



PROGRAMA DE PUBLICIDAD

**RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL
A TRAVÉS DEL ARTE URBANO COMO
MANIFESTACIÓN DE LA MEMORIA.
ANÁLISIS DE CASO FESTIVAL
NARRATIVAS URBANAS DE MANIZALES**

**SERGIO GONZÁLEZ GIRALDO
DANIELA MARÍN ECHEVERRY
JUAN ESTEBAN BUITRAGO ECHAVARRÍA**



**Universidad[®]
Católica
de Manizales**

VIGILADA MINEDUCACIÓN

*Obra de Iglesia
de la Congregación*



*Hermanas de la Caridad
Dominicas de La Presentación
de la Santísima Virgen*

Reconstrucción del tejido social a través del arte urbano como manifestación de la memoria.

Análisis de caso Festival Narrativas Urbanas de Manizales

TRABAJO DE GRADO PRESENTADO PARA OPTAR AL TÍTULO DE PUBLICISTA
MODALIDAD DE GRADO: ESTUDIO DE CASO

Autores:

Sergio González Giraldo
Daniela Marín Echeverry
Juan Esteban Buitrago Echavarría

Tutora:

Ana María Fayad Alzate¹

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y TEOLOGÍA
PROGRAMA DE PUBLICIDAD

MANIZALES
NOVIEMBRE DE 2023

¹ ORCID 0000-0003-2614-1410

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	4
PROBLEMA	6
2. OBJETIVOS	7
2.1 OBJETIVO GENERAL:	7
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
3. JUSTIFICACIÓN	8
4. REFERENTES TEÓRICOS	8
PRIMERAS FUENTES	9
CATEGORÍAS	10
ARTE URBANO	10
ARTE URBANO EN COLOMBIA	14
MEMORIA	18
VIOLENCIA Y RECONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL	22
¿CÓMO FUNCIONAN LAS TRES CATEGORÍAS EN CONJUNTO?	25
5. METODOLOGÍA	27
6. RESULTADOS	28
MUROS, MEMORIA, VERDAD: EL DOCUMENTAL	30
7. CONCLUSIONES	33
8. BIBLIOGRAFÍA	35
ANEXOS	38

RESUMEN

El trabajo es un acercamiento a la relación entre el arte urbano, la memoria y la reconstrucción del tejido social. En Colombia, el concepto de memoria ha empezado a ser más trascendental en los últimos años cuando han ocurrido sucesos importantes en la construcción de paz, como la firma de un acuerdo con las FARC, la entrega del informe de la Comisión de la Verdad (2022) y múltiples manifestaciones sociales de los últimos años (2019-2021) en contra de las violencias que ha vivido el país, estas últimas, caracterizadas por manifestaciones urbanas de arte. Es por esto que a través de esta investigación se quiere profundizar en ese interés de los estudiantes por acercarse a este fenómeno a través de las explicaciones que la academia puede dar al respecto de la relación entre violencia, memoria, tejido social y arte, a la vez que estas se contrastan con un caso concreto; el Festival Narrativas Urbanas de Manizales, el cual, con 10 años de existencia, se ha dedicado a mostrar esta relación de manera tangible por medio de murales elaborados en diferentes sectores de la ciudad que han sido afectados por violencias. Así pues, los resultados del trabajo evidencian que esta relación es posible y puede dar grandes frutos, pero debe ser establecida desde la puesta en práctica de metodologías, protocolos y paso a paso que hagan trascender las manifestaciones artísticas de simples acciones espontáneas. Además del documento, los resultados del trabajo se mostrarán en un documental audiovisual.

Palabras clave: arte urbano, memoria, violencias, tejido social, reconstrucción, muralismo

INTRODUCCIÓN

El arte desde sus inicios ha buscado dar voz a personas quienes no son escuchadas muchas veces por su posición en la sociedad, buscando en ramas artísticas una manera de expresarse. Es así como se identifica el arte urbano (muralismo, graffiti) como una forma de dejar plasmados ideales, pensamientos e historias en paredes con la finalidad de dar un mensaje a la sociedad, aunque muchas veces puede llegar a incomodar.

Esta corta vida que tienen las obras puede tener un doble sentido de interpretación, por un lado, lo efímero, lo cual puede analizarse desde el logro de los objetivos comunicativos. Y por otro,

esa censura como un mensaje en sí mismo del poder de estos mensajes y la necesidad de que existan, la cual lleva, precisamente, a su censura.

A partir de estos análisis iniciales surgieron algunas preguntas como las siguientes: ¿Cuál es la finalidad de narrar historias sobre problemáticas sociales? ¿Por qué se hace a través de expresiones artísticas enfocadas en el arte urbano?

En la búsqueda de dar respuesta a estas historias, se encontró el Festival Narrativas Urbanas de Manizales, el cual, con 10 años de trayectoria, es un caso que se puede rastrear y en el cual se pueden identificar diferentes formas de arte urbano y sus cambios a través del tiempo.

Este Festival surge como una iniciativa personal que fue creciendo con los años y que ahora tiene un equipo de trabajo consolidado, así como una serie de aliados que hacen posible dar a conocer las historias ocultas de la ciudad, en especial, historias sobre violencias que han vivido sectores de Manizales, las cuales, para el equipo de Narrativas Urbanas, son las que se deben contar, son las que deben incomodar para no olvidarse y así hacer memoria. Además, este equipo de trabajo ha consolidado una metodología propia de trabajo que hace que este Festival no sea una muestra espontánea y aleatoria de expresiones de artistas, sino que sea un proceso pensado, planeado, ejecutado y evaluado.

Es por eso que ese proceso metodológico fue lo que más llamó la atención del equipo investigador, pues al contrastarlo con los hallazgos de la revisión bibliográfica, se fue haciendo cada vez más evidente que la relación entre arte, violencias y memoria es más fuerte si está transversalizada por una metodología que permite que los procesos tengan ciertas características: poder hacerles un seguimiento, tener resultados concretos, tener objetivos y, muy importante, vincular a las personas testigos y víctimas de estas violencias con el fin de que esa memoria tenga también un elemento de reconstrucción social.

Este trabajo se realizó a partir de entrevistas realizadas a Diana Lorena Gómez, directora del Festival; algunos integrantes del equipo de trabajo del Festival y expertos en los temas como Mauricio Orozco, director de la Maestría en Memoria y escenarios transicionales (Universidad Católica de Manizales y Universidad Católica de Pereira) y Coordinador del Núcleo de Estudios en memoria y paz.

Es así como, finalmente, el objetivo de la presente investigación es hacer visible esta relación a través de una manifestación artística que genere memoria, pero que no sean tan efímera, sino

que perdure más en el tiempo, en este caso: una docuserie audiovisual que muestre la relación desde el estudio de caso y la academia.

PROBLEMA

En Colombia, el concepto de memoria ha cobrado creciente importancia en los últimos años, especialmente en el contexto de eventos significativos relacionados con la construcción de paz. Estos hechos incluyen la firma del histórico acuerdo de paz con las FARC (2016), la entrega del informe de la Comisión de la Verdad titulado “Hay futuro si hay verdad” (2022), y las potentes movilizaciones sociales que tuvieron lugar en 2019-2021, que expresaron un fuerte rechazo a las diferentes manifestaciones de violencia que ha vivido el país. Estos eventos, especialmente los dos últimos, ilustran la importancia de la memoria de una manera diferente. El informe de la Comisión de la Verdad muestra cómo la destrucción provocada por la violencia anula, no solo la capacidad de perseguir los crímenes cometidos, sino también la capacidad de llevar a cabo un proceso de reconstrucción. Por otro lado, a través del arte urbano y su censura, las manifestaciones sociales se convierten en un reflejo simbólico de los actores que han interactuado a lo largo de la historia del país en la compleja relación entre la voz y el silencio.

Presentado como una manifestación viva de las historias de las ciudades colombianas, el arte urbano es un poderoso intento por preservar la memoria de un país marcado por su pasado violento y su tendencia al olvido. A través de la expresión artística en el espacio público, el arte urbano se convierte en una herramienta para visualizar narrativas y experiencias que de otro modo podrían ser olvidadas o ignoradas. Como parte del análisis y demostración de que el arte urbano no surge solo de manifestaciones espontáneas, es importante examinar las experiencias del Festival de Narrativas Urbanas, que lleva una década activo en la ciudad de Manizales. Este Festival está dedicado a representar diversas situaciones de violencia en la ciudad a través de murales, muchas de las cuales han sido ignoradas o no se han hecho públicas, de acuerdo con lo narrado por Diana Lorena Gómez, organizadora del Festival.

Para llevar a cabo este trabajo, el Festival de Narrativas Urbanas cuenta con un equipo de colaboradores que han desarrollado una metodología específica para identificar las narrativas significativas que merecen ser presentadas. Además, son responsables de convocar artistas dedicados y trabajar de cerca con las personas y comunidades que han vivido situaciones de

violencia directamente, con el objetivo de preservar la memoria colectiva y contribuir a la reconstrucción del tejido social.

Por las razones anteriores, la relevancia de estos escenarios para el espacio publicitario es inmensa. Esta disciplina no se limita a lo comercial, sino que tiene el potencial de generar cambios culturales y sociales en sus contextos. Por ello, la exploración de la sociedad a través de herramientas creativas y tecnológicas, se convierte en un valioso aporte a la construcción de la memoria colectiva. Cuando se aborda de manera consciente y ética, la publicidad puede convertirse en una plataforma para promover valores, desafiar las normas establecidas y tener un impacto positivo en la sociedad. Al aprovechar la creatividad y la tecnología, los anunciantes pueden crear mensajes y campañas que van más allá de lo comercial y abordan temas relevantes para la memoria histórica, la inclusión social, la justicia y la paz.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL:

Visibilizar la relación entre reconstrucción del tejido social, memoria y arte urbano a través del análisis de la metodología del Festival Narrativas Urbanas de Manizales por medio de un producto audiovisual.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 2.2.1 Comprender la importancia que tiene para la academia estudiar la relación entre memoria, reconstrucción del tejido social y arte urbano.
- 2.2.2 Analizar la metodología utilizada por el Festival Narrativas urbanas como herramienta para visibilizar violencias y generar memoria a través del arte urbano.
- 2.2.3 Crear un producto audiovisual para hacer registro de la aplicación de la metodología del Festival Narrativas Urbanas durante sus 10 años de existencia.

3. JUSTIFICACIÓN

Se busca hacer un análisis del arte urbano y de cómo funciona en contextos de memoria y reconstrucción del tejido social para que, de esta manera, se pueda entender el papel que tiene el Festival Narrativas Urbanas dentro de una ciudad como Manizales, la cual muchas veces se muestra como una ciudad alejada de los casos de violencia que son recurrentes en otras zonas del país, pero que realmente también ha sido testigo de un sin fin de problemáticas que han impulsado a que festivales y muestras artísticas de este tipo se preocupen por visibilizar todos esos tipos de violencia tomando a la misma comunidad afectada como ese hilo narrativo que permita entender qué hay más allá de eso que puede ver algún ciudadano que no haya sido tocado por estos casos de violencia.

Para los estudiantes, la Universidad Católica de Manizales y el programa de Publicidad es de vital importancia que las investigaciones que se realizan dentro del campo académico tengan relación con los valores como personas, es por esto que se entiende que el oficio va más allá de un ámbito comercial, teniendo también una posibilidad de transformar cultural y socialmente estos casos de violencia y memoria de acuerdo con los contextos sobre los cuales se trabaje, por esa razón, estudiar la sociedad a través del aprovechamiento de las herramientas creativas y tecnológicas es una gran forma de aportar también a la construcción de memoria. Así pues, dentro del objetivo de la publicidad y la comunicación en general, debe estar el aporte a la construcción social, por esa razón, es totalmente pertinente la producción de una docuserie sobre temas de gran importancia y relevancia para el país.

4. REFERENTES TEÓRICOS

Para poder realizar el proceso investigativo, ha sido necesario incluir una serie de referentes que permitan entender el problema que se está abordando en este proceso, con la finalidad de dar claridad a ciertos términos que son comunes dentro de este campo y la relación entre ellos. Ya que además del documento se está haciendo un producto audiovisual, se remitió a fuentes

documentales y narrativas para explicar los conceptos, pero también para mostrar cómo el arte, como fuente, sirvió como inspiración y como recurso documental.

PRIMERAS FUENTES

Para llevar a cabo la investigación se comenzó por recurrir a diferentes recursos como páginas web, artículos, documentales y otros productos audiovisuales, todo esto con la finalidad de hacer un análisis de la metodología que hay detrás de estos productos comunicativos, de esta manera se logra dar una idea de cómo funciona la metodología en trabajos que traten estos temas de memoria, arte y reconstrucción social.

Una de las primeras fuentes investigadas fue la página web de *La Comisión de la Verdad*, una plataforma en donde están recopilados formatos audiovisuales enfocados en la violencia dentro de los territorios colombianos y el proceso que han vivido algunas comunidades frente a la reconstrucción del tejido social; gracias a esta, se comprendió más a fondo la relación que existe entre memoria, tejido social y arte, y cómo estas categorías funcionan en conjunto dentro de las comunidades, implementando constantemente la misma metodología que ha dado resultado en territorios altamente afectados que hoy en día siguen en el proceso de apostar por la paz.

También se analizó el documental *El testigo* (2018), donde el periodista Colombiano Jesús Abad muestra cómo a través de las fotografías que él ha realizado durante gran parte de su vida, ha ayudado a hacer una reparación simbólica de las diferentes personas que se han visto afectadas por el conflicto armado en Colombia y a su vez por otras violencias que son comunes en gran parte de nuestro país. Este documental ayuda a entender cómo funciona el proceso de reconstrucción del tejido social dentro de una comunidad gracias a que el papel del periodista Jesús Abad va más allá de hacer un simple reportaje. En este documental se enseña cómo Abad adquiere un interés por estos temas, mostrando que él también ha sido una víctima del conflicto armado que se ha vivido durante décadas en el país, permitiendo entender las realidades de aquellas personas que retrata en sus fotografías, lo que permite que el periodista tenga claridad sobre la metodología que debe seguir para poder hacer una reparación simbólica a las víctimas que acompaña y que, gracias a que él también ha estado en el papel de víctima, ha entendido

cómo tratar con aquellas personas que han sufrido numerosos casos de violencia que en la mayoría de veces, se dejan pasar por alto.

Para profundizar más en cada una de las categorías y temas que tratan dentro de este proyecto de investigación, se tomó de guía de algunos textos investigativos consultados en la base de datos Scopus. A través de esta se buscaron artículos que mostraran la relación entre las categorías: violencia, memoria, reconstrucción social y arte urbano.

CATEGORÍAS

ARTE URBANO

El arte urbano se entiende como todo tipo de manifestación artística que se da tras intervenir el espacio público, por lo que se puede asegurar que las primeras formas de este arte se dieron en la época prehistórica con el arte rupestre, encontrando dibujos y pinturas de un bajo nivel técnico hecho en rocas y cuevas durante la prehistoria y que servían como una forma de plasmar lo que las personas hacían en esa época, pero que no tenía ningún tipo de mensaje o reflexión detrás de las obras.



Figura 1. Arte de la era prehistórica ubicada en la cueva de Altamira, Santillana del Mar, Cantabria, España.

Fuente: Ok Diario (24 de septiembre de 2018).

De acuerdo con la página web Etimología Origen de la Palabra (s.f.), la etimología de *graffiti* da un precedente histórico del arte urbano y esta da cuenta de su proveniencia del griego *grapho* y significado; escribir, garabatear o dibujar.

Para entender la función del arte urbano hay que entender cómo fue el momento de cambio del arte tradicional, pensado como obras que se presenta en espacios como museos, hacia un espacio público donde se busca llegar a la mayor cantidad de gente posible, haciendo uso de aquellos lugares transitados recurrentemente por las personas en su cotidianidad.

El arte urbano siempre ha estado presente alrededor de la sociedad, funcionando como medio publicitario u otras veces como un simple medio de expresión, pero no fue hasta la década de los 60, cuando por fin se le dio un sentido y un nombre a este tipo de arte, el cual buscaba entregar un mensaje a través de las obras que los primeros artistas plasmaban en las calles. Estos artistas buscaban obtener un tipo de reconocimiento, poder ser conocidos bajo su nombre o seudónimo, con la intención de que las personas del común generen un interés por esas obras que veían en las calles.



Figura 2. Topcat 126. Nueva York, Estados Unidos

Fuente: All City Canvas (7 de febrero de 2020)

En los años 80, con artistas como Keith Haring, se le comenzó a dar otro sentido al arte urbano, buscando dejar mensajes con críticas de todo tipo que pretendían mostrar a la sociedad problemáticas que se vivían día a día y que regularmente se dejaban pasar por alto.

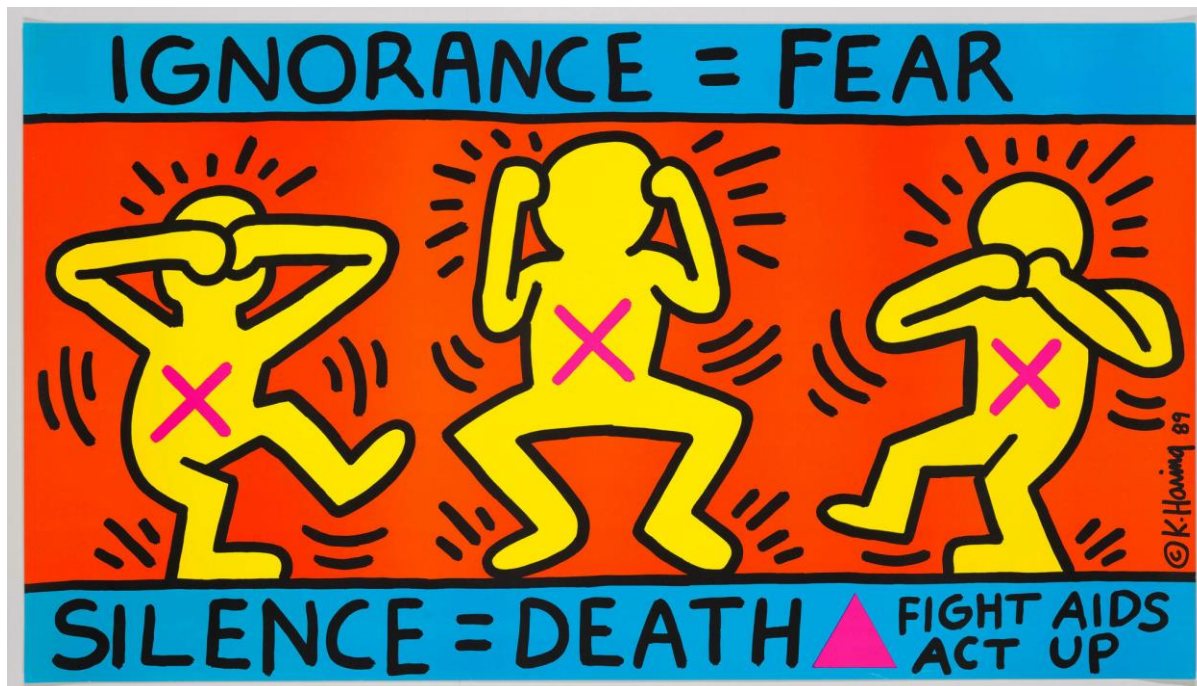


Figura 3. Keith Haring. Ignorance = Fear / Silence = Death. Estados Unidos.

Fuente: The Guardian (s.f.).

“Con el street art aparece una nueva herramienta de denuncia ciudadana. Los artistas que realizan este tipo de arte, suelen transmitir mensajes subversivos que cuestionan todo lo establecido y el sistema capitalista. A través de la ironía, incitan a la lucha social, a la crítica política y en ocasiones simplemente a la reflexión”. (Ramírez, M., et al. 2017)

Para entender cómo funciona el arte como mecanismo de expresión, fue necesario buscar unos referentes que guiaran por la forma en cómo los artistas se manifiestan a través de sus obras. “Las obras de arte son siempre sobre algo (about something) y, por lo tanto, tienen un contenido o significado (meaning). Y segundo, que, para ser una obra de arte, algo tiene que encarnar su significado (embody its meaning)”. (Parselis, V. 2008)

En los años 90 y 00, estas formas de expresión se pueden ver reflejadas en obras de artistas urbanos que han sido de gran influencia dentro de este tipo de arte como puede ser Banksy o Fairey. Dentro de las obras de Banksy se encuentra *Soldier Throwing Flowers* la cual fue realizada en los límites entre Palestina e Israel, haciendo un claro llamado de paz entre estas

comunidades que han estado en conflicto durante tantos años. Obras de este estilo han permitido no solo que el artista gane reconocimiento, sino que también se muestre al resto del mundo el conflicto que se vive allí y de esta manera se pueda centrar la atención allí gracias al ruido mediático que esto puede llegar a generar.



Figura 4. Banksy. Soldier Throwing Flowers. Palestina

Fuente: Periódico La Voz (17 de marzo de 2019)

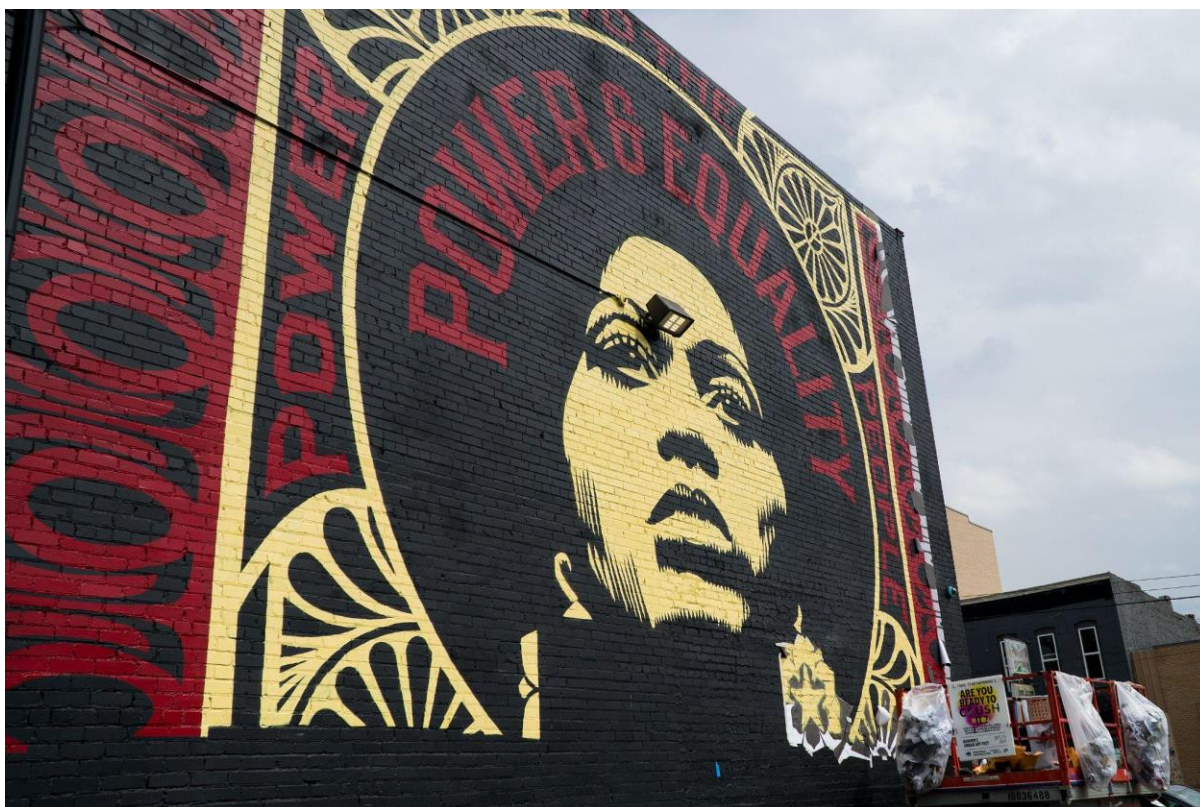


Figura 5. Shepard Fairey. Power Equality. Denver, Estados Unidos.

Fuente: CPR News (7 de septiembre de 2018).

Se toman como referencia, puesto que la mayoría de los artistas comparten la finalidad de comunicar problemáticas de las que poco se mencionan o son tomadas en cuenta, dándole un giro creativo, sin embargo, sin llevarse nada a cambio, ningún reconocimiento o premio, su satisfacción más grande es darle a entender a aquellos que callan que también existe quienes exprese por ellos, algo así como su voz.

ARTE URBANO EN COLOMBIA

De acuerdo con el periódico El Tiempo, en Colombia, aunque el arte urbano también estuvo presente durante el siglo XX, no fue hasta inicios del año 2000 donde tomó gran fuerza, creándose grupos juveniles que se dedicaban expresamente a realizar este tipo de arte, aprovechando también el *boom* del internet para poder compartir sus obras con personas alrededor del mundo, siempre con distintas finalidades como plasmar una firma hasta hacer una crítica social a las problemáticas que se viven desde hace muchos años en nuestro país. (26 de octubre del 2021)

En el año 2011 se generó un cambio de paradigma en Colombia en todo lo relacionado con el arte urbano a raíz del asesinato por parte de la Policía del artista bogotano Diego Felipe Becerra “Trípido”, lo que permitió que se generaran los decretos *075 de 2013* y *529 de 2015* (Bogotá, Distrito graffiti. s.f.) que ayudaron a los artistas a obtener espacios de expresión sin el temor de ser perseguidos y catalogados como delincuentes.



Figura 6. Obra homenaje a Trípido. Bogotá, Colombia

Fuente: Archivo Contagio Radio. (25 de agosto de 2015)

Otro momento clave se ha dado a raíz de los paros nacionales ocurridos en Colombia durante los años 2019 y 2021, en los cuales el graffiti y arte urbano se volvieron a posicionar como el medio predilecto para poder dar mensajes que lleguen a las masas, aprovechando las redes sociales para poder mostrar todas esas críticas hacia los tipos de violencias que motivaron a las personas a salir a las calles a protestar.

Durante ambas protestas sociales, se dieron una serie de hechos violentos como los casos de asesinato de los jóvenes Dilan Cruz (2019) y Lucas Villa (2021), que los manifestantes tomaron

como referentes para poder mostrar su indignación, siendo el arte, y sobre todo el arte urbano, el medio principal para lograr que estos mensajes llegaran a la mayor cantidad de gente posible, además de aprovechar el uso de las redes sociales y diferentes medios de comunicación, con la finalidad de buscar una forma de reparación, aunque fuera solo simbólica.

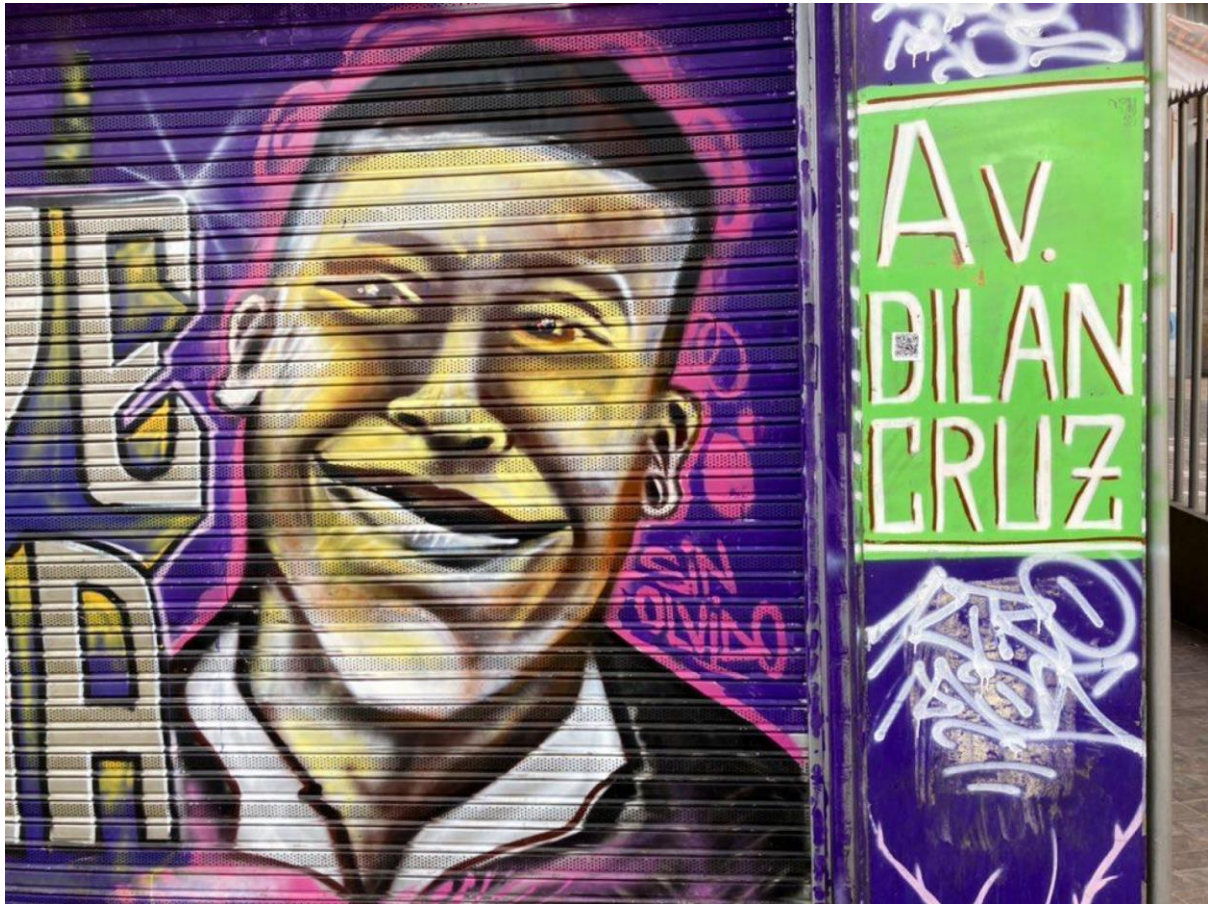


Figura 7. Obra realizada durante el marco del Paro Nacional del 2019 en homenaje a Dilan Cruz. Colombia.

Fuente: Plaza Capital (24 de mayo de 2021).



Figura 8. Obra realizada durante el marco del Paro Nacional del 2021 en homenaje a Lucas Villa. Colombia

Fuente: Bellingcat (6 de diciembre de 2021).

Este uso del arte como un medio para hacer críticas, pero también para reivindicar comunidades afectadas, se puede ver reflejado en el objeto de estudio **Festival Narrativas Urbanas de Manizales** donde varias obras que se han realizado en las versiones anteriores se han tratado de borrar o de modificar para que de alguna manera se tapen todos esas violencias que sufre la ciudad, ya sea por agentes externos como lluvia o derrumbes, o por personas que sencillamente no se sienten identificadas con el mensaje, optando por hacer uso de la censura para acallar aquellos que desean expresar sus inconformismos.

Es a partir de esto donde se busca entender cómo trabaja el arte urbano con esas comunidades que se tratan de ignorar, analizando diferentes referentes tanto de organizaciones como de expertos en el tema, cómo funciona el arte como un medio para hacer memoria y para hacer una reparación del tejido social.

MEMORIA

En el ámbito académico se ha mencionado el concepto de la “memoria” como proceso de conocimiento clave que permite a las personas obtener, retener y recuperar información en todo momento. Este es un proceso dinámico que se ve influenciado por diversos factores y puede ser afectado por la interferencia o el olvido. Según Jáuregui, M., Razumiejczyk, E. & Macbeth, G. (2011) existen diferentes tipos de memoria, tales como la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo.

Debido a los intereses de esta investigación, el foco estará en la memoria a largo plazo. Según se menciona en el libro "The Collective Memory" (Halbwachs, 1925), la memoria a largo plazo se divide en dos tipos principales: memoria explícita o declarativa, que se refiere a la capacidad de recordar información de manera consciente; y memoria implícita o no declarativa, relacionada con la capacidad de recordar información de manera inconsciente, como habilidades motrices o el condicionamiento.

Para profundizar más en esta categoría se analizó el artículo *Memoria social y transición política: negacionismo del conflicto armado interno colombiano en la región cafetera* (Berón y Martínez, 2022), que permitió entender conceptos como la memoria colectiva, sus cualidades y su relación estrecha con la construcción del tejido social. En este texto se analiza el concepto de memoria social como campo de disputa. Los autores argumentan que la tradicional visión lineal de la historia ha excluido voces y experiencias, por lo que es necesario recuperar y visibilizar las memorias de aquellos que han sido negadas. El texto plantea cuestiones sobre cómo recuerdan las sociedades, cómo diferenciar la memoria social de los recuerdos de la violencia política y cómo dar prioridad a los recuerdos de las víctimas. Los autores sostienen que la memoria social permite renovar el pasado y puede conducir a nuevas formas de reparación y orientación. Por último, el texto destaca la importancia del lenguaje y el papel de la memoria en la construcción de las identidades sociales.

Se pasó a analizar a Maurice Halbwachs (1925), un sociólogo francés que realizó importantes contribuciones en el campo de la sociología de la memoria, la memoria a largo plazo, mencionando que la memoria es una creación social que depende de la sociedad y la cultura en la que se encuentra el individuo. La memoria no es un simple almacenamiento de imágenes o recuerdos individuales, la memoria personal se crea a través de las relaciones con los demás y se alimenta de la memoria colectiva compartida por los miembros de un grupo social. La memoria y la sociedad siguen estando inextricablemente unidas, ya que la memoria colectiva

de un grupo o sociedad influye en la forma en que el planeta percibe y toma decisiones. La memoria colectiva se relaciona con la representación mental compartida por un grupo o sociedad sobre su pasado, valores e identidad. Estas representaciones tienen la posibilidad de integrar hechos históricos, mitos y leyendas, tradiciones culturales, símbolos y ceremonias.

En su creación, Halbwachs dice que la memoria personal siempre está enraizada en la memoria colectiva de un grupo social. Asegura que la memoria a largo plazo es dinámica y está sujeta a un cambio constante ya que se ve influenciada por la sociedad y los cambios culturales que ella misma genera, de esta forma la memoria está mediada por la interpretación subjetiva y que cada individuo hace de los hechos y experiencias vividas.

La memoria colectiva se basa en la remodelación social y simbólica del pasado, no es una entidad fija o inmutable, sino que está en constante desarrollo y transformación. Halbwachs sugirió que la memoria colectiva se crea y siempre se reinterpreta en función de la funcionalidad de las necesidades y perspectivas del presente. En este sentido, la memoria colectiva no es solo un reflejo del pasado sino una herramienta que da forma al pensamiento y desarrollo cognitivo. La memoria colectiva puede ser una herramienta poderosa para la comprensión, prevención y reparación de la violencia en todas sus formas, puede desempeñar un papel importante en la comprensión de diferentes tipos de agresión, incluyendo la violencia política, la violencia de género, la violencia racial y la violencia histórica. Hablando específicamente de la violencia política, Berón y Martínez (2022) hablan de que la memoria ayuda a documentar y preservar los hechos violentos y abusos de derechos humanos, lo que puede resultar fundamental para la rendición de cuentas y la justicia transicional. La memoria colectiva desempeña un papel importante en la prevención de futuras violaciones de derechos humanos y en la promoción de la reconciliación y la construcción de la paz al permitir que las víctimas y los sobrevivientes cuenten sus historias y se sientan escuchados, reconocidos y gracias a esto se mantenga viva la conciencia pública sobre los hechos de violencia y las atrocidades del pasado. Sin embargo, la memoria colectiva puede ser objeto de manipulación y control político. En algunas ocasiones, los gobiernos y otros grupos de poder han intentado imponer una versión de la historia que refuerce su agenda política, y suprimir o censurar otras versiones de los hechos. También puede haber una tendencia a glorificar ciertos eventos o personajes históricos mientras se minimizan o se ignoran otros aspectos de la historia que no se ajustan a la narrativa deseada.

Otro de los tipos de agresión mencionados anteriormente es la violencia de género, la memoria colectiva genera conciencia sobre la prevalencia de este abuso y la imperiosa necesidad de tomar medidas para prevenirlo. La memoria colectiva también puede ser importante para el apoyo comunitario y el trabajo solidario en torno a las víctimas y sobrevivientes de violencia de género. En situaciones de violencia racial, la memoria colectiva puede contribuir a reconocer y abordar la opresión y discriminación racial crónica. Este puede ser un primer paso importante hacia la justicia y el equilibrio. En general, la memoria colectiva es un factor clave para crear una sociedad justa, pacífica y respetuosa de los derechos humanos.

El papel de la memoria en la reconfiguración del tejido social es un tema que ha sido objeto de análisis en diversas disciplinas como la psicología, la sociología y la antropología, así como un tema central que ha inspirado muchas expresiones artísticas a lo largo de la historia.

Un ejemplo de estas expresiones artísticas es donde hace casi una década, en el año 2013, los realizadores audiovisuales Élder Tobar, Yack Reyes, María Cristina Pinto Arboleda, María Isabel Zapata Cárdenas y Luis Eduardo Gómez Vallejo se dedicaron a investigar la masacre ocurrida en el sector del Alto Naya durante el conflicto colombiano en el año 2001. Esta zona se encuentra en las montañas de la cordillera occidental, entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, y está conectada con el río que lleva su mismo nombre. Durante aquel trágico suceso, campesinos, indígenas y afrodescendientes fueron víctimas de una masacre perpetrada por grupos de autodefensa, tal como se estableció en la sentencia dictada por el Consejo de Estado en el año 2008, la cual ordenó al Estado indemnizar a 82 indígenas afectados.

Con base en su investigación, los realizadores diseñaron el proyecto transmedia *4Ríos* y lo presentaron a convocatorias de financiación. El proyecto se inició en 2013, y al año siguiente se llevó a cabo el lanzamiento de un cómic interactivo alojado en un sitio web, así como dos maquetas de realidad aumentada en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, ubicado en Bogotá. Estos contenidos digitales formaron parte de la producción del proyecto, con el objetivo de dar a conocer la masacre y su contexto, generando una mayor comprensión y conciencia sobre este doloroso episodio de la historia colombiana.

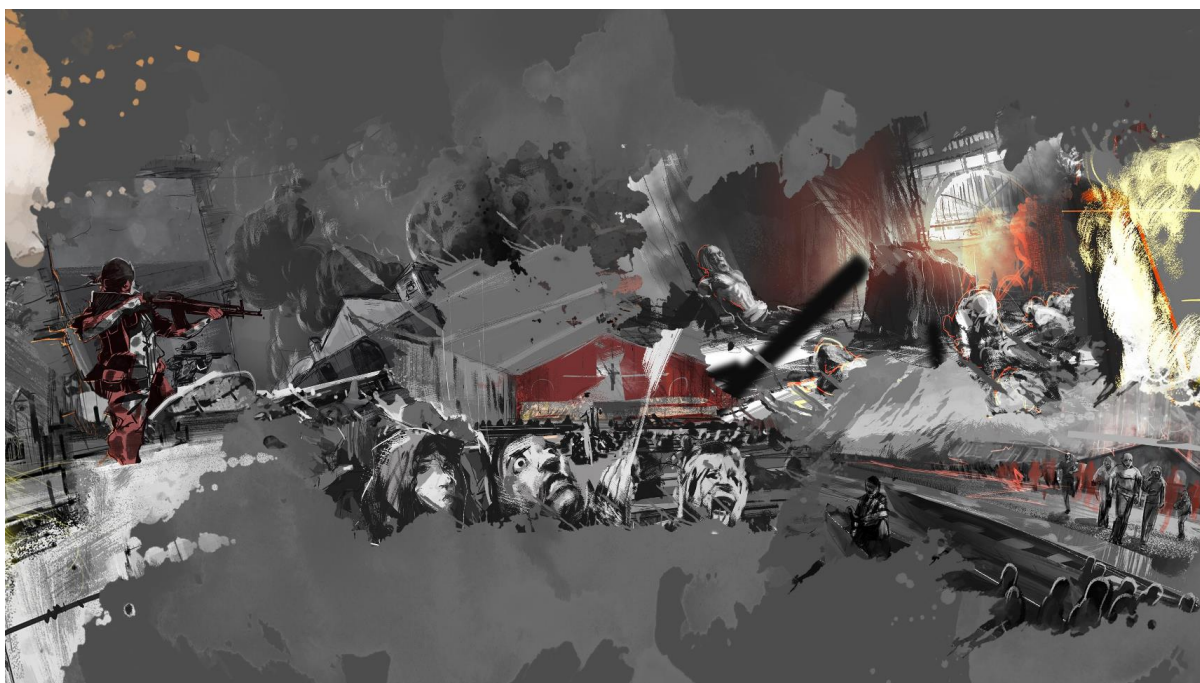


Figura 9. Fragmento del Cómics Bojayá realizado por el colectivo 4 Ríos.

Fuente: 4Ríos (2020)

Esto ayuda a preservar la historia y la identidad del grupo y a transmitir esta comprensión de una generación a la siguiente. La memoria colectiva puede ser tanto positiva como negativa. Puede integrar recuerdos de gloria y triunfo, así como recuerdos de trauma y dolor. Ambos tipos de memoria son relevantes para el desarrollo y correcta evolución de la sociedad. En una situación de memorias negativas, como la memoria colectiva de la guerra, el exterminio o la opresión histórica, esto puede ayudar a una sociedad a procesar y sanar las heridas del pasado. La memoria colectiva puede ser utilizada como herramienta de justicia, realidad y reconciliación, y para evitar que se repitan los errores del pasado. También puede ser una fuerza de unión y solidaridad dentro de un grupo o sociedad. Al recordar y honrar las batallas y los sacrificios de sus antepasados, los miembros del grupo pueden sentirse conectados e involucrados en una causa común.

La memoria colectiva también está íntimamente relacionada con las narrativas sociales, ya que ambas pretenden preservar y transmitir el razonamiento y la identidad de un grupo social. Al igual que las narrativas sociales, la memoria colectiva se puede utilizar para crear una identidad colectiva y fortalecer la solidaridad en general. Las narrativas sociales son el principal medio para crear y mantener la identidad colectiva de un grupo social. A través de historias

compartidas, como mitos y leyendas, se comunican valores y creencias compartidas, que son necesarias para la cohesión y solidaridad de la sociedad.

VIOLENCIA Y RECONSTRUCCIÓN DE TEJIDO SOCIAL

La violencia es un acto que por décadas ha deteriorado la sociedad, esta, se define como un abuso de fuerza, ya sea física o de poder, que pretende amenazar a los individuos.

Según el artículo “Reconstrucción de la memoria histórica: una aproximación metodológica para develar las razones del levantamiento armado en los Montes de María, Colombia” (Banquez-Mendoza, J.G., et al. 2022), las diferencias ideológicas y políticas en la sociedad colombiana desde la década de 1960 vieron la confrontación entre un establecimiento político y económico dominante, con una tendencia capitalista-autoritaria que sumió a los territorios de Colombia en un conflicto armado interno.

Con la misma intención de destacar la relación entre memoria colectiva y tejido social, además de entender cómo funciona los casos de violencia en las comunidades que lo sufren, se analizó al artículo *Historias cantadas de la guerra: los corridos prohibidos como memoria del conflicto en el Guaviare* (Unigarro Caguasango, D. E., & van der Linde Valencia, C. G. (2021). En este texto, los autores cuentan cómo su investigación los llevó a un municipio precario sin presencia del gobierno y notaron que en la única tienda se repetían una y otra vez los mismos corridos que narraban historias de personajes rudos y valerosos que no temían enfrentar a sus enemigos y ejecutar acciones violentas que eran motivo de orgullo. Trazar una narrativa de corte popular de la historia es importante porque resulta ser un gesto espontáneo al desintelectualizar la memoria del pueblo. El carácter popular, en este contexto, significa registrar los sucesos históricos con antelación a la apropiación epistemológica que van a realizar los intelectuales y a la captación ideológica por parte de los partidos políticos y sus gobiernos. De esta forma, su narrativa es y será siempre una mirada foránea.

Es por esto que cuando se llevan a cabo las elecciones políticas, las comunidades afectadas acompañan fielmente a aquellos candidatos que prometen un cambio, un nuevo futuro para quienes en algún momento de sus vidas sufrieron afectaciones a causa de la violencia.

Además, puesto que la violencia ha causado tanta desdicha no solo en Colombia sino a nivel global, grandes organizaciones internacionales como PAHO (Pan American Health

Organization) se han manifestado, por ejemplo, en su plataforma virtual exponen un artículo llamado *Prevención de la violencia* (s.f.), el cual indica que “la violencia moldea las inclinaciones y comportamientos de las víctimas hacia los demás y destruye las asociaciones comunitarias. Estas asociaciones les permiten a las sociedades agruparse para conseguir bienes y servicios que aumentan el bienestar y desarrollo de las sociedades”.

Como se mencionó anteriormente, y como se vive en el día a día, las diferencias políticas son abismales cuando entra en juego el tema de la violencia, llegando al punto de lograr que una población completa emigre a otros países, un claro ejemplo de esta afirmación es la situación de Venezuela, un país el cual fue afectado gravemente por una elección política. Según la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR): “Más de 7 millones de personas han salido de Venezuela buscando protección y una vida mejor; la mayoría – más de 6 millones de personas – ha sido acogida por países de América Latina y el Caribe. En las Américas y en el resto del mundo, ACNUR, trabaja para apoyar la inclusión de las personas venezolanas en las sociedades que generosamente les han dado acogida y para encontrar soluciones que generen estabilidad y fomenten el crecimiento y el desarrollo de sus comunidades”. (s.f.)

Aquellas personas que permanecen en los sitios donde fueron violentados, recordando día a día cómo fueron afectados por la violencia, muertes, violaciones, amenazas... Estas personas que aún creen en que pueden salvar su territorio y quizá no empezar de cero, pero proyectar un futuro asegurado para sus familias, se han empeñado fuertemente en reconstruir el tejido social por medio de acciones de paz.

Para llevar a cabo la reconstrucción del tejido social se deben tener en cuenta aspectos metodológicos que facilitan el desarrollo de proyectos relacionados con la investigación. En el libro *“Reconstrucción del tejido social: una apuesta por la paz”* (González, J.A., Mendoza, G. 2016) se explican a detalle los aspectos que se desenvuelven dentro de la categoría.

El tejido social se entiende como la configuración de vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social.

De acuerdo con este libro, los factores determinantes que configuran el tejido social son de tres tipos:

- a) Comunitarios: que comprenden las relaciones de confianza y cuidado; la construcción de referentes de sentido y pertenencia y los acuerdos, por medio de los cuales se participa en las decisiones colectivas.
- b) Institucionales, que son las formas de organización social establecidas en un territorio y que se conectan con otros territorios.
- c) Estructurales: que comprenden los sistemas sociales que determinan las instituciones y las relaciones sociales.

La reconstrucción del tejido social está compuesta no solo por lo mencionado anteriormente, sino que se enfoca también en reconstruir la integridad individual tal como lo explica la investigación realizada por la Universidad Cooperativa de Colombia, específicamente, la facultad de Psicología: “No es una tarea sencilla, puesto que aún hoy son frecuentes las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Por eso, el fomento de la tolerancia y el respeto a la diferencia son catalizadores de las buenas relaciones entre individuos y su puesta en práctica es fundamental. La labor que cumplen numerosos héroes anónimos que van desde una persona hasta la sociedad civil organizada promoviendo los derechos humanos y mejorando la calidad de vida de víctimas y habitantes de zonas marginales, es vital e indispensable, ya que el conocimiento de los derechos es trascendental para su protección y exigibilidad, especialmente en regiones de alta vulnerabilidad”. (Tamara, J.J., Pimiento, L.N., 2020)

Los conflictos armados destruyen el tejido social. Para reconstruir este tejido, es necesario entender las dinámicas de la violencia y cómo estas ejercen cambios sobre las relaciones de los individuos con sus comunidades y sus perspectivas hacia la reconciliación.

De hecho, para las comunidades que prevalecieron en medio de la violencia, es un gran logro poder habitar en un espacio que en algún momento creyeron que dejaría de existir, dentro de las mismas, se llevan a cabo actividades como grupos de teatro, canto, baile, arte, entre otras que generan cohesión entre los habitantes y crean una nueva perspectiva para quienes dudan de un buen futuro.

La resiliencia actúa como una respuesta común ante el trauma y como un mecanismo para superar el dolor y atenuar las afectaciones en salud mental y sus limitaciones funcionales.

Gracias a los líderes sociales que se han hecho cargo de las comunidades afectadas es que la reconstrucción del tejido social no es un sueño para muchos, se ha convertido en un proyecto

que se transmite de comunidad a comunidad y de generación en generación, pues todos apuestan por recuperar lo que les fue arrebatado, o por lo menos, no quedarse de manos cruzadas.

Colombia ha sido un país caracterizado por su regionalismo y territorialidad, y las personas que apuestan por construir un futuro digno dentro del país lo han demostrado sin importar las consecuencias. Es por esto que, la reconstrucción del tejido social ha sido clave para aquellos territorios que apuestan por un nuevo y mejor futuro.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS TRES CATEGORÍAS EN CONJUNTO?

Teniendo claro el significado y el papel de cada categoría, se puede entender el porqué es pertinente hablar de las tres en conjunto.

Como se menciona en el documento anteriormente, Colombia ha sido un país que se ha visto afectado por una cantidad enorme de violencias, por lo que hacer memoria se ha vuelto algo fundamental en esas sociedades afectadas con diversos fines, como que los más jóvenes tengan claridad de la historia que han tenido que vivir familiares, conocidos o personas con las que comparten territorio, esto funcionando como un mecanismo que ayuda a que no se repitan esos hechos violentos que han dejado marcas profundas en las personas afectadas.

Al hablar de hacer memoria en una comunidad violentada, se relaciona inmediatamente con el hecho de hacer una reconstrucción social, de buscar algún tipo de alivio que ayude a esas personas a dejar atrás esos problemas que en algún momento les causó una herida casi que imborrable, pero que encuentran en muchos tipos de actividades una forma de sanar, de recordar sin caer en la repetición, lo que permite que esas personas puedan quitarse un peso de encima que llevan cargando por años. Es ahí cuando entra el arte como ese factor clave para hacer memoria, pero sobre todo para reconstruir el tejido de una comunidad, siendo fundamental que esa misma comunidad sea el factor clave para desarrollar esos ejercicios de memoria, además de realizar esto en el mismo lugar donde ocurrieron los casos de violencia para que la búsqueda de esa reconstrucción se logre. “Estos lugares se identifican como espacios públicos en donde convergen las posturas ideológicas de los sujetos sociales; por lo tanto, son entornos idóneos para la construcción colectiva de la memoria”. (Perdomo-Vanegas, W.L.; López-Pineda, L.Y. 2021)

Es primordial hacer estas búsquedas de la memoria en los espacios donde ocurrieron los hechos violentos, ya que esto permite que los relatos de las víctimas conecten con su alrededor, con esos espacios en los que habitan y que les permite recordar de manera más fidedigna todo por lo que pasaron, ayudando a que la búsqueda por hacer esa reconstrucción pueda cumplir con su objetivo al momento de aplicar técnicas y metodologías que ayuden a las personas a sanar sus heridas.

Al entender el papel de la memoria y la reconstrucción, se puede comenzar con la búsqueda de esos medios que lleven a lograr la sanación de las heridas causadas por los casos de violencias que se viven en diferentes comunidades. Aquí es cuando el arte entra a jugar un papel fundamental, ya que es uno de los medios idóneos para lograr hacer memoria y reconstruir el tejido social dentro de una comunidad. “Las acciones en torno al arte son entendidas por la comunidad como oportunidades para llevar a cabo procesos de perdón”. (Perdomo-Vanegas, W.L.; López-Pineda, L.Y. 2021)

Hacer estos ejercicios de memoria en los espacios donde las comunidades fueron violentadas facilitan la creación de espacios artísticos en los cuales son fundamentales la participación de las personas afectadas, ya que permiten crear una conciencia sobre el pasado, además de construir un legado que las futuras generaciones pueden tomar y analizar para ayudar a que estos hechos no se repitan. Al tener en cuenta los territorios donde sucedieron los hechos, se encuentran otro tipo de afectaciones para las personas de la comunidad debido a que dentro de estos espacios es posible que se hayan generado pérdidas o daños irreversibles de elementos de vital importancia para los habitantes. En la plataforma de la Comisión de la verdad se encuentran diferentes tipos de obras que pueden dar una mayor claridad de cómo funcionan estos ejercicios de memoria en las comunidades más afectadas durante años por el conflicto armado. Un ejemplo de esto es el corto/documental *Pueblos en resistencia, por una vida de paz* el cual se enfoca en la violación de los derechos fundamentales, habla de cómo un trasfondo del año 1400 se sigue proyectando al día de hoy, solo que ahora con una estructura política.

Su finalidad como comunidad de paz es procurar llegar cada día al equilibrio entre persona y naturaleza, fortalecer la cultura y crear nuevos procesos para lograr la paz.

Un claro ejemplo de esto fue el caso vivido en el barrio Aranjuez de Manizales en el 2017, donde sufrieron un desprendimiento de una montaña aledaña al barrio, lo que causó pérdidas humanas, pero también afectó de gran manera a las casas que fueron tocadas por este

desprendimiento lo que llevó a grandes pérdidas materiales para muchas familias. Fue una noticia desgarradora para la ciudad: “El saldo de la emergencia es de 16 personas muertas, 7 desaparecidos, 75 viviendas colapsadas, 400 familias evacuadas y por lo menos 25 barrios afectados”, expone el periódico El Tiempo en su página web (19 de abril de 2017). El Festival Narrativas Urbanas toma esta narrativa para trabajar de la mano con la comunidad en su versión del año 2022, donde se buscó hacer memoria del caso para hacer una reparación simbólica con la comunidad, pero también con el territorio.

5. METODOLOGÍA

El acercamiento metodológico al proyecto se hizo a través de un proceso de ida y vuelta entre la revisión documental y las conversaciones con las personas pertenecientes al objeto de estudio, el Festival de Narrativas Urbanas, con el fin de avanzar de manera simultánea en el documento escrito y el producto audiovisual, pero, sobre todo, con el fin de ir analizando paralelamente la investigación con el trabajo de campo para poder alcanzar los objetivos.

- Tipo de investigación: cualitativa
- Diseño de investigación: narrativo
- Técnicas de investigación: entrevistas y revisión documental (Hernández Sampieri, 2014)
- Población: equipo de trabajo del Festival Narrativas Urbanas, artistas participantes del Festival Narrativas Urbanas, testigos y víctimas de las violencias identificadas por el Festival Narrativas Urbanas y expertos en temas de memoria, arte urbano y reconstrucción del tejido social.

Una de las características más interesantes del proyecto fue cómo la búsqueda de las fuentes iba llevando también a la recolección de datos narrativos de gran relevancia e interés visual y de contenido para la docuserie, lo que permitió que, hasta el final, el proyecto siguiera transformando su línea narrativa para enriquecerlo más.

Primero, la participación activa en la 9na versión del Festival Narrativas Urbanas realizado en el barrio Aranjuez de Manizales, versión en la que se recordó la tragedia ocurrida en el año 2017.

Después, la participación en el I Coloquio Nacional: Memoria, Narrativas y Transiciones en la Universidad Católica de Manizales (23 y 24 de marzo de 2023) donde se tuvo la oportunidad de hablar un poco acerca de estos temas con expertos como la Dra Soledad Catoggio con su ponencia *Narrativas memoriales en 40 años de democracia en la Argentina: los cuerpos sin nombre y la construcción social de la figura de la desaparición*, Max Yuri Gil Ramírez, sociólogo, magíster en ciencia política y doctor en ciencias humanas y sociales de la Universidad de Antioquia, quien habló sobre el conflicto armado en Colombia y otros tipos de violencias, y Cristina Perdomo, trabajadora social, magíster en Historia y Memoria quien, en su ponencia *Estallido social en Colombia, espacios y memorias en disputa*, habló un poco acerca de cómo la resignificación de espacios y el uso de medios artísticos permitieron que durante el paro nacional vivido en Colombia en el año 2021 se pudiera hacer memoria acerca de todos los tipos de violencias que se vivieron en ese momento.

Finalmente, la participación en la proyección de ‘Nuestra película’, largometraje dirigido por Diana Bustamante en el cual, a través de imágenes de archivo como recurso narrativo, se cuenta la historia de Colombia.

6. RESULTADOS

De acuerdo con Mauricio Orozco, coordinador de la maestría en Memoria y Escenarios Transicionales de la Universidad Católica de Manizales, a quien se entrevistó para la realización de este trabajo, la metodología utilizada por el Festival Narrativas urbanas representa una importante herramienta para visibilizar violencias y generar memoria a través del arte urbano. Esto se confirma al examinar las categorías planteadas desde el principio, las cuales se han visto reflejadas en los testimonios recopilados durante el trabajo de campo

A lo largo de la realización de la investigación se encontraron diversas personas que brindaron sus testimonios los cuales iban muy de la mano con otros, es decir, ideas compartidas que permitieron integrar a mayor profundidad las categorías de memoria, arte urbano, violencia y reconstrucción del tejido social. Por ejemplo, pese a que Diana Lorena Gómez, creadora del Festival Narrativas Urbanas en Manizales, no se enfocó inicialmente en una metodología para llevar a cabo el proyecto, a lo largo de los años de su realización se pudo dar cuenta de que era crucial darle un norte al mismo, enfocándose principalmente en visibilizar las problemáticas

de la ciudad, pero no darle visibilidad a el Festival como tal, puesto que lo que es verdaderamente importante para ella y su equipo no es ganar reconocimiento para su “marca”, sino darle ese valor a las víctimas, que ellos sean los protagonistas de su propia historia.

Durante las entrevistas con diferentes participantes, como la Dra. Soledad Cattogio, Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y Diana Bustamante, directora audiovisual del filme “Nuestra Película” (2022), se evidenció cómo el Festival, al igual que el filme y las diferentes expresiones artísticas mencionadas por Cristina Perdomo, proporcionan un espacio para la expresión de experiencias y vivencias relacionadas con situaciones de violencia. El arte urbano, como medio de comunicación visual y narrativo, permite que estas historias sean plasmadas y compartidas con el público, contribuyendo así a la construcción de memoria colectiva.

Al llevar a cabo las diferentes entrevistas se pudieron encontrar elementos en común. Soledad Cattogio afirma cómo la violencia a través de los años ha causado desdicha en quienes la han vivido y cómo se ha perdido el pudor de quienes evidencian los hechos mostrando al público como un show sin censura (cuerpos desmembrados, muertes catastróficas) y que, gracias a la reconstrucción social por medio del arte urbano, se ha logrado dignificar a los mismos. Por otro lado, Diana Bustamante, directora audiovisual del filme “Nuestra Película” (2022) hace énfasis en mostrar la cruda realidad que vive Colombia clarificando la corta brecha entre ser un país admirable por su reconocimiento a nivel cultural, y el verdadero sufrimiento de los colombianos que experimentaron fuertes violencias como el conflicto armado, el narcotráfico y la diferencia de clases. Por último, pero no menos importante, Cristina Perdomo explica cómo a medida que cambia la historia de los lugares afectados también va cambiando su significado y lo que representa para la sociedad, gracias al arte urbano se ha podido lograr darle otro sentido a los lugares que conmemoran las víctimas de la violencia. No es casualidad que tres expertas coincidan en que el arte urbano como medio de comunicación visual y narrativo, permite que estas historias sean plasmadas y compartidas con el público, contribuyendo así a la construcción de memoria colectiva.

El trabajo de campo reveló que el Festival fomenta la reflexión y el diálogo en torno a problemáticas sociales, lo que permite que las voces de quienes han vivido situaciones de violencia sean escuchadas y consideradas. El Festival Narrativa Urbana brinda lecciones valiosas sobre el potencial del arte urbano para crear un impacto social significativo y construir

memoria colectiva. Aunque originalmente no estaba planeado, el Festival resultó ser una lección muy importante para los estudiantes realizadores de este proyecto, ya que les permitió conocer de primera mano el dolor ajeno y la determinación de la comunidad para resistir en un país marcado por la violencia y el olvido. Este enfoque participativo y testimonial enriquece la propuesta artística y la convierte en una herramienta poderosa para el cambio social. De esta forma la metodología empleada por el Festival Narrativas urbanas no solo contribuye a visibilizar violencias, sino que también promueve la construcción de memoria social a través del arte urbano. El trabajo de campo y los testimonios recopilados brindan respaldo y validez a la relación planteada desde el inicio, destacando la importancia de esta iniciativa como una forma significativa de abordar temas sociales desde la esfera artística y generar impacto en la comunidad.

A lo largo de la investigación se pudo dar constancia de que el arte urbano es un medio clave para llevar a cabo la reconstrucción social haciendo énfasis en la recordación de sucesos que viven en la memoria de las víctimas, sin embargo y pese que recordar es sinónimo de dolor, la academia se ha dedicado a estudiar los escenarios que competen las tres categorías, dándole un enfoque investigativo a la violencia que permite y permitirá a nuevos investigadores estudiar a profundidad el trasfondo de aquellos sucesos que hasta la fecha muchos de los mismos permanecen ocultos.

Analizando la metodología utilizada por el Festival Narrativas Urbanas de Manizales, basada en la recepción de las historias contadas por la comunidad a los artistas y al equipo en general, se puede concluir que el Festival funciona como herramienta para visibilizar violencias y generar memoria a través del arte urbano, aprovechando las obras realizadas por los diferentes artistas para poder generar esa memoria de las narrativas que se busca por parte del Festival, además de hacer un ejercicio de reconstrucción que beneficia a las comunidades que han sufrido los casos de violencia tratados.

MUROS, MEMORIA, VERDAD: EL DOCUMENTAL

Como se ha hablado a lo largo del documento, y especifica el objetivo específico 3, el gran resultado de esta investigación es un producto audiovisual categorizado como documental, ya que es producto de la realidad.

El documental es reflejo de la investigación cualitativa que se realizó a través de entrevistas, también contiene imágenes de archivo e imágenes propias grabadas por los estudiantes investigadores.

Capítulo 1: da un contexto general de la violencia en Colombia. Tiene como base imágenes de archivo que muestran cómo en los últimos años las manifestaciones artísticas han hecho parte de las manifestaciones sociales y, de manera muy importante, han sido parte de lo que ha buscado hacerse con el informe final de la Comisión de la verdad.

Capítulo 2: empieza a profundizar en las categorías estudiadas: memoria, violencia, reconstrucción del tejido social y arte urbano. A través de las entrevistas se construye la narrativa que relaciona las categorías para ir mostrando y validando al arte urbano como una herramienta para hacer memoria y reconstruir el tejido social.

Capítulo 3: también con entrevistas, en este se profundiza en lo que hace el Festival Narrativas Urbanas para que, de alguna manera, él mismo se explique y quede evidenciado que la manera en la que el Festival recrea las historias de violencias a partir el trabajo colectivo de artistas y víctimas es una forma de sanar y no olvidar.

A lo largo del documental hay intervenciones de los estudiantes investigadores para hacer una reflexión personal de lo que fue el trabajo de campo, la investigación y las transformaciones a nivel personal.

Las entrevistas realizadas fueron a Lorena Gómez, directora del Festival; Juan Lynce, realizador audiovisual que hace parte del grupo de trabajo del Festival; ‘Ratttus’ y ‘Becerro’, artistas que han participado del Festival; Mauricio Orozco, coordinador de la maestría en Memoria y escenarios transicionales de la UCM y la UCP; Diana Bustamante, realizadora audiovisual de trayectoria nacional, y expertos en temas de memoria, paz y reconstrucción del tejido social: Soledad Catoggio, Max Yuri Gil y Cristina Perdomo.

El documental puede consultarse en YouTube a través del siguiente enlace:

<https://youtu.be/5JektPwM7Uc>

Algunas imágenes del trabajo de campo:



7. CONCLUSIONES

Gracias a la investigación, se pudo concluir que promover y contribuir a la reconstrucción del tejido social en las comunidades afectadas no solo es de vital importancia para ellas, sino que también es relevante para la academia. El estudio de estos escenarios ha permitido desarrollar una metodología específica que genera cohesión entre los sucesos ocurridos en el pasado, ofreciendo la oportunidad de evitar la repetición de eventos traumáticos y apostar por un futuro más esperanzador.

Durante el proceso de investigación, hubo diversas dificultades y desafíos, pero también momentos gratificantes y enriquecedores. Desde las conversaciones con Lorena Gómez, creadora del Festival Narrativas Urbanas; hasta la historia de Diana Bustamante, la Directora de la película 'Nuestra película' (2022) que retrata la vida en Colombia durante unos años plagados de violencia; cada testimonio enseñó valiosas lecciones sobre la importancia del arte y la memoria en la sanación y la construcción de identidad, entendiendo que las manifestaciones artísticas logran tener un mayor trasfondo que el simple hecho de realizar una obra estéticamente bonita, esto puede llegar a transmitir sentimientos y emociones que pueden ayudar o por otro lado incomodar a ciertos colectivos, logrando cambios significativos en las comunidades que han sido víctimas de diferentes tipos de violencia, siendo un medio fundamental para poder reparar el tejido social, pero, sobre todo, para hacer memoria, logrando el cometido de la no repetición de estos hechos violentos.

Esta investigación ha transformado la perspectiva frente a la realidad cotidiana. Se ha aprendido a mirar más allá de lo evidente y a comprender que en la superficie de las comunidades y sus habitantes se ocultan profundos dolores que persisten a lo largo del tiempo y las generaciones. Este cambio de mirada ha sensibilizado y ha recordado la responsabilidad que se tiene como estudiantes universitarios y como seres humanos para trabajar en pro del bienestar colectivo, haciendo uso de los saberes para generar productos que ayuden a comunidades víctimas de violencia en el país, como es el caso del documental que se desarrolló en paralelo a este proyecto investigativo, donde, además de mostrar la obra del Festival Narrativas Urbanas de Manizales y su metodología de trabajo, también se profundiza en cómo se trabajan los casos de violencia en un país como Colombia, y así poder entender cómo el arte trabaja bajo un papel de mediador para hacer memoria y trabajar en la reconstrucción simbólica de víctimas.

En el ámbito universitario, se considera que los resultados de esta investigación pueden ser de gran utilidad para el programa de Publicidad y otros estudiantes con intereses similares. La metodología desarrollada aquí ofrece una herramienta efectiva para abordar problemáticas sociales desde una perspectiva multidisciplinaria y artística. Se entendió el trabajo y la investigación de campo como el ejercicio fundamental para entender las problemáticas y el trabajo que lleva acompañar a una comunidad víctima de violencia, recolectando datos y aportes dados por esas mismas víctimas para desarrollar todo un producto bajo una metodología que permita la reparación de esas comunidades violentadas.

El enfoque participativo y testimonial ha demostrado ser una forma poderosa de dar voz a las comunidades y generar impacto social positivo. Además, este tipo de investigación ha permitido la vinculación directa con la realidad y las necesidades de las comunidades, abriendo la puerta a futuras colaboraciones y proyectos que beneficien a ambas partes.

8. BIBLIOGRAFÍA

4Ríos. (2020). <https://4rios.co/comic-bojaya/>

ACNUR. (s.f.). *Situación de Venezuela*. <https://www.acnur.org/emergencias/situacion-de-venezuela>

Arbeláez, M.F. (19 de abril de 2017). *Van 16 personas muertas por el deslizamiento en Manizales*. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/deslizamientos-en-manizales-dejan-varios-muertos-79320>

Banquez-Mendoza, J. G., Martínez-González, M. B., Amar-Amar, J., & López-Muñoz, L. V. (2022). Reconstruction of Historical Memory: A Methodological Approach to Uncover the Reasons of the Armed Uprising in the Montes de María, Colombia. *Social Sciences*. 11(3), 103.

Bellingcat. (6 de diciembre de 2021). *Reconstruyendo el asesinato de Lucas Villa*. <https://es.bellingcat.com/noticias/2021/12/06/reconstruyendo-el-asesinato-de-lucas-villa/>

Berón Ospina, A. A., & Martínez Herrera, L. A. (2022). Social memory and political transition: Denying the colombian internal armed conflict in the coffee region. *HUMAN REVIEW. International Humanities Review / Revista Internacional De Humanidades*, 15(5), 1–10.

Bogotá, Distrito graffiti. (s.f.). *Normativa*. <https://www.bogotadistritografiti.gov.co/manos-a-la-obra/normatividad#:~:text=A%20trav%C3%A9s%20de%20los%20decretos,la%20Estrategia%20de%20Arte%20Urbano>

Comisión de la verdad. (2022). www.comisiondelaverdad.co

Contagio Radio. (25 de agosto de 2015). *Galería - El arte por la vida, la vida por el arte "Tripido" vive*. <https://archivo.contagioradio.com/galeria-el-arte-por-la-vida-la-vida-por-el-arte-tripido-vive.html>

Eslava, M. (24 de mayo de 2021). *La revolución por medio del arte desde el Paro Nacional*. Plaza Capital. <https://plazacapital.co/escena/5650-la-revolucion-por-medio-del-arte-paro-nacional-2021>

Etimología Origen de la Palabra. (s.f.). *Graffiti*.

González, J.A., Mendoza, G. (2016). *Reconstrucción del tejido social: una apuesta por la paz*. Jesuitas por la paz.

Halbwachs, M. (1925). *The Collective Memory*. Harper. Colophone Books.

Hernández, R. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw Hill.

Horne, K. (2018). *El Testigo* (documental).

Huacuz, F. (7 de febrero de 2020). *Los pioneros del graffiti que debes conocer ahora*. All City Canvas. <https://www.allcitycanvas.com/los-pioneros-del-graffiti-que-debes-conocer-ahora/>

Jáuregui, M., & Razumiejczyk, E. (2011). Memoria y aprendizaje: una revisión de los aportes cognitivos. *Revista Virtual de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad del Salvador*. 2011, 26, 20-44.

López, D.A. (26 de octubre de 2021). *Bogotá: graffiti y arte urbano, dos protagonistas de la selva de cemento*. El Tiempo. <https://www.eltiempo.com/bogota/bogota-graffiti-y-arte-urbano-dos-protagonistas-de-la-selva-de-cemento-612861>

OK Diario. (24 de septiembre de 2018). *Las Cuevas de Altamira y sus 36.000 años de historia*. <https://okdiario.com/curiosidades/cuevas-altamira-celebran-descubrimiento-doodle-google-3147880>

Pan American Health Organization (PAHO). (s.f.). *Prevención de la violencia*. <https://www.paho.org/es/temas/prevencion-violencia>

Parselis, V. (2008). ¿Puede el arte ser definido?: controversias sobre la definición del arte en la estética contemporánea y la propuesta de Arthur C. Danto. *Sapientia*. Vol. LXIII, Fasc. 223, 2008.

Perdomo-Vanegas, W.L.; López-Pineda, L.Y. (2021) El lenguaje artístico como dinamizador de la memoria histórica. *Arte, Individuo y Sociedad* 33(4), 1273-1290. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8078160>

Periódico La voz. (17 de marzo de 2019). Conoce al misterioso Banksy y sus obras controversiales. <https://periodicolavoz.com.mx/coahuila/monclova/conoce-al-misterioso-banksy-y-sus-obras-controversiales/114320>

Pinto Arboleda, M. C., Zapata Cárdenas, M. I., & Gómez Vallejo, L. E. (2021). Narrativa transmedia: una mirada al conflicto armado y la memoria social indígena desde los relatos expandidos. <https://www.redalyc.org/journal/5706/570673373010/movil/>

Ramírez, M., De los Ángeles, M., Rodríguez, L. & Rozo, H. (2017). El grafiti como artefacto comunicador de las ciudades: una revisión de literatura. *Revista Encuentros*. Universidad Autónoma del Caribe, vol. 15-01., pp.77-89.

Tamara, J.J., Pimiento, L.N. (2020). *La reconstrucción del tejido social una mirada bibliográfica desde la memoria histórica*. [Tesis]. Universidad Cooperativa de Colombia. <https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/3e4ccf77-511f-44a8-9200-b7229408bb9e/content>

The Guardian. (s.f.). *Keith Haring's Ignorance = Fear: political activism*. <https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/aug/23/keith-haring-ignorance-equals-fear>

Unigarro Caguasango, D. E., & van der Linde Valencia, C. G. (2021). Historias cantadas de la guerra: los corridos prohibidos como memoria del conflicto en el Guaviare. *Co-Herencia*, 18(34), 231–266.

Wolf, S. (7 de septiembre de 2018). *Crush Walls Urban Art Festival 2018: The RiNo Walls That Grabbed Our Eyeballs*. CPR News. <https://www.cpr.org/2018/09/07/crush-walls-urban-art-festival-2018-the-rino-walls-that-grabbed-our-eyeballs/>

ANEXOS

Instrumento entrevista expertos

1. ¿Por qué la relación entre memoria, reconstrucción social y arte debe ser objeto de estudio dentro de la academia?
2. ¿Cómo cree que el arte puede influir o ayudar en la reconstrucción de comunidades afectadas por diversos tipos de violencia?
3. ¿Cómo cree que la maestría puede influir o ayudar en la reconstrucción de comunidades afectadas por diversos tipos de violencia?
4. ¿Cuál es la importancia de seguir procesos metodológicos al momento de hacer memoria en una comunidad?
5. ¿Qué características están presentes en las metodologías al momento de hacer activaciones sobre memoria y reconstrucción?

Instrumento entrevista equipo de trabajo Festival Narrativas Urbanas

1. ¿Cuál fue la motivación para crear el proyecto del festival de narrativas urbanas?
2. ¿Cuál ha sido la experiencia más compleja vivida durante el trayecto del festival?
3. ¿Qué influencia ha tenido el proyecto a nivel personal?
4. ¿Cuál es la finalidad del proyecto a largo plazo?
5. ¿Cuáles han sido los aprendizajes más significativos del proyecto?
6. ¿Qué referentes, ideas u otros proyectos han tenido en cuenta para la realización del Festival?
7. ¿Por qué el Festival tiene una metodología específica? Describir la metodología

Instrumento entrevista artistas

1. ¿Cómo fue el proceso de acercamiento con el Festival, el trabajo con la comunidad y el diseño final de la obra?
2. ¿Qué elementos tuviste en cuenta para diseñar el boceto y finalmente plasmarlo, tanto desde tu línea gráfica y la perspectiva de las personas de la comunidad?
3. ¿Cuál crees que es el papel del arte urbano en eventos dirigidos a la reconstrucción social?
4. ¿Qué influencia ha tenido el proyecto a nivel personal?

Guion literario (corresponde a la voz en off del documental)

CAP.1 Violencia, Memoria y Arte (Conocimiento y reflexión)

A lo largo de este documental, nos adentraremos en las profundidades de la violencia, memoria, arte y la reconstrucción social en las comunidades afectadas en Colombia. Colombia, rico en cultura, tradiciones, reconocido por su gran belleza y por su gente siempre “alegre”, ha sido víctima durante décadas de un sinnúmero de problemáticas que han azotado a la sociedad, dejando profundas huellas en quienes se vieron afectados. Las problemáticas que enfrenta Colombia son bastante diversas, desde la violencia y el narcotráfico, hasta la desigualdad social y la lucha de clases, todo desencadenando malos recuerdos que viven en la mente de los colombianos, y que, de alguna manera, los momentos que nadie quiere revivir, se transforman en fuerza y esperanza para las nuevas generaciones dando sentido a la frase del filósofo George Santayana “quien no conoce su historia, está condenado a repetirla”. Hacer memoria es una cuestión compleja en Colombia debido a varios factores: la censura por la contradicción, el dolor al recordar, el aprovechamiento por parte de las elites para maquillar la historia que hemos vivido. Son infinitos los baches en el camino que impiden transmitir la realidad a los jóvenes del país. Sin embargo, los jóvenes colombianos en la actualidad se han visto mayormente preocupados por la situación social que vive en el país, buscando la manera de hacer una protesta y crítica pacífica con el único fin de sanar las heridas marcadas por la violencia que durante muchos años han sido recurrentes en nuestro país, expresándose a través de protestas donde el arte ha sido un punto fuerte para hacer memoria y sanar esas heridas, haciéndose visible a través del arte.

Una de las herramientas más eficaces para hacer memoria es el arte, expresado desde la música, el teatro, el baile, la pintura, la escritura, entre muchas otras variables donde podemos encontrar una forma sana para recordar. El informe de la Comisión de la verdad se ha encargado de mostrar cómo esta herramienta ha funcionado dentro de diferentes comunidades que han sido directamente afectadas por las problemáticas sociales que hay en el país, apoyándose del arte con dos finalidades; hacer memoria sobre lo ocurrido con el fin de que no vuelva a pasar, y también de hacer una reconstrucción social simbólica, buscando una forma de que las personas afectadas tengan una razón y motivo para renacer y dejar atrás sus problemas.

CAP.2 Mirada profunda al Festival Narrativas Urbanas

En Colombia han sido demasiadas las ciudades que luchan día a día por mantener la violencia lejos de su radar, manifestándose a través de protestas sociales pacíficas que buscan recuperar lo que les ha sido arrebatado durante todos estos años. Manizales, la ciudad de las puertas abiertas, tampoco ha sido ajena ante estas problemáticas; oculta profundos secretos que constantemente son pasados por alto y maquillados ante sus residentes y visitantes. No obstante, existen personas que no quieren ver a su ciudad doler, encontrando en el arte una voz de ayuda.

El festival Narrativas Urbanas de Manizales ha encontrado en el arte un verdadero mediador de paz, durante sus 10 años de existencia ha permitido conseguir una reconstrucción del tejido social en las comunidades que se han visto afectadas dentro de la ciudad, llevando a cabo un festival que busca trabajar de la mano con la comunidad, que sean ellos los que narran las historias con el fin de que los artistas puedan transmitir ese mensaje a través de murales y graffitis, buscando alzar la voz ante esas personas que se han visto violentadas, además de entregar una reparación simbólica que permitirá a las personas poder sanar esos problemas que los han acompañado por años.

Para llevar a cabo la reconstrucción social se debe estar basado en una metodología específica que permite que estos proyectos no caigan en la estrecha brecha entre manifestación pacífica que reconstruye la sociedad y manifestación violenta que promueve los actos que deterioran las comunidades

Como explica Mauricio, la metodología es clave, al igual que es clave implementar como objeto de estudio estos escenarios, porque si aportamos de manera significativa a los mismos, también se puede impulsar a nuevos investigadores a profundizar en el tema.

Al igual que los escenarios mencionados previamente, el festival de narrativas urbanas de Manizales implementa una metodología específica que ha permitido diferenciarlos del vandalismo ante el arte que aporta a la reconstrucción del tejido social

Lorena ha contado con un apoyo significativo a lo largo de este proyecto, dentro de su equipo cuenta con personas que al igual que ella, han contribuido a la realización y al crecimiento del Festival de narrativas urbanas en Manizales.

CAP. 3 El Arte, un verdadero mediador de paz

El arte urbano, en todas sus expresiones: grafiti, muralismo, performance entre otros, puede ser un mediador de paz ya que es un medio no violento para expresar ideas y transmitir mensajes, sentimientos u opiniones. Gracias a esta herramienta tan poderosa se pueden

abordar temas sociales y políticos, o problemáticas existentes en la sociedad con el propósito de transmutar el dolor en oportunidad.

El arte urbano dentro de las comunidades no es llevado a cabo únicamente con el fin de embellecer los muros, sino cohesionar la sociedad involucrando a los individuos en la realización de proyectos dándole otro significado al sitio donde habitan o transitan tanto las personas afectadas como quienes desconocen la historia, promoviendo así el entendimiento, y la unión de la sociedad.

Por medio de estos proyectos no solo se ven influenciados los habitantes de la comunidad, al igual que ellos, los artistas también dejan su pasión y sudor en cada proyecto que se realiza, de una u otra manera, se genera un impacto en aquellos que plasman el dolor y los hechos sucedidos.

En el festival de narrativas urbanas han hecho parte tanto artistas locales, como nacionales e internacionales, que contribuyeron significativamente a la realización de cada versión, llevando consigo una enseñanza y una experiencia inolvidable.



Universidad[®]
Católica
de Manizales

VIGILADA MINEDUCACIÓN

*Obra de Iglesia
de la Congregación*



Hermanas de la Caridad
Dominicas de La Presentación
de la Santísima Virgen

Universidad Católica de Manizales
Carrera 23 # 60-63 Av. Santander / Manizales - Colombia
PBX (6)8 93 30 50 - www.ucm.edu.co