

ESCUELA DE ARTES

SON KATA

ESCUELA DE ARTES

#Protectoresdevida

Proyecto ganador de la Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura 2021, modalidad: Estímulos a la Apropiación Creativa de Nuestro Patrimonio Vivo Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín.

Alcaldía de Medellín

COMUNA 13, MÁS QUE TURISMO.

DE ESPACIOS BARRIALES, DIVERSIDADES CULTURALES
Y TEJIDOS SOCIALES PARA LA PAZ.

contenido

Presentación

¿Por qué trabajar desde el patrimonio cultural en la comuna 13?

Memorias

Momento 1: talleres

Momento 2 : recorridos territoriales

Momento 3: toma cultural

Recomendaciones

Presentación.

Esta cartilla presenta a modo de memoria, lo vivido durante el proceso: **COMUNA 13, MÁS QUE TURISMO. DE ESPACIOS BARRIALES, DIVERSIDADES CULTURALES Y TEJIDOS SOCIALES PARA LA PAZ**, proyecto ganador de la convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura 2021. Este lugar de Medellín, es un referente en la realización de acciones decididas por la vida y la paz territorial, por tal motivo se justifica generar procesos que recojan, valoren y generen apropiación del patrimonio cultural.

Para ello, el proyecto, tiene como centro un proceso formativo que busca la contextualización/sensibilización, apropiación/valoración, difusión/fomento del patrimonio vivo de la comuna 13; manifiesto en elementos materiales e inmateriales de este lugar de Medellín, mediante metodologías artísticas, participativas y experienciales con más de 30 niños, niñas y adolescentes, poniendo la atención en la diversidad y riqueza cultural, y en el tejido social históricamente resistente a la guerra que enfatiza que la comuna 13, es más que turismo.

¿Por qué trabajar desde el patrimonio cultural en la comuna 13?

Desde comienzos del 2000, la política pública de seguridad, después la urbana (a partir de 2007), y finalmente, la de turismo (2015), han impulsado transformaciones urbanas en barrios de la comuna 13, observadas en un ambiente de pacificación (bases militares, equipamientos de seguridad y justicia), construcción de obras públicas (transporte, espacios y equipamientos públicos) y promoción de la comuna 13 como postal turística de la ciudad.

Desde 2015, el aumento desmedido de la actividad turística en algunos barrios de la comuna 13, ha generado fuentes de empleo formal e informal que mejoran la calidad de vida individual, familiar y, fortalece procesos organizativos; a la par que genera disputa entre diversos actores y promueve la cosificación de su identidad, memoria y patrimonio cultural.

Uno de los mayores problemas generados por la alta concentración de visitantes en los barrios turísticos de la comuna 13, es la pérdida, cada vez más notoria, de posibilidades de uso y apropiación de espacios públicos por sus habitantes como posibilidad de encuentro para la libre manifestación cultural. Ello ocurre debido a que el comercio formal e informal los ha ocupado, casi de manera permanente. De ahí la necesidad de traer memorias e historias de patrimonio vivo popular, al presente. Tampoco se ha trabajado en la comprensión de un turismo de barrio popular sostenible, or-

ganizado y participativo, que garantice beneficios para la comunidad más allá de los ingresos económicos, y promueva el reconocimiento y conservación del patrimonio vivo, esto es, de su identidad, diversidad cultural, natural y memoria histórica. Es así que, la reflexión por el patrimonio sea más que un acto de recuperación y salvaguarda del mismo a convertirse en una propuesta de resistencia popular. En esa medida el proyecto propone importantes contribuciones para el rescate y salvaguarda del patrimonio urbano de la comuna 13.

TRABAJAR EL PATRIMONIO CULTURAL CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, ADEMÁS DE ESTRATÉGICO, CUMPLE CON UNA FUNCIÓN SOCIAL IMPORTANTE EN EL CONTEXTO DE LA COMUNA 13: EL POSIBILITARLES QUE RECONOZCAN, VALOREN Y EXPERIMENTEN SU PATRIMONIO, OLVIDADO FRENTE A LA IMPOSICIÓN DEL CASI ÚNICO REFERENTE DE SUS BARRIOS: EL TURISMO.

Memorias

La orientación metodológica invita a niños, niñas y jóvenes, vinculados a los procesos sociales de la Corporación Afrocolombiana Son Batá, a usar el arte (música y danza) como dispositivo de poder transformador puesto al servicio de su vínculo afectivo con el patrimonio vivo de los barrios, acompañados por ideas y prácticas que marquen en sus imaginarios la existencia de lugares, personas y culturas. La metodología se basa en tres momentos a saber:

MOMENTO 1

TALLERES DE CONTEXTUALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN FRENTE AL PATRIMONIO CULTURAL E INMATERIAL Y EL PATRIMONIO VIVO.

Se identificó, reconoció y reflexionó sobre la historia de la comuna 13. En estos lugares, se materializan elementos que permiten el relacionamiento de niños, niñas y jóvenes con la diversidad cultural de los barrios populares: culturas afrodescendiente, campesina, urbana; y con el tejido social resistente visible en el reconocimiento de líderes y lideresas sociales que han promovido formas de lucha histórica.

"PARA MI PATRIMONIO ES AQUELLO QUE SE ENCUENTRA EN LA COMUNA, LO CUAL LLEVA MUCHO TIEMPO Y SE DICE QUE ES PATRIMONIO PORQUE LA GENTE LO VALORA, NO DEJA PERDERLO"

participante Escuela de Arte Son Batá, septiembre 2021

"SON BATÁ ME SUENA A CULTURA, TAMBORES, TROMPETA, MÚSICA DEL PACÍFICO, AFRO, CHOCÓ, DANZA URBANA, SALSA CHOKE, RECOCHA Y ACORDES"

participantes Escuela de Arte Son Batá, septiembre 2021

APRENDIZAJES

Si bien los niños, niñas y adolescentes participantes no estaban familiarizados con el término “patrimonio”, pudieron reconocerlo en su cotidianidad a través de elementos como la música, el baile, y los espacios de encuentro. Preguntas como **¿qué es lo más les gusta de la 13? ¿Qué lugares mostrarías a un visitante? ¿A qué sabe/suena la 13?** activaron diálogos sobre la identidad de la comuna, descubriendo juntos que es precisamente la diversidad y la convergencia de diferentes formas de pensar, ser y habitar lo que constituye este territorio, una comuna diversa.

Nos dimos cuenta que cada participante tiene una historia por contar y un conocimiento que compartir. El arte se convierte en un espacio para la junta, incentivando la Escuela de Artes de Son Batá como un encuentro para hablar, contarse, narrarse. Pudimos comprender que al ser escuchados y valorados los niños, niñas y adolescentes, ocurren diferentes estímulos:

- A) **SE AUTORECONOCEN COMO SUJETOS DIVERSOS**
- B) **AUMENTAN LA CONFIANZA EN SÍ MISMOS**
- C) **CRECEN EN LIDERAZGO Y DESEOS DE PARTICIPAR,**
- D) **APRENDEMOS A COMPARTIR CONOCIMIENTOS Y SABERES COMPRENDIENDO QUE "LO QUE YO NO ENTIENDO, OTRO COMPAÑERO(A) ME LO PUEDE EXPLICAR Y VICEVERSA".**

El hecho de comprender un sentido sociopolítico del arte que practican (la danza y la música como patrimonio cultural), dotó de herramientas a los participantes para encontrar e interpretar el arte en sus cotidianos, reconocer su papel en la construcción (conservación, apropiación y valoración) del arte, y mayor consciencia sobre lo que genera el arte en ellos mismos y su forma de relacionarse con el territorio y con otras personas.

MOMENTO 2

VISITAS Y RECORRIDOS PARA LA APROPIACIÓN Y DISFRUTE DEL PATRIMONIO VIVO.

En este momento se desarrollaron recorridos por diferentes sectores de la comuna 13, para experimentar la interacción directa con lugares, personas y culturas. En total se realizaron tres recorridos que permitieron el reconocimiento de toda la comuna por los niños, niñas y adolescentes para su apropiación con actividades diversas. Cada recorrido es intencionado con preguntas y narrativas de eventos importantes preparados con líderes o lideresas habitantes, con foco en la activación de memorias individuales y colectivas, acompañadas de paradas que permitieron observar paisajes urbanos e identificar hitos históricos y presentes, mediante conversaciones con algunos pobladores.

1. RECORRIDO RECONOCIENDO NUESTRO PATRIMONIO

Se realizó por el barrio El Salado parte alta y parte baja, se visitaron lugares con alto contenido simbólico para la comuna en los cuales se compartió con líderes y lideresas para conversar sobre su visión de la comuna. Destacan los espacios deportivos, talleres de alfarería tradicionales en esta zona de la ciudad y las iglesias como espacios de participación y actores importantes en la autoconstrucción del barrio.

"PARA MI EL PATRIMONIO ES LA CULTURA PORQUE ES PROPIO DE LA COMUNA Y VA A SEGUIR TRASCENDIENDO"

participante Escuela de Arte Son Batá, septiembre 2021

"PARA MI EL PATRIMONIO IMPORTANTE DE LA COMUNA 13, DE NUESTROS SECTORES, ES LA GENTE, ¿POR QUÉ LA GENTE?, PORQUE HACEMOS NUESTRAS TERTULIAS, NUESTROS DIÁLOGOS, COMO HACEMOS ESOS INTERCAMBIOS DE IDEAS, ENTONCES PODEMOS IR CONSTRUYENDO REALMENTE, CON ESTE PATRIMONIO QUE ES LA GENTE, LA PAZ EN NUESTRO CORAZÓN Y EN NUESTRA COMUNIDAD"

Socorro Mosquera, directora de AMI

2. RECORRIDO RECONOCIENDO NUESTRO PATRIMONIO

Este recorrido contempló los barrios Belencito, La Independencia y El Corazón, se visitaron lugares emblemáticos de cada barrio como el Convento de la Madre Laura, las Escaleras Eléctricas, la Asociación Mujeres de Las Independencias- AMI.

3. RECORRIDO RECONOCIENDO NUESTRO PATRIMONIO

En el último recorrido se visitaron los barrios Mirador de Calasanz, Pradera Alta y Altos de la Virgen, igual que en los anteriores se mantuvieron conversaciones con líderes y lideresas de estos lugares, reconociendo su historia, memoria y diversidad cultural.

"PARA MI PATRIMONIO ES LO QUE NOS HACE DIFERENTES"

participante Escuela de Arte Son Batá, agosto 2021

MOMENTO 3

**TOMA CULTURAL
MUESTRA FINAL DE LA ESCUELA
DE ARTES DE SON BATÁ.**

La propuesta inicial en el proyecto fue hacer una canción que hablara sobre el patrimonio cultural de la comuna 13 y para poder llegar al resultado final tuvimos sensibilizaciones semanalmente a lo largo de dos meses y medio en los que tanto estudiantes como profesores aprendíamos, debatimos y aclaramos conceptos, ideas y percepciones sobre lo que es el patrimonio en este territorio, sus diversas maneras de manifestarse, ¿cómo nace?, ¿cómo se puede conservar?, ¿cuándo se habla patrimonio cultural y de patrimonio inmaterial?.

En el ejercicio de caminar los barrios, las calles y de hablar con los habitantes, ellos reconocen que su mayor patrimonio, es su gente, exaltan a líderes y lideresas que marcan y dejan un enorme legado para próximas generaciones, también resaltan la labor de organizaciones como Son Batá, Dalias de la 13, AMI, Somos de Calle y Corberenice que siguen con el legado de resistencia, resiliencia y de transformación por medio del arte, como una marca en sus almas que les permite liberar emociones y sentimientos para perdonar y sobrevivir, pero sobretodo no olvidar.

Luego de realizar la sensibilización y tener claridad del patrimonio cultural e inmaterial, realizamos tres recorridos de sensibilización, de reconocimiento y de apropiación por los diferentes barrios de la comuna, que nos ayudaron a identificar y apropiar el patrimonio que constituye cada barrio y al mismo tiempo sumando elementos al resultado final de la canción. Durante los recorridos, les pedíamos a los alumnos que estuvieran muy sensibles y atentos al paisaje sonoro de cada esquina, de cada barrio, de la naturaleza y de la gente, durante el recorrido, para que luego lo usáramos como recurso compositivo para la creación de la canción y así sucedió.

Somos territorio vivo, somos territorio de paz. (bis)

La desesperación a muchos derrotó
viviendo la historia que marcó al barrio.
Dejando sus hogares por culpa de la guerra
y a muchos inocentes mandaron a la tierra.
El barrio cambió y la enseñanza quedó
Pa' las generaciones que están creciendo hoy
Y se llenen de valor pa' la transformación
porque juntos podemos hacer un mundo mejor.

Somos territorio vivo, somos territorio de paz. (bis)

La gente se reunió y la transformación empezó
con arte y música el cambio llegó.
Y la comuna en amor se convirtió
y con son batá la 13 en paz se quedó

Con su ritmo y palenque
La transformación en los adolescentes.
Ellos nos vinieron a apoyar
El arte transforma la realidad.

Somos territorio vivo, somos territorio de paz. (bis)

RECORRIDOS

¿Qué
logramos?

Los recorridos territoriales se asumen como herramienta pedagógica, dado que se intencionan teniendo en cuenta el contexto y la disposición de elementos del patrimonio vivo y su apropiación, en estos, los participantes encuentran elementos que permiten ejemplificar y contextualizar lo aprendido en los talleres sobre el patrimonio vivo y la diversidad cultural. La visita a lugares, prácticas y procesos se realizó en circuitos en los que los niños, niñas y adolescentes, en compañía de algunas madres y padres de familia, se aproximaron al cotidiano de ocho barrios de la comuna 13, de la mano de líderes habitantes, motivando su conocimiento, respeto y valoración.

Este ejercicio incentivó en los participantes otras formas de habitar el territorio y sentirse parte de la comuna 13, especialmente al recorrer barrios alejados y estigmatizados. La diversidad de los circuitos contribuye a identificar contrastes en el territorio en condiciones socioeconómicas, identidades culturales, urbanismo y topografía, y en general, formas de habitar y apropiar los barrios; ello instiga, mueve sensibilidades y activa la pregunta en los niños, niñas y adolescentes, quienes aprendieron a reconocer su barrio no solo como un lugar donde viven, sino como aquel que transforman.

DESARROLLO DEL SHOW:

El show comienza con una muestra de alfarería, una de las niñas hace un solo de danza afro representado con su cuerpo las ondas para formar piezas de barro ya sea un jarrón o una maceta requiere de giros y ondulaciones. Que lo transforman en un producto final. De ahí pasamos a esos tiempos donde el hip hop llenaba la comuna, con una intro de ese ritmo los chicos entran con fuerza a mostrar ese poder que esta cultura ejerce sobre ellos. La danza tradicional marca un inicio importante en la historia del baile de la comuna y de Son Batá además de un patrimonio tan importante como es la música, con la nueva versión de la canción “la vamo a tumbar herencia de timbiqui” que demuestra como no se deja perder el patrimonio que tanto nos identifica como afros permaneciendo en el tiempo.

Para continuar representamos las calles, aquello que nos identifica y que nos gusta. Al bailar una danza como el afrobeat, un challenge; mostramos lo que hoy en día empieza a cambiar la forma de comportarse de las nuevas generaciones.

Los más pequeños bailaron un challenge llamado Chocobodi, los más grandes también bailaron mostrando su gusto por la danza, y el tik tok.

An aerial night photograph of a densely packed urban neighborhood. The buildings are multi-storied and built with brick and concrete. In the center, a group of people is performing on a rooftop stage, illuminated by bright spotlights. The scene is filled with the warm glow of streetlights and the cool blue of stage lights. The overall atmosphere is one of a vibrant community event.

El show también tuvo la representación del turismo en la comuna y de las personas que llegan de otros países; se mostró el encanto de ellos cuando ven los diferentes bailes y la importancia de que no apoyen la mendicidad que está llevando a la deserción escolar de los niños y niñas del territorio.

Para finalizar todos se reunieron a bailar una canción de Son Batá cantada por el grupo Bantú "locura total". Que nos llena de energía y de la alegría que caracteriza a la comuna 13.

El show fue una mezcla de lo que les gusta a los chicos, ellos crearon algunos de los pasos de la presentación montando sus propias piezas de baile. Fue un conjunto de lo que aprendimos con nuestros gustos y lo que ya se había aprendido.

CUIDEMOS JUNTOS
NUESTROS BARRIOS,
SON NUESTRO
PATRIMONIO

"APRENDÍ QUE PARA LOS HABITANTES DE LA COMUNA 13, LO MÁS IMPORTANTE ES SU GENTE"

Tallerista Escuela de Arte Son Batá

"HE APRENDIDO QUE EL PATRIMONIO MÁS GRANDE QUE TIENE EL TERRITORIO SON LAS MISMAS PERSONAS; TAMBIÉN LAS CALLES SE VUELVEN PATRIMONIO PORQUE LA CALLES CUENTAN HISTORIAS"

Practicante Auxiliar Escuela de Arte Son Batá

"APRENDÍ LO QUE ES EL PATRIMONIO, SENTIR QUE PODEMOS FORMAR PARTE DE ÉL Y QUE CADA UNO PUEDE TENER SU PROPIO PATRIMONIO DE DIVERSAS MANERA"

Tallerista Escuela de Arte Son Batá

"HE APRENDIDO A RECONSTRUIR MIS CONOCIMIENTOS SOBRE EL TERRITORIO, SUS HISTORIAS, SU GENTE Y EL VALOR DE SEGUIR NARRANDO A LAS NUEVAS GENERACIONES, PORQUE AUNQUE LLEVO MUCHO TIEMPO TRABAJANDO ACÁ, EN ESTE TIEMPO HE APRENDIDO DEMASIADO"

Comunicadora Escuela de Arte Son Batá

Aprendizajes y retos

Vivir esta experiencia permitió identificar aprendizajes y retos reconociendo las perspectivas de i) los niños, niñas y jóvenes participantes; ii) el equipo de trabajo conformado por talleristas, comunicadores, investigadores/asesores, psicólogas y auxiliares practicantes; y iii) las madres y padres de familia que se involucraron en el proceso.

APRENDIMOS SOBRE:

Lo que es el patrimonio, su importancia en el territorio y su espacialización en la comuna 13 desde la voz de los habitantes, reconociendo los contrastes del contexto en el que se desarrolla cada historia y permitiendo dar nombre y cara a experiencias significativas de la comuna. Valoración de las potencialidades de Comuna 13 más que turismo, necesario conocer para valorar.

La potencia del arte como forma de transformación social, incentivo para el autoconocimiento y el encuentro con otros y otras, lo cual, se debe intencionar desde un horizonte ético-político que promueva la transformación deseada.

Sensibilidad frente al respeto y la potencia de la diversidad, reconociendo diferencias culturales, urbanísticas/topográficas, de pensamiento, etc. Especial sensibilidad por la valoración de la palabra (escucha atenta).

Lo efectivo es lo afectivo. El proceso fue corto, sin embargo, los resultados se potencian porque recoge el trabajo previo de la Escuela de Artes de Son Batá, además de existir una relaciones de confianza y cercanía entre participantes y talleristas.

La riqueza del trabajo interdisciplinar y las juntanzas diversas, construyendo puentes con-sentido y consentidos entre habitantes, Corporación Son Batá, Corporación Pasión y Corazón y Universidad de Antioquia.

Los afectos en la participación. Se hizo evidente que la participación en los espacios comunitarios son fuente de emociones positivas, permitiendo valorarnos, valorar el territorio y construir desde la colectividad, contribuyendo a la formación a nuevos liderazgos que superen la mirada mercantilista e individualista del turismo.

Retos y proyecciones:

MAYOR PARTICIPACIÓN DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA, ESTIMULANDO EL ENCUENTRO Y LA INTERACCIÓN ENTRE ELLOS.

INTENCIONAR LA FORMACIÓN EN LIDERAZGO EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, PROMOVRIENDO EL RELEVO GENERACIONAL.

FORTALEZA DEL COMPONENTE PSICOSOCIAL COMO UN ELEMENTO TRANSVERSAL A LARGO PLAZO EN SON BATÁ. MEJOR INTEGRALIDAD EN LA INTERVENCIÓN.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN MÁS FUERTE, QUE PERMITA MAYOR COHERENCIA CON LA PLANEACIÓN SIN PERDER DE VISTA LA EMERGENCIA.

CONSTRUCCIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES QUE INVOLUCREN MÁS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y SUS CREACIONES.

Proyecto ganador de la Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura 2021, modalidad: Estímulos a la Apropiación Creativa de Nuestro Patrimonio Vivo Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín.

Alcaldía de Medellín