

*Ni las balas matarán
mi arte*

RESUMEN

El arte y la sociedad están ligados desde el momento en que el hombre lo descubrió e hizo de este un medio de expresión. Al formar parte de la naturaleza humana, es, por ende, completamente social y permanece dentro de cada individuo. Particularmente he experimentado cómo el arte ha tenido impactos significativos en mi desarrollo personal, incluso ayudándome a enfrentar y superar situaciones negativas, pero ¿puede el arte ser un transformador social? Esta investigación no solo pretende demostrar que el arte es un medio de transformación social en potencia, sino dar muestra de que, además de mí, existen comunidades que han logrado el desarrollo y la reivindicación de su contexto a través del arte. Este es el caso de la Comuna 13 de Medellín, un territorio que a pesar de haber sido uno de los más peligrosos de Colombia, actualmente trabaja en una transformación que, en gran medida, se debe a la ayuda de estrategias artísticas. La relación entre la violencia y el arte fue lo que me motivó a indagar más, adentrándome en esta comunidad. Así fue posible evidenciar que cada vez somos más los que nos acercamos al arte buscando respuestas que quizás jamás podríamos encontrar en la vida diaria.

Palabras clave: arte, sociedad, transformación, violencia.

NI LAS BALAS MATARÁN MI ARTE

Alexandra Romero^{1*}

INTRODUCCIÓN

“El artista es un ser sensible e inteligente [...] es él y es otro, es la imagen, el espejo, creativo hasta lo inimaginable, utópico. Socio del silencio y del grito, portador de palabras de los de adentro y de los de afuera, la voz de las voces acalladas, de la mayoría silenciosa, el cuerpo de los invisibles y los desaparecidos, el que muere y vive mil veces, el que siempre está”.
(Sava, 2007)

“Para resistir no es suficiente decir no. Es necesario desearlo”.
(Boal, 2006)

Yo creo en el arte como transformador social, creo en el arte como vocero de los que no tienen voz, de los oprimidos —como diría el maestro Augusto Boal—, no solo porque soy testigo del poder del arte desde mi experiencia personal, sino porque sé que no soy la única a quien el arte ha impactado de manera positiva. Como actriz en formación, los principales objetivos en cada una de mis creaciones siempre han ido más allá del hecho de entretener a un público, ya sea que se trate de la creación de personajes, la escritura teatral o la cinematográfica. Esto no significa que entretener esté mal, pero —aparte de adentrar al público en mundos mágicos donde ponen a flote sus emociones— mi ideal es envolver, sacudir y transformar, teniendo siempre presente que el arte no es un lujo, sino que responde a una necesidad que hace parte de la naturaleza humana (Ramos, 1951, p. 19).

---

^{1*} Asesora de proyecto de grado: Lilian Acosta.
Universidad el bosque
Facultad de creación y comunicación, arte dramático.

Hacer reflexionar al espectador será siempre uno de los principales objetivos en mis creaciones, mostrar la realidad en la que vivimos y todas aquellas problemáticas sociales de las que somos partícipes día a día, pero que pocas veces nos detenemos a ver y comprender. Solemos quejarnos de las crisis que nos rodean, quejarse es sencillo, buscar una solución al problema es lo realmente complicado. La clave de la transformación social a través del arte no se sitúa solamente en la colectividad. Acostumbramos confundir ingenuamente lo social con lo colectivo; sin embargo, lo social también existe cuando hay una sola persona. Cada individuo crece y se transforma conforme el otro lo hace; la colectividad se enriquece de la presencia y el aporte de cada hombre, y en ella todos luchan por un mismo fin (Vygotski, 2017).

El arte ha tenido un gran impacto en las sociedades a lo largo de la historia. Hemos visto su evolución a través de los artistas en distintas áreas representativas y el modo en que se va ampliando, reinventando y transformando. Muchos artistas han buscado contribuir al desarrollo cultural, artístico e incluso intelectual de las sociedades. Las problemáticas sociales cumplen un papel fundamental en las motivaciones de la creación artística: cuanto mayores sean las crisis mayor productividad artística habrá. Estas expresiones se convierten en una forma de resistir frente a la realidad evidente. Se trata de una necesidad casi de supervivencia en la que el arte se convierte en un canalizador y, en muchos casos, un sanador; lo que quiere decir que este no proviene de una función lejana del alma humana (Vygotski, 2017).

Sé que a usted, como a mí, le ha intrigado si es realmente posible la transformación social a través del arte. Desde mi experiencia, he logrado vivenciar los cambios positivos que he obtenido gracias a él. Aún así es difícil que

muchas personas crean, solo con base en mi experiencia, que tales cambios son posibles. Por esta razón decidí adentrarme, aparte de mis vivencias, en los cambios positivos que una comunidad en particular ha logrado a través del arte. La intención fue indagar en algunas movilizaciones artísticas promovidas por sus habitantes para contrarrestar la violencia en su territorio y, de este modo, alcanzar un desarrollo sociocultural. El arte nace aquí como un instrumento poderoso en la lucha por la existencia (Vygotski,2017).

Esta es una comunidad con la que no tengo ningún vínculo directo y con la que, sin embargo, siento una profunda conexión. Conocido socialmente por su marginalidad, pero también por el desarrollo social que actualmente ha conquistado (que, por cierto, son los aspectos que me motivaron a trabajar en él), este territorio lleva el nombre de Comuna 13 de Medellín. Para esta investigación, estudié su contexto sociocultural por medio de noticias, documentales y artículos. El objetivo de esta tarea fue reconocer la comunidad con la que iba a trabajar, construyendo una base histórica.

Asimismo, realicé una búsqueda de los principales exponentes del arte en la comuna: me comuniqué con dos promotores del arte en la 13 y les hice una breve entrevista. Uno de ellos es el director del Colectivo Salvajes y el otro es Apolo, un artista local; estos jóvenes representantes de la comuna son testigos del poder del arte como transformador social. Toda la información suministrada por los entrevistados y obtenida con la investigación fue clave para comprender cómo muchas personas utilizamos el arte como estrategia para conseguir la transformación que tanto deseamos. El arte es un medio para hacernos ver lo invisible o para hacernos ver de manera nueva lo visible, acudiendo a mecanismos perceptivos más complejos que la *psiquis*, “los ojos del alma” (Vygotski, 2017).

LA TRECE Y YO

*“Todo ser humano es teatro, aunque no todos hacen teatro.
El ser humano puede verse en el acto de ver, de obrar, de sentir, de pensar.
Puede sentirse, sintiendo, verse viendo y puede pensarse, pensando.
¡Ser humano es ser teatro!”.*
(Boal, 2006)

Desde pequeña, el nombre de la Comuna 13 de Medellín siempre estuvo presente en mi vida, mis abuelos me contaban muchas historias acerca de este lugar y todos los conflictos que allí ocurrían. En aquel momento me relataban cómo la delincuencia en esta comuna no tenía restricciones de edad, color ni género. Conforme yo crecía, el nombre de este territorio permanecía vivo en todos los medios masivos de comunicación a los que yo tenía acceso: noticias, periódicos, telenovelas nacionales, libros, películas y otros. Algunas obras no nombraban explícitamente a la Comuna 13, pero estaban inspiradas en la Medellín violenta y sus barrios marginales, por ejemplo, el libro de Jorge Franco, *Rosario Tijeras*; o *Lady, la vendedora de rosas*, película dirigida por Víctor Gaviria.

En definitiva, los medios de comunicación narraban la enorme violencia que se vivía. Por supuesto, temas como la muerte, las drogas, el narcotráfico, la corrupción, el robo, la prostitución, el asesinato, la pobreza, el hambre y nombres como el de Pablo Escobar estaban indiscutiblemente ligados a esta comuna. Esta era la información que los medios le suministraban a Colombia y al mundo, lo cual me llevó a cuestionar si, en medio de tanta guerra y violencia, no existía algo bueno, humano o positivo que resaltar.

Hoy por hoy, me encuentro con un panorama completamente diferente de la Comuna 13 de Medellín: es un universo distinto al que conocía, existe un proceso muy bello en la recuperación y el cambio de su contexto sociocultural. Mediante la presencia de disciplinas artísticas que han sido fomentadas por algunos de sus habitantes desde hace algunos años, han surgido seres participativos, líderes,

jóvenes con sueños y artistas en potencia. Estos movimientos le dan esperanza no solo a los que hacen parte del proceso, sino a todos los que creemos que la transformación social a través del arte es posible.

LA TRECE

“No aceptes lo habitual como cosa natural, porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural. Nada debe parecer imposible de cambiar”.
(Brecht, 2001)

La información presentada a continuación fue tomada del Plan de Desarrollo Local de la Comuna 13 del 2015 (San Javier), promovido por la Alcaldía Municipal de Medellín. Se realizó una recopilación de datos con el fin de construir una memoria sociocultural en el que la comunidad es el actor principal.

La Comuna 13 está ubicada en la zona centro occidental de Medellín (Colombia) y tiene alrededor de 74.2 kilómetros de extensión. Limita por el norte con la Comuna 7 Robledo; por el oriente, con las comunas 12 La América y 11 Laureles Estadio; por el sur, con el corregimiento de Altavista; al occidente, con el corregimiento de San Cristóbal. Comprende 19 barrios urbanos y semiurbanos: El Pesebre, Blanquizal, Santa Rosa de Lima, Los Alcázares, Metropolitano, La Pradera, Juan XIII-La Quiebra, San Javier N.º 1, San Javier N.º 2, Veinte de Julio, Belencito, Betania, Las Independencias, Nuevos Conquistadores, El Salado, Eduardo Santos, Antonio Nariño y El Socorro (Departamento Administrativo de Planeación, 2015).

Entre 1978 y 1980, las laderas occidentales de los barrios Veinte de Julio y Antonio Nariño se convirtieron en un territorio perfecto para las invasiones; en

consecuencia, se formaron asentamientos en lo que actualmente se conoce como Las Independencias I, II, III y Nuevos Conquistadores. En 1973 muchos desplazados provenían del Urabá antioqueño y el golfo de Urabá; estos territorios tenían varios conflictos relacionadas con el narcotráfico; por tal motivo, migraron a estos territorios aproximadamente 1500 familias. El desplazamiento forzado de campesinos en las zonas de Antioquia y en diferentes lugares de Colombia impactó en el crecimiento exponencial de la población en la Comuna 13. Además, se incrementaron los índices de analfabetismo, pobreza, desempleo, violencia intrafamiliar, desnutrición infantil, entre otras graves situaciones que aún ocurren por la ausencia de oportunidades y por los conflictos sociopolíticos que han afectado a los colombianos.

El desempleo, la exclusión, la falta de bienestar, la ausencia de servicios públicos, en suma, las difíciles condiciones sociales y económicas de estas zonas facilitaron la entrada del narcotráfico a través del sicariato y los grupos de justicia armada. La extrema derecha con las AUC y la extrema izquierda con las FARC se apoderaron del territorio de la Comuna 13. Su interés estaba puesto en la ubicación geográfica de la comuna, pues detrás de las montañas se encontraba la carretera hacia el golfo de Urabá, que facilitaría la exportación de armas y la importación de droga a la ciudad.

Alrededor de 1998, el Estado tomó la decisión de implementar presencia estatal en la 13. Los pobladores pensaban que la presencia estatal consistía en cinco pilares básicos: la educación, el arte, la cultura, el deporte y la salud. Sin embargo, estos pilares fueron reducidos a uno, que no correspondía a ninguno de los mencionados, y se trataba de la militarización. En 1999, se iniciaron los primeros operativos militares comandados por el entonces presidente Andrés Pastrana.

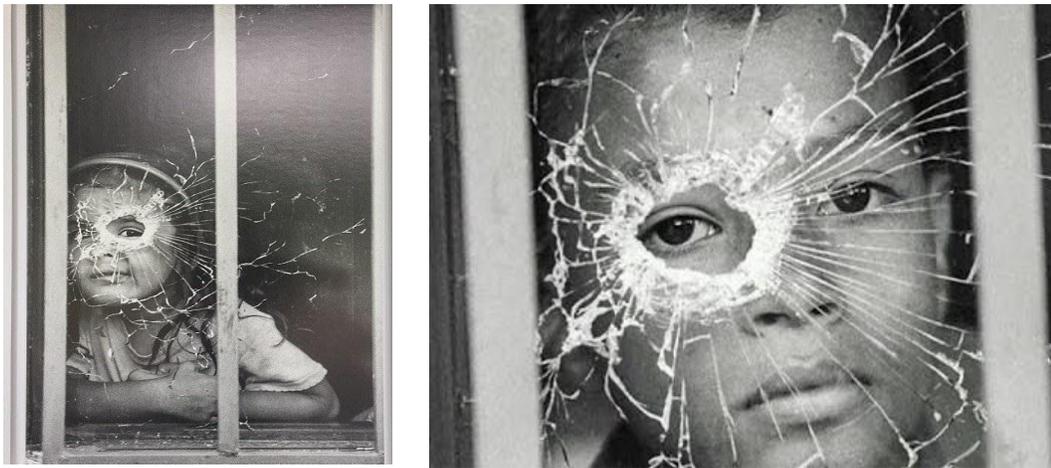
La Comuna 13 tuvo una época difícil, rodeada de constantes operativos militares y enfrentamientos de la población civil contra las fuerzas armadas. Fueron años en los que el terror se apoderó de los habitantes y la guerra se convirtió en el diario vivir. El Gobierno realizaba estas operaciones con el fin de mitigar la delincuencia y el narcotráfico de la comuna, pero fue una guerra que acabó tanto con la vida de delincuentes como con la de muchos inocentes. Entre las operaciones que marcaron para siempre la historia de la Comuna 13 de Medellín se cuentan las siguientes (ver anexos)

- Operación Otoño: llevada a cabo el 24 de febrero del 2002; tuvo como resultado la captura de 42 ciudadanos.
- Operación Contrafuego: ejecutada el 29 de febrero del 2002; se realizaron 63 allanamientos, se capturaron 31 personas y murieron otras cinco, que posteriormente fueron presentados como milicianos muertos en combate.
- Operación Mariscal: realizada el 21 de mayo del 2002; derivó en la muerte violenta de nueve civiles (cuatro de ellos menores de edad), 37 personas heridas y 55 detenidas.
- “Operación Antorcha”: realizada el 20 de agosto del 2002; fueron heridas 37 personas.
- “Operación Orión”: ordenada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez; se desarrolló entre el 16 y el 19 de octubre del 2002. La Comuna 13 de Medellín fue el epicentro de la operación militar urbana más grande de la historia del país, cuyo propósito era acabar con el último bastión de las guerrillas en el país. Esta operación dejó más de 200 heridos, 370 capturas arbitrarias, al menos 95 desaparecidos y 88 asesinatos. La Fiscalía ordenó la libertad de 88 de los judicializados. Hasta el 2007, solo dos de los capturados habían sido condenados. Diego Herrera, director del IPC, afirma que lo más preocupante es que “Orión

permitió sacar a un grupo armado (la guerrilla), para darle entrada a otro, que terminó controlando lo que pasaba en la Comuna 13. Esta fue la puerta de entrada a la hegemonía paramilitar que se vivió después en todo Medellín” (Corporación Jurídica Libertad, 2009).

La exposición “El testigo” del fotógrafo Jesús Abad Colorado da cuenta de todo este pasado de conflicto y violencia. García y Quevedo (s. f.) sintetizan su proyecto de este modo:

Durante más de 30 años, el fotógrafo documental Jesús Abad Colorado fue testigo de los estragos causados por el conflicto armado en Colombia. La exposición “El Testigo” reúne más de 500 fotografías captadas por el lente de Abad, como el testigo de los testigos de la guerra, que abarca diferentes zonas del país que evidencia el conflicto interno, el abandono estatal y la devastación de las actividades guerrilleras, paramilitares y militares en el país [...]. En agosto de 2015, con base en información de varios exparamilitares, se concluyó que varios de los desaparecidos fueron asesinados y arrojados a La Escombrera, la fiscalía decidió dar inicio a las excavaciones en dicho lugar. La exhumación duró cinco meses, no dio ningún resultado, los forenses no encontraron nada. Los familiares de los desaparecidos de la comuna 13 todavía exigen exhumar los dos polígonos de La Escombrera que la fiscalía aún no ha intervenido.

Figuras 1 y 2. Fotografías de El testigo, de Jesús Abad Colorado (octubre de 2002)

El fotógrafo narra así el origen de su obra. “Veníamos caminando y yo buscando algunos testimonios, hay un niño que me mira por una ventana que había sido impactada con un proyectil y cuando yo le hago al niño dos o tres fotografías, una niña movió al niño para ella también mirar cuando me vio con la cámara”. (Ver anexo)

“Son fotografías que no se hacen con la punta del dedo, se hacen con el corazón, son fotografías que se hacen con el alma, son fotografías que se hacen con un conocimiento de la historia de nuestro país, para entender que lo que han perdido son siempre los mismos” (Colorado, Canal Capital)

Después de estos sucesos, los habitantes de la Comuna 13 han estado en la búsqueda constante de transformación de su contexto, la no repetición de actos de violencia, la lucha por mantener viva la memoria histórica y la sanación personal de las heridas. La Alcaldía ha creado diferentes planes de desarrollo que involucran a la comunidad, con el fin de alcanzar un desarrollo sociocultural; por otro lado, se han conformado nuevos colectivos artísticos que también han logrado impactos positivos. La organización comunitaria ha sido definitiva en el proceso de planeación participativa y en la búsqueda de posibilidades para mejorar las condiciones de vida de los grupos poblacionales más vulnerables. Es así que durante muchos años se han mantenido las organizaciones sociales y los diferentes grupos de trabajo. Es de resaltar que los principales protagonistas de los procesos en pro de la convivencia en la comuna 13 San Javier fueron sus propios habitantes, líderes y lideresas, quienes propusieron soluciones y las ejecutaron mancomunadamente (Derechos Humanos, 2009).

A través de las herramientas de Planeación Local (PL) y Presupuesto Participativo (PP), implementadas el 2004 por la administración municipal, se crearon espacios de debate y participación, lo cual enriqueció el ejercicio democrático de la argumentación y la discusión sana; han prevalecido las ideas y se ha logrado trabajar sobre puntos comunes identificados por la población (Departamento Administrativo de Planeación, 2015). La Comuna 13 San Javier siempre ha sobresalido por el trabajo comunitario, primero como habitantes que se unían para sacar adelante sus comunidades y luego como grupos organizados en torno a temas como la cultura, la educación, el deporte, la diversidad sexual, las etnias, las mujeres, entre otros (Corporación Jurídica Libertad, 2009).

ARTE EN LA TRECE

“La memoria colectiva se puede recuperar no solo cuando se le evoca sino cuando se la pone al servicio de un proyecto, por lo tanto hay memoria colectiva cuando hay un porvenir y cuando el hombre triunfa porque no renuncia a su valores”.

(Kovadlof, 2007)

Figura 3. CITATION Gra183
\\ 9226 (Graffitour, 2018)

Figura 4. CITATION Gra183
\\ 9226 (Graffitour, 2018)

Figura 5. CITATION Gra183
\\ 9226 (Graffitour, 2018)

Actualmente, colectivos artísticos como Casa Kolacho y Colectivo Salvajes, y diversos artistas que han hecho presencia en la Comuna 13, llevan a cabo proyectos artísticos en comunidad y para la comunidad. Estas agrupaciones son las que han creído en la posibilidad de cambio que puede generarse por medio del arte. Así, han implementado diversas estrategias artísticas entre las que se cuentan la cultura hip hop, los grafitis, las líricas rap y otras, luchando por una Comuna 13 de arte y amor, una comuna de paz.

Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años, y son muy buenos. Pero hay quienes luchan toda la vida: esos son los imprescindibles (Brecht, 2001).

Los jóvenes de la Comuna 13 han estado luchando por el cambio y por un futuro prometedor para sus vidas, alejado de la violencia. Esta lucha se propagará de generación en generación, será para toda la vida, y el arte será un medio para establecer el equilibrio en un mundo en crisis (Vigotski, 2017).

Figura 6. Logotipo
CITATION Cas20 V1
9226 (Casa Kolacho,
2018)

Figura 7. Logotipo
CITATION Cas20 V1
9226 (Casa Kolacho,
2018)

Figura 8. Logotipo
(Úsuga, 2020)

Colectivo Salvajes

“Creemos en la transformación social y este territorio es una muestra de ello, de que sí se puede lograr, se ha logrado y sigue creciendo a través de esto”.

(Úsuga, 2020)

En la búsqueda de los principales promotores del arte en la Comuna 13, me encontré con personas a las que les comenté sobre el trabajo de investigación que estaba realizando. Estas aceptaron sin ningún problema hacer parte de mi investigación contribuyendo al proyecto con información muy valiosa. Uno de mis primeros entrevistados fue Rodolfo Úsuga, director del Colectivo Salvajes, él es uno de los artistas emergentes que ha contribuido al desarrollo cultural de la Comuna 13. A nivel artístico, el Colectivo Salvajes ha logrado grandes aportes a la comunidad con los diversos proyectos que desarrolla. Rodolfo Úsuga vive en esta comuna desde sus dos años de edad. Según nos cuenta, en la Comuna 13 le ha tocado vivir lo bueno y lo malo, y también la transformación del territorio por medio del arte (Úsuga, 2020).

Figura 9. Mural. Comuna 13 (Úsuga, 2020)

Figura 10. Sendero Escaleras. Comuna 13 (Úsuga, 2020)

Figura 11. Sendero Escaleras. Comuna 13 (Úsuga, 2020)

Gracias a la fortuna de vivir en uno de los senderos que dan a las escaleras eléctricas, su colectivo tuvo la oportunidad de potencializar el lugar, sumando un nuevo tramo a las rutas que hay para recorrer la Comuna 13. Los Salvajes han participado en distintos proyectos, y recorren la comuna presentándose en colegios, escenarios y festivales. Nacen como una iniciativa de Rodolfo Úsuga. Cuando conoció diferentes artistas del graffiti y muralismo en el mundo audiovisual y la producción musical, Úsuga quiso crear un colectivo con artistas emergentes de la ciudad, con el fin de conectar con toda Medellín. De este modo, el artista tendría la oportunidad de presentar un proyecto que sería promovido colectivamente. Además, vienen desarrollando nuevos proyectos enfocados en la habilitación de senderos, que les permitan a los visitantes de la comuna tener nuevas experiencias. Además de involucrar el grafiti y el muralismo, también tienen el objetivo de incluir lo ecológico, creando una plataforma para nuevos artistas que les brindará la oportunidad de presentar sus obras y exposiciones a la comunidad. En el equipo de este colectivo podemos encontrar productores audiovisuales, artistas de diseño e ilustración, fotógrafos, cantantes de folclor y música urbana, escultores y muralistas. Ellos son su pilar.

El Colectivo Salvajes se ha expandido a tal punto que ha conseguido nuevos aliados internacionales, comprometidos todos con la transformación a través del arte. A lo largo de su trayectoria, este colectivo ha creado escuelas en las que se enseñaba a los niños el estilo del hip hop, como una forma de agradecer que este estilo los hubiese salvado de muchas situaciones negativas. Les mostraban a las nuevas generaciones que en el hip hop podrían encontrar nuevas pasiones y una alternativa para expresarse y liberar sus emociones. También les ofrecían otras disciplinas en las que desenvolverse: la danza, el grafiti, el *breaking*, el DJ, articuladas con otras, como las artes plásticas.

Apolo

“Algo que se ha demostrado en todos estos años es que el arte logró romper barreras, romper prejuicios, logró crear nuevas dinámicas, logró reactivar toda una economía en un sector que socialmente estaba muy aporreado [...], no solamente la transformación social sino la reconstrucción de valores, de tejido social en la comunidad, la imagen de la comuna 13 para Medellín, que a través del arte logró crear un mundo nuevo”.

(Montoya, 2020)

Otra de las personas que se sumó a este proyecto fue Cristian Camilo Pareja Montoya, más conocido como Apolo, un comunicador gráfico que llegó a la Comuna 13 cuando ingresó al colectivo Casa Kolacho. Comenzó realizando aerografía textil en formatos como camisetas, gorras, cascos y tenis; eventualmente, alternaba su trabajo con la creación de murales. Varios de los integrantes de Casa Kolacho invitaron a Apolo a pintar, así se construyeron nuevos espacios con obras artísticas en el recorrido de la Comuna 13, antes de que se convirtiera en un sector de visitas masivas. La Comuna 13 y el colectivo Casa kolacho constituyeron la primera plataforma para que el artista Apolo tuviera presencia en el mundo del arte urbano. Así, surgió la oportunidad de realizar sus dos primeras obras desde el año 2016 en el conocido recorrido del *Graffitour*. Es muy valioso compartir la importancia que tiene para Apolo el hecho de que sus obras hacen parte de la evolución de la historia de la Comuna 13. Además, ser un artista contemporáneo le ha abierto las puertas a un mundo más amplio, ha encontrado su esencia en los distintos medios artísticos que explora, tomando riesgos sin temor a los resultados. Igualmente, su formación como comunicador le permitió tener una panorámica de las nuevas dinámicas del arte y del modo en que estas aportan al desarrollo de las comunidades, para ser portavoces y agentes de transformación social.

Mi mayor interés e inspiración está en el color y las formas que encuentro en el día a día, sintiendo la necesidad de plasmarlo en mis obras. Dentro de mi formación como comunicador gráfico publicitario, he encontrado gran fascinación por el diseño. Así mismo, en mi obra me interesa establecer la relación entre este y la pintura contemporánea para con ellos trabajar diferentes temas como la naturaleza, la mujer y la cultura latinoamericana en distintos formatos, tales como murales, cuadros, ilustración digital y arte urbano; donde mi pretensión es generar debate, cuestionamiento, reflexión y admiración (Montoya, 2020).

Figura 13. Obra Mariscal. Comuna 13 (Montoya,2020)

Figura 14. Obra Mural. Comuna 13. (Montoya,2020). (Ver Anexos)

ARTE DESDE EL CORAZÓN

Definitivamente me siento identificada con el hecho de que el arte logra transformar vidas, lo ha hecho con los habitantes de la Comuna 13 y lo ha logrado en mí. En el transcurso de mi carrera e introducción al arte, he utilizado el teatro, la danza y la música como canalizadores de acontecimientos negativos que viví en mi infancia. La violencia nos deja secuelas que tratamos de combatir toda la vida, las escondemos con corazas y quedan guardadas en lo más profundo del alma, sin embargo, no se olvidan ni salen de nuestro cuerpo. Como consecuencia, conservamos una sensación que nos atemoriza, que no nos deja estar en paz, y por eso buscamos constantemente una manera de eliminar el dolor. Muchas veces no somos capaces de conjurar ese dolor con olvido o con palabras, y necesitamos otros medios para sanar. El arte fue la estrategia que escogí para enfrentar mi dolor, combatirlo, superarlo e incluso inspirarme en él para crear.

Siempre he sido una persona a la que le ha costado expresar sus emociones, pareciera que no quiero mostrarle al mundo lo vulnerable que soy. Construí estas barreras debido a una experiencia violenta. Solo a través de distintas disciplinas artísticas he logrado mostrar lo que realmente soy, sin miedos a no cumplir las expectativas de alguien, simplemente siendo, y encontrando mi esencia poco a poco. Siendo muy pequeña sufrí actos de abuso, para mí era un secreto que debía guardarse para toda la vida y así lo hice, nunca pronuncie ni una palabra y nadie podía siquiera sospechar que algo así me había ocurrido. Más tarde, dejé de lado esos sentimientos que me atormentaban y traté de concentrarme en las actividades que me hacían feliz. Cuando decidí hacer del arte mi profesión, descubrí el teatro; podría decir que desde entonces es mi “gran salvador”.

Figuras 15 y 16. Número de *clown* "Cómo ser una princesa", Alexandra Romero, actriz CITATION Sem19 \l 9226 (Semana Cómica, 2019)

En mi formación actoral, descubrí el género cómico y allí encontré la técnica *clown*. El *clown* se convirtió en mi "payaso salvador". Esta técnica posee unas reglas establecidas para su ejecución, y considero que también se trata de mostrar la mejor versión de ti, la más sincera, la más honesta, la realidad propia que tanto negamos, y la fidelidad a uno mismo, pues el payaso es un personaje humilde, torpe e inocente, que va desde el corazón hasta la acción. El *clown* es un personaje y, como sabemos todos, los personajes son interpretados por un actor (Gené, 2015, p. 15).

Las particularidades del *clown* hicieron que, como persona y actriz, me conectara desde el principio con esta técnica. Si bien sabemos que la tragedia es lo mejor que le puede pasar a un payaso, cualquier situación trágica puede ser transformada en cómica. En efecto, las desgracias en la vida del *clown* pueden ser vistas como algo cómico o como algo trágico (Gené, 2015). Entonces, pensé: "¡qué mejor momento para convertir mi tragedia en un acto creativo!". Fue así que comencé la construcción de un número cómico más personal, "los números de payasos están basados en las acciones y reacciones de estos más que en una dramaturgia sutil y acabada" (Gené, 2015, p. 79).

La construcción de mi número cómico llamado *Cómo ser una princesa* me remitió a mi niña interior, a mi infancia y, por ende, me recordó los acontecimientos que me marcaron para siempre. La búsqueda de nuestro propio *clown* siempre nos induce a ir a nuestro interior y, en especial, a recuperar nuestra infancia (Jara, p. 12). Así que decidí expresarme y crear partiendo de mis experiencias personales, sobre todo de aquellos sucesos negativos. Como resultado, desarrollé una dramaturgia de mi número cómico; la fui trabajando y ajustando para finalmente llevarla al teatro. Allí me enfrentaría por primera vez con el público. Un acto creativo es una catarsis propia; sin embargo, un sentimiento puro no puede ser convertido en arte, para lograrlo se necesita del acto creativo que domina esos sentimientos, conquistándolos, resolviéndolos. Solo cuando esto se ha realizado, nace el verdadero arte (Vigotsky, 2017).

En la presentación, la reacción del público fue asombrosa, su empatía, su risa sanadora, su conexión emocional con mi *clown*, su respeto y amor fueron la mejor terapia que pude tener. En conclusión, logré darle voz a mi voz. Comprendí el poder del arte como un liberador de aspectos de nuestra psique que no hallan expresión en nuestra vida cotidiana (Kovadlof, 2007). Sin duda alguna, la técnica *clown* tiene impactos psicológicos, como afirma Jesús Jara en *Un clown navegante de las emociones*: “el *clown* significa sacar fuera con total libertad nuestros pensamientos y sentimientos más auténticos, primarios y sinceros y esa es la base para solucionar cualquier tipo de problema” (Jara, p. 50).

En el proceso creativo e interpretativo de mi número cómico logré liberar muchas emociones que tenía contenidas, transformé mi ser, valoré mi esencia y pude convencerme aún más de la fuerza transformadora del arte. Al parecer la base biológica del arte consiste en la posibilidad que otorga de liberar pasiones revueltas y que no han podido encaminarse ni encontrar una expresión en la vida cotidiana (Vigotsky, 2017)

CONCLUSIONES

“No importa lo que la historia haya hecho del hombre sino lo que el hombre hace con lo que la historia hizo de él”.

(Sarte, 2007)

Para finalizar, cabe señalar que los objetivos de esta investigación han sido cumplidos. En primer lugar, se realizó la indagación en el contexto sociocultural de la Comuna 13 de Medellín, lo que permitió conocer a profundidad su transformación para así relacionarla con mi experiencia. El resultado fue una muestra del poder del arte como transformador social, sin importar lo empírica o profesional que fuera la conexión con él. El arte en sí es la técnica social de la emoción, es un tipo de catarsis que arroja una llama purificadora llena de emociones, experiencias, sentimientos íntimos y trascendentes del alma, es una acción social (Vigotsky, 2017).

Por otro lado, la indagación de las experiencias artísticas promovidas por los habitantes de la Comuna 13 permitió concluir que el significado social del arte está presente en cada uno de nosotros, aun cuando la acción fuese llevada a cabo por un individuo, su esencia no es individual (Vigotsky, 2017). Sin importar la disciplina artística en la nos enfoquemos, todas nos permiten expresar, sentir, ser fieles a nuestras necesidades y a nuestras pasiones; de este modo el arte se convierte en un acto terapéutico. Tal como plantean Foulkes y Anthony en *Psicoterapia grupal*, una situación terapéutica es aquella “donde el paciente puede expresar sus más íntimos pensamientos sobre sí mismo, sobre cualquier otra persona y sobre el terapeuta, [teniendo] la certeza de que no está siendo juzgado y que es plenamente aceptado tal como es y diga lo que diga” (citados en Jara, 2000, p. 50).

En los dos casos expuestos, el de la Comuna 13 y el de mi experiencia personal, se acudieron a estrategias artísticas que generaron resultados favorables, por

tanto se puede afirmar que la transformación social a través del arte es posible. Aunque entender analíticamente la función creadora es quizá uno de los problemas más inaccesibles de la psicología, pues la creatividad y lo que esta genera internamente en nosotros está rodeada de misterio (Ramos, 1951), logramos constatar que el arte tiene impactos positivos en las personas. Sin embargo, el acto creativo está acompañado de cierta inocencia que hace imposible, incluso para el artista, comprender lo que sucede en la intimidad de su espíritu (Vigotsky 2017).

El arte está ligado a las emociones humanas y, por tal motivo, se convierte en una caja de resonancia, en un transmisor de sentimientos. El arte no es bueno ni malo, independientemente de las emociones que provoque, es una forma de lenguaje de sentimientos que debemos apreciar en función de lo que expresa (Kovadlof, 2007). A pesar de que queramos vivir en constante equilibrio, siempre existirá cierto desequilibrio a favor del entorno y de nosotros. Según Orshansky (citado en Vigotsky, 2017), los sentimientos son lo más y lo menos de nuestro equilibrio, son descargas de energía que normalmente no son usadas; por ello, la función biológica del arte es lograr estados de excitación en los que estas energías se descarguen, restableciendo así nuestro equilibrio con el resto del mundo.

Este proceso de investigación e introspección da por resuelta la pregunta-problema que dio lugar a este trabajo: demuestra que la transformación social a través del arte es factible y pone en evidencia que el papel del arte es fundamental en la transformación de una sociedad, porque motiva, emociona, narra y conmueve (Colorado, 2017). Podemos así comprender cómo el arte es unión. *Yo creo en el arte como transformador social*, como vocero de los que no tienen voz, los olvidados, los desaparecidos, los que no existen para algunos. El arte toca puertas, toca almas. Y, como dijo Gustavo Mestre, entre más personas toquen un instrumento menos armas se usarán, el arte es intangible y ninguna bala matará el arte que llevas dentro.

Referencias

Motos, T. (2006) . *El teatro del oprimido* .Máster en Teatro aplicado. Posgrado de Teatro en la Educación.

García, S; Seiffer, T.(2001). Pensando lo que hacemos para hacer lo que pensamos. Trabajo realizado en la materia de filosofía social, cátedra Heler de la UBA

Casa Kolacho. (2018). Fotografías. Medellín, Colombia.

Colorado, J. A. (17 de febrero de 2017). Canal Capital. (C. Palacios, entrevistador).

Corporación Jurídica Libertad. (02 de Julio de 2009). *Corporación Jurídica Libertad*. Recuperado de <https://www.cjlibertad.org/>

Departamento Administrativo de Planeación. (2015). *Plan de desarrollo local Comuna 13 San Javier*. Medellín.

García, C. y Quevedo, D. (s.f.). “El testigo” de Jesús Abad Colorado, una exposición para la memoria. Recuperado de <https://www.utadeo.edu.co/es/articulo/crossmedialab/277626/el-testigo-de-jesus-abad-colorado-una-exposicion-para-la-memoria>

Gené, H. (2015). *La dramaturgia del clown*. Nuevo León: Paso de Gato.

Graffitour. (2018). Comuna Trece de Medellín. Antioquia, Colombia.

Jara, J. (s.f.). *El clown, un navegante de las emociones*. Payasos sin fronteras.

Kovadlof, S. (2007). *Teatro comunitario*. Buenos Aires: Atuel.

Vigotsky, L (2017). El arte y la vida. Recuperado de <https://issuu.com/leosantos59/docs/el-arte-y-la-vida.-lev-vigotsky.-ps>

Montoya, C. P. (27 de Abril de 2020). La 13. (A. Romero, entrevistador).

Ramos, S. (1951). *Psicología del artista*. Universidad del Continente.

Sarte, J. P. (2007). *Teatro comunitario*. Buenos Aires: Atuel.

Sava, A. (2007). *Teatro comunitario*. Buenos Aires: Atuel.

Semana Cómica. (2019). *Clown*. Bogotá, Colombia.

Úsuga, R. (25 de abril de 2020). La 13. (A. Romero, entrevistador).

Anexos

- <https://youtu.be/iXOiqUbiErw>
- <https://youtu.be/davTBWUPibA>

Montaje de grado.

- https://drive.google.com/file/d/15bnteV-TZhvQmIcuLG2dUUEYFy_wLy93/view?usp=sharing

Envío artículo

LAURA ALEXANDRA ROMERO NIÑO <lromeron@unbosque.edu.co>

para revista.gestioncultural2 ▾

Autora: Laura Alexandra Romero Niño

Asesora de proyecto de grado: Lilian Acosta

Institución: Universidad el bosque

Facultad de creación y comunicación

Arte dramático

Cargo: Actriz

Correo electrónico: lromeron@gmail.com

2 archivos adjuntos

