

INFORME DE INSUMOS PARA LAS Y LOS ARTISTAS GANADORES DE LA INVITACIÓN PÚBLICA MARATÓN DE ARTE EN ESPACIO PÚBLICO, CORREDOR Avenida Caracas

Este documento es una recopilación de las voces, las percepciones y algunas conclusiones de la comunidad participante que circunda, habita o se relaciona con el corredor de Caracas. Estos insumos surgen de los laboratorios de apropiación para la Invitación Pública Maratón de Espacio Público en el corredor de Avenida Caracas, MAB 2023.

1. CASTILLO DE LAS ARTES , 26 de mayo

Palabras Clave

Colores- Piel - Emociones- Juego- Identidad - Cuerpo - Infancia

Contexto

Este laboratorio se realizó en dos momentos, se inició con niñas y niños de primera infancia junto a sus madres y cuidadores, en un segundo momento se realizó con un grupo de niñas y niños víctimas del conflicto armado, las siguientes sugerencias son resultado de sus voces e interacciones frente a la idea del cartelismo y el color.

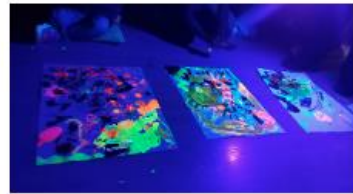
- Debemos descentralizar la idea de museo, para que pueda ser habitado desde la calle, el grafiti permite que el museo sea resignificado, que se rompa su estatismo y su condición de conservador de objetos antiguos. Para las niñas y los niños un museo abierto es un lugar donde se puede jugar, tocar, recorrer y habitar, hacer la calle un museo abierto es hacer una ciudad posible para las y los niños.
- Las imágenes son una manera en que las y los niños leen el contexto, más allá de la palabra está la imagen, la imagen es una experiencia visual. Si en la calle hay imágenes dirigidas a esta población, estas le permiten habitar la ciudad, reconocerla desde la imagen.
- El color de la piel es un elemento de reconocimiento y de autopercepción que se puede resignificar para convertirse en un elemento que construya puentes y que sea un lugar dinámico y de debate. La primera infancia tiene una cercanía estética con el color. Ya que el color de la piel es su primer referente de identidad, debatir, modificar, ampliar y resignificar estos patrones de colores, es un camino para dignificar y posibilitar la identificación con lo que se puede observar en la calle.
- Las acciones artísticas recuperan un lugar, como el castillo que está siendo reparado y reconstruido con todas las acciones artísticas que suceden en él.

Notas de las laboratoristas:

“En un segundo momento se hace la lectura del libro “El día que los crayones renunciaron”, durante la lectura, mientras estábamos presentando las crayolas y preguntando qué color correspondía a cada una, mostramos la crayola durazno (este es el nombre del color que da el libro) a lo que uno de los niños nos responde: “El color piel, es así como el suyo” y señala a una de las laboratoristas, las dos de piel blanca, siendo este grupo de participantes de piel negra. A partir de esto las laboratoristas y el coordinador les invitan a pensar en todos los colores piel que existen y sí realmente, al color durazno, que es como se le denomina en el libro al crayón que estábamos observando, se le debería dar el nombre de color piel.”

DESARROLLO

Primer grupo:

Anexamos imágenes del momento de creación del laboratorio con el grupo 1.

DESARROLLO

Anexamos imágenes de carteles creados por los niños y las niñas y sus cuidadoras asistentes al laboratorio, cuentan con partes de sus cuerpos como manos y pies, personajes con ojos, manchas que en principio son montañas para ayudar a Duncan.

2. CENTRO MEMORIA PAZ Y RECONCILIACIÓN, 2 de junio

Palabras Clave

Mapa - Memoria- Recuerdo - Ecosistema - Mujer - Habitante

Contexto

Este laboratorio se realiza con la participación de jóvenes de un colegio distrital, artistas ganadores y público en general. Estuvo marcado por el recorrido en Centro Memoria y su enfoque en la historia y la reparación social, los siguientes fueron los resultados:

- Bogotá es un ecosistema donde hay más animales que los domésticos. Todas las vidas son importantes y esta biodiversidad que hay en Bogotá merece ser expuesta y escuchada.
- Policarpa reúne una serie de características que la convierten en referente para la mujer y la ciudad, desde su impacto histórico y revolucionario hasta el hecho de ser mujer, como historia de vida.
- "La calle es de todos". Apropiarse de ella desde un muro, es un ejercicio que activa esa frase. El grafiti es una práctica de apropiación desde lo micropolítico, que se expone para colectividades.
- La Caracas es un referente del transporte urbano de la ciudad, desde los antiguos buses , pasando por el transmilenio hasta el metro como posible futuro, la Caracas ha sido un lugar para el transporte masivo. "La memoria del transporte".
- La calle tiene significados diferentes de acuerdo a quién y cómo se habita. El habitante de calle tiene una relación de hogar con la calle que implica su reconocimiento y dignificación, su manera de habitarla resignifica lo que la calle es para el ciudadano común.

DESARROLLO

Esta imagen posee una particularidad: cómo aparece y de qué manera la comida. Cuando el estudiante nos contaba que representaba para él la hamburguesa, describe que tiene hambre y para él dibujar la hamburguesa es una forma de estar en el lugar validando su sentir o necesidad.

Esto fue curioso ya que varios artistas hablaron de esa libertad de expresión ratifica o reitera el estar presente. ya que en muchas ocasiones la calle se convierte en un espacio que valida la presencia de la expresión y el arte.

Mencionó: "En un futuro una tienda tenga forma de hamburguesas, para poder ir a comer. Para el disfrute de comer"

DESARROLLO

Esta intervención la realizó una de las mujeres que más participación y diálogo planteó.

Hay una gran cantidad de animales que deberían estar presentes más allá de los perros y los gatos, ellos hacen parte de nuestra vida cotidiana pero hay más animales que hacen parte del ecosistema ciudad.

“Dibuje una rana (una especie endémica de la ciudad de Bogotá. sobre un hongo que también la habitan. La rana tiene un cigarrillo porque me recuerda a estar con los amigos”

DESARROLLO

Uno de los participantes planteó esta imagen como una resignificación de Policarpa Salavarrieta más urbana y actual, afirmando la importancia de este personaje en la historia de Colombia y la representación femenina.

El participante menciona:

“Combinar un poco esos dos mundos el impacto social que tuvo, el impacto histórico y con la expresión, con lo que me gusta hacer, con lo que me siento identificado”

3. UNIVERSIDAD CATÓLICA, 6 de junio

Palabras Clave

Recorrido - Conversación - Feminismo - Historias- Vecino - Comida- Mirada

Contexto

Este laboratorio se realiza dentro de las instalaciones de la universidad Católica junto con estudiantes y profesores. Se comienza con un recorrido de la conversación con personas de los alrededores de la universidad, a través de una cartografía social y colectiva, las siguientes fueron algunas de las percepciones:

- "Bogotá es una chimba". Caminar la ciudad desde una observación consciente permite descubrir la belleza y las particularidades de la ciudad, que en la vida cotidiana se esconden por nuestras dinámicas de velocidad y percepción acelerada.

- La percepción de seguridad de la Caracas es algo que se puede resignificar desde las intervenciones, hacer un lugar seguro para los que la habitan y recorren. Esto es especialmente importante para la mujer, es una acción necesaria que puede reflejarse en los muros en los que se sientan identificadas.

- Los puntos de comida ambulantes o locales son lugares de encuentro para los que habitan y recorren la Caracas y sus alrededores, la comida local (empanada, arepa, huevos revueltos, caldo de costilla, frutas) son medios que hacen comunidad. La comida nos reúne y nos identifica.

- La "pechocha" es una vendedora de la zona que lleva muchos años en este punto y se ha convertido en un referente. El día del laboratorio, en el recorrido, ella no estaba presente por cuestiones de salud, lo que generó impacto en los participantes, ya que ella siempre está en el lugar y se refiere a sus clientes como pechocha o pechocho, de ahí su particular apodo.

DESARROLLO

Uno de los elementos que surgió rápidamente fue la relación e identificación de lugares de comida y bares alrededor de la Universidad.

Lugares que están permeados por las sensaciones de los participantes y que ayudan a categorizarlos: las empanadas más ricas y famosas de la zona, el mejor lugar para tomarse una cerveza, los sándwiches más ricos, etc.

DESARROLLO

Los participantes decidieron explorar basándose en el ejercicio inicial del "TAG", para hacer la tipografía y nombrar uno de los lugares que frecuentan cerca a la universidad.

Se percibe como una dinámica relevante porque demuestra una lectura que tiene el participante, basado en su experiencia en el lugar, le da intensidad, también es un dibujo.

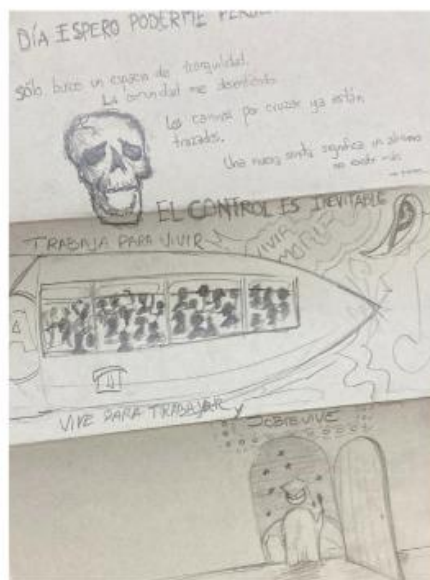
4. CASA RATRAP, 9 de junio

Palabras Clave

Distopía -Institución- Medios de comunicación - Mujer - Colectividad - Poder - Política - Trabajo

Este laboratorio se realiza en la casa cultural Rattrap, en conjunto con su administrador, quien nos muestra la manera en que opera la autogestión y la producción creativa en la casa. En este laboratorio contamos con asistencia de artistas ganadores de la Invitación Pública a la Maratón, y por medio de una lectura colectiva surgieron las siguientes ideas:

- Reconocer cómo y cuáles son las acciones artísticas de la mujer y cómo son sus colectividades, cada vez más las mujeres están siendo parte de una colectividad necesaria para accionar a nivel social, político y cultural.
- La distopía y el caos pueden ser insumos creativos que posibilitan e identifican a Bogotá y a otras grandes ciudades. Son ellas mismas, una distopía que se vive y se disfruta.
- La presencia Queer y LGBTIQ+ en la Caracas es característica, los colectivos, la presencia y acción constante en el corredor, ha permitido que se reconozca y viva como un lugar diverso, para expresarse desde la diversidad. Casa Rattrap tiene incidencia en esto, desde sus acciones de Drag y también a través de la música y la cultura Punk.
- El graffiti y la escritura son acciones de comunicación masiva que transforman el espacio y las vidas de los que interactúan con ellos, mezclar esas dos prácticas puede convertirse en una narrativa revolucionaria, en las calles también se escribe y se lee.

Manifiesto gráfico y escrito.

Soy una luz que recorre distintos espacios y contextos
no hay forma determinada de Ser, me conecto con
la libertad, con las bocas que gritan y los
cuerpos que se mueven, soy muchas emociones,
Goy de todos los colores, descanso en el
fuego y me fundo en el agua.

SOY LIBRE MIENTRAS SEA, SER ES EL HACER, SER ES ESCOBERME
~~Y~~ ENTRE EL AGUA Y EL FUEGO = MILDON MI ALMA,
Y CON MI ARTE LE HAGO EL AMOR AL MUNDO.

En un acto magico surge el arte, de ahora en adelante
Será mi Poder con el que me defenderé y me
Expondré ca el mundo con los dientes y las uñas
Y con las pasiones que me definen, y los malditos
que me imponen. Las mentes que no navegan, no sienten,
Se ocupan de juzgar y la culpa el protagonista
de su discurso, prefiero soñar, abrazar la utopia de
que puedo entender y ser diversidad.

Registro de los
Manifiestos.

5. COLEGIO FEMENINO MERCEDES NARIÑO, 9 de junio

Palabras Clave

Mujer - Cuerpo- Sanar - Lucha - Dignificación - Madre

Contexto

El laboratorio se realiza con las estudiantes del colegio femenino. Comienza con ejercicios de exploración corporal que llevaron a la socialización de las percepciones y vivencias de ellas como mujeres, desde su cotidianidad y potencia creativa, lo que generó las siguientes conclusiones:

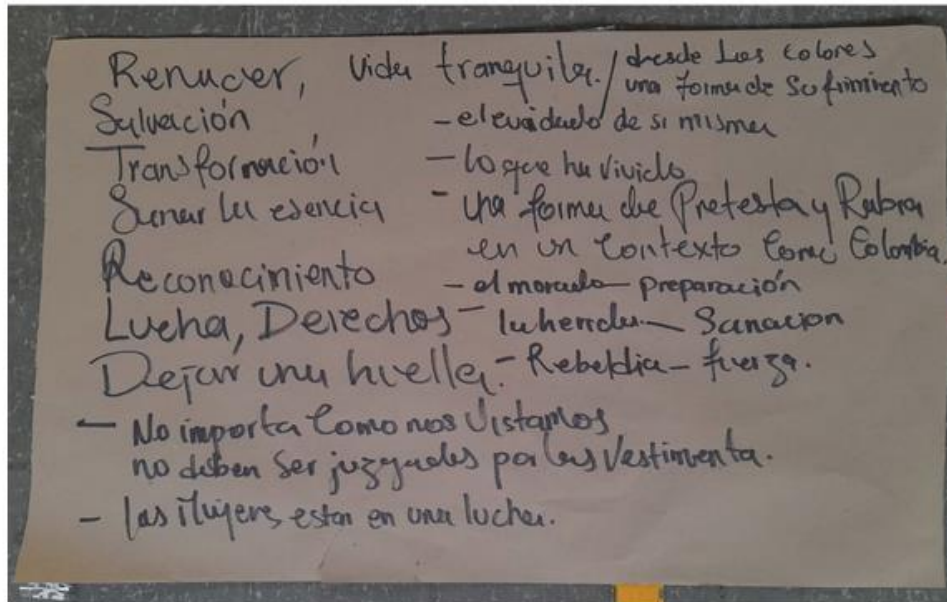
- Reconocer que, desde la voz y experiencia de las mujeres, aún persisten amplias desigualdades de género y prácticas machistas que violentan a la mujer por sus formas de ser, expresarse, vestirse y pensar.
- La violencia sistemática contra la mujer implica que su lucha sea constante y la calle es un lugar donde esta lucha está presente. Eso debe hacerse visible. Así, la presencia de artistas mujeres y murales realizados por mujeres, tiene un gran impacto sobre las personas que los observan, mediante la identificación y el reconocimiento de sí misma en los murales, el mural puede hacer de la calle un lugar seguro para la mujer.
- Sanar es una búsqueda constante y presente. A través de los actos creativos como los murales o en acciones cotidianas, la representación de la sanación es una manera de hacerla presente en la calle y de generar un lugar de reconocimiento para la mujer. La resiliencia por medio del arte y de la colectividad femenina es una realidad valiosa que resiste.
- El trabajo y las funciones en que se puede desempeñar una mujer son muy variadas y está lleno de posibilidades. Dignificar las labores que realiza una mujer, viene de reconocer que toda persona, desde la que trabaja en servicios domésticos, tiene un valor importante en la sociedad.

DESARROLLO

Luego, se dispuso una tira de papel a lo largo del salón donde las participantes eligieron un espacio y siguieron algunas indicaciones, realizaron trazos libres:

- Cuando escuchen la música deben trazar las sensaciones que les genera.
- Dibujar con los ojos cerrados.
- Trazar con la mano que no es dominante.
- Dibujar con una parte del cuerpo que no usen para esto, como: los codos, los pies.

Lluvia de ideas derivado del ejercicio de interpretación de mujeres artistas urbanas

DESARROLLO

A la izquierda las siluetas están hechas con los gestos de sus manos y su cabello. a la derecha, decidieron sobre poner los trazos y poner palabras de afirmación para cada una.

Voces de las participantes:

- "En nuestras casas, más que todo la mamá. es la madre cabeza de hogar, muchas veces le toca hacer de mamá y papá. yo creo que es uno de los roles que más se debe tener en cuenta" "hace de todo en la casa y ni siquiera muchas veces hay un pago, no todo se basa en un pago, a veces los hijos son malagradecidos"
- "se me vino a la cabeza, el rol de las que hacen aseo, solamente ganan un mínimo para todo lo que hacen"
- "por el mismo oficio se le paga más al hombre que a la mujer"
- "siento que el machismo también afecta a los hombres"
- "las niñas a veces tienen que dejar su infancia para hacerse responsables de labores en la casa o por trabajar"
- "yo trabajaba para apoyar a mi mamá, porque ella acumula muchas responsabilidades"
- "así como mi mamá puedo hacer todo, yo también puedo apoyar, debemos corregirnos primero a nosotras para saber valorar el esfuerzo de ellas cada día"

Voces de las participantes en el círculo de la palabra:

- *Valentina: "En conclusión llegó a pensar que es una actividad dinámica, en el momento de expresarnos en un dibujo, de conocer qué habilidades tenemos de escribir con los pies, el antebrazo también el expresar que sentíamos al ver una imagen, creo que más de una aquí se sintió libre, o sea abierta a cierto pensamiento que uno, a veces se oprime se cierra"*
- *Karol: "A mi me gusto que habláramos de esas pinturas que muchas veces vemos cuando vamos al centro, pero no sabemos de quién son y qué trasfondo tiene y fue lindo saber como la historia de esa persona que plasmó eso ahí"*
- *Sharon: "siento que la actividad estuvo completa, es algo diferente, no habíamos hecho algo así"*

6. COMEDOR DE LOURDES, 17 de junio

Palabras clave

Tiempo - Casa - Hogar - Objetos- Recuerdo- Permanencia

Contexto

El laboratorio se realiza con personas adultas mayores, que asisten al comedor. Por medio de la lectura expandida, se dio pie para un ejercicio creativo y narrativo que arrojó los siguientes resultados:

- La voz del adulto mayor es clave en el espacio público, trae consigo una carga de memoria y experiencia vital que permite comprender la dinámicas del presente. Sus talentos en la palabra nos reflejan a todos como sujetos de sabiduría narrativa y de relatos transformadores.

- Recordar la infancia en el ciclo de vida del adulto mayor, permite remitirse a las habilidades que hoy se han transformado, como un centro de conocimiento que perdura y se comparte.

- Un museo para el adulto mayor es un lugar en donde se contienen recuerdos, recuerdos que son contados sin barreras de clase o de estatus social, ya que la historia es para todos , se produce por todos y se comunica desde muchos lugares.

- El espacio público es un lugar intergeneracional, por lo que es fundamental que los lenguajes visuales que allí se manifiestan interactúen desde los cambios históricos que ha tenido la ciudad y las historias de quienes la experimentan. Si bien en el grafiti predomina el Lettering, para la comunidad adulto mayor parece importante reconocer otras formas de comprender las artes, desde sus lugares y experiencias; un claro ejemplo se encuentra en la pintura de paisaje, o incluso aquellas pinturas con estética religiosa que usualmente se encuentran en sus hogares.

- Pensar en un Museo Abierto es pensar en el espacio público con un lugar de múltiples formas de expresar e interactuar con las artes. Tal como el caso de una participante Sabrina que decía: Dibujen a La Pola en vez de otros próceres. Hablen de la naturaleza y de los animales que la habitan.

“Durante la lectura de la cartilla y la elaboración del tag los participantes manifiestan que anteriormente el nombrarse se conocía como la rúbrica es decir los rasgos que se solían poner en la firma incluso a veces sustituye la firma.”

“La lectura al ser tan íntima y hablar del tiempo posibilitó que nos preguntáramos por los cambios, la casa, los objetos, la identidad y así pasáramos a un ejercicio de creación que involucraría hacer un reconocimiento de lo que es la Cartilla MAB y seguir pensando en el espacio público.

Abrimos las páginas de la cartilla y la revisamos de forma breve para

detenernos en el glosario, en una lectura colectiva se puntualiza que es el tag, carácter, bomba, bloque de texto, pieza rápida y prop. Los artistas se involucran por medio de ejemplos claros que muestran en un espejo utilizado a modo de tablero”

7. Plural Nudo Cultural , 17 de junio

Monumento/ antimonumento - Ciudad - Historia - Escultura - Material - Escombro

Contexto

El laboratorio se realizó desde la creación tridimensional y el concepto de monumento. Específicamente el monumento de los Héroes se tomó como insumo creativo para debatir sobre la calle y el arte urbano, lo que produjo las siguientes reflexiones:

- Los monumentos son espacios efímeros de memoria que es la que realmente perdura, así se tumben queda presente la experiencia de vida
- Repensar quiénes son los personajes a los que se dedican los monumentos, ya que siempre son personajes de guerra. Pero los campesinos son los héroes a quienes deberían hacerles monumentos.
- Los monumentos nos llevan a pensar sobre la historia y la otra historia: "Quién cuenta la historia". Ya que su tradición es hegemónica y es una expresión del poder, la historia que tiene la comunidad es importante y finalmente construye realidades comunes.
- Pensar en la acción social nos lleva a pensar en la lucha cotidiana de las personas, personas que salen a la calle a luchar a diario. Son los trabajadores los que están generando una transformación social constante
- Un antimonumento puede ser un lugar o un objeto que resalte la vida cotidiana , más allá de enaltecer a un personaje político. Enaltecer nuestro diario vivir.
- Dado el estado del corredor de la Caracas, podemos pensar las ruinas como un lugar importante para la memoria. En la destrucción hay también posibilidades creativas.
- Las culturas ancestrales del territorio y la infancia, son poblaciones negadas en los monumentos, estos deberían representarlos y permitir así que las calles sean lugares habitables para las niñas y los niños. Que sean un lugar de juego y exploración, como también un lugar para enaltecer la diversidad de culturas.

DESARROLLO

Voces de las participantes:

“me gustaría que en estos espacios se pudiera trabajar la tierra, por eso dispongo aquí una huerta de maíz, y el espacio para mi de representación del caballo, pongo un caimán para jugar con ese imaginario, para preguntarnos ¿por qué tenemos la representación de un caballo?”

Y abajo pongo una relación a los juegos autóctonos, que hacen parte de nuestras regiones como la rana, el tejo”

Voces de las participantes:

“Para mi el muralismo, el graffiti y los monumentos son espacios efimeros de expresión, entonces en este quise hacer más bien un performance puse unas ruanas voladoras y este objeto que se llama suriago o perrero, los abuelos tenían antes ese palito con un rejito, también es un símbolo de poder del campesino”

“En 1948 en Cali hubo la revuelta del suriago, en donde los campesinos no se armaban, si no, su elemento de protesta era el suriago, es como objeto de memoria que nos significa varias cosas. Un elemento de construcción de su territorio, las ruanas voladoras como performance de los campesinos caídos en un monumento que se supone que es de Héroes, y cambie el personaje por un campesino”

Voces de las participantes:

“La historia es contada por quienes ganan la historia, hay una historia hegemónica que muchas veces oculta historias subalternas o desde abajo... y creo que en ese estallido social salieron a la luz y mostraron como otras nociones de esa historia que no habían sido contadas”

8. CASA LGBTIQ DIANA NAVARRO, 20 de junio

Palabras clave

Mujer trans- cuerpos- diversidad - tacones - amor - cuidado -comunidad - erotismo

contexto

Este laboratorio se realizó con mujeres trans, trabajadoras sexuales y personas que acuden normalmente al CAIDS para escuchar sus historias de vida y en conjunto con los artistas presentes realizan un mural sobre tela, hablando sobre sus tags y las narraciones diversas que nos compartieron.

-La comunidad y familia que se configura en el Santa fe con las mujeres trans se centra en la dignificación de sus cuerpos, siendo una familia autocosntruida a través de sus dinámicas de cuidado y amor.

- " Somos las putas fundadoras del Santa fe " las mujeres trans y trabajadoras sexuales se reconocen como una fuerza y colectividad trabajadora y fundadora del barrio y dignifican su trabajo en sus acciones cotidianas donde el cuidado colectivo es fundamental.

- La voluptuosidad, la ropa y el erotismo son también una manera de reconocerse desde el cuerpo y sus atributos , la lucha de las personas transgénero está atravesada por la dignificación y presencia de sus cuerpos diversos.

- La posibilidad de ser es una cualidad de este lugar, ya que se abraza la diversidad desde todas sus perspectivas y los cuerpos y personas pueden ser desde su subjetividad y particularidad, así no existen una discriminación al momento de ser parte de esa familia.

- A pesar de la dureza de la calle y del sector, la comunidad que se gesta en el Santa Fe esta en constante crecimiento, en el CAIDS hay posibilidades de encuentro, de siembra, cuidado y en general se presenta como un lugar de amor y recibimiento en el que el nombre de Diana Navarro mujer trans activista de los derechos LGBTIQ+ y en especial de las mujeres trans y trabajadoras sexuales es un referente local sobre la lucha y la comunidad.

DESARROLLO

IMÁGENES

Imagen del mural itinerante realizado durante el desarrollo del laboratorio

DESARROLLO

IMÁGENES

Imagen izquierda: tag y microcuentos obtenidos en el desarrollo del laboratorio

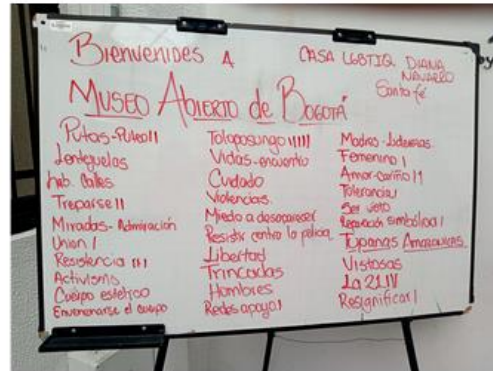

Imagen derecha: palabras recogidas en el diálogo sobre la identidad de la población Trans

DESARROLLO

IMÁGENES

Imágen de los TAGS realizados durante el desarrollo del laboratorio

9. Bronx Distrito Creativo 21 de Junio

Palabras Clave

Resiliencia- Muerte- Posibilidad - Renacer - Consumo - Cambio - Futuro Común- Miedo - Oportunidad

Este laboratorio se realizó en la Esquina Redonda del Bronx el cual es un lugar que guarda los

vestigios de lo que fue y está en ese proceso de renovación de lo que será este distrito creativo, allí se pudo visitar uno de los edificios que aún se mantiene casi intacto y se realizó un ejercicio creativo de cartelismo que condensaba esas ideas y sensaciones frente al habitar este lugar.

- El Bronx nos invita a pensar en la necesidad imperante de nuestra sociedad, por hacer ejercicios de sanación y memoria, de acontecimientos dolorosos y trágicos que han marcado la historia de la ciudad y por reconocer el espacio público como un escenario para la convivencia.

- La estrategia pedagógica de entablar con la comunidad y los artistas un acto co-creativo y participativo, permite que la memoria en un espacio como el Bronx y permite crear a partir de la empatía y el dolor como una responsabilidad política.

- Los carteles creados, conllevan mensajes de resiliencia, respeto, y conciencia de no olvidar lo que significa este lugar como un ejercicio de recuerdo y sanación en donde el arte dialoga con la muerte, contextualizándola desde un sentir empático y natural.

- El tejido nos permitió llevar la conversación a una estancia más personal y ser un medio de conexión para revelar las experiencias personales y las percepciones que generaba el lugar como: miedo, transformación, hogar, habitantes de la calle, entre otros que finalmente son una realidad que se quiere evidenciar y transformar.

- La muerte es un tema que atraviesa los campos políticos y culturales siendo una pregunta constante dentro de los procesos creativos y de vida, entender la muerte desde un sentido empático permite que se viva desde un ejercicio de memoria colectiva y sanador. Así habitar y recordar el Bronx activa este concepto en clave de posibilidad, proceso y renacimiento, sin olvidar el pasado y su historia.

