

LAAAO
LA ASTILLA EN EL OJO

Programa nacional de concertación cultural, proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura de Colombia y la Secretaría de Cultura de Pereira

La cultura
es de todos

Mincultura

PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

Secretaría
de Cultura

Cuando hablamos de ciudad, urbe y territorio hacemos referencia a los *imaginarios sociales, construcciones e interacciones que se dan en una porción geográfica*, en esta conviven ciudadanos que se preguntan a diario, y más en la actualidad, sobre quiénes son y a qué grupos pertenecen. Consolidamos los grupos sociales que se cohesionan en torno a una idea, gusto, propósito o afinidad.

Los ciudadanos que han construido su *identidad en emergencia* son los mismos que han movilizado proyectos para que la ciudad se deconstruya y se reconfigure, dando paso a una ciudad creada, cocreada y reinventada. Un territorio que se alza entre las proyecciones de los que un día la soñaron, porque cuando se hablaba de ciudades imaginadas se solía limitar a lo urbano, a lo marginal, a lo olvidado y, a la vez, a aquello que se soñaba desde lo emocional, lo político y lo social, a manera de urbe y poder dentro del territorio. Pero ahora con una Ciudad Creada se desea proponer no solo una mirada poética sino una **ciudad dinámica**, que se transforma a sí misma, no es solo una imagen mental sino un propósito que se implanta como estilo de vida de muchos.

¿CÓMO HACER QUE UNA CIUDAD SE MOVILICE HACIA EL CAMBIO?

Si bien se ha dicho que la economía permite el desarrollo de un territorio, se debe tener en cuenta que la creatividad y la cultura también; por esto, es como importante que en este caso haya una fusión de estas fuerzas para hablar y reconocer al creador y al emprendedor que hoy en día hacen las veces del genio e inventor de siglos anteriores y al emprendimiento creativo y cultural, como nueva alternativa de vida y de sistema económico que ha venido repensando la forma de crear empresa y hacer negocios.

El mundo cambia a ritmo acelerado, el activismo ya no solo se promueve con marchas en las calles sino con nuevas formas de hacer las cosas y el sistema queda en jaque al tener que reinventarse porque las identidades emergentes han hecho sinergia hasta conseguir cambios relevantes, nuevas metodologías de trabajo como el teletrabajo, el *coworking*, el *outsourcing*; nuevas profesiones y oficios que hacen que la academia se piense y se renueve, retos que dan pie a la hibridación de disciplinas, teniendo no solo a un profesional sino a una persona interdisciplinar con sensibilidad, que busca más el desarrollo y el bienestar, desde un propósito mayor, que una estabilidad.

Crear la ciudad es un trabajo en conjunto que sin duda le abre puerta al emprendimiento y a la creación como factores de desarrollo, pero con iniciativas que piensen en ella, en sus espacios, sus necesidades, sus interacciones, su economía, su vocación y el impacto en los actos sociales, que reconocemos como cultura. Sin duda, la ciudad es un escenario de ideas que cobran vida, entre charlas y actos culturales para que la gente se reúna en lugares que van más allá del comedor de la casa, de la fiesta de un familiar, la cena de trabajo o un centro comercial. La innovación social vista como primicia de una ciudad que cree en el desarrollo sustentable, en el reconocimiento de las profesiones y en el bienestar común.

A continuación compartimos la selección de creaciones visuales e iniciativas culturales que abordan la Ciudad Creada, resultado de la convocatoria realizada durante el año 2020 gracias al proyecto Temporada Creativa de la Corporación La Astilla en el Ojo apoyado por el Ministerio de Cultura de Colombia y la Secretaría de Cultura de Pereira.

—
Corporación La Astilla en el Ojo

Edición General

Alejandra Grisales

Julián Salazar

Leo Hernández

Coordinación editorial y curatorial

Jhony Espinosa

Diseño y maquetación

María del Pilar Hernández

Corrección de estilo y

edición de textos

Andrés Osorio

Producción de contenidos

Cristian Camilo Sánchez

Ilustración y concepto visual

Ciudad Creada

Corporación La Astilla en el Ojo

© Todos los derechos reservados a la Corporación La Astilla en el Ojo,
asimismo las obras a sus creadores referenciados en esta publicación.

Colombia - 2020

Corporación La Astilla en el Ojo Cra 13 # 15-50 Oficina 3 Pereira, Colombia

Codice S.A.S. Carrera 4ta N° 14-47 Pereira, Colombia

ISBN: 978-958-56829-2-4

CONTENIDO

09. LO OLVIDADO

- 10. ¡Nos falta calle!
/ Mónica Ramírez Hartman
- 12. Juan Camilo Ocampo
/ Colombia
- 14. Estrella Blackburn
/ Colombia
- 15. Fabiola Alarcón Fernández
/ Colombia
- 16. Camilo Vargas
/ Colombia
- 17. Anderson Ascanio
/ Colombia
- 18. Deivis de Alba
/ Colombia
- 19. Alien Lines
/ Colombia
- 20. Jepaint
/ Colombia
- 21. ClaudiaMar
/ Colombia
- 22. Santiago Chiquito Cortés
/ Colombia

23. EL HACER

- 24. Un valor inmaterial
/ Javier Machicado
- 26. Rafael Porto Hill
/ Colombia
- 28. Damián S. Rodríguez
/ Uruguay
- 29. Daniel López
/ Colombia

31. EL RITO SOCIAL

- 32. Un reto para leer entre líneas
/ Christopher Tibble
- 34. Sebastián Alarcón
/ Colombia
- 36. María José Planells
/ España
- 37. Lina Mora Nope
/ Colombia
- 38. Óscar Rojas | eldesernauta
/ Colombia
- 39. Issa Roncallo
/ Colombia
- 40. Ángela Pérez
/ Colombia
- 41. Colectivo Bogotá Is Burning
/ Colombia
- 42. Doney Cardona M.
/ Colombia
- 43. Naza del Rosal Ortiz
/ España

45. LA URBE

46. La mata de la creatividad
/ Jacobo Álvarez

48. Julián Pito
/ Colombia

50. coatla.ve
/ Colombia

51. Álvaro Herrera
/ Colombia

52. Alas de cristal
/ Colombia

53. Andrés Santiago
/ Colombia

54. Mauricio Mrz
/ Colombia

55. Julio Barrera
/ Colombia

56. Adrián Aroko
/ México

57. zAck LeBeau
/ Colombia

58. Colectivo creativo ALT
/ Colombia

59. Sara Viviana Ortiz Giraldo
/ Colombia

60. Dayana Obando Pérez
/ Colombia

61. LO VERDE

62. ¡Buen provecho!
/ Mónica Rios Conde

64. Nicolás Cáceres Cruz
/ Colombia

66. Juan Pablo Zuleta Álvarez
/ Colombia

67. Juan León
/ Colombia

68. ian Salgado
/ Colombia

69. Lía Vargas Gutiérrez
/ Colombia

70. Hébert Sánchez
/ Colombia

71. Genius Loci
/ Colombia

72. Esteban Díaz Toro
/ Colombia

73. Beka
/ Colombia

74. Miguel Ángel González Merchán
/ Colombia

75. INICIATIVAS

76. Biblioghetto

78. Los pelaos de la salsa

80. El deambulante

82. Corporación Khuyay

84. Memento

86. Esto es Quindío

**88. ReDG - Representación
y desarrollo Gráfico**

90. Teatro en el campo

92. Cuadernos Negros

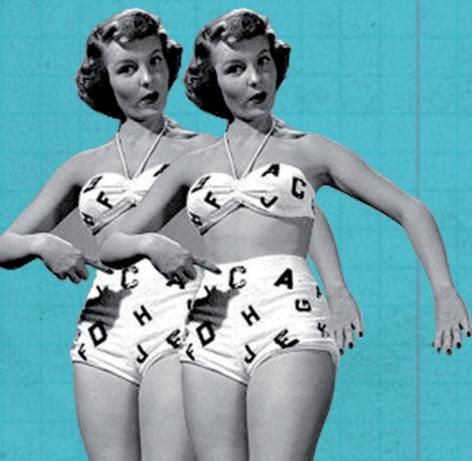
94. Tutupá

Ciudad Creada

▲ Categoría

LO OLVIDADO

AUNQUE SE
DEJE A UN
LADO SIEMPRE
EXISTIRÁ

¡Nos falta calle!

Mónica
Ramírez
Hartman

Los distritos creativos son tan poderosos que tienen la capacidad de cambiar la vida de una persona tanto como la de todo un territorio. Mónica Ramírez Hartman, exgerente del proyecto Bronx Distrito Creativo, considera que este tipo de espacio público les da una nueva vida a las ciudades. Colombia tiene el potencial, pero falta.

Bogotá es una de las capitales con mayor densidad poblacional de América Latina: tiene más de nueve millones de habitantes. La superan únicamente Ciudad de México, Sao Paulo, Buenos Aires, Río de Janeiro y Lima.

A pesar del gran número de personas que vive allí, la capital solo ofrece un poco más de 3 metros cuadrados de parque por habitante. A este hecho se suma una amplia oferta cultural que solo pueden pagar ciertos sectores sociales, pues ir a teatro o a cine o acceder a programas de entretenimiento, cuesta.

No obstante, parece que el panorama no es tan desolador. Desde 2016, cuando el Estado recuperó la calle del Bronx en Bogotá—una de las más peligrosas del país, como consecuencia del narcotráfico— la alcaldía imaginó y planteó la posibilidad de construir un distrito creativo en ese lugar.

En palabras del gobierno de entonces, los distritos creativos son “espacios geográficamente delimitados, donde convergen la cultura, la creatividad y el emprendimiento, y funcionan como áreas de desarrollo económico, social y cultural, consolidando escenarios para la renovación urbana, la generación de empleo, y la creación, producción, distribución, exhibición, comercialización y consumo de bienes y servicios culturales y creativos”.

La encargada de liderar este proceso fue Mónica Ramírez Hartman, exgerente de Bronx Distrito Creativo, un proyecto cuyo objetivo es la creación de espacios de desarrollo cultural, creativo y de negocios en esa zona de Bogotá.

“O se tumba o se recupera. Hay que darle vida a esto”, recuerda Ramírez que fue una de sus primeras reflexiones ante la posibilidad de recuperar el alma de esa calle bogotana.

Se puso manos a la obra y lo primero que hizo fue preguntarles a los ciudadanos sobre sus expectativas con el espacio público, qué pensaban sobre los vendedores informales, el arte, la infraestructura, etcétera. Ahí tuvo su primer gran reto: oír todas las voces y hacer un balance sobre las decisiones que tomaría.

También se enfrentó a la burocracia natural de nuestro servicio público. Mónica recuerda una presentación ante el alcalde Enrique Peñalosa, en la que expuso los “no se puede”: no se puede instalar esto, no se puede pintar lo otro... en fin, una reunión en la que describió cuáles eran los “no” que recibía como respuesta cada vez que proponía algo nuevo.

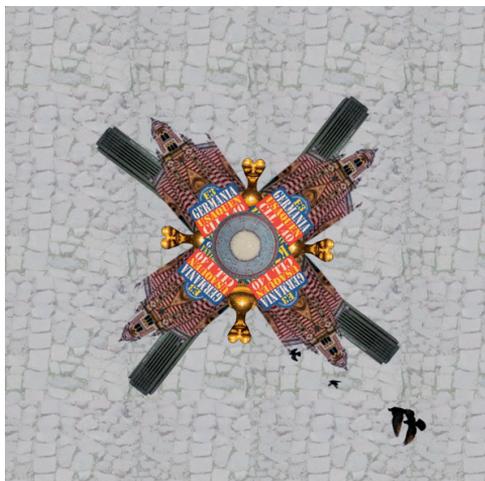
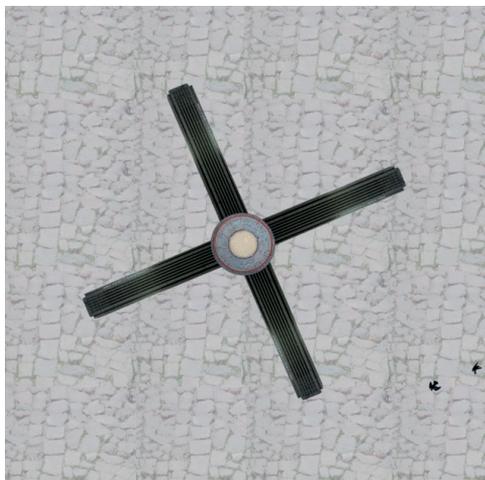
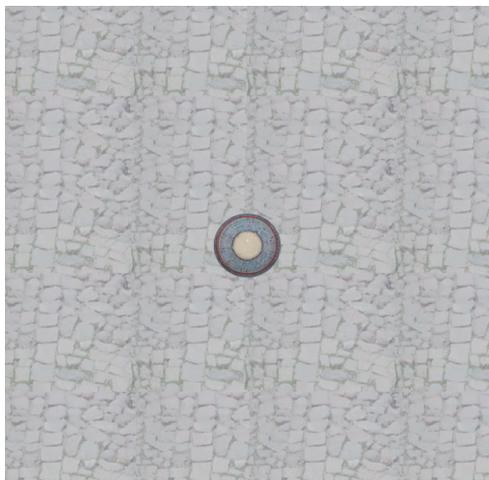
Por suerte, supo meter los goles. Logró que los funcionarios entendieran el carácter cultural del proyecto y trabajaran en él más allá del miedo a una investigación disciplinaria. Es decir, les permitió salirse de la caja.

Además de escuchar a los ciudadanos y de convencer a los funcionarios de la importancia de esta iniciativa, también coordinó varios ejercicios preliminares. Por ejemplo, sacó un piano en plena carrera Séptima para que los transeúntes se animaran a interpretarlo; otra vez cerró la calle 11 para que la gente disfrutara de un buen libro de la Biblioteca Luis Ángel Arango.

Toda esta lucha valió la pena. El Gobierno local destinó cerca de 4 billones de pesos para financiar la totalidad del Bronx Distrito Creativo. Gracias a ello, más de 30 mil personas han recorrido estas calles y el proyecto ha recibido varias propuestas de la empresa privada y cerca de 1300 solicitudes de personas naturales y jurídicas interesadas en sumarse a la iniciativa.

Como parte del ejercicio, Mónica Ramírez y su equipo estudiaron 17 casos exitosos de distritos creativos en ciudades como Nueva York, Londres, Lisboa y La Habana, entre otras. De ellas, y del mismo proyecto en el Bronx, aprendió de la necesidad de trabajar con profesionales interdisciplinarios, activar digitalmente y divulgar las iniciativas, escuchar menos a los expertos y más a los ciudadanos de a pie.

En fin, preguntar mucho, observar, caminar y tener eso que a veces les falta a quienes intentan hacer del espacio público un espacio para la cultura... En otras palabras: ¡Tener más calle!

“Bogotá, ciudad de capas, formas y figuras sobrepuestas y en movimiento”.

Este gif resalta el centro como espacio cultural, como terreno vivo que conforma su historia y su cotidianidad. Esta obra está pensada como un collage, es decir, la unión de muchas cosas que se comparten y conviven en un espacio tan diverso. Una extraña armonía que vive en la memoria de los habitantes de la capital.

/ GIF
/2020

Estrella Blackburn / Serie "El calvario" / Colombia

Esta serie fusiona el paisaje urbano y cotidiano de "El calvario", en Cali. A pesar de ser una zona muy conocida por los caleños, cualquier colombiano podrá identificar ciertas similitudes en algún sector de su ciudad. Las imágenes retratadas sobre material reciclado buscan preservar la belleza de lo vivido, de lo usado, de lo olvidado. Aquí emerge todo el peso de la memoria.

/ Diversas técnicas:
óleo sobre materiales
reciclados (madera de
comino de 200 años),
madera, plástico y hoja
de zinc.

/ Óleo sobre lienzo
/ 2020

La atmósfera angustiada que se percibe en la atención hospitalaria representa el mundo real olvidado por la institucionalidad; atmósfera oscura que nos cubre a todos sin distinciones y que se evidencia y populariza hoy con la COVID-19, realidad invisibilizada en condiciones de soledad lamentables. Un alto porcentaje de la población recibe atención en el suelo, sin habitaciones, sin insumos. Un hospitalizado es el compendio de todos los olvidados.

/ Cortometraje

/ H.264 MP4

/ 2016

Lo que esconde Tierra retrata a una madre entre las madres de la Candelaria, una que las representa a todas, y a quienes tienen familiares desaparecidos, víctimas del conflicto armado. Todavía hay miles de personas esperando por sus hijos, hermanos, padres y mujeres. Este cortometraje es para construir memoria y no olvidarlos.

/ Fotografías
/ Video
/ 2017

“Argolleras” busca visibilizar la participación de las mujeres que en las luchas independentistas de Cartagena de Indias se distinguieron por su valor y comportamiento en las causas libertarias y que fueron olvidadas y excluidas de nuestra historiografía. El resultado es una puesta en escena de danza-teatro, audiovisuales y un grupo de fotografías que tomaron vida en el fuerte de San Fernando de Bocachica.

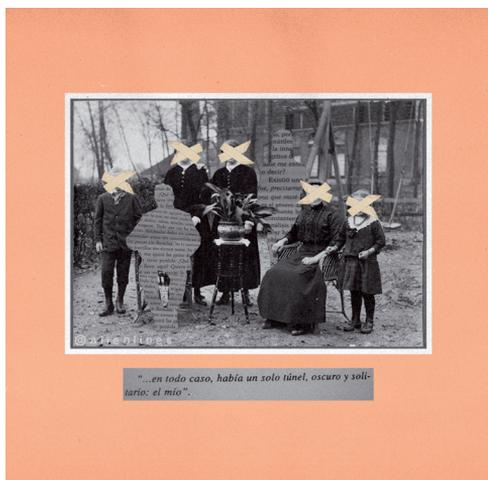

Aguacero

La soledad

Túnel

La serie "Postales" recopila sensaciones ante la ausencia, el olvido y el desasosiego de una generación felizmente nostálgica. Entre la superficialidad que aparentan las juventudes de las ciudades emergentes, en el muro infranqueable del lenguaje impuesto por el comercio y el consumo se filtran mensajes ocultos que van más allá de la compra. Esta serie los recodifica en la música que escuchamos y en los libros que leemos.

/ Autores: Azby Rosas Fester
y Valentina Rojas Gallego

/ Collage

/ 2020

Jepaint / Bogotá retratada / Colombia

/ Video
/ Full HD - 1920x1080
/ 2018

Cuando hablamos de una ciudad tratamos de retratarla lo más fiel posible, nos referimos a su arquitectura, sus sonidos, su gente y su cultura. Mediante tomas cargadas de composición, color y movimiento presento los lugares más emblemáticos de Bogotá, acompañados de registros sonoros. Nos encontraremos con Harol Sosa y su abuelo que han retratado por décadas a los transeúntes de la ciudad mediante la antigua técnica foto agüita.

La serie “Cuestión de río” es una serie de fotografía etnográfica creada en octubre y noviembre de 2018 en los municipios de Quibdó, Río Quito y Yuto (Chocó). La captura fue realizada con cámara fotográfica réflex Nikon D3300 y lentes Nikon 70-300 mm y 35 mm. Las imágenes fueron capturadas para acompañar la investigación titulada.

En la investigación “Nociones de legalidad/ilegalidad en los actores de la minería de oro en Río Quito (Chocó): una cuestión de río”, se identificó la relación con el río como un elemento transversal a la construcción de la identidad territorial de las comunidades ribereñas. Esta serie busca narrar esa relación, porque el río es, sobre todo, vida.

Cuestión de río

“Los espacios que habitamos son historias que llevamos impregnadas en la piel. Los pasos que damos atraviesan el tiempo y demarcan los caminos que creamos. En Río Quito hay caminos olvidados que emergen de las profundidades del río como partículas de oro y se reflejan en llagas que revientan en los brazos, ojos que no ven, huesos que sobresalen forrados con la piel, montículos de tierra echada a un lado después de remover las entrañas de los cauces que serpentean buscando llegar a los brazos de Yemayá. El río, el mismo río que es vida y da vida, el río que alimenta, el río que limpia, el río que reúne, el río que divierte, el río que enseña a nadar con borbotones de agua por tragar. El río que crece, el río que se seca, el río que se pierde, el río que hoy por hoy se ahoga por el oro que le explotan”.

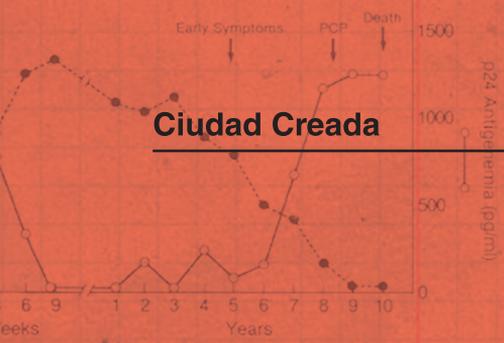

/ Fotografía etnográfica
/ 2018

/ Fotografía digital
/ 2020

En la ciudad creada también acontece la paralipsis, es decir, querer aparentar que se quiere omitir algo. Algunos atributos relegados del entramado urbano y de espacios interiores ofrecen otras narrativas del entorno, otras maneras de concebir y entender las dinámicas de una ciudad que se transforma. Así se pretendan omitir, estos objetos y ambientes tienen una voz propia que he explorado desde el lenguaje fotográfico.

Ciudad Creada

typical course of HIV infection. After infection with HIV, there is an initial burst of virus replication as shown by the dashed line (□—□). Patients then usually have a prompt asymptomatic course measured in years. Over this period the number of CD4+ T cells gradually decreases. Many patients have an abrupt drop in CD4+ T cells later in the disease. At this time there may be a sustained drop in CD4+ T cells below a critical level (usually 200 cells/mm³). The risk for such opportunistic infections as *Pneumocystis carinii* pneumonia (PCP) is high.

▲ Categoría

EL HACER

UNA CADENA,
UNO CON OTRO

Un valor inmaterial

Javier Machicado

La sostenibilidad de los festivales en Colombia no se mide exclusivamente por su retorno económico. Javier Machicado, cofundador y director asociado de Lado B, cree que el patrimonio en juego es tan grande en estos eventos, que su valor va mucho más allá de lo monetario.

Los festivales son consecuencia de una necesidad humana tan antigua como los orígenes mismos de la civilización: la fiesta. Y es tan necesaria esta condición de los seres humanos, que muchos académicos coinciden con esta afirmación: “El hombre habrá de festejar, pues, de lo contrario, acabará buscando las malas formas sustitutorias de la fiesta, incluida la guerra”.

Así es en Colombia o en cualquier parte del mundo.

Este ritual que empezó como una práctica del hombre de las cavernas, hoy es toda una industria que en el país, por ejemplo, aporta casi el 30 por ciento de ingresos para el sector turístico colombiano. Y es tan valorado dentro de la economía nacional, que ante la crisis generada por el brote de la COVID-19, se estima que las pérdidas por el rubro de festivales y eventos cancelados asciende a los 210 mil millones de pesos.

Aunque la rentabilidad y el retorno económico de esta clase de eventos es clave para el desarrollo del país, el valor de las manifestaciones culturales también depende de otras variables que no necesariamente son cuantificables. En ellas se especializó Javier Machicado, cofundador y director asociado de Lado B, una consultora que hace análisis económico del sector cultural y creativo.

Su experiencia no solo le ha permitido analizar cifras y evaluar políticas públicas sino recorrer el país en busca de festivales y reuniones culturales.

Machicado confiesa que en los comienzos de su tarea como consultor para este tipo de eventos ponía el foco en los datos cuantitativos: “Una vez en el Encuentro de alabaos, gualíes y levantamiento de tumbas llegamos a realizar encuestas sobre los costos del festival. Casi todos nos respondían que el hospedaje, el transporte y la alimentación salían a costo cero, pues eran aportes de la comunidad. Ahí me pregunté si el valor de una manifestación de este tipo se reduce a los ingresos sobre los gastos. Y la verdad es que no necesariamente”.

Para Javier es importante que el análisis de festivales sea multidimensional. Es decir, tener en cuenta categorías cuantitativas o preguntas como “¿cuánto aporta este evento al PIB local o nacional? Y también, con categorías que den cuenta del valor social y cultural de estos espacios, pues allí no solo se ejecutan transacciones de dinero sino tradiciones, valores morales, memoria y sentido.

La pregunta sobre la sostenibilidad de eventos culturales no es nueva. Desde los años setenta, el teatro estadounidense se cuestionó sobre la posibilidad de medir el impacto económico de su actividad. Hoy a este sector se le conoce como Economía creativa y para Javier Machicado es una economía *sui generis*, en la que la rentabilidad es importante pero no definitiva.

Por ejemplo, en el desarrollo de festivales es fundamental la gestión de recursos económicos, como la gestión de aliados, artistas y públicos. Un festival puede no ser rentable monetariamente pero sin el valor intangible del cariño y el aprecio de la gente está condenado a desaparecer.

Javier asegura que “los retos son financieros, de gestión y curatoriales. Es importante que los festivales no solo busquen la supervivencia año a año sino que se planteen proyectos a largo plazo que les permitan ser aún más sostenibles”.

Los festivales en Colombia tienen todo por descubrir. Y al igual que en varios países de América Latina, su potencial tiene que ver con la riqueza patrimonial. Específicamente, el patrimonio inmaterial: la gastronomía, la música, los hábitos y la forma como nos relacionamos.

Finalmente, si la celebración y la fiesta son una necesidad humana, la diversidad del país tiene todo para garantizar la sostenibilidad de ese mundo festivo.

“La carreta mágica” es un proyecto audiovisual que logra conectar a la ciudad y sus ciudadanos con las realidades del rebusque diario, la informalidad, los escasos ingresos económicos, el amor familiar, los anhelos de superación, la lectura y el deseo de sentirse útil a la sociedad, a partir de un personaje de ficción inspirado en la realidad de un hombre verdadero.

/ 4K - 3840 x 2160

/ 2019

/ Fotografía color con
cámara réflex

/ 2020

El continente asiático entiende muy diferente “la ciudad” a cómo la podría ver el mundo occidental. Ciudades marcadas por sus calles, donde la vida siempre sucede afuera. Estas fotos, tomadas en Bangkok, nos muestran el oficio callejero en relación con los pies.

La relación del hombre con su trabajo me permite articular la conexión del sujeto con su objeto de trabajo en una recreación plástica. El trabajo modifica, desarrolla y transforma al hombre en su propio producto. Estas fotografías buscan generar una reflexión del espectador en torno a la realidad del hombre trabajador como hombre/mercancía, y los cuestionamientos de sus adquisiciones y de sus motivaciones laborales.

/ Fotografía digital
/ 2019

Ciudad Creada

▲ Categoría

EL RITO SOCIAL

CADA DÍA
ES UN RITUAL,
LA VIDA UNA
CEREMONIA

Un reto para leer entre líneas

El consumo cultural se ha convertido en los últimos treinta años en un indicador de desarrollo de los países.

Para Christopher Tibble, editor y escritor colombiano, los retos en Colombia son tan grandes como el potencial literario, cinematográfico y artístico de nuestras creaciones.

Christopher Tibble

En la recta final de su mandato como presidente, César Gaviria impulsó la creación de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo. Era 1993, y desde entonces, esa comisión de notables conformada por diez expertos reconocidos por su desempeño en varias áreas del conocimiento fue recordada como la Misión de Sabios.

De ella hacía parte Gabriel García Márquez, quien escribió en el informe final de la Misión una proclama titulada *Un país al alcance de los niños*. Allí sostenía: “Que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar, de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro tiempo que pidió no seguir amándolas por separado como a dos hermanas enemigas”.

Y la preocupación sobre la integración de ambas esferas a la vida cotidiana no cesa: el consumo cultural hoy hace parte de los objetivos de desarrollo del Estado colombiano.

Por ejemplo, gracias a una ley como la de Cine (2003), según datos del Ministerio de Cultura de Colombia, “la industria pasó de estrenar nueve producciones en 2004, a contar con 36 estrenos nacionales en 2015, cifra récord para la historia del cine colombiano. Además, el registro de espectadores aumentó significativamente al pasar de 43 millones en 2014 a 60 millones de asistentes a todas las salas de cine y películas exhibidas por la industria durante el 2015”.

Además, leyes como la de Espectáculos Públicos de 2011 contribuyeron a formalizar, fortalecer y estimular el sector de espectáculos públicos de las artes escénicas en el país. En

los últimos años los colombianos disfrutaron de conciertos de Paul McCartney, The Rolling Stones y Metallica, entre otros.

A pesar de que el consumo cultural puede interpretarse como una apuesta gubernamental para el crecimiento económico es insuficiente para medir la manera como los colombianos se están aproximando a la cultura.

Para Christopher Tibble, editor y escritor colombiano, el consumo cultural también puede definirse como “todo aquello a lo que dedicamos tiempo mientras no estamos trabajando”.

Dentro de esta categoría contamos con el uso de plataformas de streaming como Netflix, Spotify o Amazon Prime. Como consecuencia, podría sostenerse que durante el primer semestre de 2020 (inicio de la pandemia por la COVID-19), el consumo cultural en estos espacios creció en Colombia cerca del 7 % respecto al mismo período del año anterior, según la consultora de tecnología Strategy Analytics.

Pero lo que es un privilegio para el consumo cultural, puede convertirse en un problema para la producción nacional de contenidos literarios. De acuerdo con la Encuesta de Consumo Cultural del DANE (2016), tan solo el 50 % de los colombianos lee uno o más libros al año y muchas de esas lecturas corresponden a textos obligatorios y no a un hábito propiamente dicho.

La batalla a la que se enfrentan las editoriales en Colombia tiene que ver con un consumo cultural en el que la oferta de contenidos escritos y digitales es superior si se compara con las pobres cifras de lecturabilidad del país.

A pesar de este panorama, el sector editorial sigue resistiendo y arrojando cifras positivas. Por ejemplo, Colombia logró 47,1 millones de ejemplares vendidos y 21.750 nuevos títulos editados en 2018, según la Cámara Colombiana del Libro: unas cifras récord.

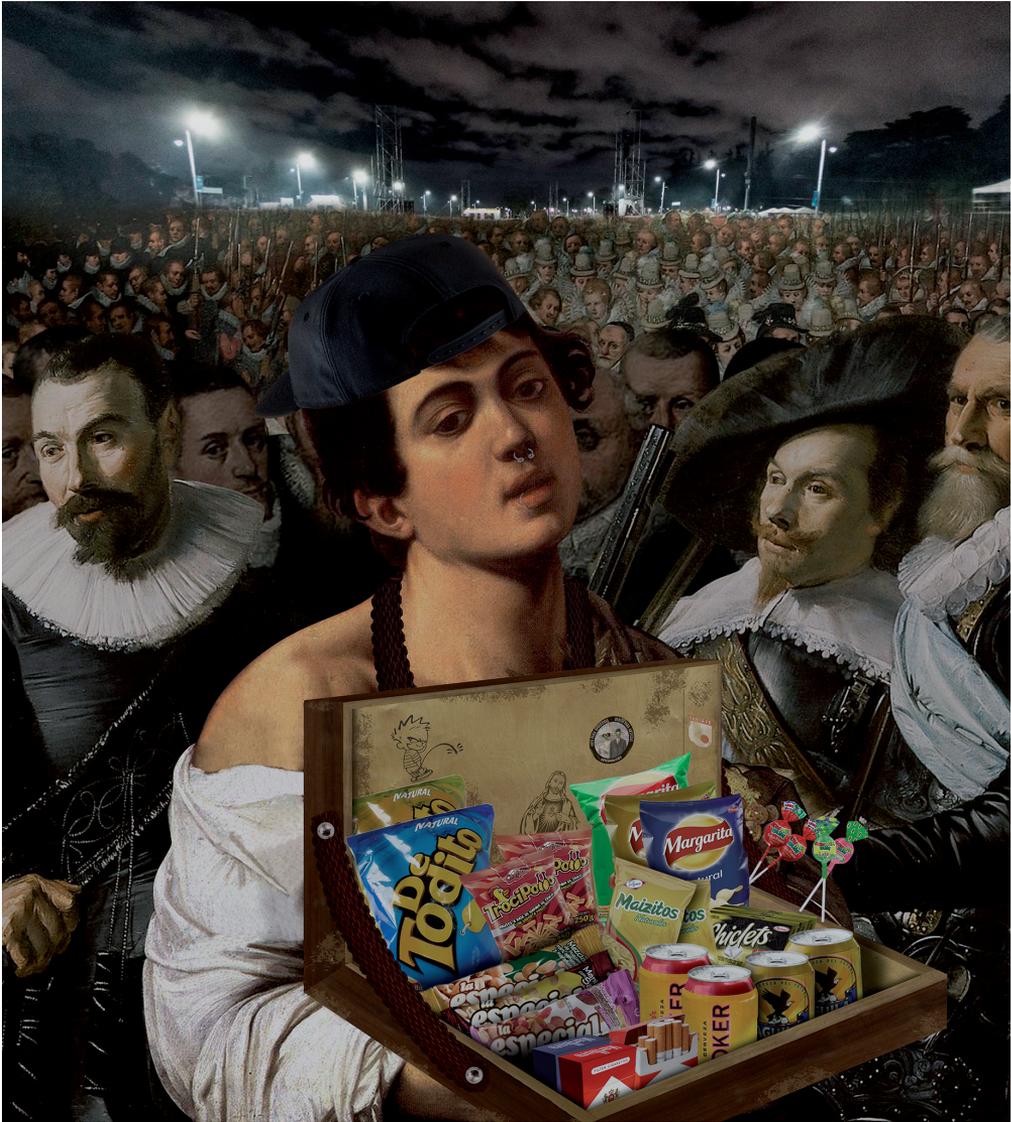
Tibble sostiene que medidas como la liberación del pago del IVA para libros es una variable muy positiva. Pero falta. Según él, uno de los grandes retos para incentivar el hábito lector y hacer viable este sector es fortalecer la cadena: distribuidores, librerías y vitrinas y robustecer la red nacional de bibliotecas.

Si bien se han construido una gran cantidad de centros culturales en los últimos años en Colombia, una tarea pendiente es la dotación de libros en estos espacios pues una de las sugerencias de la Organización de Naciones Unidas es “contar con dos libros disponibles por habitante”.

Finalmente, la gran apuesta debe enfocarse en la educación. Para Tibble, “el hábito de la lectura sigue enseñándose como una obligación en los colegios, y no desde el placer de sentarse a leer un buen libro”.

Programas como el Taller de Escritura Creativa del Ministerio de Cultura, que lleva los autores directamente a las zonas más apartadas del territorio; o proyectos como Leer el Caribe, del área cultural del Banco de la República, son iniciativas que no solo hay que valorarlas sino sostenerlas en el tiempo.

Solo así, podremos hablar del arte y la ciencia como parte de nuestra canasta familiar.

Chicle, maní, caramelo pretende reidentificar la idiosincrasia colombiana a partir de obras provenientes de la Europa clásica y moderna, relacionados con la estética y la belleza. Un vendedor ambulante como protagonista en medio de una multitud alude a un rol esencial en las costumbres contemporáneas: ¿Que sería de un evento público sin el vendedor de comestibles, bebidas y a veces alguna que otra sustancia?

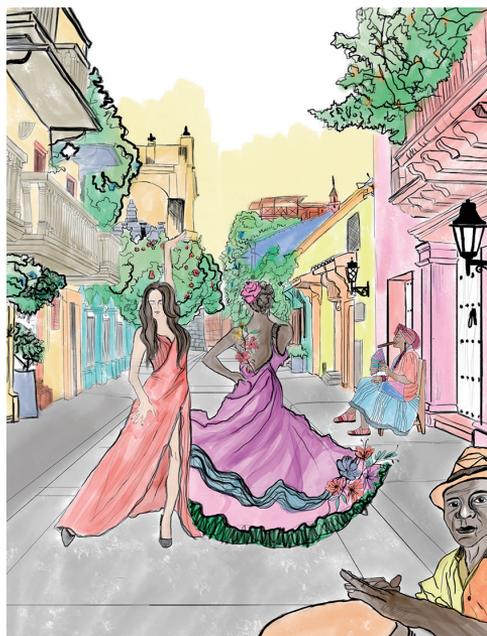
/ Pastiche digital
/ 2020

La propuesta artística Lapsos cierra el círculo del propio proyecto: arrancó a finales de los noventa y terminó en 2013. Mediante registro fotográfico y audio testimonial se visualizan dos periodos del siglo pasado y uno del presente.

/ Fotografía
/ Dos periodos:
1998 y 2013

/ Ilustración
/ 2020

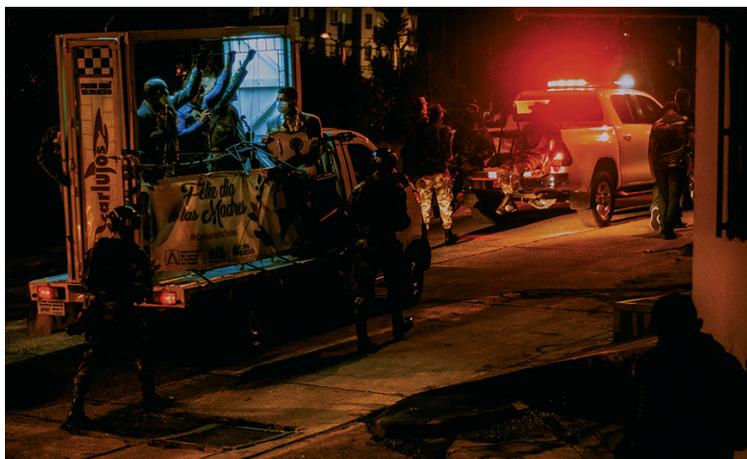
“Espacios de tradición” es una obra que por medio de tres dibujos interactúa con diversos espacios de la geografía colombiana. La forma como interactúa la gente por medio de la cultura y de las costumbres representa la diversidad y las tradiciones. Lugares y personas nos transportan desde el mar hasta sus propias raíces, pasando la danza y el color de sus casas.

Óscar Rojas | eldesernauta / El amor en tres actos - Una serenata en cuarentena
/ Colombia

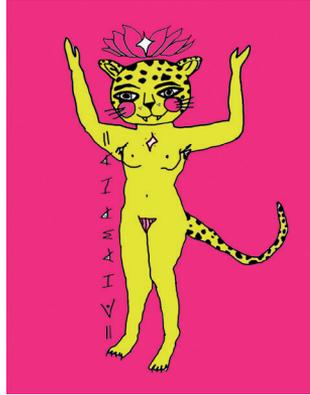
/ f/1.8, 1/125 sec,
ISO-100 a 50 mm
/ 2020

Foto tomada a través de mi ventana en el barrio Rincón Santo de la ciudad de Armenia (Quindío): hace parte de tríptico titulado “El amor en tres actos”. El primero es: “El amor en tiempos de pandemia luce como un delito”.

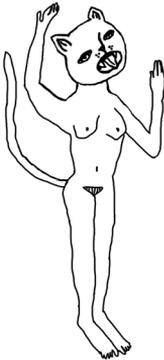
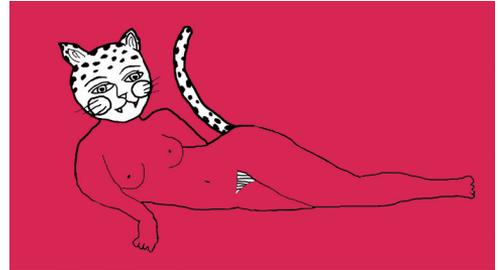
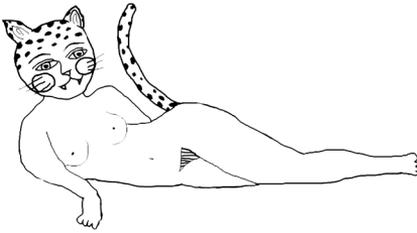

/ f/1.8, 1/125 sec,
ISO-100 a 50 mm
/ 2020

Foto tomada a través de mi ventana en el barrio Rincón Santo de la ciudad de Armenia (Quindío): mientras la Alcaldía de Armenia y Corpocultura Quindío celebraban el día de las madres con una serenata móvil durante la cuarentena por la COVID-19, junto al Ejército Nacional, las mamás del barrio se asomaban a sus ventanas y cantaban.

/ Ilustración digital
/ 2020

El jaguar se vincula al poder de la oscuridad y el silencio. Vive en el colorido de nuestros trajes en fiestas y celebraciones. Trabajo la mujer jaguar, que llamo chamana y planeo desplegar su imagen intervenida en los muros de lo cotidiano. Los modos de intervenir van desde papelógrafos pintados hasta espejos que nos traen estos espejos del inconsciente colectivo urbano o de los pueblos.

/ 8 de marzo de 2020

Las calles son su escenario: las mujeres que se unen a la causa feminista dejan atrás tabúes y la vergüenza de ser señaladas rebeldes sin causa. Esto se vivió el Día de la Mujer en Pereira: diversas, empoderadas, pidiendo justicia, manifestando y gritando por las que callaron, por las olvidadas del Estado, la justicia y la sociedad violenta. Practicando la sororidad, tejiendo caminos sororos y rechazando el feminicidio.

Colectivo **Bogotá is Burning** / Bogotá is Burning: construcciones y significaciones de la cultura *drag* / **Colombia**

/ Video documental
/ 2020

Este documental busca visibilizar al *drag*. “*Bogotá is Burning: construcciones y significaciones de la cultura drag*” plantea una inmersión en las dinámicas de esta cultura, para que quienes pertenecen a ella aclaren cómo se construye el sujeto en la esfera estética a partir del análisis de sus narrativas y ritos individuales y colectivos.

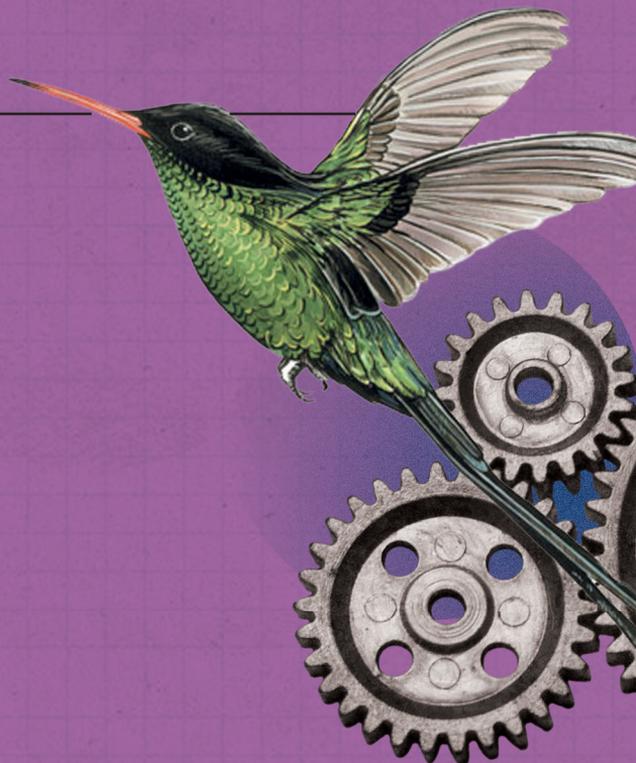

/ Cortometraje de ficción
/ Video digital Full HD
/ 2019

“Esos son cuentos” es un cortometraje de ficción que aprovecha el folclor, los mitos, las creencias y las leyendas propias de la región cafetera, junto con su riqueza narrativa y espiritual, para contar historias que impacten mediante una mirada de lo que somos a través del cine. Todo esto me ha llevado a encontrar y conformar un grupo de realizadores que construye proyectos audiovisuales basados en nuestra identidad.

Ciudad Creada

▲ Categoría

LA URBE

HISTORIAS
AMALGAMADAS
TEJIDAS ENTRE
ESQUINAS

La mata de la creatividad

Colombia tiene un potencial enorme para convertir ciudades convencionales en auténticas ciudades creativas. Para Jacobo Álvarez, director de Cali Creativa, la clave para lograrlo está en explorar la enorme diversidad cultural del país.

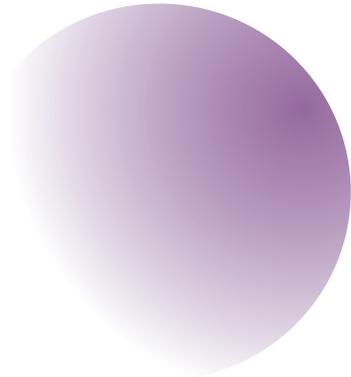
Jacobo
Álvarez

Desde 2004 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) creó la Red de Ciudades Creativas. Una apuesta que hoy componen 246 ciudades en todo el mundo, y cuyo objetivo es promover la creatividad como un elemento fundamental para el desarrollo urbano sostenible.

Esta Red también persigue el sueño de hacer de la creatividad el motor de las industrias culturales y, con ello, dinamizar las economías locales y construir lazos de cooperación a escala internacional.

En Colombia seis municipios han recibido el título de ciudades creativas: Bogotá, Medellín y Valledupar, como epicentros con vocación musical; y Popayán y Buenaventura, con vocación gastronómica. A ellas se suma Cali, designada así por su desarrollo e innovación en las artes digitales.

Y es que si hay un lugar del país donde se respira cultura y creatividad, esa es la capital vallecaucana. A Jacobo Álvarez no le caben dudas de esa afirmación. Como director de Cali Creativa, una iniciativa que busca consolidar una narrativa común sobre las joyas culturales de los caleños, considera que la ciudad siempre ha estado a la vanguardia en temas artísticos y musicales: “Es consecuencia de un legado histórico. Aquí se rodaron las primeras películas del país con sonido y color, se creó el primer gran *ballet* y se gestó todo el movimiento del nuevo teatro, entre otras manifestaciones”.

Álvarez también afirma que la explosión creativa de los caleños es producto de algo intangible: el contexto natural. Desde su fundación, Cali ha estado rodeada de verde y su geografía permite vivir a una temperatura constante de 25 grados centígrados, estar en el piedemonte de una cordillera, y pasar de 1000 a 4000 metros de altura en un solo municipio. “Aquí la tierra es una fuerza que siempre está dando”, admite.

Da para tanto esa fuerza natural que, por ejemplo, proyectos culturales como el espectáculo de salsa *Delirio* genera ingresos anuales por cerca de 350 mil millones de pesos; o el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez que percibe alrededor de 50 mil millones de pesos. Sumadas a otras empresas culturales, suman cerca del 5 por ciento del PIB de la ciudad.

A pesar de lo atractivo de los números, el éxito de las industrias culturales en Cali no se mide exclusivamente en ganancias monetarias. Antes de que esto fuera posible, los caleños construyeron una narrativa y una vocación alrededor de la salsa y la música; y a partir de allí se organizaron empresarios, gestores, empresa privada y artistas. Todos para trabajar por el mismo objetivo.

Álvarez insiste en que una de las claves para encontrar la vocación creativa de las ciudades es fijarse en las experiencias exitosas; no para asumirlas como una camisa de fuerza sino para construir con base en los aprendizajes y en los caminos ya recorridos por otros municipios.

También rescata la importancia de asegurar la representatividad de todos los actores del proceso: artistas, gestores, curadores, etcétera. “Las respuestas están en la gente. Quienes lideramos no tenemos la última palabra y es importante construir proyectos a partir de la sensibilidad, la confianza, la paciencia, el respeto por los gestores y la humildad”, asegura.

Y aunque descubrir la vocación creativa de una ciudad no es una tarea sencilla, un buen punto de partida es tener el objetivo claro. A partir de allí, el reto es crear redes de colaboración que apunten a una meta común.

En Colombia, por ejemplo, se han identificado 1025 ritmos folclóricos y decenas de festivales en todo el territorio. Esto, sumado a otras manifestaciones culturales.

Los recursos existen, basta con llenarse de fe y escuchar más a las personas. Finalmente, en la diversidad está la garantía para la construcción de auténticas ciudades creativas.

Esta obra se basa en el recorrido y la observación de la ciudad como objeto estético y pretende señalar la importancia visual, estética, social y cultural de los símbolos intervenidos, visibilizándolos, abstrayéndolos y reconstruyéndolos para evidenciar al individuo que deja su inscripción en las señales de tránsito. La manera cotidiana como podríamos mirar estas señales hace parte de una memoria visual ignorada por un caminante desprevenido.

/ Técnica: mixta
(tintas, rotuladores)
sobre papel canson
/ 2017 - 2018

/ Técnica híbrida:
tinta, acuarela
y digital
/ 2020

La ciudad como organismo contiene múltiples voces, deseos, contradicciones. Se figura y se transfigura a causa de los rastros palpables e impalpables de sus habitantes. El movimiento de nuestro cuerpo en el espacio deja marcas que cuentan historias; delimitan, crean paisajes, dibujan trayectorias de resistencias, acuerdos y desacuerdos. En ella ensayamos nuestros ideales, nos encontramos con la otredad y es posible crear-nos.

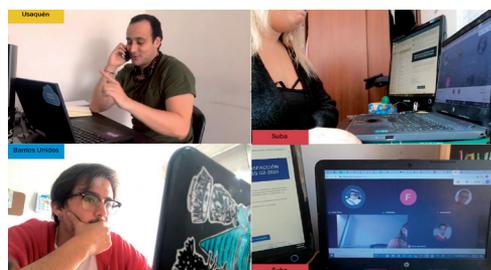
Este es un proyecto de arte público y comunitario: a cambio de mi oficio de pintor recibí comida y ayuda de los habitantes de cada casa. Con el tiempo se convirtió en un signo del barrio que aún vive en su memoria. La pintura artística se trasladaba a las fachadas de las casas y creaba una nueva imagen de ciudad, un nuevo sentido de pertenencia y de condición estética.

/ Intervención urbana
y fotografía a color

/ 2000 - 2002

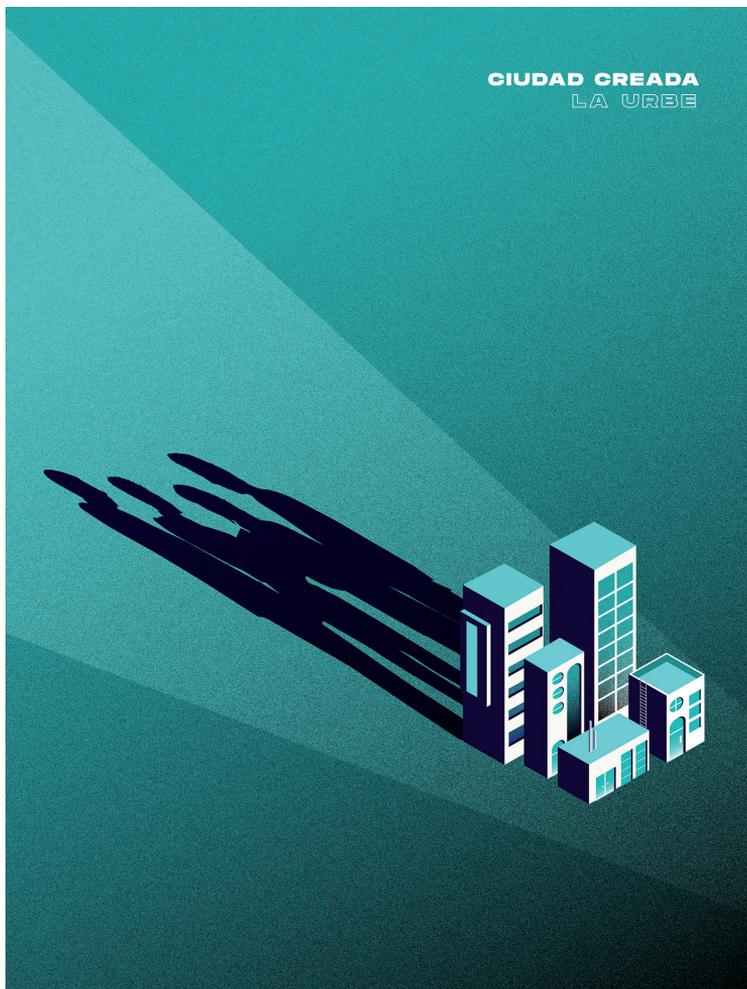
Alas de cristal (Colectivo audiovisual) / Carta a Bogotá / Colombia

/ Filminuto HD 1920 X 1080
/ 2020

Filminuto hecho a partir de un *collage* de imágenes grabadas por personas en varias partes de la ciudad. Es un cúmulo de reflexiones sobre Bogotá sometida al aislamiento obligatorio y con nuevas dinámicas: dejamos de vivir afuera para sentir adentro, para encontrar nuevas rutinas y observar el mundo por las ventanas. ¿Qué pasa con quienes tuvieron que seguir allí? Esta carta es para esa ciudad.

/ Ilustración digital

/ 2020

¿El espacio que habitamos como sociedad es un reflejo de nuestras ciudades o las ciudades son reflejo de su sociedad? Solo la luz revela la verdadera forma de las ciudades: sus calles y sus edificios, sus espacios negativos y positivos conforman la silueta de sus habitantes, una ciudad creada por quien la habita y a partir del acto de habitarla.

Cableado

/ Óleo sobre papel
/ 2019

Casi noche

/ Óleo sobre papel
/ 2020

4 p.m.

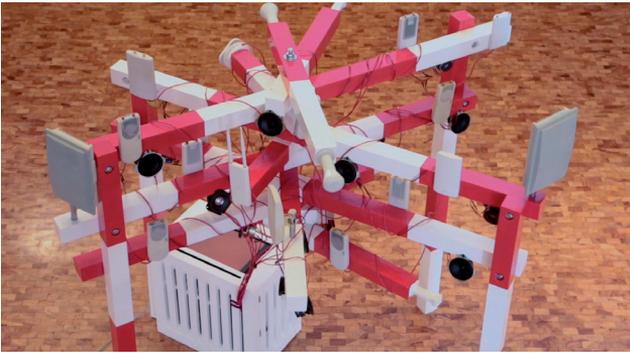
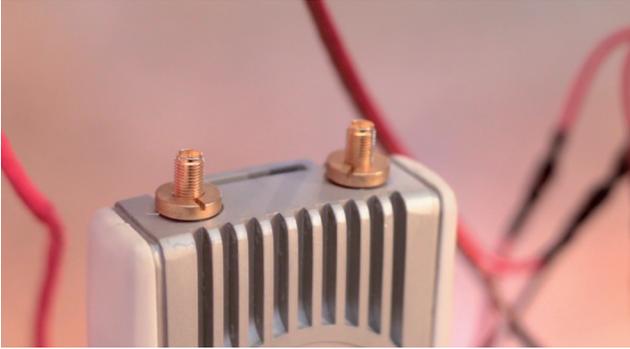
/ Óleo sobre papel
/ 2020

/ Fotografía instantánea intervenida
con máquina de escribir

/ 2020, en creación

Vivo en Santa Isabel, un tradicional barrio de Bogotá. Toda mi vida ha estado ligada a estas calles. He sido testigo de sus transformaciones y su deterioro. Este proyecto artístico, de carácter documental, se enmarca en la fotografía callejera. A partir de una única instantánea diaria, en el espacio público del sector, se genera un archivo visual que reflexiona sobre la volatilidad de los lugares, costumbres y habitantes.

/ Instalación interactiva
y sonora

/ 2018 - 2019

“Membrana modular” evoca al éter, lo pondera mediante el sonido para imaginar cómo son las radiofrecuencias que utilizamos para comunicarnos. La adaptación tecnológica impuesta a las ciudades transforma las radiofrecuencias y el paisaje al ritmo de los avances tecnológicos. ¿Nos modulan las nuevas formas de consumo o utilizamos el libre conocimiento para aprender y crear? ¿Aprovechamos la información o somos el germen puro del algoritmo?

El periodo de aislamiento es una oportunidad para reconocer nuestra soledad como especie. He fotografiado cientos de apartamentos vacíos en barrios de estrato alto, viviendas que por su elevado costo permanecen desocupadas por largo tiempo. Considero que estos lugares constituyen un testimonio del estancamiento, son evidencia de la inequidad social y generan una sensación de privilegio inalcanzable porque el habitar se torna excluyente y exótico.

/ Fotografía

/ 2020

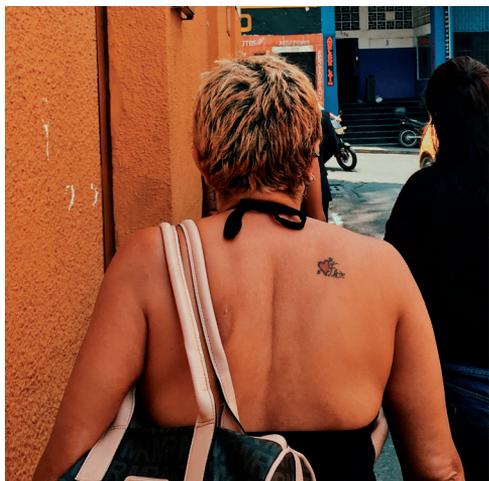

/ Autores: Pedro Pablo
Grajales, Cristhian
Camilo Ortiz y Cristhian
David Rueda

Axis es una propuesta de *Fashion film* interesada en la forma y el color que revelan la luz y convierten el rayo y el trueno en una metáfora de sus vibraciones fugaces que, al atravesar el prisma óptico, se descompone para develar la diversidad. Los atuendos de Axis *Fashion film* hacen parte de la colección de moda de Sui géneris 2018 diseñada y producida por Cristhian Rueda.

/ Este tríptico hace parte de la Serie Ambulante, proyecto de fotografía digital / 2019

“Ambulante” es una cartografía fotográfica del centro de Cali. Con ella intento evocar largas caminatas de mi niñez cuando vivía en el barrio Sucre y que hoy se transforman en reflexiones e imágenes fijas. Camino y registro algunos personajes y situaciones, cuya presencia en el paisaje significan una línea importante en este territorio.

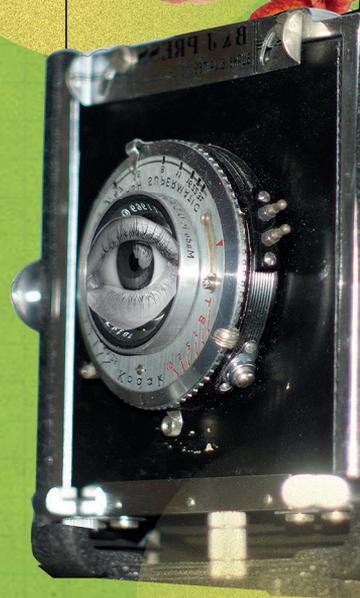
Imágenes/fragmentos cotidianos de la subsistencia diaria, elementos de una ciudad de nómadas urbanos y anónimos.

Ciudad Creada

▲ Categoría

LO VERDE

UN PULSO
CONSTANTE
QUE GRITA
ALIVIO

¡Buen provecho!

Mónica
Ríos
Conde

La gastronomía es tan universal que da cuenta de la economía circular, la sociedad, la cultura y la política. Para Mónica Ríos Conde, directora de Innovación y Desarrollo de Gato Dumas, la responsabilidad de la cocina trasciende el arte e impacta la manera como habitamos el mundo.

Ferran Adrià podría haberse quedado en silencio toda su vida y, aun así, gozar del reconocimiento por ser uno de los mejores cocineros de la historia. El catalán, fundador del desaparecido restaurante El Bulli (localidad gerundense de Roses, España), no solo conquistó las páginas más destacadas de publicaciones especializadas en gastronomía como *Restaurant*, también figuró como uno de los hombres más innovadores del mundo según la revista *Time*, en 2004.

Pero un día, Adrià se salió del libreto del artista gastronómico y soltó una frase lapidaria: “La cocina es el lenguaje más universal que hay”. Se refería al proceso que va más allá de “ponerse el delantal y picar”, y aludía a la comprensión a la cadena de producción de un plato desde el mismo momento en que se cosecha un alimento.

Mónica Ríos Conde, directora de Innovación y Desarrollo de Gato Dumas, coincide con esta afirmación. Para ella no cabe duda de la universalidad de la gastronomía pues se trata de un ejercicio de “apropiación cultural y es transversal a todo el mundo. Unos servimos la mesa y otros son los comensales, siempre nos ubicamos de un lado o del otro”.

Además de lo que sucede en la mesa, para Ríos la complejidad de la cocina trasciende el plato. Detrás de lo que entendemos como gastronomía existe una cadena en la que participan personajes que se dedican al desarrollo del producto, a investigar la experiencia del consumidor, a evaluar los emprendimientos y a entender el negocio.

Economía a fuego lento

Y claro, la gastronomía produce un impacto inevitable en el medio ambiente. Muchos referentes de esta industria son conscientes de este hecho y se han inscrito en la economía circular como una opción para reducir la huella ambiental.

La economía circular es una estrategia que busca reducir la entrada de materiales vírgenes como la producción de desechos, cerrando los bucles o flujos económicos y ecológicos de los recursos.

Para Ríos la cocina juega un papel clave en este propósito: “Si la economía circular lo que supone es que haya menos desperdicio, tenemos una gran deuda en ese sentido y no solamente la parte que nos corresponde a nosotros en la transformación de alimento sino toda la cadena de valor que tiene que unir en el propósito: el agricultor, el ganadero, la industria agropecuaria, con los canales de distribución, los transformadores, consumidores”.

Aunque la creatividad y la reafirmación cultural de la cocina han sido claves para desarrollar la gastronomía de países como Perú o México en los últimos años, lo cierto es que esa capacidad innovadora aún está en deuda con el medio ambiente.

Según datos del Banco Mundial, en el mundo se generan hoy 2.010 millones de toneladas de basura. Al menos el 33 % de esa cantidad no se

trata o recicla. Muchos de estos residuos hacen parte de la cadena de producción de las cocinas de los restaurantes de todo el mundo.

Si en algún momento las preguntas de la escena gastronómica giraron en torno a los procesos creativos y artísticos, en pleno 2020 la cuestión fundamental es el aprovechamiento de los recursos. Al final, como sostiene Mónica Ríos, “la corriente que más se está trabajando es el trashcooking. Observando qué es lo que se va a la basura y no utilizamos estamos atrasados, pero con oportunidades. Se hace compost, reciclaje para obtener concentrados de proteínas pero tenemos un gran reto”.

Así como la sostenibilidad, otras de las apuestas de la cocina contemporánea apuntan a seguir generando emociones y contribuir a la calidad de vida, resaltar la identidad de los pueblos, mejorar la industria cultural y los hábitos alimenticios.

Adrià lo sabía: todas parecen ambiciones de un arte tan universal como la cocina.

Árbol

Avión

/ Diario fotográfico de naturaleza captada en celular.

“Natuphone” es la recopilación de varios viajes alrededor de algunas zonas turísticas del país y de la ciudad donde resido, captados bajo el lente de diversos celulares personales, enfocados en retratar la naturaleza y el paisaje desde distintas perspectivas: El mar, el cielo, los animales, lo verde y su relación con la urbe, etc.

Gaviota

Montañas

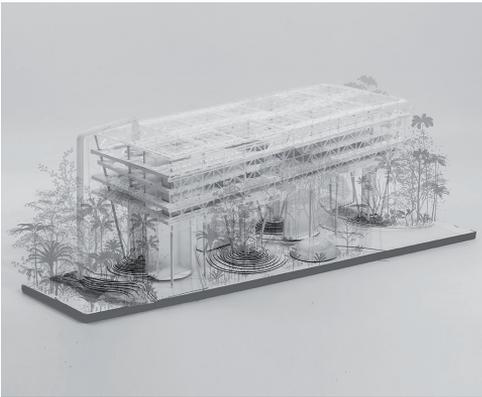

Reflejo

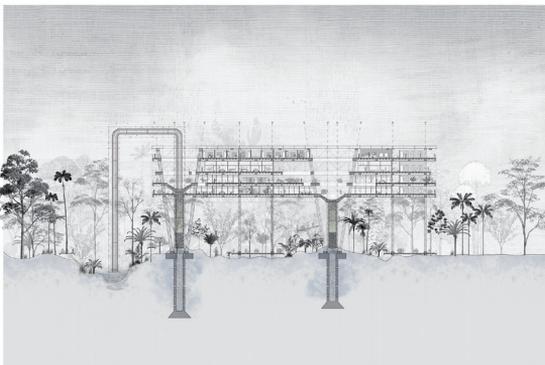
Juan Pablo Zuleta Álvarez / Infraestructuras del agua / Colombia

/ Artefactos para restaurar el territorio
/ Escultura
/ Materiales: acrílico transparente, resina transparente, varillas de aluminio, corteza de tronco de madera
/ Fotógrafo: Davide Yepes
/ 2019

/ Dispositivo de potabilización del agua
/ Escultura
/ Materiales: cartón paja, acrílico transparente, acrílico esmerilado, cartón industrial pintado, policarbonato transparente
/ Fotógrafo: Davide Yepes
/ 2019

/ Dispositivo de potabilización del agua
/ Dibujo digital
/ 2020

La historia del agua es la misma del ser humano en la tierra. Las formas como se le trata, domestica e interviene determinan las condiciones en las que una sociedad habita el territorio. Los objetos presentados indagan sobre la relación entre el hombre y el agua en las ciudades, donde se han dejado de lado sus valores cultural, patrimonial y político y su impacto en nuestro territorio.

“Ciudad germinada” es una ilustración que gracias a su estética alrededor de la literatura infantil o libro álbum narra visualmente cómo son aquellos hogares en los que florece la capacidad del cultivo urbano visto como un alimento que nos beneficia como sociedad y cultura. Somos hijos del barro en torno a un conocimiento dorado.

/ Collage digital
/ 2020

La vida acelerada que tenemos en esta urbe, nunca podrá ser posible por sí misma: la inmensidad de lo natural y todo lo que lo compone gobierna sobre esos pedazos de cemento clavados en el territorio. La madre tierra sustenta las ciudades, no debemos olvidarlo.

/ Animación tradicional (tinta sobre papel),
fondos realizados en óleo casero (pigmentos
con aceite de linaza)

/ 2018

Este trabajo tiene como objetivo generar en los espectadores serios cuestionamientos acerca de la relación del ser humano con la naturaleza y cómo este se ve afectado por las decisiones que lo conducen hacia un abismo. Para lograrlo se exageran aspectos negativos de la sociedad, especialmente la destrucción del medio ambiente por el afán de progreso, que olvida el entorno natural.

/ Acuarela
/ 2019

Mi obra se basa en la investigación de la relación entre las personas y los ecosistemas. Presento una analogía de la ciudad con el páramo, los glaciares y sus afectaciones mutuas, ante las acciones ambiciosas humanas y efectos como el cambio climático. A cambio, las ciudades reciben beneficios como el agua que viene de las altas montañas, un aporte generoso de la naturaleza.

En Armenia el cañón del río Quindío marca la iconografía de la ciudad. En un imaginario soñado, este cañón es una vivencia de tierra y aire. Así como las garzas blancas lo sobrevuelan al atardecer, quizás un día también podamos elevarnos y dejarnos llevar por el viento a lo largo de su cauce siempre cambiante. Ícono de Armenia. Escenario verde de nuestro paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad.

/ Collage digital
/ 2020

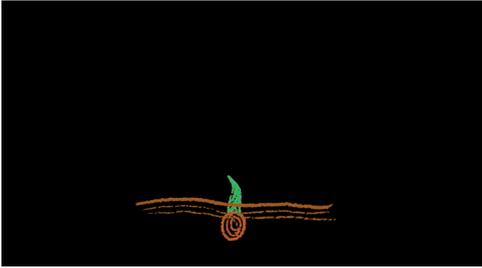

En este documental se exponen cinco factores que han hecho que la evolución vaya en un rumbo aniquilador contra el ecosistema y adopte las nuevas realidades que se deben construir en razón a los violentos cambios generados por las formas del desarrollo urbano, en el paisaje y en sus habitantes.

/ Documental

/ 2019

Solo busco crear más conciencia sobre lo verde que nos rodea, sobre la vida y la naturaleza dentro de la ciudad.

/ Audiovisual

/ 2020

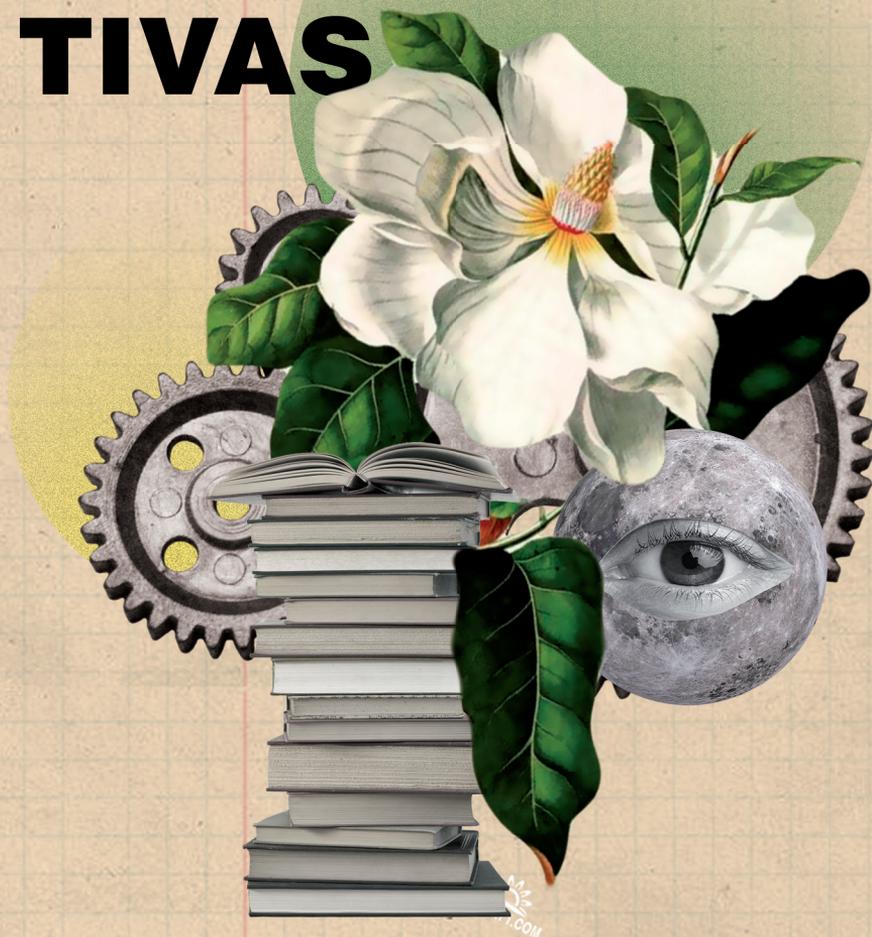

/ Foto de performance
/ 2019

Los cuerpos de agua alimentan, construyen y permiten fluir la vida, mientras que los cuerpos de basura invaden, destruyen, contaminan y estropean a los seres vivos. Este *performance* hace un llamado de atención a quienes contaminan el ecosistema con desechos plásticos y les brinda información útil sobre los daños generados en razón a su uso inconsciente y descontrolado.

INICIA- TIVAS

Biblioghetto

Biblioteca itinerante que recupera esquinas

¿Qué es Biblioghetto?

Una iniciativa que lleva quince años llegando a las esquinas del oriente de Cali. Empezó en un barrio peligroso cuando Gustavo Gutiérrez decidió sacar los libros a la calle para que los más pequeños tuvieran una experiencia con la lectura y la escritura. Una biblioteca móvil, una apuesta creativa, que tiene libros con alas porque estos vuelan de una esquina a otra para convertir la lectura en el centro de la comunidad.

¿De qué manera esta iniciativa aporta a la ciudad creada?

Con ocho voluntarios realizamos promoción de la lectura, la escritura y la oralidad mediante talleres en los que se fortalecen los hábitos de lectura, la convivencia, el encuentro comunitario y se impactan los índices de violencia. Sin duda alguna, los libros estimulan la imaginación, la ilusión y la esperanza para crear nuevos mundos, y hacer una historia diferente. Apropiarse de las esquinas de barrios del oriente de Cali, que se relacionan con otras actividades, tiene mucho poder al usarlas para reunirse en torno a los libros.

¿Por qué seguirán vigentes y aportando al desarrollo de la ciudad?

Somos ciudadanos, participantes de la urbe, donde encontraremos niños, adolescentes y jóvenes con tiempo para compartir. Desde que existan los contextos urbanos no convencionales, entendidos como esquinas, parques, ollas, asentamientos, calles, huecos y demás lugares llenos de vulnerabilidad existirá biblioghetto porque creemos que la literatura puede dar ilusión y más color al mundo.

Los pelaos de la salsa

*Un laboratorio sobre
identidades y territorio*

¿Qué es “Los pelaos de la salsa”?

El Deambulante es un laboratorio de investigación-creación sobre identidades y territorio que busca generar memoria por medio de la exploración de las artes visuales, el diseño y la pedagogía, por medio del trabajo las comunidades y profesionales de distintos campos en una construcción colectiva de identidades locales.

El proyecto tiene dos líneas de trabajo: una de emprendimiento enfocada en la producción de diseños y objetos inspirados en Bogotá y su historia, como primer territorio de exploración, que se proyecta como una iniciativa que genere productos con los habitantes de los territorios y deje capacidades instaladas para el fortalecimiento de las economías locales.

Y otra pedagógica que proyecta la creación de material didáctico, laboratorios y talleres comunitarios sobre identidad de lugar*, suscitando reflexiones históricas, experienciales y estéticas para generar apropiación e incentivar personas curiosas y propositivas con sus espacios.

* Término de la psicología ambiental que se refiere a un conjunto de ideas sobre el lugar y la identidad en los campos de la geografía, planificación urbana, diseño urbano, arquitectura del paisaje, psicología ambiental, etc. Trata del significado de los lugares para sus habitantes y cómo estos significados contribuyen a la conceptualización del yo para los individuos.

Es una estrategia educativa de CEBA (Corporación El Balcón de los Artistas) que ha buscado la intervención psicosocial de niños, adolescentes y jóvenes de la comuna 3 del barrio Manrique en Medellín, por medio de la sensibilización de educación con el arte y la cultura, a través de la danza y la música, en géneros como el hiphop, el rock y la salsa.

¿De qué manera esta iniciativa aporta a la ciudad creada?

Con la participación de 600 niños, adolescentes, jóvenes y adultos en las dos sedes de la Corporación, una ubicada en el sector de Laureles (estrato 5) y la otra en Manrique Oriental (estratos 1 y 2) dos lugares que responden positivamente al cambio social por medio del arte, la posibilidad de vincular a todos esos niños y jóvenes a espacios diferentes en los que con la realidad y con responsabilidad se les muestran otras opciones de vida.

¿Por qué seguirán vigentes y aportando al desarrollo de la ciudad?

Nuestros participantes y su posibilidad de bailar los motivó a ser protagonistas de su territorio y a ser reconocidos como referentes positivos para sus pares, sus familias y para la comunidad en general. Porque continuaremos dando relevancia al respeto por el lugar político que ocupan los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la sociedad como protagonistas del desarrollo y rechazando las lecturas que los estigmatizan, sobre todo en los sectores de incidencia de nuestros procesos.

El deambulante

*Un laboratorio sobre
identidades y territorio*

¿Qué es El deambulante?

Es un espacio donde hacemos investigación-creación que busca generar memoria teniendo como herramientas las artes visuales, el diseño y la pedagogía. Todo esto lo hacemos en torno a las identidades y el territorio, trabajando con comunidades y profesionales en una construcción colectiva de identidades locales.

¿De qué manera esta iniciativa aporta a la ciudad creada?

Hay dos líneas de trabajo que permiten que se construya territorio y por tanto ciudad. La primera se relaciona con emprendimiento y se enfoca en la producción de diseños y objetos inspirados en Bogotá, en su historia como primer territorio de exploración, así se fortalecen las economías locales. Y la segunda línea es pedagógica, porque se crea material didáctico y laboratorios y se hacen talleres comunitarios sobre la identidad de lugar. Así se apropian de su espacio, su historia y sus rasgos identitarios, una ciudad que se crea y se recrea.

¿Por qué seguirán vigentes y aportando al desarrollo de la ciudad

Todos los días los habitantes se pueden cuestionar sobre su territorio, imaginarlo y representarlo. La investigación-creación en los laboratorios lleva a otros a preguntarse por diferentes miembros de la comunidad mientras adquieren habilidades para replicar o volver tangible la forma como representan su ciudad. Este ejercicio se puede replicar a otras localidades, ciudades y ser un modelo para que otras ciudades se creen con base en esta experiencia.

Datos de contacto: corporacionkhuyay@gmail.com / 313 623 9639

/ Instagram: @corporacionkhuyay

Corporación Khuyay

*Un colectivo de artistas
y gestores urbanos*

¿Qué es Khuyay?

Somos una corporación interesada en la intervención artística del espacio público y del sentido de afección que se desarrolla entre este y las personas que lo habitan. Trabajamos por una ciudad viva, con lugares que posibiliten y propicien el encuentro ciudadano y con superficies que susciten emociones y apropiación.

¿De qué manera esta iniciativa aporta a la ciudad creada?

Khuyay nace en 2015 y desde esa fecha ha organizado y gestado cinco ediciones del único festival de arte urbano de la ciudad, el festival Pereira Querendona. En nuestro recorrido y en todos nuestros proyectos hemos pintado o producido más de 75 murales en la ciudad, trabajando con más de 60 artistas

locales, nacionales e internacionales. Hemos generado espacios de discusión como foros y conservatorios, también laboratorios de creación, talleres e intercambios alrededor de la gráfica urbana, que en conjunto suman más de 350 asistentes.

¿Por qué seguirán vigentes y aportando al desarrollo de la ciudad?

Sin tener tal pretensión, alrededor de nuestro hacer se ha construido una comunidad de personas interesadas en la intervención artística de la calle, muchas de ellas son jóvenes y con intereses en las artes plásticas, el diseño, la comunicación, la arquitectura y el grafiti. No obstante, nuestra razón de ser está estrechamente relacionada con la construcción de ciudad. De esta manera hay pertinencia para aportar al desarrollo de la ciudad y para crearla entre todos los que se involucran.

Memento

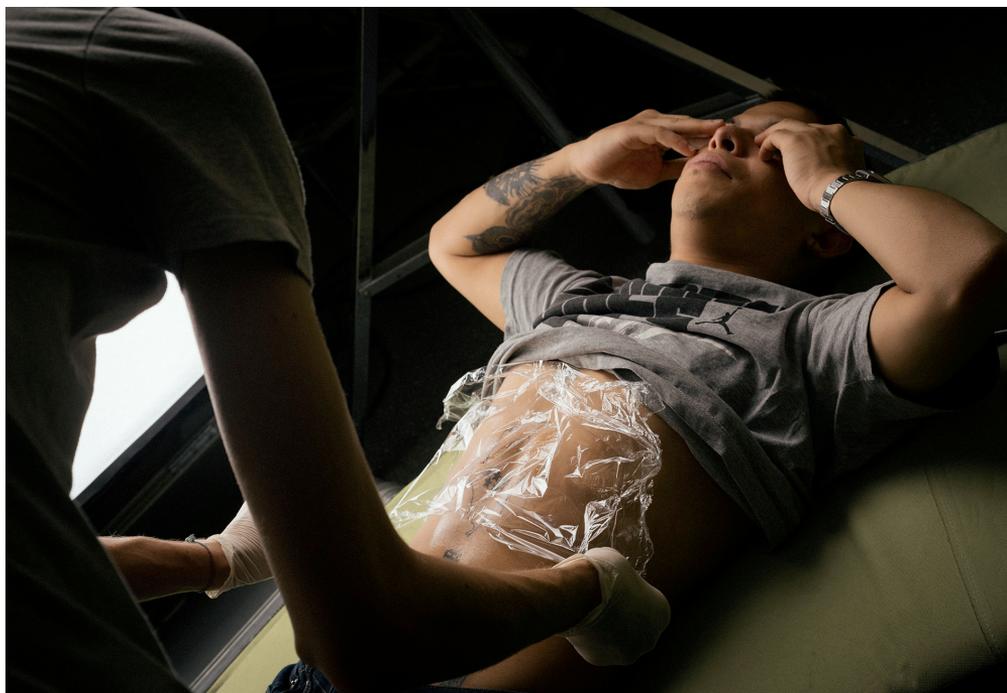
Conversación sobre la memoria de Madrid

¿Qué es Memento?

Memento es un proyecto artístico de mediación vecinal que propone una lectura de la ciudad partiendo de los cuerpos que lo habitan, construyen y transforman, así como de sus memorias y cicatrices. Se estructura en torno al tatuaje como herramienta de lectura de la complejidad identitaria, con el fin de generar un espacio de reflexión.

¿De qué manera esta iniciativa aporta a la ciudad creada?

Aporta a la ciudad creada porque permite abrir una conversación sobre la memoria de la ciudad de Madrid, que se ha enfrentado en los últimos 10 años a una serie de transformaciones urbanas y sociales importantes y que han implicado cambios tanto en el tejido social como en su construcción emocional e identitaria.

¿Por qué seguirán vigentes y aportando al desarrollo de la ciudad?

El proyecto Memento propone establecer relaciones entre creadores culturales con los vecinos con el fin de visibilizar, enriquecer y mapear el patrimonio emocional e inmaterial de los diversos cuerpos que construyen la comunidad. Nuestro deseo es consolidar y ampliar las comunidades generadas en Arganzuela y Carabanchel, fortaleciendo las relaciones establecidas y profundizando aún más en la diversidad de los habitantes y sus sentires, y activar un archivo vivo de cicatrices que continúe en el tiempo y pueda extenderse.

Datos de contacto: informacion@esto esquindio.com / 311 484 1067
/ Instagram: @esto esquindio

Esto es Quindío

*Capital simbólico
de un territorio*

¿Qué es Esto es Quindío?

Somos una iniciativa que busca la iconografía que represente los valores y tradiciones de nuestro departamento. Tratamos de definir, reconstruir y cocrear una identidad para nuestra región, que nos permita proponer una oferta de valor, dotándola de una expresión gráfica, visual y digital que beneficie a los diferentes actores en los ámbitos cultural, artístico, turístico, histórico, científico y técnico; en el deporte y la acción social, entre otros, en su actividad de comunicación de las características propias y diferenciales del departamento.

¿De qué manera esta iniciativa aporta a la ciudad creada?

Es una colaboración de la mano con artesanos, artistas y diseñadores que trabajan en beneficio de una identidad quindiana que nos acoja a todos. Nuestro objetivo es recoger todo el capital simbólico y reconocer aquellas cualidades de la región que la puedan volver competitiva en un mundo globalizado, y en la que sus características en términos de cultura cafetera, paisaje, biodiversidad, productos y servicios turísticos, artesanías, entre otros, son la esencia para poner el Quindío en el corazón de millones de personas.

¿Por qué seguirán vigentes y aportando al desarrollo de la ciudad?

Esto es Quindío sueña con una ciudad y un departamento creados a partir de la apropiación de la iconografía acopiada y que sea la ciudadanía la que la direcciona de manera conjunta hacia el liderazgo en el futuro de nuestro país definida como una gran marca territorio.

ReDG - Representación y Desarrollo Gráfico

*Memoria y patrimonio desde
los imaginarios de ciudad*

¿Qué es ReDG?

Es una iniciativa, muestra visual del centro de la ciudad de Armenia. Representa las percepciones recopiladas a través del taller de cartografía “El centro de todos”, en el que se registran los lugares más representativos de la memoria, el patrimonio y el paisaje urbano.

¿De qué manera esta iniciativa aporta a la ciudad creada?

Con la compilación de imágenes se representan las percepciones de identidad de los “cuyabros”, por medio de sus historias, su cultura y sus imaginarios, con el fin de fortalecer las dinámicas ciudadanas y de apropiación del territorio.

Los múltiples cambios, producto del avance y desarrollo tecnológico en la sociedad de la información, requieren proyectos de innovación enfocados a los campos que integren diversidad de disciplinas y competencias.

¿Por qué seguirán vigentes y aportando al desarrollo de la ciudad?

Actualmente el departamento del Quindío ha venido trabajando en la consolidación de iniciativas que promuevan el arte, la cultura y la innovación a través de la Red de Museos del Quindío. Con base en esta iniciativa y gracias a la unión de varias entidades educativas y la red de museos, nace el proyecto de Prototipo interactivo sensorial a escala para la difusión y sostenibilidad del patrimonio, la memoria y el paisaje urbano de Armenia (Quindío). Este proyecto se desarrolla en varias fases. La primera es una encuesta virtual en la que participaron 154 personas que enviaron sus respuestas sobre los cinco lugares más representativos para ellos del centro de Armenia; de este modo se genera interacción de la comunidad en diferentes escenarios urbanos, artísticos y culturales para seguir reconstruyendo el imaginario de la ciudad.

Datos de contacto: teatroenelecampo@gmail.com / 316 873 5083

/ Facebook: Teatro en el campo

Teatro en el campo

Un proyecto que busca integrar lo urbano con lo rural

¿Qué es Teatro en el campo?

Es una iniciativa de las artes escénicas que busca integrar la urbanidad de la ciudad con el campo y recorre el departamento de Risaralda con el teatro de una manera lúdica y creativa para resaltar las costumbres y la vida del campo. Se hace con picardía y humor y con esos códigos tan propios de la cultura colombiana. Es llevar alegría a lugares que a veces no tienen oferta cultural y de entretenimiento.

¿De qué manera esta iniciativa aporta a la ciudad creada?

La ciudad no es solo la urbe, también hay espacios rurales que necesitan alternativas culturales. El teatro es una excelente herramienta para comunicar, recordar costumbres, hablar de tradiciones y enseñar. De esta forma se puede crear ciudad: el área rural es importante para la construcción de memoria, de tradiciones y es un incentivo para que nuevas generaciones vean en estas expresiones una opción de vida, porque quizá en un futuro se conviertan en gestores culturales.

¿Por qué seguirán vigentes y aportando al desarrollo de la ciudad?

Zoila y Gumercindo seguirán llevando historias con su personalidad costumbrista, su tono pícaro y de humor. En definitiva hay muchos rincones del campo en el Eje Cafetero y en el país que necesitan reír, verse representados en escenas e historias, para que se apropien de su identidad. Estos dos personajes han sido anfitriones de la Federación Nacional de Cafeteros, abriendo más puertas y caminos.

Cuadernos Negros

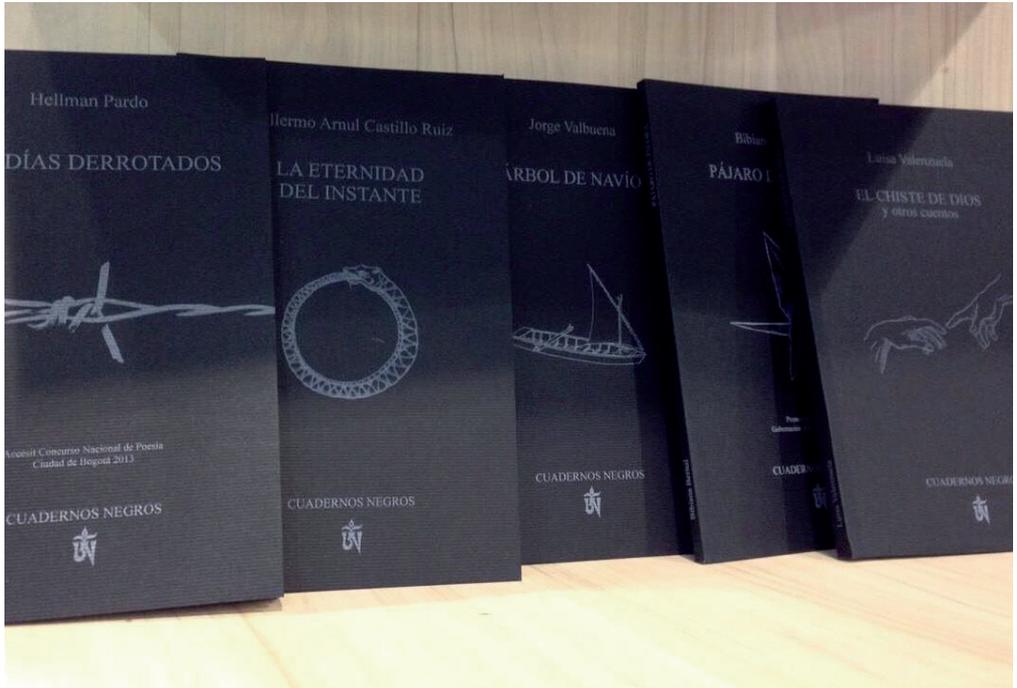
Editando historias un territorio puede hacer historia

¿Qué es Editorial Cuadernos Negros?

Es una editorial de la Fundación Pundarika. Fue creada en Colombia en 2006 por Bibiana Bernal y Umberto Senegal. Se especializa en minificción. Cuenta con cinco colecciones que suman más de cien títulos: minificción, cuento, poesía, ensayo e infantil. Promueve escritores noveles y de trayectoria, mediante ediciones de formato y costo accesibles para todos los lectores.

¿De qué manera esta iniciativa aporta a la ciudad creada?

A través de esta editorial, el Centro de Investigación y Difusión del Minicuento, Lauro Zavala, desde Calarcá (Quindío) publica obras de escritores regionales, nacionales e internacionales que cultivan ese género. Promociona la producción de escritores noveles y de trayectoria mediante ediciones de formato y costo accesibles para todos los lectores.

¿Por qué seguirán vigentes y aportando al desarrollo de la ciudad?

A través de la fundación se realizan talleres y se promueve la lectura. Los títulos de la editorial, los productos literarios hechos por niños y los semilleros se encargarán de incentivar a otros a escribir y leer. Además, el concurso nacional de novela promovido por la editorial, le permitirá seguir vigente en el tiempo.

Tutupá

Editando historias, un territorio puede hacer historia

¿Qué es Tutupá?

Es una iniciativa centrada en el uso de la percusión como elemento creativo para conectar públicos con su instinto rítmico, enseñar y aprender. Tutupá utiliza la percusión experimental para promover principios y valores de vida en diferentes escenarios por medio de la interpretación musical y de la muestra de habilidades con instrumentos de esta naturaleza.

¿De qué manera esta iniciativa aporta a la ciudad creada?

Mediante la promoción de la enseñanza y el desarrollo psicomotriz se propicia un espacio para aprovechar el talento, el tiempo libre, el ocio y la creatividad. En las presentaciones en espacio público con la comunidad se enseña e invita a participar del espectáculo a través del ritmo y se motiva a los asistentes para que se animen a interpretar los instrumentos.

¿Por qué seguirán vigentes y aportando al desarrollo de la ciudad?

La música es gozo para el ser humano y la percusión tiene esa capacidad de hacer mover el cuerpo, dar ritmo y emocionar. Acercarse a comunidades para que aprendan y participen de estos números de percusión, con elementos reciclados que se vuelven sonido, servirá para que la gente se interese por el tema, se reúna y comprenda que hay una alternativa para el tiempo libre y para el ocio. Esta es otra forma de construir ciudad con buen ritmo.

