grafiti más elaborado en un muro público, o incluso un cartel en cualquier espacio público de la ciudad, y yo trate como de resolverme fácilmente esa pregunta diciéndome a mí mismo, si esa estética me genera algún grado de alusión o me cuestiona o me invita a la reflexión, creo que tendría mucha cercanía con lo que se debería considerar arte, sí? Por lo demás, es tal vez para mí, a mi juicio, que sea una estética que ni siquiera llegue a notar. Pero aquella estética que me moviliza, que me cuestiona, que me confronta, tal vez llegue a considerarla arte urbano. Y retomo un poco de lo que planteaba Andrea de la historia del arte urbano y cómo nace, nace precisamente de una manera contestataria en torno a lo que era difícil comunicar por los medios de comunicación tradicionales, ya sea en París, en Nueva York o en cualquier lugar del mundo, y se comunicaba a través de las calles de manera muy libre y espontánea, pero también una forma contestataria de responderle a las galerías de arte que estaban en sala, dos formas de nacimiento del arte urbano, que en este momento, en esta época, uno podría retomar entonces esa reflexión, de que arte es una estética, o hasta qué punto puedo considerar una estética arte, y yo la resolví desde mi ignorancia, sin pretender ser crítico de arte, la resolví de esa manera.

ANDREA: Yo quisiera decir una cosa con respecto a eso que Alex dice, obviamente mi mirada es académica y eso es lo más rico de esta conversación y es que tenemos miradas desde todos los puntos de vista. Yo creo que lo primero que hay que entender en el arte urbano más allá de que a las personas les guste o no el grafiti y les guste más el muralismo de pronto. Lo que yo he entendido es que a la gente... Es decir, el propósito del arte urbano no es estético, no es estético por lo menos de la manera en cómo nosotros hemos entendido la estética. Digamos que el arte urbano uno lo podría poner en un marco de tiempo

contemporáneo, y a partir de los años 70 digamos que hubo un cambio en el paradigma del arte, ya se desmaterializó el arte, ya primó el concepto sobre la materia, sobre lo físico, sobre la apariencia digamos, entonces creo que eso es como importante que lo entendamos, y es que el propósito del arte callejero no es estético, no es estético como lo entendemos. Ahora, es estético distinto, es estético según Rancière, que les recomiendo a Rancière a los que les guste la estética, es maravilloso, él dice que el arte contemporáneo está dentro de precisamente el régimen estético, pero él dice que el régimen estético, que es lo que vemos hoy como arte, tiene que ver absolutamente con la política. Entonces todas estas manifestaciones contemporáneas, incluyendo el arte urbano, pues no las debemos o no las podemos obviar ni separar de la parte política, y digamos que lo más importante de esta apreciación de Rancière, y de todas estas apreciaciones que hemos reunido, es entender que el espíritu, digamos para mí, más importante del arte urbano, es que una población que no podía manifestarse de otras maneras, porque ustedes saben que estábamos acostumbrados a una hegemonía digamos de la institución, donde solamente unas personas mandaban sobre el espacio público, pues ahora tenemos otros participantes que están digamos decidiendo sobre el espacio público. Acerca de eso hay una paradoja que más adelante mencionaremos, pero es importante entender que el arte urbano es estético, pero es estético-político, no estético de bello, de... Bueno, todas las alusiones estéticas que veamos desde Grecia. Bueno, no sé qué más quieren decir...

(...)

: Porque evidentemente poder debatir sobre arte o estética es completamente, o sea, es súper complejo, porque cómo uno ve la estética o cómo uno ha aprendido la estética, pues es... no es discutible, cierto? que eso es lo que yo creo que es lo que sucede, porque a nosotros nos han infundido tanto el academicismo que todo lo que no sea académico, no es

estético. Pero hay gente que nace digamos “XXX” que fue una línea que quería discutir contra esa misma mirada estética, cómo empezó a transformar como esa visión de lo que es arte, pues, cierto, a lo que llegamos ahorita, entonces está muy chévere el tema y pa ponerle un poquito de candela, vamos a ver ustedes qué denominan arte urbano y por qué digamos las puertas abiertas que hizo Octavio, deberían estar ahí o no, o son estéticas o no, ¿me hago entender? si es arte urbano llamar esas puertas.

SERRANOVSKY: Para mí, para mí sí, todo lo que esté sobre la vía pública... Y quisiera invitarlos a que... Porque siento que lo que tu hablas de los setentas es el movimiento de grafiti gringo, porque arte urbano... Si tú te vas a Pompeya o a la antigua Grecia o aetas cosas, a estas ruinas de la humanidad, hay grafitis, hay marcas de personas que dicen yo estuve aquí, como caricaturas de políticos de la época, como el chao duque pero romano hace dos mil años, entonces como que una cosa es el grafiti de pintar con latas y el tema del lenguaje y el nacimiento de la ...cultura, y otra cosa es cerrarnos a que solo el grafiti es arte urbano cuando todo tipo de intervención dentro de cualquier categoría estética puede funcionar mientras esté en la vía pública, entonces como primero, eso, abrir un poquito la mente a que no solo el grafiti es arte urbano, sino todo lo que se intervenga en la calle, y por otro lado... entonces qué decías?

(...)

Entonces sí, no, ahí conecto, arte urbano es cualquier cosa que este en la vía pública, para mí el arte es algo que lo haga sentir a uno cosas, si no lo hace sentir nada, para uno no es arte, si te enojas, si te hace sentir triste, si tienes algún tipo de interacción con la obra, entonces ahí es donde se convierte en arte, porque una pieza sin audiencia no es nada, entonces cuando uno digamos que no conoce el grafiti, entonces no va entender este lenguaje y no va a entender lo que está viendo, entonces no le gusta, porque es como “¿qué

es eso?”, mientras que si le hacen un muñequito más fácil de digerir es como “ese si está lindo”, y es lo mismo, es un rayón en una pared de la calle, entonces como que ahí el tema no es qué es arte urbano, sino cómo interactuamos nosotros con el tipo de expresiones que ponen los artistas en las paredes de las vías de la ciudad.

OTIS: Bueno no sé, ahí ya quedé como dudoso de qué decir, cómo de qué responder concretamente porque me encuentro como con un montón de cosas que me hacen sentir contrariado porque ahora decía como que cualquier expresión que hay por ahí y que sea comunicativa pues finalmente lo considero arte urbano, pero creo que tiene que haber una intención también detrás, no es como simplemente que todo lo que está por ahí pegado es arte, ¿cierto? Pero también pienso que la magia está en los ojos del que ve, y eso es un tema bien complicado, porque así como estamos aquí cada uno de nosotros respondiendo, el arte urbano se construye es a través de la mirada de cada persona y eso sumado en grandes cantidades, cierto? que finalmente es lo que termina formando una masa y digamos muchas veces dando la posibilidad de que la gente viva del arte urbano, que es como esa capacidad de atrapar la atención de la gente y que se vuelque sobre la situación, finalmente lo que dice el, el arte no existe si la gente no existe, finalmente es también el transeúnte la persona que se encarga de denominar al arte, lo que es arte muchas veces, como el conglomerado, no quiero decir que finalmente la colectividad siempre tenga la razón, porque no es así, pero creo que cuando coincidimos en algo reiterativamente muchas personas empezamos a construir algo que va más allá de la individualidad y se convierte como en un globo, una cosa gigantesca que nos envuelve a todos, cierto? entonces creo que sí podría ser cualquier tipo de expresión pero creo que si tiene que haber, para mí, en el arte urbano, una necesidad comunicativa, ya el tema de lo que vayamos a catalogar como bueno, malo, que funciona o no funciona, eso ya es muy subjetivo. Y el otro tema del arte

urbano creo que es analizarlo como una cultura, no es solo pintar, ahorita hablábamos del tema de que pues bueno, se desarrolló pues como el grafiti al lado del hip hop, y no solo al lado del hip hop, yo soy skater hace 21 años, monto hace mucho más patineta de lo que pinto, pinto hace 10 más o menos, y para mí es como una religión digamos, es como un todo para mí, si me tuvieran que poner a mí a escoger, me quedo patinando, se va la pintura, realmente. Pero entonces creo que también el tema de montar patineta es lo que hace también que yo esté tan cerca de este mundo creativo, porque se empieza a convertir como en un montón de características que no están como ligadas en específico a un tema puntual como el pintar, sino que ya son muchas cosas, el vestir, la música, los deportes, los sitios, los hitos, de esos espacios de ciudad que también empieza el parche a frecuentar, que empiezan a tomar, digamos aquí tenemos una experiencia muy muy bacana en Manizales y es en Mall Plaza. Empezamos en las pandemias a ir al Mall Plaza a construir ilegalmente, íbamos y entre los amigos poníamos de a veinte mil pesos, nos comprábamos unos sacos ahí de arena y de gravilla y nos llevábamos las palas. Ilegalmente nos levantábamos a las cinco de la mañana, íbamos, construíamos, la policía nos sacaba, peleamos todo lo que quisimos, pintaron eso, lo volvieron una nada, hasta que ¿qué pasó al final? terminamos recuperando el espacio, ¿de quién es el espacio ahora? es de nosotros. Ahora hay un skate park ahí abajo, podemos pintar legalizados y ahora es nuestro sitio, creo que es como ese poder democratizador del movimiento, porque creo que también hay que elevar el tema del arte urbano a un movimiento más allá de un tema de intervenciones.

ANDREA: Digamos lo que dice Felipe, pues, no sé si me hice entender mal. Digamos que las raíces del arte urbano, yo sí creo que hayan sido en Nueva York porque la pintura rupestre tenía un carácter muy distinto en la medida que no era subversiva. Pero creo que

esa no es una discusión que valga la pena pues aquí, creo que esa pintura rupestre era como más de las élites pero bueno, pero eso no creo que sea la discusión.

Lo que dice Otis me parece fundamental en eso y es algo que ha sido un tema mío digamos de investigación, en mi investigación bastante profundo, y es la manera como estos chicos se relacionan en los parches, esos grupos humanos que tienen, que es como una hermandad, pues que se abren las puertas abiertamente, que son grupos que evidentemente no cualquiera puede entrar allí, entonces creo que esa es su cultura que se ha creado, es bastante interesante. Yo digamos, me perdonan que se me salga de la academia tanto pero digamos que la comparado con las heterotopías, no sé al que le guste leer Foucault puede mirar, y hay otro texto que me recomendó un amigo, creo que es amigo de ustedes, Ventus, que es pereirano, que se llama Las zonas temporalmente autónomas, que es perfectamente como se describieran esos grupos humanos que son muy valiosos. Digamos que esa apropiación del espacio público que cuenta Otis me parece muy interesante y también le quisiera poner un picantico a eso porque yo digamos que a veces me encuentro en una paradoja con ese tema, y es que siendo objetiva, sin calificativos, porque creo que de eso se trata mi trabajo de investigación, y es de ser objetiva y ser capaz de estar en las dos partes. Y es que creo que a veces esas apropiaciones de los espacios se convierten precisamente en esa hegemonía que se critica, lo digo es porque le quiero poner picantico a esto y creo que es así, pero les digo, más allá de calificaciones o de que yo esté en un lado o en el otro porque no es así, soy amante del arte urbano y por fin entendí que su propósito no es estético, pero sí me parece muy chévere dar esa discusión como ciudad.

SERRANOSKY: Yo no consideraba desde mi perspectiva, las puertas como arte urbano, hasta que vi un tuit de Santiago Dussán criticando las puertas de Octavio. Y ahí, lo consideré arte urbano porque tuvo esa capacidad de generar un debate, un debate político,

incluso alrededor de lo que se debe hacer o lo no se debe hacer o incluso cuánto se debe invertir y cómo se está invirtiendo. O sea, a partir de esa expresión salieron muchas dudas, en términos de la corrupción del instituto de cultura y turismo, o sea que si es arte urbano o no es arte, el arte de la corrupción. Pero lo digo precisamente porque desde mi perspectiva de considerar que el arte urbano es tal vez aquello que en lo público me mueve emociones, me confronta, me cuestiona, pues eso no me lo había cuestionado hasta que Santiago lo cuestionó. Pero hay una pregunta más interesante aún, y es que lo que yo considero arte urbano, ¿lo pinta necesariamente un artista urbano? Entonces arte urbano puede hacerlo cualquier persona, y eso es una discusión muy interesante porque entonces el arte urbano no necesariamente lo va hacer un artista urbano, y es una discusión muy interesante porque esta persona que construyó este mobiliario público que costó muchísimo dinero, él dice que no es artista, él es arquitecto, sí, y tiene mucho que ver entonces con la invitación que nos hacen el día de hoy en términos de la arquitectura y el arte urbano, y si el arte urbano lo hace un artista urbano o lo puede hacer cualquiera como yo, que una noche cojo una lata de aerosol y voy y escribo un mensaje que quería escribir en la calle, cualquier mensaje, que a otra persona le puede mover sus emociones porque es político o porque es sentimental o porque es emocional. Pero ahí hay una reflexión un poco más profunda en ese sentido de lo que decía Andrea y es la carga simbólica del arte urbano. Habermas dedicó gran parte de su vida filosófica a eso, a hablar de la carga simbólica de lo estético y de lo ético. Y Habermas empezó a plantear unos principios, unas nociones de la carga simbólica y comunicativa de lo que se comunica en la calle, algunos políticos recogieron eso y lo implementaron para trabajar cultura ciudadana por ejemplo, y empezaron a trabajar cultura ciudadana desde el arte urbano, cosas de esas. Pero no necesariamente por ser arte urbano, sino por incomodar en lo público, que es un poco lo que le pasó a Santiago con las puertas.

OTIS: Quiero agregar algo respecto a lo que decías ahorita, como ese tema de ese picantico que querías hablar era como, finalmente creo que las antítesis se vuelven igual de pesadas que las tesis, cierto, o sea, y yo creo que el ejemplo más brutal para mi es el punk, yo he estado también muy permeado por el tema de la cultura punk, yo desde los 15 años escuchando punk, y bueno, como en una época de mi vida lo más punk era ser antiestético, y ser antiestético era ir a sentarse en la casa a forrar la chaqueta de taches, a comprarse cinco mil taches y hacer rotico por rotico y atornillarlos, y literal volverse un esclavo de la estética intentando ser el menos estético, entonces es como, cierto, finalmente lo que tu decías, a veces esas rupturas también terminan volviéndose hegemonías y creo que sucede muy a nivel político también. El tema de lo que sucedió ahora con la política en Colombia, esto antes fue un, eso fue un... Como decirlo, ellos fueron una... como, como esa antítesis, esa rebeldía, pero ahora esa rebeldía se institucionalizó, ahora ellos son la institución, entonces es como ¡ey!, entonces cómo vamos a confrontarnos ahora que los rebeldes tenemos que ser los que apoyamos y los que estamos de acuerdo y “marica que le subieron a la canasta familiar, ay jueputa yo voté por ese man, pero bueno, vamos a darle con toda porque creo en él y porque creo que la reforma tatata...” cierto, digamos en mi caso, no quiero politizar esto ni decir nada pues al respecto de ellos, pero cierto, lo siento así, que todo conlleva a una carga y una responsabilidad y es que cuando uno está digamos en cierta medida retando o tratando de quebrar el sistema o la hegemonía o todo eso que está ahí impuesto, uno también se tiene que volver estructural, y finalmente el tema del grafiti y del arte urbano también se vuelve estructural. Por eso tú lo decías ahorita, no todos entran, no todos salen, es que no es como que todo el mundo “ay vamos a ser artistas urbanos”, no, como que de repente todo va surgiendo. Está el amigo que es diseñador y que por ejemplo como Subo que está acá, que es diseñador y terminó siendo artista urbano, pero viene desde

el diseño, y él no dijo como que “marica vamos a ser artistas urbanos”, como que uno se va acercando a la gente y como una especie de enfermedad o como un contagio, uno simplemente lo que hace es como que se va empezando a seducir por las cosas, es como, es que es lo más de natural, el arte urbano es una cosa muy natural como los movimientos musicales, como los deportes, como todos estos entramados y estas digamos tribus y estas comunidades que hay a los interiores de las ciudades.

SERRANOSKY: Me gusta lo que dicen, los escucho, es como...sí, pero entonces, hay un tema porque estamos acá cómo es arte, no es arte, es estético, no es estético, pero estamos muy centrados como en la pintura, en el grafiti, en el cartel. Entonces voy a tirar otra cara de la moneda, una moneda con tres caras, y es el arte comercial y corporativo. Si nosotros vamos y pintamos un puente, podríamos, o no, tener un problema. La gente podría apoyarnos, como “ey pelado, les gasto una pola, bacano”, y otros dicen “Dañinos”. Pero si una marca, cualquier marca, una aseguradora, un banco, coge un parque, lo privatiza y construye ahí un obelisco. Primero, ¿es arte urbano? sí porque está en área pública. Como que... a uno no le gusta que se gastaran la plata en eso...

SERRANOSKY: Pero no es nada rebelde, uno le está trabajando al esclavista...

SERRANOSKY: Igual, según todos los estándares que ustedes están diciendo, cumple como arte urbano, lo hizo un artista porque las marcas contratan artistas, entonces va a ser artista, tiene la firma tiene todo. Y nadie de la sociedad cuestiona ese tipo de obras.

ANDREA: Pero es como venderle el alma al diablo... Yo entiendo.

OTIS: Pero esa es la vida del artista, esa es la vida del artista: venderle el alma al diablo. Yo hago lo que quiero o como.

SERRANOSKY: No, yo no estoy hablando desde el artista porque igual tiene que comer, estoy hablando es uno como audiencia cómo cuestiona que alguien pinte una pared,

es como por qué está dañando la pared, ese concreto tan lindo. Pero si la daña una entidad privada, pues, porque pueden construir algo horrible...

OTIS: Sino que también viene el tema de lo privado y lo público, que creo que es el otro picante de todo este tema de arte urbano, lo privado y lo público. Es que es muy difícil...

(...)

SERRANOVSKY: Es que el tema es cuando las marcas intervienen el espacio público, no cuando intervienen su fachada y la transforman...

ANDREA: ¿Sabes qué? Por eso que dice Felipe fue que yo empecé con eso. Y es entender que el propósito del arte callejero, yo le digo arte callejero, prefiero decirle así porque se me confunde con las otras expresiones, pues de baile, demás... Teatro. Es que, no es estético, es decir, no es la estética que nosotros conocemos, no es el propósito, y lo que dice Otis es cierto, uno como artista, yo soy artista, no de la calle. Pero uno le vende el alma al diablo, ¿cuándo se la vende? cuando uno hace lo que no quiere hacer para poder vender y para poder sobrevivir.

SARRANOSKY: Pero es que el tema no es que uno quiera o no...

ANDREA: Pero no debería ser, pues uno tiene que comer, repito, pero si es una forma que tu estas viviendo a través de una institución, o de lo privado que críticas.

SERRANOSKY: ¿Yo critico lo privado?

ANDREA: No, no, no, pero es que yo te estoy diciendo es el espíritu, no el tuyo, sino como...

SERRANOSKY: Sino que es un tema de posturas de quien pinta dentro del arte es lo que les decía ahorita, somos muchos pintando en la calle pero todos somos re diferentes, entonces yo creo que los códigos son muy diferentes. Por lo menos los grafiteros que son

muy caletos, nunca van a estar por ahí como pintándole a cualquier marca, no, no les interesa figurar, no les interesa que los vean...

OTIS: Sí les interesa figurar y que los vean, pero que los vean... Lo que ellos quieren que los vean...

OTIS: Lo que ellos quieren que los vean exacto, pero no les interesa nada fuera del globo

SERRANOSKY: Pero por eso igual pintan alto y van a spots inalcanzables para poder pegar esa...

OTIS: Pero porque es parte del lenguaje adentro, pero es que, como decirlo, la institucionalidad y el conglomerado y el dinero, siempre hace, hace.... Vuelve todo... O sea, es como el paria de todo, compran todo, absolutamente todo. Puede que el hip hop y muchas expresiones y lo del grafiti y todo eso haya empezado como una cosa completamente así contestataria. Pero es que ante dinero todo el mundo sucumbe entonces obviamente pues hay gente que está muy parada en la raya y dice “no le pinto a una marca”, como hay gente que en realidad no le importa, como hay gente que en realidad solo quiere pintar para las marcas, como hay gente que no tiene trabajo personal y solo camella, camello, camello, camello, y son como posiciones. Yo siento que eso es lo duro como de encasillar como todas las cosas, cierto? Yo siento que todos estamos parados en unos puntos muy diferentes todos. Es que ese es el tema bien complicado en esto, allá seguimos siendo lo mismo que todos en cualquier ámbito, todos somos muy diferentes, y en este caso con la gran excepción que dentro del arte creo que lo que se tiene que valorar y lo que todo el tiempo se está buscando es los lenguajes diferentes. No es como “ey vamos a ser médicos porque todos los médicos tenemos que saber cortar esta vena y con esta vena pa poderlo salvar” entonces todos tienen que saber lo mismo para ir a salvar. Pero usted afuera

no, usted afuera va y pinta un palo, o pinta tres palos, o hace bolitas, o lo hace con color, o sin color, o en sombras, o lo haces creepy, pero es un tema...

SANTIAGO DUSSAN: Perdón... Mucho tema es la estética, cierto? que evidentemente gira, y es muy debatible, nos podemos quedar acá siete horas hablando sobre la estética. Pero entonces metámosle algo más, dentro de la influencia del arte urbano dentro de la misma ciudadanía, porque evidentemente ya sabemos y estamos claros de que el arte hace parte de la ciudad, la gente habita la ciudad. Y qué pasa, digamos, cuando el arte, siendo una libre expresión, llega a la censura. Digamos el caso que pasó acá en Manizales, bueno, pasó en muchas ciudades pero obviamente hablamos de acá de Manizales. Cuando Pinta Resistente pintaron en San Marcel y después llegó una comunidad de habitantes a pintarlo de blanco, después la institución con el alcalde, después existió una tutela, después tuvieron que permitir que volvieran a pintar, cierto? entonces, ustedes creen, obviamente que si... ¿Debe existir o no censura y quién debería tener el control para censurar?

SERRANOSKY: No debería existir ningún tipo de censura, sobre todo en la vía pública donde todos coexistimos.

OTIS: Creo que ese caso es perfecto para explicar cómo es la calle. Digamos, primero, con la audiencia, era eso lo que quería decir, como que no entrar a un tema de cómo vive un artista o con quién trabaja, sino la audiencia cómo lo toma. Lo que yo decía, si uno hace un grafiti o algo en la calle, vándalo, pero si una marca lo hace, bonito.

SERRANOSKY: O si uno va y pinta algo chévere y que a la gente le gusta, entonces bonito, bueno.

SERRANOSKY: Sí, si no tiene tu tag, entonces malo. Entonces es eso, como desde el punto de vista de la audiencia, cómo se dejan transformar, cómo de alguna manera hemos ido lentamente ganando una aceptación a partir de hacer tantos trabajos que a uno no le

gustan, o que si le gustan, como cosas más libres, como cosas para marcas. Pero que también han permitido que la gente se acerque a... Mejor dicho, ahorita tenemos algo y es que podemos pintar de día, y como que está la legislación, a uno no le pueden hacer nada, si a la gente no le gusta pues que lo insulten a uno pero uno...

OTIS: Lo pueden multar...

OTIS: Comparendo? Pero también depende porque si usted está pintando en algo público... En fin. En todo caso el tema es que yo si siento que vamos unos pasos adelante con una transformación de la sociedad, de una aceptación de las diferencias o culturas más allá de lo que uno pinte, si ha habido más aceptación como de todo el tipo de intervenciones que hay en la calle y... No y ya, les quiero dar la palabra...

(...)

OTIS: Bueno yo creo que obviamente censura nunca. Y menos en una sociedad en la que hemos aceptado de una manera tan brutal la violencia pero nos escandalizamos con la violencia gráfica, con lo que se pinta, Me parece que es como lo más hipócrita del mundo porque aquí todo el mundo está acostumbrado a la violencia, y lo reitero, el dicho de la gente muchas veces “ah ese está bueno pa que le peguen un -- en el río” “ah no, es que está bueno es pa matarlo” “ah no... es que tal cosa”. Creo que lo mismos comentarios, esa misma psique que todo el mundo ya tiene muy adentro la violencia, pero como somo también un país como tan católico y tan reservado y todo ese cuento entonces son “ay no, pintaron el Cráneo One, dios mío, Jesucristo, ampárame”. Uno dice “Dios mío es un Cráneo One” y yo le digo a las señoras “Señora, usted tiene un Cráneo One por dentro” O sea... “No diga eso” “Ay es que eso tan horrible, satánico, diabólico...” “Pero señora es que es lo que naturalmente somos” O sea, cómo esconder eso. Entonces creo que censura nunca, obviamente censura nunca. Y bueno yo estuve participando en la segunda pintada y

bueno y fue como muy satisfactorio como que bueno vamos a ver quién se cansa primero, o sea, ustedes pintan de blanco, nosotros vamos a volver a pintar las veces que quieran, en el juego de nosotros ¿quiénes ganamos? nosotros. Vamos a ver si todos los días o si cada vez que ellos quisieran se iba a parar allá a pintar. No creo que ni les alcanzara la plata para la pintura, además de que nos regalaron un montón de plata porque todo el mundo feliz. “Muchachos cuidense, tenga”, billetes y de todo. El que uno veía en la camioneta más brutal que uno decía no marica, ese es el más uribista del mundo “Muchachos, los amamos, tengan, cien mil pesos”. Entonces era una cosa loquísima porque uno decía “Marica es que estamos tocando, estamos tocando las fibras” “de verdad que en este momento me siento como que de verdad los amo a todos”. Yo en ese momento era como quiero llorar, los amo de verdad, como que me hago matar por ustedes. Y yo soy de las personas que piensa que no vale la pena ser mártir en este país, porque este país es muy desagradecido, pero ver eso, ver esa movilización era una cosa de verdad brutal, entonces, censura nunca.

ANDREA: Yo quiero empezar por algo y es que obviamente yo también era feliz cuando hacían eso después de los movimientos sociales porque se le llena a uno el alma que la gente que no podía de verdad participar en la ciudad y que no tenía voz para poderlo hacer, pues lo pudiera hacer de una manera pacífica a través del arte. Pero sigue la parte maluca, y es que... Ah, a mí me dio una rabia cuando pintaron ese muro de blanco y empezaron a decir por todos los medios sociales que iban a pintar unas maripositas ahí. Yo decía pero a esta gente qué le pasa que lo único que ve en la vida son maripositas y flores de colores, pero pues es que nosotros no. Bueno, eso fue como un conflicto para mí. Pero si yo me paro en el medio, y es a lo que yo voy, ¿cuál tiene más derecho? es decir, evidentemente hay una parte de la sociedad que no ha sido privilegiada y que tiene toda la razón y ha tenido toda la razón de ponerse verraca y qué dicha, los aplaudo y mejor dicho,

me pongo como Otis. Pero no sé hasta qué punto se vuelva un espacio público, o sea, no sé si la idea de espacio público es que se vuelva anárquico, porque no sé también, no sé tampoco si es la respuesta. Entonces es como para invitarlos a reflexionar de eso, ¿quién tiene razón sobre lo público? Es que, así como a los unos les gusta blanca la ciudad y a los otros les gusta de colores, entonces quién tiene razón ahí, me quedan mis dudas. Ahora...

SANTIAGO DUSSAN: Eso es una pugna, es una pugna todo el tiempo, es lo que te decía, literal, quién se cansa primero.

ANDREA: Espérate que les quiero traer... Para esta pregunta Santi traje una cosa que me gusta mucho.

(...)

Miren un apunte que les traje muy chévere, que creo que resume todo esto que hemos dicho: “El conflicto de intereses sobre la propiedad, sobre lo que es público y de qué manera es tomado a consideración por la ciudadanía es en mi opinión el problema nuclear. Las razones para la criminalización del grafiti o del arte urbano, como premisa, la agresión que este supone contra a la propiedad privada, cuestión que se antoja resbaladiza pero que se esgrime como fundamental para su erradicación, las demás causas, la suciedad que produce, los argumentos estéticos en su contra, las acusaciones de que sea un primer paso para niveles de delincuencia mucho mayores, son mucho menos importantes, a pesar de que posiblemente sean los que más se prohíben en los medios de comunicación.” Abro una pregunta, ¿Qué criterio tienen las instituciones para cubrir con pintura, que muchas veces ni siquiera es del color del muro, las manifestaciones artísticas, o no, de sus propios ciudadanos, si la pintada está situada en una zona común? ¿Por qué ha de ser eso un daño? Y sobre las pintadas en propiedades privadas, ¿acaso no tienen algunas zonas parte de dejar al público? Es decir, forman parte de su paisaje. Al menos así lo creen la mayoría de

escritores o de artistas urbanos, que entienden por lugares comunes aquellos que ejercen una función análoga.

ALEXANDER: Yo creo que si uno quiere conocer realmente la realidad de un territorio, tiene que salir y leer sus muros. Ahí está la realidad de un territorio, no por lo que nos cuenta, sino por lo que dice la gente sentir en su territorio, y es un papel muy importante del arte urbano, y este papel tiene que ver con la libertad de expresión, que protege precisamente la constitución del 91. Pero hay unos enfrentamientos entre los derechos, los derechos individuales y los derechos colectivos, incluso los derechos civiles, que valga la pena ponerlo sobre la mesa a propósito de la tutela que resolvió un juez en torno a la imposibilidad que tuvieron algunos chicos de pintar un muro en algún momento porque la policía no lo permitió. Eso fue un escenario que se evidenció en el estallido social, es un escenario de censura, precisamente por la carga simbólica del mensaje porque si hubieran pintado pajaritos la policía no hubiera ido a restringir la pintada. Pero yo que estuve allá con Otis, cargándole el balde, yo le dije, no sé si a Otis o a alguien le dije venga qué tal la misma reflexión, ¿qué tal que los que hubiéramos pintado acá no hubiéramos sido nosotros, sino personas que les gusta Uribe y les gusta el paramilitarismo, y hubieran pintado ahí “amo el paramilitarismo” y que fueran cabezas de los campesinos. ¿Eso sí es censura ir a pintar “amo el paramilitarismo” de blanco, o ya no sería censura? Eso es un dilema moral que vale la pena plantearlo porque también habla mucho de nuestra doble moral. Y también habla mucho de que lo esquelético puede ser bueno para mí pero malo para otro dependiendo del mensaje que lleve, y dependiendo del mensaje político sobre todo.

Pero nos metieron en un chat personas de las empresas, dueños de las empresas de la zona industrial, preocupados porque sus hijos que estudian en ese sector, en La Florida, en

La Consolata, pues les iba a tocar ver ese mural tan espantoso, esa fue la verdadera preocupación de algunas personas. Una preocupación válida también en el contexto que les acabo de plantear. Pero una preocupación que finalmente resultó por hacer más potente un mensaje, porque tal vez, si eso no lo hubieran pintado de blanco, no se hubiera viralizado tanto como en el momento que lo pintaron de blanco. Y eso se convirtió un poco también Santi como en un performance, de lo que he aprendido un poco de Laura de que los muros son vivos y mutan, y se transforman, y eso es precisamente lo bonito del arte de la calle o del arte callejero, como lo quieras llamar, que mutan. El espacio público es de todos y no es de nadie, tanto se vuelve ... (42:43) o pintarlo de blanco, o amo a Uribe, sí? y quién regula eso? ¿la ley? moral? ¿la ética? ¿Quién regula eso? y tal vez eso empiece a espesarse en la necesidad de tener unas políticas públicas claras que permitan esa regulación, de saber dónde podemos pintar, dónde no podemos pintar de (...). Y es una discusión que vale la pena traer a colación a propósito del estallido social, pero también a propósito de la historia del arte urbano en Manizales, se puede pintar o no y quién da el permiso. ¿la alcaldía da el permiso? porque allá nadie sabía quién daba el permiso. Venga, alcaldía? no es que eso es de Inviás, invias? no es que eso le corresponde a... y todos se tiraban la pelota y finalmente nadie decía quién era el que tenía que dar el permiso en un espacio público que es de todos pero no es de nadie.

Y: Simplemente me hicieron acordar de algo que es un muy buen ejemplo de lo que decía Andrea y es el tema de... Ir a pintar de gris también es un acto estético cierto. Hubo un muro creo que fue en Cali, que cogieron, entonces alguien hizo una lectura muy bacana y la subieron a internet y era como bueno en este intento como desastroso de borrar, como con esa falta de técnica, porque quien no pinta en la calle no tiene técnica, no sabe cómo agarrar un rodillo, no sabe que no es solo un tema de hacerle aquí así con una brochita, sino

que vamos a lo macro, vamos a lo macro, uno es como con un pincelote gigante y cambias por completo, ya no es la manito moviéndose sino que es todo el cuerpo, es un performance, es una cosa que requiere de técnica. Entonces la muchacha decía como que bueno se notan los trazos pobres, se nota como la precariedad, se ven diferentes tipos de grises que ni siquiera van acordes con el fondo, entonces en este intento como de censura se hizo como una nueva creación colectiva en la que digamos ni siquiera alcanzaron a tapar lo que había entonces quedó como un vestigio de la censura, pero entonces dejaba entrever eso que había, entonces era muy loco porque era como...la gente aunque no quiera también está haciendo parte de todo esto, creo que también cuando entran dentro del juego... no, no se dan cuenta que están dentro del juego, ¿cierto? entonces me parece como muy bacano ese ejemplo en específico.

ANDREA: Yo quiero decir una cosita respecto a eso que dijo Alex, porque desde que nos formulaste esa pregunta, Santi, de si podría haber una política pública al arte urbano, pues yo diría que es un contrasentido, lo desdibuja por completo. Porque es que el solo hecho de tu digamos que asignarle un espacio en la ciudad al espacio público, le quitas su espíritu. Eso creo yo.

SANTIAGO DUSSAN: Solo vas a ganar que la gente pinte donde no se podía pintar

ANDREA: Exactamente, o sea, eso no tiene sentido.

SANTIAGO DUSSAN: Es que ahí está. (...) Yo remodelé una casa en Palermo, y la pinté azul y negro con baldositas de colores, pues me ha llamado una cantidad de gente a decirme que me había tirado el barrio. Que porque era un barrio blanco, que yo por qué había hecho eso, entonces yo en mi ser, tan calmado que soy, les dije como “pues si no les gustó esa, les voy a hacer un grafiti amarillo”, que es la casa y que Otis me hizo el grafiti. En toda la esquina más visible de Palermo, pinté un cilindro amarillo e hice el grafiti, yo

me les tiré el barrio? pues vea hijueputas. Pero entonces el tema radica en la disposición de lo público y lo privado y qué se podría pintar o no, porque digamos en estos casos de discusiones. Pueblos como... no sé, digamos como Villa de Leyva, que por reglamentación sólo pueden ser blancos y ahorita con toda esta locura, porque se volvió una locura como muy mainstream, como que quiero la casa diferente entonces la voy a grafitear toda. Entonces no le dejo espacio pa el grafiti sino pa el arte o pa la persona. ¿Se debería pensar en disponerlo...? o sea, ¿hasta qué punto el espacio es público o privado? Quiero poner otro caso, ejemplo, nosotros pintamos mi casa, allá la casa de mi familia, y pa (...) me la rayó al mes de pintada. Cierto y es como “parce, es mi casa y la pinté” pues, o sea, y me costó plata. Pero dónde limita el público y el privado para las expresiones de arte público.

(...)

SANTIAGO DUSSAN: Pero el grafitero que le rayó fue Otis?

(Risas)

OTIS: Es que si tú propiedad privada está en la calle, tiene una parte pública.

SERRANOSKY: Es que de muros para afuera es público...

OTIS: Público...Es que... es tu casa, pero es la parte pública de tu casa. Entonces te jodes.

OTIS: Quédese despierto todos los días ahí en la entrada a ver si...

ANDREA: Qué pesar de la pobre viejita que ahorró un año pa pintar la casa.

SERRANOSKY: Pero es que también digamos que un poco la lección es... Si usted pinta...Le cuesta lo mismo a un artista pintarla que pintarla de color beige, porque igual son siete millones de pesos una fachada....

OTIS: Eso es como en el chavo cuando quién vendía los globos y quién los estallaba? Entonces es uno como el parcero yendo a hacer daños pa que uno vaya y haga el trabajo, es

así, ¿Sí o no? Claro que más o menos pasa, o sea, más o menos "parano" es que los parceros vayan y dañen los muros, pero literal, a mí me han mandado a pintar murales pa tapar los grafos de mis parceros.

SERRANOSKY: Sí, es que así es, eso está muy feo, ah, yo le pinto algo encima. Y si usted pinta algo encima como respetable, pues lo respetan, y dura. Entonces ese es el juego. La gente vuelve y pinta de blanco...

OTIS: Eso es lo interesante, que finalmente hablábamos ahorita, el tema de las hegemonías, creo que el arte urbano en cierta medida empieza a tener como otra hegemonía, y es como una hegemonía en la que a la gente... Pues así no quiera tiene que empezar a tener un gusto artístico finalmente, quieran o no, están en la calle viendo todo lo que la gente hace, y quiera o no, se van a tener que confrontar, y quieran o no, eso les va a generar un juicio. Entonces es muy loco, porque es lo que decía Andre ahorita, uno rompiendo a veces con los esquemas, genera nuevos esquemas, y creo que ese nuevo esquema del arte urbano es como "hey, o aprecia las vueltas o tu casa está grafitiada" o bueno no sé, cómo decirlo, o te expones a que... Bueno lo que decía él ahorita, o sea, le tengo la solución: "pinte un muro, pinte un muro y usted tiene dejar de estar gastando pintura cada ocho días, y se quita el dolor de cabeza, y ya los grafiteros no le vuelven a pintar y chévere... Y tiene algo bacano en su casa". No quiero parecer que es como lo que decía del ejemplo del chavo, pero parecía un poco inducido, pero no lo es, no es algo adrede, es la forma en la que sucede. Y lo que hablábamos ahorita, el tema de encasillar algo en un espacio es difícilísimo, ¿qué está pasando en Pereira? Yo la verdad pues no quisiera eso, pero era dizque las mesas de grafiti, y empezó a ir todo mundo, y resulta que lo que hizo la alcaldía de Pereira que les puso como cartas sobre la mesa y como que "bueno, nosotros aquí apoyamos festivales y hasta las del putas y tatata" Y entonces ahora

mural que se pinta, tiene que pedir permiso, y toda la vuelta, y entonces fueron y borraron unos murales que porque estaban en una parte que no debían haber murales. Y bueno, entonces ellos en su cinta de que iban a poner unas normitas y que todo el mundo se las iba a seguir. Obvio no, esto es incontenible, es que es una cosa que es incontenible. Mejor dicho, que pesar de la gente que tenga casa y que le grafitee al que esté viendo este live porque, llórelo, o sea, mejor dicho, no hay nada que hacer, es que es una cosa muy loca, esto es natural, y volvemos a lo mismo, esto es natural, hace parte de la gente y la gente está loca, y la gente está desbordada, y somos una nueva generación, esto es un mundo muy diferente, o sea, y es un mundo en el que los tapujos y un montón de cosas se están yendo, entonces la gente ya está perdiendo el miedo y no le importa y sale y ya sabe que pinta legal o ilegal, la gente solo quiere ir y pintar. Y bueno, al final del día yo siempre digo “listo es una discusión muy compleja por una capa que no mide ni un milímetro de gruesa” cierto? o sea, es como una capa de látex de un milímetro de grueso que voltea el mundo patas arriba, entonces yo digo esto es como tan imbécil a veces, como tan tonto, como pensar que es algo que en realidad genera tantos problemas, porque digo, es tan sencillo pero a la vez es tan, tan, tan complejo, porque digamos la gente... Por ejemplo, un ejemplo del tema de la pintura, la gente lo contrata a uno y le dice “Y si le doy la pintura cuánto me cobra”, y yo le dije “vea señora, cómprese la pintura y póngala allá al lado de las escaleras y mire a ver qué pasa con la pintura en dos años”, no va a pasar nada, eso es pintura, es un objeto inanimado, la magia está acá y acá, esto es lo que hace todo, la pintura solo es pintura, eso no es nada. Bueno, quería hablar de ese tema como de... ese, ese tema de... sí, entonces es una capa de la mitad de un milímetro, menos de la mitad de un milímetro, que pone el mundo patas arriba, es algo muy sencillo que al final del día tiene una cantidad de poder increíble.

ANDREA: Sí, pues yo creo que Otis tiene razón y es que digamos que con unos muros hay toda una sociedad y todo un enfrentamiento político, digamos enfrentado, y es ese espacio de pugna que crea el arte callejero,

OTIS: Muere gente por eso, murió “tripi”, murió el grafitero en Bogotá por un muro, entonces uno dice, tiene demasiado poder, murió alguien por pintar, entonces uno dice...

ANDREA: Sí, y digamos que yo pienso que eso deviene de que la gente que tenía digamos poder sobre el espacio público, pues digamos ya no lo tiene con eso, indudablemente, y esa es la lucha de poderes. Pero yo insisto que me preocupa que se vuelva al contrario, y efectivamente el arte callejero lo tenemos que entender como un mecanismo de poder indudablemente, porque gestiona y administra y controla digamos que los comportamientos de la sociedad. Eso es así, eso es así. Con respecto a lo que dice Felipe, pues Felipe y Otis son un poquito más jóvenes, mucho más que yo, pero no tanto como Alex. Pero realmente a nosotros que nos tocó la ciudad hace 20 años, pues la ciudad... Manizales hace 20 años era completamente blanca y gris, y eso evidencia lo que Felipe decía ahora que la gente si ha cambiado mucho respecto a eso, pero yo creo que esto, ese espacio de pugna, yo le veo muy difícil una reconciliación, Santi y es porque creo que precisamente esa expresión de arte callejero es el reflejo de una sociedad contemporánea, y una sociedad contemporánea no tiene una verdad absoluta, entonces nadie se va a poner nunca de acuerdo en decir cuál es lo correcto y cual es lo incorrecto, porque además, esa no es la pregunta contemporánea, la pregunta contemporánea no es que es lo correcto, eso es en la modernidad y bueno, por allá en el siglo XIX, que se yo, pero ese no es el interés de una sociedad hoy, entonces pues, le veo difícil la verdad esa reconciliación ahí y pues una ley también, me parece como dije ahora un contrasentido, creo que es peor.

ALEXANDER: Yo creo que es un enfrentamiento de libertades individuales, hasta donde llega la libertad? la libertad mía tal vez llegue hasta donde comienza la del otro, si uno hace la analogía con el grafiti, entonces saca una conclusión y es ¿cuál es el límite del otro? ¿el muro de su casa? o el otro en sí o la persona. Es una discusión evidentemente moral, porque si uno plantea por ejemplo... Claro que eso Otis claramente lo haría. Si uno planteara con un grupo de amigos ir a hacer un grafiti a la catedral... Eso a mí me parecería maravilloso y fantástico, yo no sé si tengamos la sociedad lo suficientemente civilizada para entenderlo, tal vez no, tal vez no la tengamos, tal vez sigamos siendo conservadores muy moralistas, pero eso explica el grafiti en la propiedad privada, en la casa de alguno de nosotros, pero también explica el grafiti en la propiedad de todos. Un grafitero, puede... XXX con Andrea, y un grafitero va y pinta la casa de Andrea, y yo voy y le digo “Ay Andre vea le pintaron la casa” y me río, yo “ay que chévere le pintaron la casa”. Pero si un grafitero va y pinta mi casa ¿cuál es la reacción que voy a tener? nos falta mucho para convivir, para coexistir, con la libertad de expresión, nos falta mucho civilidad, para entender esa expresión de arte que es tan contemporánea, yo por eso, en cambio de Andrea, si creería que vale la pena empezar a trabajar una política pública, no la política pública que se limite la ciudad dónde se debe pintar y donde no se debe pintar, ese no es el deber ser de una política pública de arte urbano, el deber ser de una política pública de arte urbano es precisamente brindar condiciones para que se desarrolle el arte urbano en la ciudad, para que se liberen presupuestos públicos que incentiven el arte urbano. Recientemente hubo una discusión en el consejo, donde se plantean una excepciones de impuestos al predial para las casas que se pintaran, entonces yo metí la mano ahí y dije, para las casas que se pintaran con arte urbano, una excepción mayor, eso es una política pública, es una política que incentiva a que los propietarios de las casas digan “si aquí en la fachada de mi casa

hacen un mural, yo pago el 15% menos del predial”, son políticas que incentivan. Ahí en ese orden de ideas tendría que haber una política pública que no tenemos. más aún cuando en esta ciudad hay varios festivales de arte urbano con muy buena trayectoria ya.

Bucaramanga tiene una política pública de arte urbano, y no tiene ni un festival de arte urbano, y tiene una política pública. Nosotros tenemos una movida muy interesante con estos festivales, muy interesantes, y no hay una política pública por lo menos que nos congregate a discutir a conversar en torno al arte urbano, pero no una discusión sólo de artistas o una discusión sólo de la alcaldía o de los uribistas. Una discusión de ciudad, que como consecuencia marque una hoja ruta, que independientemente el alcalde que llegue, le guste la cultura del arte urbano o no, hay una discusión de arte urbano que esté por encima de sus gustos, que eso es una problemática que tenemos en Manizales, bueno en todo el país, que llega un alcalde que no le gusta algo y borra todo lo anterior, y es una problemática precisamente de falta de gobernanza, de falta de políticas públicas que empoderen la ciudadanía a que tome una posición y la reemplaza una política, que el alcalde lo único que tenga que hacer es cumplirla. Creo que en el arte urbano hace falta motivar esa política, en ese sentido, no en un sentido restrictivo, que además nos permita resolver esa confrontación entre la constitución del 91 y el código de policía, porque la constitución del 91 como dice ... le permite a uno salir a pintar, de libertades individuales, y el código de policía le dice a uno que no, que eso es vandalismo, aún está puesto así en el código, hay un choque ahí muy grande, entonces cuando uno... a un chico va y lo coge la policía pintando en un puente, el policía a qué está atendiendo? al código de policía que formuló un presidente con una visión específica de la construcción de ciudadanía o la constitución del 91 y eso ya tiene que empezar a derogarse, solo que desafortunadamente la constitución permite que eso lo regule cada ciudad, y acá no está regulado, mientras acá no

esté regulado prima el código de policía, si acá regulamos eso y decimos mediante la política pública, libertades individuales, muy probablemente el policía se queda sin herramientas, para eso, y para muchas cosas más, incluso para el consumo de marihuana en el espacio público, es la misma discusión, es la misma discusión, no está regulada. Uno puede estar en un parque fumando marihuana, que pena me extiende con un ejemplo para terminar, además eso también hace parte de la construcción de lo urbano, de los imaginarios de lo urbano. Una persona puede estar fumando marihuana en un parque y un policía no puede ir a quitarle... ni a quitarlo de ahí, ni a quitarle su marihuana, ni a hacerle un comparendo, a no ser que en el parque diga que no se puede fumar. Son unas contradicciones del código de policía tremendas, por eso ustedes empezaron a ver en ciertos parques de la ciudad unas vallas grandes que dice “acá no puede fumar sustancias psicoactivas, ni consumir alcohol”, ahí usted si no puede, pero en el resto de la ciudad si puede, y eso no está bien regulado, entonces hay mucha sangre que ha muerto en el país, artistas urbanos que han matado, cierto? artistas urbanos que han matado por falta de regulación, por falta de entendimiento de la constitución del 91, porque prima más la visión de un presidente con su cúpula militar y policial, que las libertades individuales, y eso llama la atención a una regeneración histórica amarrada a tanta sangre que se ha derramado, porque no ha sido poca. Alexander que ha hecho una investigación en ese sentido, empieza a contar el número de personas que ha fallecido, por la ley o por la no ley, pero eso ha derramado sangre, y valdría la pena motivar una discusión de ciudadanía alrededor de eso.

SERRANOSKY: Mientras tanto la misma policía acompañó a Justin Bieber y lo cuidó pa que fuera a pintar en los puentes de la 26, que ese también fue bueno, porque al otro día se hizo una "Pintatón" de 24 horas y pintaron todo, entonces también, la misma policía va y permite con ese vacío, entonces pues sí...

OTIS: Se vuelve al tema de los gustos, de lo bueno, de lo malo, del tipo de persona...

SANTIAGO: Entonces ahí como hablando de esto, si es que exista una conciliación. Empiezan a haber como unos escenarios urbanos que digamos el mejor ejemplo es Wynwood en Miami, cierto? entonces digamos, ¿cuál creen que es para ustedes la influencia del arte urbano para esos fenómenos de gentrificación? digámoslo así, porque lo que hizo Wynwood fue arrancar desde los grafitis y volver el metro cuadrado más caro allá.

SERRANOSKY: Conecto con lo que estaba diciendo de cómo percibimos una iniciativa privada a una iniciativa de cualquiera. Porque entonces si lo hace un abogado de mucho billete que está pintando murales lindos, pues bien, porque valoriza, porque es progreso, porque tan... Pero en realidad si hubiera sido un montón de grafiteros y un montón de tags y a la gente no le gusta, entonces ese barrio no, tan feo, tan malo, y es peor, entonces es que si lo hace alguien con intención de privatizarlo, de generar plata con eso, bien. Pero si lo hacemos orgánicamente como que si nos tomamos la fábrica del Único y vamos a grafitearla porque está abandonada y está libre, vamos a llenarla toda, entonces ahí tal vez no estaría tan bien visto, porque quién les aprobó eso? pues nadie, entonces ya está mal? Entonces pues, que chimba tener un Wynwood pero al mismo tiempo ese tipo de consecuencias que tiene la privatización del espacio, de los muros, como algo muy bueno que uno ya puede rayar porque “este mural le da vida, es la conexión” ...

OTIS: Es como otro museo, con otra hegemonía, pero en la calle, es como vaya y mire pero lejitos y no... nada de nada. Bueno supongo que el tema de la pregunta va como al tema de que entonces el conglomerado, el capital utilice el arte urbano para generar monopolio o dinero, es algo como por el estilo, cierto?

ANDREA: Pues con la gentrificación, Otis, que se trata es como de recuperar espacios urbanos a través del grafiti o del muralismo digo yo.

OTIS: Bueno, el tema de la recuperación me parece que es algo bien complicado, me parece que ese tema de la gentrificación es bien, bien complicado porque estamos desconociendo que todos los espacios tienen actores y que todo los espacios... y por ende hay una apropiación de esos espacios. Yo tuve... Pinté en Pereira el año pasado en el puente que se entra al viaducto, sentido Manizales - Pereira. Entonces en esa pintada por esos días, ahí desalojaron una gente porque ahí hay una comunidad de gente que se inyecta y viven metidos dentro de los rotos del puente y los desalojaron, hicieron una mega limpieza, sacaron como cinco volquetadas de basura, una cosa impresionante. Y fuimos a pintar, y estábamos pintando efectivamente y muy chimba y todo, y todo el mundo pintando y qué bacano y me encanta porque bueno, eso es lo recurrente cuando uno está pintando cosas que le gusta a la gente, cierto? que estéticamente cumple como con su estándar, y la gente muy feliz toda, cierto? Cuando apareció un man por ahí caminando y yo lo vi como con uniforme de EMAS y yo lo vi como que se subió por allá y yo “ah vinieron por aquí a terminar de limpiar, que chimba, eso todavía debe estar re sucio”. Cuando me metí, con un montón de agujas tiradas, con las que se inyectaba, tiradas ahí donde estábamos pintando, con la pintura, eran... resulta que era un chirri y me había tirado unos tarros con miedos encima de mis cosas... Una cosa bestial. Entonces yo entre en un conflicto brutal con el man, obviamente a mí me dio muchísima rabia, puteé al man, le dije que se bajara que le iba a dar madera porque yo estaba putísimo, pues, que le tiren miedos a uno encima, podridos? Pues yo estaba, pero parece, desencajado por completo. El man obvio se bajó putísimo, con un cuchillo, cuál cuchillo? Lo agarré a varilla con una cosa de esas de los andamios, le pegué como tres varillazos a ese man, y yo “venga hijueputa a lo que quiera...” Tan y todo el problema. Y es muy complejo porque qué es lo que nosotros queremos que es recuperar, o sea, y el tema de cómo nosotros estamos también haciendo

que a partir del arte urbano, de las intervenciones estemos desplazando gente, porque eso es pues pasar a alguien pa pintar un marica muro que nadie mira, todo el mundo pasa emputado por ese viaducto. Entonces uno dice como mierda, yo? yo me sentí re mal, ese man viviendo ahí y le quitaron la casa y le pegué la pela, yo uy yo si soy una... O sea, me dio duro, me duele, me duele contarlo, porque o sea, no es, no es. Entonces ahí es donde yo digo, y creo que muchos lo hemos escuchado, que el tema del muralismo a gran escala se ha convertido en qué? En echarle perfume a un bollo. Es eso, ven un barrio feo, pintémoslo con colores bonitos, ahora es un barrio bonito. Entonces ahora es divino, ahora hagamos el tour, es un mundo de colores divino, y adentro de las casas la misma violencia, por la noche los mismos problemas. Entonces me parece que es complicado ese tema de la gentrificación porque creo que se vuelve como el tema de los artistas y de la movida del hacer en las redes sociales, todo es fachada, todo es la fótico y chao, todo es lo subo y adiós. Y los procesos qué? y las situaciones qué? y todo lo que está alrededor de eso qué? Entonces es duro porque creo que las cosas no son como tan fáciles, vuelvo a lo mismo, no es como llegar con una capita de pintura y arreglar una realidad, no sucede, es un tema que tiene que ir desde base y creo que hay que tratar muy bien el tema de la pintura porque creo que también uno como pintor muchas veces se ha sentido utilizado y eso es devastador, de verdad. Yo de verdad, no me gusta ese tipo de cosas porque volvemos al tema de lo ético y a mí me importa, por ejemplo cuando estuvimos en el tema del movimiento social y todo eso, le pagaron a una gente en Bogotá, a unos chirris por allá que pa que pintaran unos grafitis como de... como de Petro ahí como abortando un niño, una cosa pues ahí. Pero pagaron pues que pa que fueran y pintaran eso como pa hacer desprestigio, como pa mostrar el otro lado de la moneda también tenía un movimiento de artistas, marica. Pues, como que saquemos a nuestros pokemones artistas y pam marica, entonces ahí, a pelear.

Obvio no, o sea, se fueron de para atrás porque es que la cosa es gigantesca, es que, vuelvo a lo mismo, esto es incontrolable, esto es una ola, es una ola y esto no es como tan fácil, o sea, no es como decir “ay si, vamos a regularlos”, no, nada, esto va solito, y el tema es entender cómo va y cómo hacer de eso de verdad una herramienta para ayudar y no como una herramienta que termina al final solo generando lo mismo, segregación, desplazamiento, problemas...

SERRANOSKY: Para conectar con lo que dice Alex de la política pública...

OTIS: Exacto...

ANDREA: Pues, yo creo Santi que primero vale la pena como hacer otro conversatorio de gentrificación, porque yo creo que es un tema que tiene mucha tela por cortar. Respecto a eso que tú dices de Wynwood, a mí se me parece eso de Wynwood como a la civilización del espectáculo, es decir, es una vaina ahí toda pintada de colores, muy bonitos, probablemente. Pero realmente no le veo mucho sentido...

OTIS: Es completamente aburrido, perdón por meterme. Pero un amigo en este momento en Miami, y el pinta, Lo2, Juan Camilo, entonces me decía “Marica estoy en Wynwood, que chimba, o sea, que muros tan brutales de diseño, de yo no sé qué, parece muros más brutales del mundo, pero bro, eso es como una falsedad ahí, como que qué chimba eso ahí puesto, pero eso aquí uno como que no puede hacer nada, no puedo hacer nada, eso tiene unas rejas ahí los muros, eso lo miran desde lejos...”. Porque obvio tiene rejas pa que no vayan los toys a vandalizar, que los toys son los chinos que apenas están empezando, que creen que son los papás de todo el mundo y van y le dañan los muros a todo mundo, entonces es muy complicado porque finalmente deja de ser lo que realmente es.

ANDREA: Bueno, ahora digamos que también es importante entender que digamos el arte callejero también es el resultado como de las causas políticas, económicas y sociales de un territorio, entonces no podemos comparar el fenómeno de gentrificación que se puede dar en Estados Unidos, a un fenómeno de gentrificación que se puede dar aquí. Creo que la primera conversación que tuve con Otis, que me reí igualito a como ustedes se están riendo, o sea, fue muy chévere... Cuando él me dijo... Yo estaba muy brava porque, porque bueno, había tenido ahí... Había propuesto un proyecto en la alcaldía con un grupo digamos interdisciplinar para intervenir un barrio, pero digamos que mi propuesta era distinta porque mi propuesta era ir con la gente del barrio, ir con antropólogos, con sociólogos, con filósofos, empezar a indagar digamos qué quería esa comunidad, qué le identificaba, pintar con la comunidad, y bueno, y llegó un alcalde y simplemente contrató a alguien para que pintara ese barrio. Y ese día fue que el día que me dijo Otis cuando estábamos hablando de eso, me dijo “es que es como pintar la mierda de colores” y tal cual. Creo que esos problemas de gentrificación acá en Colombia, que no me oigan mis colegas arquitectos, que aquí hay varios, uno de los problemas es ese precisamente, y es que los únicos que disponen sobre el espacio urbano son los urbanistas y los arquitectos y nada más ajeno de la realidad. Por eso es que por ejemplo el fenómeno de gentrificación de San José ha sido digamos que tan complejo, porque es que no pusieron a participar a la gente. Es que uno no puede poner a vivir en un apartamento de 40 m² a unas personas que llevan viviendo toda su vida en unas casas con patio central, etc., etc. Entonces yo pienso que las personas que tenemos alguna inferencia por la ciudad tenemos que empezar a entender y a pensar la ciudad distinto, y entender que ni los arquitectos ni las instituciones somos los dueños de la ciudad, sino que tiene que haber una cantidad de actores. Esto lo estoy diciendo porque creo que esos problemas de gentrificación valen la pena en la medida que se hagan con los

actores de donde uno va a intervenir, con gente que sepa, repito antropólogos, sociólogos, filósofos, pero además entendiendo y conociendo las condiciones de esa comunidad, o si no pierde sentido, y no solamente pierde sentido sino que es un proyecto fallido como nos lo han demostrado todos los proyectos aquí en Colombia de este tipo. Con la condición de que como no hay una recuperación del tejido social, pasa lo que todos conocemos en Pereira, que Otis acaba de decir y es que digamos que recuperaron el sector de La Victoria, y simplemente la población se desplazó. O sea, pusieron bonito el sitio, y el del lado quedó con las mismas digamos precariedades. Entonces creo que ese tema de gentrificación Santi, vale la pena un conversatorio no más de eso. Es un tema chévere.

ALEXANDER: Y depende mucho, Andre, digamos que del contexto cultural, económico y social donde se dé este fenómeno. No es lo mismo el fenómeno de gentrificación de Wynwood, que la Comuna 13 de Medellín, o como está planteado en el POT de Manizales: “Dinamizar el centro histórico de Manizales desde la gentrificación”, por ejemplo, pero atendiendo el valor patrimonial y la carga simbólica del patrimonio, que vale la pena empezar a hablar del patrimonio en esos fenómenos, vale la pena empezar a hablar de historia en esos fenómenos, vale la pena hablar de narrativas y de identidad en esos fenómenos de gentrificación. Por ejemplo, acá en la comuna 5, espontáneamente, los chicos, las chicas, las organizaciones culturales o comunitarias, sociales y ambientales, han empezado a comunicar sus causas desde los muros, y realmente uno va y se pega una caminadita por la comuna 5, Villa Hermosa, Solferino, Samaria, y empieza uno un recorrido bien interesante, no desde el punto de vista estético, sino desde el punto de vista narrativo, de la identidad del barrio. Entonces ve uno por ejemplo la señora que vende empanadas o arepas hace 40 años pintada en un gran mural, ya es una historia que contar y ya es otro tipo de carga simbólica al turismo o al porno turismo que se puede dar en algunas

partes del mundo, como el que se ha intentado ahora en Medellín, en la comuna 13 o en otros sitios. Entonces ese fenómeno de gentrificación es una cosa incluso de analizar con lupa en el plan de ordenamiento territorial de cada ciudad, el de acá lo menciona, para el centro histórico y lo menciona para el lote de La Nubia, del aeropuerto, o sea, el mismo plan de ordenamiento territorial empieza a definir las zonas dentro de la ciudad, pero hasta ahí llega. Entonces cómo se aborda el desarrollo territorial de una ciudad que está pensando en la gentrificación, cómo es el caso de Manizales, eso es una discusión que vale la pena dar, también como se puede dar la discusión de una política pública, porque es un tema que empieza a atar el arte a un desarrollo económico territorial de una sociedad. Pensarse por ejemplo el centro histórico, realmente, con un ejercicio de gentrificación y con un PIB bien planteado para el desarrollo, social, turístico y económico de la memoria y la identidad de los manizaleños sería muy interesante. Solo ahí hay una discusión muy muy buena para votar.

SANTIAGO DUSSAN: Yo creo que han salido muchos temas como es un conversatorio donde hablamos todos... Pero bueno se nos está cortando el tiempo, o se nos cortó, les agradezco muchísimo, pero hagamos como una última pregunta: si creen que el arte urbano y la ciudad viven en conflicto?

OTIS: Yo creo que sí, la convivencia siempre va a ser un conflicto, con los hermanos, con la familia, o sea, uno nunca, la gente nunca va a ser igual a uno, y eso a uno ya le va a chocar, es como por qué son tan paracos o por qué son tan mamertos, por qué son tan marihuaneros. Entonces siempre va a existir ese choque, siempre. “Dejémosla blanca”, “No, dejémosla de colores”, y así, 20 años, 30, 35, 40, toda la vida que grafitearon la casa y toda la vida que la volví a pintar, entonces siento que es algo que va a estar como parte de

la humanidad en el arte y es parte de nosotros, entonces siempre va a estar si o si, es como siempre el arte con nosotros.

SERRANOSKY: claro, sí, yo creo que está en conflicto pero yo soy fiel creyente de que la incomodidad mueve el mundo. Entonces creo que hace falta que haya por ahí piedras en los zapatos, y creo que a veces el arte urbano es como una piedra en el zapato, cierto, y una piedra de la que se desprenden muchas cosas, entre ellas pues camello para nosotros, entre esas plata para la gente de la ferretería que vende la pintura...Es que es un entramado porque si uno se pone a pensarlo y finalmente tiene un montón de repercusiones a nivel también económico brutales, es una industria muy grande. tanto el hecho de la industria que lo apoya como la industria que se especializa en no apoyar el grafiti, porque está la pintura anti grafiti, antigrafiti 2, la yo no sé qué, la baldosa, entonces cómo se va a generar a todo el mundo en torno a eso, en torno a esa incomodidad, entonces me parece que es una incomodidad que es bien necesaria, que es más, hasta hay una pugna todo el tiempo dentro del mismo grafiti, o sea, los mismos grafiteros van y se tapan y se paran duro “bueno marica, tírese una bomba más chimba que la mía porque lo borré”, y si la persona está en el mismo lenguaje, va y allá va y pinta y yo me acuerdo que aquí una parcera Ana Jurado, que es Mugre Diamante, que es una persona muy conocida acá en Manizales, vive en Bogotá, ella tuvo una pelea con un muro que pintaron por ahí siete veces, ella y él, o sea, y ranchados y lo pintaron y lo requetepintaron y claro, en un momento le hice una crítica como “marica, tantos putos muros y estos dos ahí botando pintura”. Como que eso como qué tiene como de lógica, pero es que no tiene que tener nada de lógica es que esto es un lenguaje, esto es un mundo diferente, esta es una subcultura, aquí también hay una hegemonía, aquí también se tiene que parar uno duro por lo suyo porque es como que al final del día por muy humanos que seamos, somos unos animales salvajes todos, estamos

en una lucha todo el tiempo, y el más perro va y se come al que no le da la talla y así de sencillo. Y en el grafiti es lo mismo, o sea, llega la gente y bueno y llegó el más más y te tapó y mucha gente dice “no le voy a dar nunca la talla” y ahí dejó sana la vuelta, entonces no creo que sea un tema, yo muchas veces pensaba que es como el tema del ego, no, a veces es también el de la hegemonía, en todo se va construyendo como un pilar, y en esto los pilares los va dando la calle, la permanencia, los spots, las piezas, la permanencia, eso va generando como otras cosas, cierto, finalmente, lo que les decía, esto está vivo, esto es como una enfermedad, una cosa que va ahí, como que va ahí, como colonizando, contagiando, entonces pues sí, obvio pues sí, ojalá siga habiendo como ese choque, lo que decíamos ahorita, el tema de la institucionalidad, ya pueden institucionalizar lo que quiera, pero siempre va a estar el que está por dentro de lo legal y el que no, y XX lo decía ahorita, es como el mismo tema de las drogas, el día que legalicen las drogas pues va a estar la droga vendida por el estado y van a estar los manes vendiendo droga bajo cuerda porque sigue existiendo la ilegalidad como en todo. Eso sí, tal cual, es lo mismo, como que finalmente es el tema de lo que la gente quiere ver legal o no legal y lo que la gente quiere ver bueno y no bueno.

ANDREA: Bueno, pues sí, la pregunta es que si la sociedad y el arte urbano o el arte callejero está en pugna, pues evidentemente está en pugna, a mi digamos me gusta verlo mucho como desde más lejos, como en sentido estructural, y realmente digamos que a los que nos tocaron otras épocas, pues a mí personalmente me alegra mucho que haya una generación que sea capaz a pesar de que a unos les guste o a otros no les guste, de luchar por sus derechos, porque como decía Felipe ahora, que en las familias hay peleas, que en la sociedad también habrán peleas, pero es que resulta que en las familias que... De pronto a nosotros no tanto, pero los de antes, no había peleas, ¿por qué? porque el papá y la mamá

mandaban y todo el mundo hacía lo que ellos quisieran. Y en la ciudad de antes pasaba lo mismo, pues no había tal pugna, no había peleas porque todo el mundo se quedaba calladito, entonces yo pienso que en ese sentido pues digamos que yo recibo muy bien esa... como esa manera de proceder de las generaciones de ahora, de los artistas callejeros, pero más en ese sentido, más de gustos o no estéticos, es como se puedes manifestar a través de sus lenguajes propios en la ciudad, creo que eso es lo más válido para mí del arte callejero, y de esas prácticas sociales que han sugerido, distintas y diferenciadas en la ciudad.

Y: Yo tengo una postura un poco más romántica sobre ese planteamiento. Yo pensaría “qué bueno que el arte urbano pasara a estar en conflicto, a resolver el conflicto”. Es una postura que invita a que el arte urbano también sea una herramienta de construcción de civilidad, a construir una sociedad civilizada, donde nos permitamos incluso que el arte urbano incomode pero que eso no haga que nos matemos entre sí. Que el arte urbano incomode pero que eso no gente las violencias que han derramado tanta sangre en la ciudad, y sobre todo, que el arte urbano empiece a jugar un papel como tan importante de comunicar la verdad, comunicar la verdad, que difícilmente en la historia se ha hecho una buena pedagogía de la verdad, y yo creo que el arte urbano en este momento puede ser una muy buena pedagogía para comunicar la verdad, y a partir de ahí sanar, a partir de ahí sanar. Ya llevándolo a los casos prácticos de lo que mencionaba ahora, de la confrontación de derechos o de libertades individuales, ahí hay problemas de convivencia evidentemente y siempre los va a haber, el que quiere permite y el que no quiere no permite y cada cual es muy diferente, siempre los va a haber, pero creo que la ciudad ha venido adquiriendo una dinámica muy diferente, no sé, Otis, vos, ... que me encantan los videos suyo y lo que hace, aprovecho pa decirle que me parecen muy bacanos, me desenamoré de Otis y me

enamoré... La historia del arte urbano en Manizales ha sido muy particular, yo no sé, en algún momento tendrán que contarla. Ustedes ven hace como 10 años, 12 años, 15 años, Laura tiene un poco más clara la historia. Pero qué tan difícil era pintar en Manizales, y 10 años es muy reciente, Laura intentó hacer el primer encuentro o festival de arte urbano, de muralismo y no se lo permitieron, entonces le tocó irse con todos los artistas y meterse a un bar, a pintar un bar, eso fue hace 10 años, o sea, no es una historia tan larga. Pero ese conflicto de convivencia sigue existiendo pero ha disminuido, y en gran medida ha disminuido gracias a los artistas urbanos de darse su lugar en la sociedad, o sea, se lo han ganado, se han ganado su lugar en la sociedad, con su personalidad, con su trabajo, con su quehacer, se lo han ganado y en este momento es muy diferente que hace 10 años o hace 20 años. Pero creo que tenemos una oportunidad de que el arte urbano empiece a ser el cambio del país que estamos viviendo, no sé si es lógico o no, pero ese cambio de país que empiece a ser una herramienta pedagógica también para resolver conflictos, más que para generarlos.

(...)

SANTIAGO DUSSAN: ...La idea de estos conversatorios es empezar y hablar de ciudad. de que nos abriéramos este espacio para discutir de una manera muy casual, cierto, de que compartamos nuestras posturas porque la ciudad la habitamos todos. El próximo conversatorio va a ser sobre las nuevas migraciones, están muy invitados, la idea es que sea mensual...

Entrevista a Otis

Título: Conversaciones sobre el arte urbano 23

Entrevistador/a: Andrea Marulanda Montes (X)

Entrevistado/a: (OTIS)

Fecha: SEPTIEMBRE 6 DE 2022

OTIS: De una Andrea, vale. Pues mira, el tema es que pues el amigo de mi pareja porque pues en realidad yo lo conocí a él desde mucho antes en el colegio, pero yo volví a juntarme con él en la vida porque él era el mejor amigo de mi pareja, entonces cuando pasó esta situación pues obviamente el tema es muy complejo porque uno no sabe ni qué hacer, o sea es como una cuestión en la que pues obviamente hay un montón de dolor de por medio, un montón de situaciones, de sentimientos encontrados, pues bueno. Y en ese momento pues nuestro amigo vivía en Medellín, él murió en Medellín, entonces como creo que la idea en un principio se la planteé yo a Julieth como bueno, vamos a recordarlo, hagámosle algo, algo en lo que podamos estar todos juntos como amigos, como una forma de reunirnos, cierto. Finalmente a veces la muerte reúne a la gente, en torno a una situación muy triste y muchas veces no como para hacer digamos cosas productivas sino que generalmente la gente se reúne es para beber, para llorar, para estar triste, o pensando en que la vengada, bueno, un montón de cosas que se vienen a la mente de las personas, cierto, que la venganza, que el odio, que la rabia. Y obviamente uno tiene un montón de sentimientos encontrados pero era como bueno, cómo vamos a hacer algo que nos pueda como reconfortar un poco a todos en medio de esa tristeza, cierto. Y bueno ese fue como el tema del muro, lo que hicimos fue que entre los mismos amigos, gente que ni siquiera era tan cercana a nosotros pero que era muy cercana a la persona fallecida, pues pusimos plata para materiales, yo tenía materiales en mi casa, otra gente puso pintura, nos prestaron pues

escaleras, cosas, y muchos amigos pues se prestaron para ir a ayudar a fondear, a rellenar cosas, a rellenar letras. Entonces fue muy chévere por esa parte porque es como una construcción social en cierta medida, pues uno como artista, digamos pues, como artista plástico, uno como que genera la situación o uno da la guía, pero finalmente es como un tema de participación social, o sea, donde toda la gente se ve ahí como inmiscuida, como representada, entonces pues nada, yo creo que fue como básicamente eso. Pero adicional pienso yo no es algo como fortuito, cierto, sino que es como el producto de... cómo se puede decir... Como de esa relación tan fuerte que tiene la gente con las imágenes, cierto, de alguna manera para mí pintar gente que se ha ido siempre ha sido un tema como de volver lo terrenal algo más sacro, algo más sagrado. Entonces uno pasa por el muro y para uno hay como... Ahí no está un muro sino algo así como una especie de altar, cierto, como un altar en el que está puesta toda la devoción de uno, porque finalmente es cómo lo mismo, la adoración de una imagen, ya en este caso no una imagen religiosa sino la imagen de alguien que es cercano a uno. Entonces me parece chévere porque si tú lo ves, es un fenómeno que sucede repetitivamente en muchos ámbitos sociales, digamos que uno lo ve comúnmente dentro de este tema de las barras bravas. El hecho de retratar los parceros que se muere, de pronto también al interior de los barrios, pero yo creo que se ha ido volviendo como una cosa más popular, cierto, a tal punto en que uno hasta muchas veces, o varias veces ya hemos visto que hay personas que nos buscan para que uno pinte al familiar, que se murió por esto o por aquello, lo otro, y que son personas que ni siquiera pertenecen pues como a esas esferas, a los barrios populares o a este tema de las barras bravas, o digamos a sectas culturales, cierto, o subculturas urbanas. Es bacano porque es lo que te digo, como que va a un tema que se eleva por encima de lo físico, y es como ese poder de la imagen cierto, finalmente uno sabe que la persona no está, pero extrañamente el tema de la imagen

y del muro es como una cuestión que reconforta, cierto, porque finalmente es como te digo, ese enaltecimiento de ese personaje que se fue, que ya no está, pero tu pasas ahí y lo ves en gran formato, en gran dimensión, entonces como que sientes que está ahí de alguna manera, cierto. Yo creo que va más por ese lado todo el tema.

Entrevista a Santiago Dussán

Título: Conversaciones sobre el arte urbano 24

Entrevistador/a: Andrea Marulanda Montes

Entrevistado/a: SANTIAGO DUSSÁN

Fecha: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SANTIAGO DUSSAN: Bueno digamos, de lo poco que sé, no es que sepa mucho, es que el arte urbano busca validar diferentes experiencias, emociones y sobre todo competencias entre los mismos artistas, El arte urbano, su naturaleza mayor es premiar al que haga el grafiti en el punto más complicado, más difícil, más alto, cierto, es como una muestra de valentía entre los mismos artistas. Lo que ha hecho la galería o lo que ha hecho es museo es como interpelar a que el arte urbano entre dentro de este segmento de cuatro paredes blancas, cierto. Entonces lo máximo que puede ofrecer, o lo que tienen pues son cuatro paredes donde se puede intervenir, cierto, entonces se saca mucho el concepto de arte urbano y es que utilizamos el grafiti como método de expresión artística que se pone sobre una pared, un fragmento 2d. Obviamente desde el pop art y desde el "kitchy" y otros movimientos que han intentado como hacer instalaciones y que el artista se vuelva como más tridimensional. Pero lo único es que han permitido como que la gente se acerque al arte urbano y lo vean como arte porque está dentro de un espacio que es considerado para albergar arte. Pero que hayan ayudado o ejercido, no, para nada, es que el arte urbano sigue estando en las calles. En México hay un sitio super chévere que se llama "La Ex Fábrica" que es como algo parecido a lo que hicieron en las comunas de Medellín. No sé si es suficiente...

Entrevista a Alexander Rodríguez

Título: Conversaciones sobre el arte urbano 25

Entrevistador/a: Andrea Marulanda Montes (X)

Entrevistado/a: (ALEX)

Fecha: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ANDREA: ¿Consideras que Manizales ha desarrollado una relación amigable con el arte urbano? ¿Por qué?

ALEX: Sí yo considero que sí, sobre todo en los últimos diez años, por el esfuerzo que han hecho los artistas, por el esfuerzo que han hecho los diversos festivales de arte, por el esfuerzo que han hecho organizaciones sociales, culturales, ambientales, para que el arte urbano tenga una preponderancia en la agenda ciudadana sobre todo, y en la agenda pública también. Entonces ve uno que en Manizales se han gestado diversos festivales, eso es muestra de que las cosas pues están avanzando. Hay como tres festivales, dos de ellos están vigentes que son Narrativas Urbanas y Biocultural y a partir de ahí el desarrollo estético de la ciudad pues se ha notado. Y las administraciones pues han estado de alguna manera tratando de sumarse en estas iniciativas, entienden ellos, sobre todo en los últimos diez años, han entendido la importancia del arte urbano en el mundo y han tratado de involucrarse en las políticas públicas, en los diferentes ejercicios de ciudad. Sin embargo, no dan el nivel de profundidad que uno quisiera, es decir, la administración pública sigue viendo el arte urbano como un ejercicio meramente estético, un ejercicio meramente decorativo, ya lo notan más, lo apoyan un poco más, pero lo siguen viendo como un hecho decorativo y no como un motor de comunicación y de transformación social y de hábitos ciudadanos, es decir, como un eje, como uno de los ejes de la cultura ciudadana y la educación ciudadana.

Entrevista a Ricardo Vélez

Título: Conversaciones sobre el arte urbano 26

Entrevistador/a: Andrea Marulanda Montes (X)

Entrevistado/a: (RICHI)

Fecha: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ANDREA: Qué consideras tú en tu lugar como privado o como habitante de la ciudad o habiendo estado participado pues en ese proyecto que has participado que tiene que ver con el arte público, ¿qué piensas tú de la acogida que ha tenido el arte urbano digamos respecto a murales y de pronto también lo tuyo en la ciudad, pero más específicamente respecto a los murales y eso?

RICHI: Sobre lo que me dices que qué opino de esa aceptación tan grande que ha tenido el arte urbano hoy en Manizales y que está teniendo, lo que te puedo decir Andre es que me encanta, me encanta, soy un enamorado del arte urbano en Manizales. Creo firmemente que detrás del arte urbano lo que hay es la necesidad que tiene la gente cada vez más de leer la historia, de vivir las historias que cuentan las ciudades y creo que eso es lo que buscan las personas cuando van y se quieren adentrar en una ciudad y es vivir una historia, vivir una historia de sus raíces, de su gente, de sus actores naturales, privados, públicos, de qué piensa la ciudad, de hacia dónde va la ciudad, pero de forma espontánea, y esa es una forma maravillosas de leer y vivir la historia de una ciudad, y de entender qué es lo que una ciudad tiene para decir, y una excelente manera de hacerlo, un vehículo espectacular para hacerlo es el arte urbano, yo creo que en eso se está convirtiendo el arte urbano, en mucho más que una pintura, mucho más que un arte en particular y es una historia que se va tejiendo espontánea y genuinamente en la ciudad y que la gente viene a verla y a sentirla cada uno dándole su propia interpretación. Me encanta, creo que es una forma de que cada

ciudad encuentre su propia personalidad y que cada ciudad cuente una historia diferente a la ciudad del lado, a la ciudad que está en otras partes, es algo que no es repetible, que no es copiable, es algo que le pertenece, digamos que al alma de la ciudad. Para mí es esto el arte urbano, Andre, y creo que esto apenas comienza, creo que las ciudades comienzan a hablarle a la gente que las visita, las ciudades comienzan a hacer que sintamos sus raíces y lo que tienen para decirnos, y que detrás de esas ciudades pues hay toda una cantidad de actores que sienten, que quieren expresarse y esa es una, repito, manera preciosa de disfrutar esa historia, yo creo que eso es.