NOTAS DE UN ARTISTA QUE BUSCA ENTENDER SU ~~IDENTIDAD~~

Jhon Sebastián Ramos Martínez

Proyecto de Grado 2

Tutor Francisco Cabanzo

Programa de Artes Plásticas

Facultad de Creación y Comunicación

2019-2

UNIVERSIDAD EL BOSQUE
Facultad de Creación y Comunicación
Coordinación de Calidad

Índice

1. Introducción _____5
2. Marco conceptual _____6
3. Contexto histórico _____7
    3.1. Época de la conquista _____9
    3.2. Siglo XX _____10
4. Referentes artísticos _____12
    4.1. Ernesto Restrepo Murillo _____13
    4.2. Antonio Caro _____14
    4.3. José Alejandro Restrepo _____15
    4.4. Oscar Murillo _____17
    4.5. Bernardo Salcedo _____19
    4.6. María Buenaventura _____19
    4.7. Liliana Ángulo _____21
    4.8. Juan Peláez _____22
    4.9. Juan Obando _____23
5. Justificación _____23
6. Descripción del proyecto _____24
    6.1. Texto _____25
    6.2. Página Web _____25
    6.3. Videoinstalación _____26
7. Conclusiones _____26
8. Referencias bibliográficas _____28

RESUMEN

A partir de este proyecto busco realizar una comparativa narrativa de mi perspectiva de identidad colonializada como colombiano a través del territorio español. Así analizar y definir mis ideas preconcebidas de identidad, hacer visibles los aspectos que corroboran y replantean mi visión de España, descomponiendo y decolonizando lo aprendiendo anteriormente.

Para esto realizo una investigación histórica de Colombia para saber donde se encuentra y por lo que ha pasado para llegar a lo que es en la actualidad, además de buscar referentes artísticos y conceptuales que hablen del problema de identidad y de la colonialidad. Así usar el intercambio estudiantil a España para hablar a partir de la experiencia de búsqueda de identidad, mirando diferencias, similitudes, aprendiendo, desaprendiendo y evidenciando este proceso.

De esto surge "Notas de un artista viajero que busca entender su identidad", una obra que se compone de un libro que explica de forma narrativa mi experiencia en España, con comparativas personales, pero también evidencia audiovisual del intercambio, publicando todo el proyecto en un blog donde no solo esta el libro, sino el banco audiovisual del proyecto, más una videoinstalación que introduce al proyecto y al libro.

Finalmente, de esta forma dejo de manera plástica y narrativa una forma de evidenciar los procesos de búsqueda de identidad que muchas veces se llevan a cabo de manera inconsciente, pero que a través de esta obra adquieren cuerpo para ser expuesto desde la página web, y como parte de una inauguración en una proyección de la videoinstalación en España.

PALABRAS CLAVES

COLOMBIA, ESPAÑA, COLONIALIDAD, DECOLONIALIDAD, IDENTIDAD, DECOLONIZAR, PÁGINA WEB, VIDEOINSTALACIÓN, RECONOCIMIENTO, COLONIA, HISTORIA, VIAJAR, ORIGENES

ABSTRACT

From this project I seek to make a narrative comparison of my perspective of colonial identity as Colombian through the Spanish territory. Thus, analyze and define my preconceived ideas of identity, make visible the aspects that corroborate and rethink my vision of Spain, decomposing and decolonizing what I learned previously.

For this I carry out a historical investigation of Colombia to know where it is and what has happened to reach what it is today, in addition to looking for artistic and conceptual references that speak of the problem of identity and coloniality. So, use the student exchange to Spain to talk from the experience of identity search, looking at differences, similarities, learning, unlearning and demonstrating this process.

From this arises "*Notes from a traveling artist who seeks to understand his identity*", a work that consists of a book that narratively explains my experience in Spain, with personal comparatives, but also audiovisual evidence of the exchange, publishing the entire project in a blog where not only is the book, but the audiovisual bank of the project, plus a video installation that introduces the project and the book.

Finally, in this way I leave in a plastic and narrative way a way of demonstrating the processes of identity search that are often carried out unconsciously, but that through this work acquire body to be exposed from the website, and as part of an inauguration in a projection of the video installation in Spain.

KEY WORDS

COLOMBIA, SPAIN, COLONIALITY, DECOLONIALITY, IDENTITY, DECOLONIZE, WEB PAGE, VIDEO INSTALLATION, RECOGNITION, COLOGNE, HISTORY, TRAVEL, ORIGINS

1. Introducción

Teniendo en cuenta los conceptos de colonialidad y decolonialidad de Walter Mignolo, busco a través de mi proyecto definir mi identidad de tal manera que pueda decolonizarla; revaluar y analizar mi colonialidad para a partir de ella definirme, entendiéndome y rompiendo los esquemas preconcebidos de identidad.

Para ello, analizaré, organizaré y clasificaré la información que me rodea, definiéndome por medio de ella, pero teniendo de antemano las ideas de Walter Mignolo, e historiadores y teóricos, como Jorge Orlando Melo con su libro Historia Mínima de Colombia. Así, con estos autores ponerme en contexto con Latinoamérica y Colombia, y poder hacer una definición de mi identidad que constantemente se decolonializa de manera plástica, textual y audiovisual.

Así, definir mi identidad de manera visible por medio de los conceptos de colonialidad y decolonialidad. Utilizar para esto apropiación de contenido que permita evidenciar los puntos de inflexión que hago participe, almacenando esta información para poder reflexionar sobre si misma y cómo esta termina siendo parte de mi inconsciente de identidad y se contrasta con mi visión colonial y decolonial.

2. Marco conceptual

Para poder empezar hay que definir identidad: "lo que una persona es, las cualidades de una persona o grupo de personas que la hacen diferente a otras" (Cambridge Dictionary, 2019)[1]. Y en palabras del nobel de literatura, Gabriel García Márquez, "Los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los alumbran: la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a transformarse, a interrogarse (a veces sin respuesta) a preguntarse para qué diablos han llegado a la tierra y qué deben hacer en ella". Esto para responder que la identidad esta en constante cambio, y que el contexto que nos rodea es el que nos define.

Esto convierte mi visión de identidad en una visión personal y no pretende ser una respuesta universal, sino por el contrario una mirada de los contraste y matices que observo y que tienen que ver con mi idea de colonialidad y decolonialidad que se encuentra en constante cambio. Así, el estar en España me permitirá definirme a través del país mismo, por medio de diferencias y similitudes que encuentro, y decolonizarme a través de ese mismo conquistador y colonizador.

Por tal, se hace necesario definir que es *colonialidad* y *decolonialidad,* en voz de uno de sus mayores exponentes. Para esto utilizaré el texto de Estéticas decoloniales de Pedro Pablo Gómez y Walter Mignolo, en conjunto con textos que hablan también de estas ideas, pero con otras voces donde me refieran a América Latina y su colonialidad.

Siendo así, *colonialidad* "designa al patrón estructural de poder específico de la modernidad, originado a partir de la conquista de América y la subsecuente hegemonía planetaria europea." (Quintero s.f.)[2] Esto entendido como el control y jerarquía social por parte de Europa, y como este se convierte en un sistema de explotación de América Latina, donde aparece "la violencia, la barbarie, el atraso, la tradición, el subdesarrollo, entre otros."

[1] Cambridge Dictionary. (2019) Definición de *identity* en inglés, traducida al español.
[2] Quintero Pablo. (s.f.) Colonialidad. Proyecto: Diccionario del pensamiento alternativo II. CECIES. Argentina. Universidad de Buenos Aires, CONICET.

(Donoso 2014, 48)[3] Sin embargo, más adelante se encontrará que la hegemonía europea se desvanecerá con la llegada de Estados Unidos al poder.

Acompañado de esto, sucede algo llamado herida colonial, a lo que Mignolo lo entiende como la herida marcada en américa latina y que tiene que ver con la colonización y el proceso decolonial que aún no se lleva a cabo debido a esta misma herida y otros factores. Se podría pensar que el proceso decolonial tiene que ver con la independencia de los países en américa latina en el siglo XIX, siendo en Colombia una batalla que se libró desde el 20 de julio de 1810 hasta el 7 de agosto de 1819 con la Batalla del Puente de Boyacá. Esto tan solo sería la descolonización e "independencia jurídico-política de las periferias." (Donoso 2014, 47)[4]

Lo que se quiere lograr con la decolonialidad, en términos de Mignolo constituye la "heterarquía[5] de las múltiples relaciones raciales, étnicas, sexuales, epistémicas, económicas y de género, que la primera fase de decolonialidad (siglo XIX) dejo intacta" (Ibíd., 47)[6], y en otras palabras es la libertad para el crecimiento económico y la libertad de empresa para el crecimiento de la economía estatal y global. (Gómez y Mignolo 2012, 13)[7]

3. Contexto histórico

Gracias a Jorge Eduardo Melo en su libro Historia mínima de Colombia se posibilita el entretejido y paralelo histórico de Colombia desde sus inicios de antes de la época de la conquista hasta hoy día entendida como república.

A través de un análisis a la historicidad de Colombia y un paralelo temporal de sus inicios a la modernidad, encontrar la proliferación de rasgos de identidad que provienen desde sus orígenes, se transmutan en la conquista y terminan siendo lo que es Colombia hoy en día.

Para ello es indispensable empezar hablando del territorio geográfico colombiano, esto debido a la imposibilidad del cambio en sí, y más bien por la posibilidad como espacio

[3] Donoso, V. (2014) Pensamiento descolonial. Pensamiento decolonial en Walter Mignolo: América Latina: ¿transformación de la geopolítica del conocimiento? Pp.45-56. (Chile. Universidad de Arte y Ciencias Sociales) 48.
[4] Donoso, V. (2014) Pensamiento descolonial. Pensamiento decolonial en Walter Mignolo: América Latina: ¿transformación de la geopolítica del conocimiento? Pp.45-56. (Chile. Universidad de Arte y Ciencias Sociales) 47.
[5] Heterarquía**:** La heterarquía rompe el modelo de la jerarquía. No hay poder, todos los componentes son independientes. Se cambia el concepto de ordenar, por el de influir: nadie es amo, todos pueden influir en quien quieran, pero hay libertad de pensamiento.
[6] Donoso, V. (2014) Pensamiento descolonial. Pensamiento decolonial en Walter Mignolo: América Latina: ¿transformación de la geopolítica del conocimiento? Pp.45-56. (Chile. Universidad de Arte y Ciencias Sociales) 47.
[7] Gómez, P.P, Mignolo, W. D. (2012) Estéticas Decoloniales. (Bogotá. Universidad Distrital Francisco José de Caldas) 13.

geográfico de recursos y ubicación. Esto empieza por la variedad de altitudes y cordilleras que tiene el país, lo que da como resultado una "variedad de regiones de más de 4000 metros de altura, disminuyendo a medida que se acercan al mar, planicies a nivel del mar, cubiertas por selvas tropicales, llanuras del Pacífico, las de la Amazonia y la Orinoquia (en las que hay amplias zonas secas y de pastos naturales) y de la costa atlántica." (Melo 2017, 11)[8]

Esta variedad de territorios da como resultado la variedad de poblaciones y regionalismos específicos que descentralizan al país desde sus inicios hasta hoy, esto en la medida que cada región del país cuenta con la posibilidad de tener diferentes variedades de alimentos en un mismo territorio, ahorrando así la necesidad de movilizarse a sitios específicos, a excepción de ciertos productos como lo fueron la sal, coca y ciertos lujos como lo hace saber Melo (Ibíd., 13).[9] El problema del territorio se soluciona con la industrialización a partir de la misma independencia de Colombia en 1810 con la creación de vías de comunicación hacia el centro del país, desatando así la migración hacia asentamientos que luego se convertirían en ciudades y que, gracias a la higiene, la alimentación completa, la salud, la educación y la medicina ocurriría un crecimiento en la población. Siendo así que a "comienzos de siglo Bogotá (que en 1870 tenía 40.000 habitantes y 2% de la población) era la única ciudad con más de 100.000 personas y tenía 1,5% de la población del país, en 1938 ya cuatro ciudades superaban esa cifra y en ellas vivía 9% de la población; en 2005 60% de los colombianos vivían en 53 ciudades de más de 100.000 habitantes". (Ibíd., 284)[10] Esto además beneficiado por la caída de mortalidad que bajo de 2% a 0.6% entre 1918 y 2005. (Ibíd., 286)[11]

Esto ocasiona así que los asentamientos, ahora ciudades puedan estar apartadas las unas de las otras, definiéndose cada una diferente de otra con acentos, comidas y tradiciones, a pesar de encontrarse dentro del mismo territorio. Debido a la localización de cada territorio se empiezan a crear contextos sociales diferentes si se habla de periferia o interior del país, lo que simboliza diferentes tipos de educación y de economías que se ven reflejadas en la identidad de cada región, sin embargo, en 1550 en la época del dominio español, ocurrían pensamientos de identidad que no respetaban la tradición geográfica que desde siempre

[8] Melo, J. (2017) Historia mínima de Colombia. (México, D.F. Turner Publicaciones S.L., 2017) 11.
[9] Melo, J. (2017) Historia mínima de Colombia. (México, D.F. Turner Publicaciones S.L., 2017) 13.
[10] Melo, J. (2017) Historia mínima de Colombia. (México, D.F. Turner Publicaciones S.L., 2017) 284.
[11] Melo, J. (2017) Historia mínima de Colombia. (México, D.F. Turner Publicaciones S.L., 2017) 286.

existió en el territorio colombiano, siendo así que para ese año los habitantes mestizos y blancos se sentían parte de la monarquía española y no del Nuevo Reino de Granada (como se conocía Colombia anteriormente).

3.1. Época de la conquista

Es clave señalar que la idea del descubrimiento de América no es así. El viaje lo propuso el italiano Cristóbal Colón en 1486, no obstante, su viaje era arriesgado, ya que se sabía de la redondez de la tierra, pero se desconocía la latitud en alta mar y no era posible calcular ni la duración ni los alimentos necesarios para viajar al continente americano. (Ibíd., 35)[12]

Esto se aventaja con los ideales de hidalgo, un hombre independiente que soñó con evitar la mano de obra para dejársela a la servidumbre, pues era lo que américa ofrecía. Además, hubo un cambio de ideales en Europa donde el capitalismo avanzó y la religión por el contrario fue la base de las reglas, las leyes y la moral desde la cual sometieron y conquistaron al pueblo. (Ibíd., 40)[13] Un fragmento que los españoles les leían a los indígenas consistía en: "… y que si algunos se quisiesen tornar cristianos que les haría mercedes y que los que no quisieren ser cristianos que no los apremiaría a que lo fuesen sino que se estuviesen como se estaban y respondieronme: que en lo que decía que no había sino un Dios y que este gobernaba el cielo y la tierra y que era Señor de todo… pero que en lo que decía que el para era señor de todo el universo en lugar de Dios y que el había fecho merced de aquella tierra al rey de Castilla…". (Nieto, 2000)[14]

Además, para someter al pueblo no bastaba con conquistar sus tierras, también debían violar a sus mujeres y quitarles su riqueza. Incluso se usó la violencia, manipulación y seducción, con armas de fuego, caballos y perros que desgarraban a los guerreros indígenas, quemaban sus casas y cultivos obligándolos a someterse ante el gobierno español. (Melo, 42-43)[15]

[12] Melo, J. (2017) Historia mínima de Colombia. (México, D.F. Turner Publicaciones S.L., 2017) 35
[13] Melo, J. (2017) Historia mínima de Colombia. (México, D.F. Turner Publicaciones S.L., 2017) 40
[14] Nieto, M. (2000) Remedios para el imperio. Bogotá. Universidad de los Andes e ICANH.
[15] Melo, J. (2017) Historia mínima de Colombia. (México, D.F. Turner Publicaciones S.L., 2017) 42-43

Para controlar los territorios, los españoles se apropiaban de las tierras que tuvieran mano de obra indígena, sin embargo, esto se acabaría pronto en lugares como Santa Fe de Bogotá, Tunja, Pasto, Cali y ciudades iniciales, no obstante, en lugares mineros como Antioquia, Cartago o Popayán la falta de indígenas los obligaría a traer esclavos africanos. Así pues, para fundar estas ciudades se trazarían calles rectas, con una plaza central, donde en un lado estaría la iglesia y al frente el cabildo y la cárcel. (Ibíd., 44)[16]Así los conquistadores de estos lugares se harían en lugares cercanos repartiéndose los indios que atraían también con oro y productos para que trabajasen en huertas y producción de comida.

Esto da origen a dos espacios, el primero serían las ciudades para los españoles, y el segundo los lugares para los indios que serían los pueblos junto a sus resguardos. En la ciudad también habría indios, pero se encargarían de labores de servicios en barrios externos o en los primeros pisos y patios de grandes viviendas. (Ibíd., 70)[17]

Con el crecimiento de la población los indios quedan en la periferia lo que hace que se alejen de la religión. Por tal, uno de los cambios principales en el s. XVIII sería agrupar a estos indios en poblados y reinsertarlos a la vida urbana. Se convierte en una urgencia el establecer parroquias para que existiera la presencia de un cura, en donde Tunja, Bogotá, Pasto, Cali y Popayán se llenarían de parroquias. Así la fundación de los municipios se establecería en esos años mediante la existencia de un cura y la construcción de una capilla, bajo los rituales políticos españoles. (Ibíd., 72-73)[18]

3.2. Siglo XX

A partir de este momento Colombia vivirá el mayor de sus crecimientos, pasando así de 15 millones de habitantes en 1960 a los casi 50 millones de habitantes en la actualidad, donde esto sucede por la baja tasa de mortandad, mejoras de salud y la mejor esperanza de vida.

[16] Melo, J. (2017) Historia mínima de Colombia. (México, D.F. Turner Publicaciones S.L., 2017) 44
[17] Melo, J. (2017) Historia mínima de Colombia. (México, D.F. Turner Publicaciones S.L., 2017) 70
[18] Melo, J. (2017) Historia mínima de Colombia. (México, D.F. Turner Publicaciones S.L., 2017) 72-73

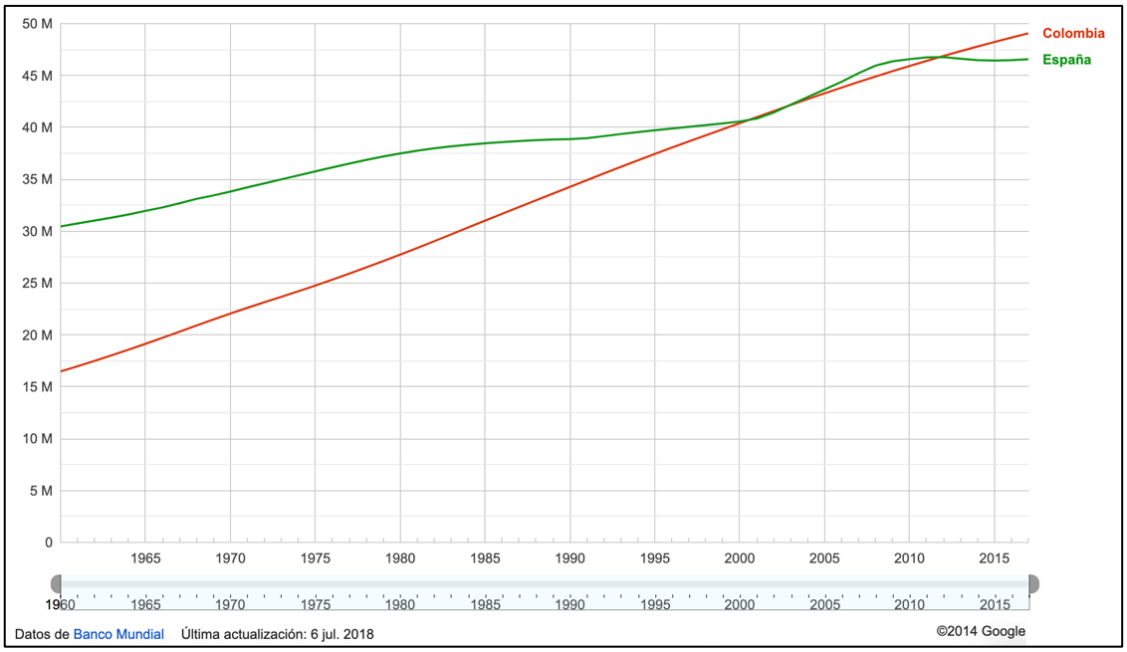


Tabla comparativa de población entre España y Colombia de 1960 a 2017 (Banco Mundial, 2018)[19]

Esto en relación se produjo debido a políticas de salubridad, como el mejor manejo del agua, la higiene pública, el bañarse las manos frecuentemente, el uso de zapatos, los cepillos de dientes, el lavado frecuente de pelo para evitar piojos y las clases de gimnasia que consistían en mente sana, cuerpo sano ayudando al crecimiento del país. (Melo, 287)[20] A su vez, acompañado de vacunas a varias enfermedades como la fiebre amarilla, la viruela, el tifo, entre otras, con campañas contra los mosquitos portadores que bajaron estas enfermedades notablemente.

Por otro lado, otro de los cambios fundamentales fue la educación, que mientras "la Colonia unos pocos criollos salieron a estudiar a España", (Ibíd., 304)[21] y la población que sabia leer y escribir era de tan solo el 10% a comienzos del s. XX, en 1990 ya era el 90% y un joven en 2012 iba a estudiar en promedio 12 años.

Otro de los cambios importantes fueron los puestos donde se vendían *chicha* y *guarapo,* que por condiciones de salubridad cambiaron para convertirse en lugares a los que ir después del

[19] Banco Mundial. (2018). Google. World Bank Group [US] Población, total – Colombia.
[20] Melo, J. (2017) Historia mínima de Colombia. (México, D.F. Turner Publicaciones S.L., 2017) 287.
[21] Melo, J. (2017) Historia mínima de Colombia. (México, D.F. Turner Publicaciones S.L., 2017) 304.

trabajo, donde muchos pasaron a vender cafés y cerveza y aguardiente. Junto con esto, debido a las largas distancias que se iban haciendo en las ciudades, hizo que muchos trabajadores se vieran en la obligación de buscar restaurantes que para mediados del siglo XX seguían siendo raros, aunque desde el siglo anterior ya existieran algunos con comida *francesa* o *inglesa*. (Ibíd., 310)[22]

La música y las fiestas hacen parte fundamental, no solo como cambio sino también de la tradición colombiana. Esto debido a que hay un patrimonio amplio de estilos y géneros musicales como el pasillo, el joropo, el torbellino, el galerón, que perdieron fuerza en los años 30, y dieron entrada a géneros de la costa atlántica como el porro y la cumbia. Esto debido a que si bien, de nuevo en los 60 volvieron esos géneros musicales, no terminaron de entrar en una población que prefería música para bailar y que la radio se encargo de impartirla. (Ibíd., 308-309)[23]

Estas mismas fiestas se resumen en el deseo de bailar expuesto en carnavales que vienen ya desde 1878. En principio se celebraba el nacimiento de algún heredero real, esto incluía desfiles, comparsas, corridas de toros, comida para el pueblo y representaciones teatrales, que consistían en un gasto que quien celebraba cubría y terminaba invitando a todo el pueblo.

Finalmente, cabe aclarar que estos cambios siguieron dejando la brecha social que había desde la colonia y evidenciándolo de dos maneras distintas. En la ciudad, migrando a los pobres a la periferia y barrios marginados, y en los pueblos donde la falta de servicios básicos como el agua y la electricidad conllevaron a separar los unos de los otros. Los principios de la modernidad, la radio, la televisión, el interés por la salud, la economía e incluso el arte se vio en la ciudad para las clases más altas, y segmentado para la clase media y aún más para la baja.

4. Referentes artísticos

Acá cabe resaltar un par de artistas que hablan de identidad de forma colonial-decolonial en el arte, usando diferentes maneras para expresarse, siendo la subordinación y exclusión, entre

[22] Melo, J. (2017) Historia mínima de Colombia. (México, D.F. Turner Publicaciones S.L., 2017) 310.
[23] Melo, J. (2017) Historia mínima de Colombia. (México, D.F. Turner Publicaciones S.L., 2017) 308-309.

ellas la colonialidad del poder, del ser, de la naturaleza y de lo sensible, esta última desplegada a través del arte y la estética. (Ibíd., 15)[24] Siendo así una de las posibles formas de representación la colonialidad sensible, reproducida a través del arte y la apariencia estética, que se puede ver en los siguientes artistas:

4.1. Ernesto Restrepo Morillo

Así, por medio de la plástica en el arte relaciono la obra de Ernesto Restrepo Morillo como una posibilidad de ver como funciona la colonialidad y decolonialidad en Colombia. Ernesto Restrepo conocido coloquialmente como *el papas,* dedica su obra a la producción de papas en cerámica año tras año, de ahí su nombre. La manera en que las papas sirven como argumento para la identidad es en la medida de circulación de las papas. Estas funcionan a manera de trueque e intercambio en instalaciones. Siendo así que desde la practica artística es un gesto de cosecha y renovación (Banco de la República s.f.)[25], como las papas han servido para la heterarquía en Europa, esto gracias al alcance que ha tenido y sigue teniendo la obra de Ernesto.

Cosecha de papas
Cerámica horneada y patina
Ernesto Restrepo Morillo
2002

[24] Gómez, P.P, Mignolo, W. D. (2012) Estéticas Decoloniales. (Bogotá. Universidad Distrital Francisco José de Caldas) 15.
[25] Banco de la República. (s.f.) Cosecha de papas. Ernestro Trujillo. Colección de Arte del Banco de la República.

Esta heterarquía ha funcionado en la manera de ver la papa como un alimento que lleva desde la época colonial en Europa y que en la actualidad es de consumo mundial, siendo que es un alimento que en principio proviene de américa latina. Ernesto ha trabajado con *la papa* de modo que su papa de cerámica ha servido como objeto de romper la jerarquía epistémica y económicas del objeto en sí. Lo anterior se logra con que la obra en principio parece no tener valor, no obstante, Ernesto logra resignificar las papas haciéndolas de diferentes materiales: cemento, yeso, e incluso oro, convirtiendo la papa en un objeto deseado, y que incluso pueda influir en el mercado del arte.

La obra logra así un pensamiento decolonial, y una resignificación del objeto en si mismo, y además un cambio en el proceso de pensar la geografía. Esto logra así la aparición de la latinidad, entendida por Mignolo como la nación de América latina y el concepto de identidad, que en nuestro contexto se basa repensar la papa geográficamente como un alimento exclusivo y que para la exportación no es propio ni de la geografía europea ni tampoco de Estados Unidos que se separa de la noción de latino américa, sobresaliendo así la latinidad del alimento convertido en obra.

Esta es la imagen que busca la decolonialidad, romper con las ideas preconcebidas que se tiene sobre poder, y en el caso particular de Colombia, es romper con la subordinación, encontrando mecanismos de poder para lograrlo, siendo en este caso a través de la estética y el arte.

4.2. Antonio Caro

Por otro lado, la colonialidad sigue estando presente, y un artista para entenderlo es Antonio Caro, ~~un~~ artista conceptual nacido en Bogotá, que nos presenta su obra Colombia en 1976 para hablar de esto. Antonio Caro denuncia la penetración cultural desde muy temprano con su obra Colombia, que aparece como sucesora de Marlboro, donde ambas tienen en común plásticamente el utilizar las tipografías de productos de consumo masivo en Colombia. Esto con el fin de mostrar como a finales del siglo XX seguíamos siendo colonizados, y que hoy en día sigue dando de que hablar.

La idea de independencia solo sucede como una imagen en la política, mientras que en la economía seguimos siendo dependientes y colonizados por marcas que no nos pertenecen y a pesar de la existencia de productos latinoamericanos e incluso nacionales, sigue estando presente la preferencia por lo extranjero.

Colombia
Antonio Caro
1976

Colombia entonces es un país que es consumido por las marcas extranjeras, y que el estatus social y económico es definido por estos productos. Cabe resaltar que esto no es exclusivo en Colombia, pero la falta de identidad es notoria al compararnos con países que producen y consumen sus propios productos.

4.3. José Alejandro Restrepo

A pesar de que se produzcan productos nacionales, aparecen otros problemas, esto debido a la preconcepción de Latinoamérica como un espacio dentro de los países llamados "tercer mundo", que sirven en general para la producción de materia prima. Esto genera la sobreexplotación del latino en la obtención de estos recursos, ocasionando luchas para acabar con la esclavitud, que incluso hoy en día se siguen llevando a cabo.

Las empresas extranjeras llegan a latino américa a contratar mano de obra barata y aprovecharse de los recursos naturales que no les pertenecen. Esto con la promesa de trabajar para empresas internacionales, y aparentemente a ayudar al país, cuando su finalidad es la obtención de recursos a bajo costos y el desinterés por el crecimiento económico y social de los latinos, generando así la perdida de espacios naturales, malos salarios y la esclavitud.

Musa Paradisiaca
José Alejandro Restrepo
1996

José Alejandro Restrepo habla de esto, de nuevo a finales del siglo XX y años atrás en 2016 con el *remake* (adaptación) de su obra *Musa paradisíaca*. Esta obra consiste en racimos de bananos colgados, que en Colombia nos remite por nuestra memoria histórica automáticamente a 1928. En ese año sucede la Masacre de las bananeras, un hecho causado por el gobierno de turno, pero influenciado por la *United Fruit Company*, actualmente *Chiquita Brands Internacional*.

Musa Paradisiaca
José Alejandro Restrepo
2016

La empresa tenía explotados a cientos de trabajadores en el Magdalena, y debido a esto, los empleados organizaron una huelga y la empresa norte americana se vio en la necesidad de

pedir ayuda al gobierno colombiano para acabar con esto. La respuesta a la huelga fue la masacre de cientos de trabajadores que quedan en la memoria de todo el país.

Esto vendría a mostrar la influencia del nuevo poder extranjero, siendo el país de origen de la *United Fruit Company,* Estados Unidos. Lo anterior llega afirmar la diferenciación de américa latina como un lugar inferior y dependiente de norte américa para su crecimiento económico y social, y de como este ejerce poder sobre el estado colombiano, un país que se proclama libre, pero que obedece a las sentencias implantadas por otros gobiernos, y en este caso en particular por una empresa de otro país. La imagen de los bananos en sus racimos por parte del artista parece a simple vista ser una referencia de la geografía y la flora colombiana, sin embargo, internacionalmente se habla de esta masacre mencionada en unas plantaciones de banano, cambiando totalmente lo que podría hablar la obra de José Alejandro, y que aún hoy en día sigue hablando de colonialidad.

4.4. Oscar Murillo

Con relación a los frutos, aparece otro artista, más contemporáneo: Oscar Murillo, un artista nacido en Cali, Colombia, pero que ha vivido la mayor parte de su vida en Londres. Gracias a esto, Murillo ha llevado a Colombia a lugares como Londres y Europa a través de sus obras, un ejemplo de esto es *A Mercantile Novel,* una instalación donde ha recreado el proceso de fabricación del chocolate que su madre hacía en una empresa en el cauca.

A mercantile novelle
Oscar Murillo
2014

Otro ejemplo de esto es *Violent Amnesia,* que en este caso esta relacionada a la obra de José Alejandro Restrepo, donde nuevamente habla de la violencia en Colombia, pero a partir de colores exóticos, de la falta del marco en las obras, el nombre de alimentos típicos de la región, la no figuración que para el artista remiten a Cali, donde se aprecia como algo del "diario", pero en Londres funciona como una imagen de Latinoamérica.

En palabras de Oscar Murillo: "Adoro Londres y lo veo como una casa, pero el pueblo es un refugio eterno" (Ruiz 2015)[26], refiriéndose como pueblo a Cali, su ciudad natal. Y esto como alusión a que sus obras provienen de allí, de sus recuerdos de la niñez y de querer de mostrar eso al mundo entero: "busco un impacto global, que trascienda, quiero que quien pueda ser extraño a mi mundo cuente con la capacidad de encontrarse en mi avenida". (Ibíd.)[27] Esto entra en diálogo con la decolonialidad, de nuevo, al romper los esquemas de poder que se tienen sobre Latinoamérica, y llegar con ideas nuevas a Europa para cambiar la visión que tienen de acá.

Violent Amnesia
Oscar Murillo
2018

El arte de Oscar Murillo entonces aparece para que el londinense (en su caso particular) sea el que consuma ~~de~~ lo que nosotros producimos, un arte hecho a partir de la colonialidad, de esos alimentos por los cuales nos consideran exóticos y que Murillo escribe en sus obras de *Violent Amnesia*. Con esto el artista hace un gesto pictórico de lo que se tiene en Colombia,

[26] Ruiz, J. (2015) El colombiano que ha revolucionado el mundo del arte. Diario El País. El País Semanal.
[27] Ruiz, J. (2015) El colombiano que ha revolucionado el mundo del arte. Diario El País. El País Semanal.

aunque, se queda tan solo en un gesto mientras el país no sea consiente de su posición colonialmente.

4.5. Bernardo Salcedo

Para esto Bernardo Salcedo tiene una obra icónica en el país que ha sido objeto de que hablar, tanto así que en alguna ocasión la obra fue prohibida para su muestra. Esta es titulada *Primera lección,* consiste en la desaparición del escudo de Colombia, mostrando lo que hace falta: *No hay Cóndores, No hay abundancia, No hay Libertad, No hay Canal, No hay Escudo. No hay patria*.

Primera lección
Bernardo Salcedo
1973

La obra aparece entonces como una muestra de lo que era y sigue siendo Colombia desde el momento en que se concibió en 1973 a hoy 2019, un problema que desde el escudo nacional se muestra todo lo que no es el país y justo imposibilita la idea de identidad.

4.6. María Buenaventura

No se puede hablar de identidad sin tener en cuenta el ecosistema, y para eso un ejemplo es María Buenaventura con su obra *Observatorio de maíz*, donde la artista recopila diferentes especies de la planta de maíz con el fin de mostrar la riqueza natural que se encuentra en el país, específicamente en la zona cundiboyacense.

Esta obra muestra así una riqueza en la variabilidad de cultivos, colores, formas y sabores de la especie y que tiene que ver justo con la colonialidad actual en donde países soberanos ejercen control sobre las plantaciones desapareciendo esa diversidad de la belleza de la imperfección de los cultivos naturales. Esto da origen a que las industrias comercialicen solo un tipo de planta, desapareciendo las otras especies y generando monocultivos.

María Buenaventura
Observatorio de maíz
2017

A manera de identidad, se relaciona en el reconocimiento del terreno, naturaleza, ecosistema, fauna y flora y en la apropiación de este, siendo así que para hablar de modernidad no sería posible en palabras de Bruno Latour dentro de Estéticas decoloniales ""jamás habríamos sido modernos" (Gómez y Mignolo 2012, 11)[28], porque nunca se superó la dicotomía estricta entre naturaleza y sociedad". Y es que, si bien se puede decir que estamos dentro de la modernidad, las practicas coloniales de desaparición de especies se relaciona totalmente a la no diversidad de razas en personas, que tiene que ver directamente con la época de la colonia. Esas imperfecciones de los cultivos son las mismas variedades que hay en las diferentes culturas y que en momentos parece que se quisiera extinguir toda esa diversificación, y Buenaventura justo nos remite en apropiarnos de toda esa riqueza de variabilidad.

[28] Gómez, P.P, Mignolo, W. D. (2012) Estéticas Decoloniales. (Bogotá. Universidad Distrital Francisco José de Caldas) 11.

4.7. Liliana Ángulo

Para continuar con el tema de la riqueza cultural y natural, con la diversidad en el país, esta la artista del pacifico, Liliana Ángulo, que con varias de sus obras habla del afrocolombiano en Colombia. Esto se relaciona con el concepto de heterarquía y de romper los estigmas sociales, donde la artista se cuestiona ser afro en Colombia con su visualización mediante obras fotográficas y performativas.

Un ejemplo de esto es su trabajo *Negra menta,* una imagen de la mujer negra domestica en Bogotá, un proceso que tiene que ver con la misma colonización por parte de la nación. Esto conlleva a la propia esclavización que se genera en el interior a minorías que hacen parte del mismo territorio, y que obedecen a una tradición de la colonia.

Liliana Ángulo
Negra Menta
2003

La artista entonces se situa en un espacio critico donde puede cuestionarse las políticas de subversión que pueden darsde desde la sensibilidad del otro. Justo este *otro* aparece en Esteticas decoloniales refiriendose a Liliana Ángulo "nos hace pensar en la colonialidad como una forma de representación del Otro, como espectáculo, como es el caso de las

comunidades afrodescendientes, en particular las del Valle y la Costa Pacífica." (Gómez y Mignolo 2012, 23)[29].

4.8. Juan Peláez

A manera de resignificar la colonialidad, que justo tiene que ver con la heterarquía de romper con la jerarquía, es necesario hablar desde las ideas preconcebidas, e influir desde adentro. Es así como Juan Peláez genera obra para hacer visibles problemas relacionados al capitalismo, resistencia y control sociales tanto del estado como privados.

Flex (OOh, Ooh, Ohh)
Juan Peláez
2015

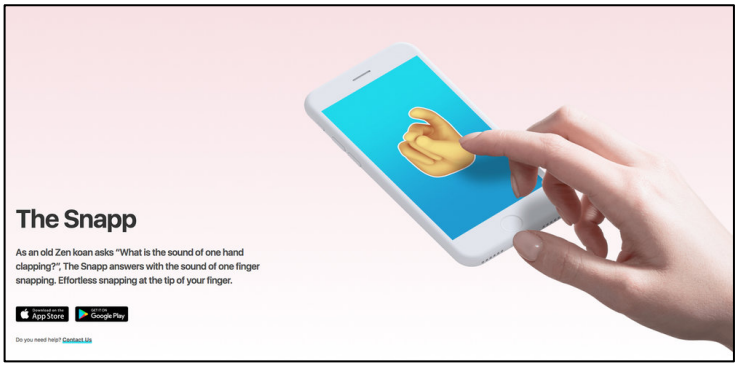
Peláez crea así *Flex (OOh, Ooh, Ohh)* en el 2015, una manera de manifestarse en contra del estado y del capitalismo y hacer un paralelo entre la obra con los movimientos sociales que se presentan en redes sociales. Esto hace que la obra sea un claro ejemplo de lo que es una estética decolonial, dicho en palabras de Gómez y Mignolo, "conjunto heterogéneo de practicas capaces de realizar suspensiones a la hegemonía y totalización del capitalismo-formas de hacer visibles, audibles y perceptibles tanto las luchas de resistencia al poder

[29] Gómez, P.P, Mignolo, W. D. (2012) Estéticas Decoloniales. (Bogotá. Universidad Distrital Francisco José de Caldas) 23.

establecido como el compromiso y la aspiración a crear modos de sustitución de la hegemonía en cada una de las dimensiones de la modernidad y su cara oscura, la colonialidad." (Ibíd., 18)[30]

4.9. Juan Obando

En continuación con las redes sociales, Juan Obando tiene un proyecto llamado *The Snapp*, una aplicación para teléfonos inteligentes que consiste en traducir el chasquido de los dedos en una herramienta digital. Siendo así la aplicación una forma de digitalizar un gesto que se da en un momento donde los disturbios civiles y los gestos corporales de resistencia pública son facilitados por los dispositivos móviles.



The Snapp
Juan Obando
2015

5. Justificación

Gracias a la movilidad estudiantil, el intercambio cultural del poder esta en España, utilizo esto como un recurso material y cognitivo para hablar de los conceptos de colonialidad y decolonialidad dentro del país colonizador y conquistador para definirme a través de este mismo. Este recurso material entendido como el cambio de paisaje, lengua, costumbres, música, celebraciones, detalles en la arquitectura, estilo de vida, entre otros, me replantean mi identidad con los contrastes y matices que aparecen. Entiendo el intercambio como un recurso que me aporta conocimiento vivencial y me permite exponer detalles y características especificas de lo que es España en contraste con mi visión particular de Colombia.

[30] Gómez, P.P, Mignolo, W. D. (2012) Estéticas Decoloniales. (Bogotá. Universidad Distrital Francisco José de Caldas) 18.

Así, mi mirada colonial es una respuesta a todas las formas preconcebidas de conocimiento y definición de persona incluso antes de nacer como parte de la historia como colombiano, sin embargo, la ausencia de una identidad clara al haber nacido en Bogotá, ser criado en un pueblo como Yopal, crecer con la familia de mi madre boyacense, y la de mi padre huilense, y con las clases de historia del colegio que tratan de responder que es ser colombiano.

Debido que a lo largo de mi vida ha habido un rompimiento y un deseo de desaprender los patrones y las lecciones básicas, siendo un ejemplo el pasar de vivir en un pueblo a vivir en la ciudad, y luego los procesos que se pueden evidenciar al estar fuera del país, para así re-entender Colombia desde fuera y verlo con la mirada de un país tercero, pero también interiorizando que es lo que lo define y que termina por definirme. De esta manera, el viajar a España es un argumento mismo de investigación al estar en el país conquistador y colonizador, donde esto último se mantiene en constante cambio debido a la internacionalización, que hace parte en muchos lados del inconsciente del patrimonio cultural de ser colombiano.

Para esto me cuestiono que es lo que me constituye y cual es mi visión propia de Colombia, cómo esto va de la mano y hace parte de mi inconsciente de interés. Esto con más énfasis cuando desde pequeño las clases de historia hacían a España un país en una escala superior a Colombia en aspectos como modernidad, saber, cultura, producción, economía, socialización, política, arte, educación, patrimonio, etc…, que me hacen preguntar si realmente es así y cuáles son esas características, o si por el contrarío puedo separarme de esa idea preconcebida y analizar Colombia y mi identidad de manera contraria, evidenciando esto de manera plástica y textual.

6. Descripción del proyecto

El proyecto se divide en tres partes fundamentales que evidencian el proceso de almacenar información, organizarla, entenderla y mostrarla. Esta última forma siendo la más importante de tal manera que sea posible ver el análisis e investigación temporal del proyecto.

Siendo los aspectos para valorar como lo son la arquitectura, la población, la educación, el lenguaje, el territorio, las costumbres, las fiestas, las creencias, y todo lo que defina al otro y que termina por definirme a mi mismo.

Para esto, apropiándome y haciendo recopilación de los detalles mencionados anteriormente, hago comentarios de ellos, y los comparo con mis conocimientos preconcebidos. Estos conocimientos igual en constante crecimiento y restructuración tanto al estar en España, como los diversos libros y aprendizajes que he tenido, y que se pueden evidenciar en un patrimonio cultural y de identidad común del que habla Jorge Eduardo Melo en el libro Historia Mínima de Colombia.

6.1. Texto

La primera forma del proyecto consiste en un texto, convirtiéndose en el argumento principal que da forma a todo el proceso, donde se evidencia en palabras la expedición e investigación visual y cognitiva del proyecto. Para esto, narro de manera concisa, precisa y detallada las experiencias y puntos de inflexión de identidad, donde me replanteo mis ideas preconcebidas de identidad para así a modo de narración contar una historia de mi proceso identitario.

Un libro de más de 10 mil palabras donde resume mi estadía en España con esos puntos de interés, pero que lo separan de un texto académico y lo hace interactivo, no por la narrativa misma, sino porque redirecciona a un blog donde el contenido del que se habla esta almacenado en internet y permite visualizar audiovisualmente esas características de cambio, que me llevan a desaprender y decolonizarme.

6.2. Blog

En compañía del texto, esta el blog donde se almacena todo el contenido audiovisual de expedición. Acá se utiliza este formato por la manera en que permite organizarlo y post-editarlo. Además de servir como un banco de información, donde el libro hace referencias a al blog, invitando al lector a acceder a este, y una vez ahí, encontrar el contenido audiovisual con pequeñas notas y descripciones individuales de cada material, además de contenido exclusivo del blog. Haciéndolo así una experiencia interactiva y que hace que el blog sea el complemento del libro como material bibliográfico.

Este blog se origina como un mecanismo de salvaguardar el interés inicial de evidenciar los cambios, los detalles y características que contrastan mis saberes y conocimientos. Así dando una solución a como mostrar todo el contenido en un espacio evidenciable y conciso.

6.3. Videoinstalación

Esta finalmente consiste a manera de ser un *teaser,* un *sneak and peek,* de lo que es el libro y el blog. Un vistazo al material audiovisual recopilado, pero que no resume el proyecto en si mismo, sino como indico, da un vistazo al proyecto con los puntos de inflexión más importantes y que invitan a leer el libro y visitar el blog.

7. Conclusiones

De esta manera el resultado es una recopilación de material audiovisual, notas y procesos de almacenamiento y análisis de esta información. Esta evidencia resignifica mi identidad de un país colonizado en el país colonizador.

El proyecto muestra eso, y los apuntes son el planteamiento y comparativa de mis ideales contrastados, donde repienso la información, pero además doy una solución al organizar esa información no solo de manera vivencial, sino tangible. Existen libros con este tipo de narrativas donde incluso terminan siendo guías de viajes, no obstante, este proyecto decoloniza incluso la manera en como este se consume haciéndolo didáctico, donde el banco de información esta en internet que es la nueva enciclopedia del mundo.

Así plasmo mí mirada crítica en una plataforma altamente transitada, pero con ánimo de ser consumida no por lo comercial, sino que el libro sea el portal por el cual se llegue al blog. El blog si bien existe por si mismo, el libro es el dialogo que suscita visitar el blog y a ver el contenido.

El proyecto ejemplifica una manera de almacenar esta información que a diario nos enfrentamos y sus reflexiones ocurren muchas veces de manera invisible en la memoria y en el subconsciente. Así, acá no solo se evidencia, sino que invita a hacer lo mismo, a salvaguardar la información a manera de libro, video, grabación sonora o de algún modo que

la información quede tangible, dejando visibles los procesos de desaprender y volver a aprender de manera traducida en un medio como estos.

No hay patria dice Salcedo en una de sus obras allá en 1973. Y sí no hay, ¿Qué queda? Pues una historia contada por unos pocos: los ganadores de las batallas hoy narradas en libros. Ahora, una sociedad actual internacionalizada, donde la música, la arquitectura, el lenguaje, los modismos, y los productos que usamos a diario se pueden conseguir en cualquier lado y como pesar de esto, cada nación mantiene sus particularidades, sus preferencias y su cultura. Así en lugares como Altea, el pueblo que me acoge para mi intercambio estudiantil sea pequeño y ampliamente concurrido por turistas, evidencia esas particularidades de lo que es un pueblo español.

En palabras de Jesús Martín Barbero, en una entrevista en la Universidad de los Andes, habla que para definirnos hay que hacerlo a partir de las raíces, pero unas raíces que se mueven según donde sea necesario. (Universidad de los Andes, 2012)[31] Una de las raíces en común de los colombianos es España, así que para ese movimiento de raíces consiste en realizar ese desapego por el pasado, no borrarlo de la memoria, sino más bien en un desprendimiento sociocultural de este y el re-entendimiento de Colombia como país que ya dio el primer paso hace más de 200 años con su independencia. Así hoy en día el proceso que queda es continuar con la decolonización, romper con la heterarquía que viene desde la época de la conquista para apropiarse de ser colombiano.

Así el proyecto funciona como mecanismo identitario donde analizo e identifico esas características inconscientes de ser colombiano, donde el contraste con el paisaje, la cultura, la economía y la arquitectura me definen. Veo Colombia con otros ojos, identifico sus particularidades que en la actualidad lo desligan con España completamente, pero también aparece el impacto de la globalización, donde ciertos estándares se mantienen sin importar el lugar, pero que no obedece a una jerarquía colonizadora. Vuelvo al colonizador para decolonizarme de él.

[31] Universidad de los Andes (2012) Uniandes - ¿Cómo aporta la cultura al desarrollo? / Jesús Martín-Barbero. [Archivo de video].

8. Referencias bibliográficas

Cosecha de papas. Ernestro Trujillo. (s.f.). Colección de Arte del Banco de la República. Banco de la República.

Banco Mundial. (2018). Google. World Bank Group [US] Población, total – Colombia. Recopilado de: https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL?cid=GPDes_1&locations=CO

Cambridge Dictionary. (2019) Identity. *Versión en linea en inglés*.

Donoso, V. (2014) Pensamiento descolonial. Pensamiento decolonial en Walter Mignolo: América Latina: ¿transformación de la geopolítica del conocimiento? Pp.45-56. Chile. Universidad de Arte y Ciencias Sociales.

Gómez, P.P, Mignolo, W. D. (2012) Estéticas Decoloniales. Bogotá. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Melo, J. (2017) Historia mínima de Colombia. México, D.F. Turner Publicaciones S.L., 2017.

Nieto, M. (2000) Remedios para el imperio. Bogotá. Universidad de los Andes e ICANH.

Quintero, P. (s.f.) Proyecto: Diccionario del pensamiento alternativo II. Colonialidad. CECIES. Argentina. Universidad de Buenos Aires, CONICET.

Ruiz, J. (2015) El colombiano que ha revolucionado el mundo del arte. Diario El País. El País Semanal.

Universidad de los Andes (2012) Uniandes - ¿Cómo aporta la cultura al desarrollo? / Jesús Martín-Barbero. [Archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=nopQPYq12wQ

NOTA DE SALVEDAD DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

La Universidad El Bosque, no se hace responsable de los conceptos emitidos por los investigadores en su trabajo, solo velara por el rigor científico, metodológico y ético del mismo en aras de la búsqueda de la verdad y la justicia.