

ACERCAMIENTO DEL ARTE
EN LA CONSTRUCCIÓN DE
PATRIMONIO,
PROPUESTA ARTÍSTICA

“CASTILLO
SONADO”

2008

Catalina Rojas Casallas

Bogotá - 1977

Cuenta con quince años de ininterrumpida actividad académica, artística, investigativa y de escritura crítica en áreas como: curaduría, museología y museografía, investigación de las artes, valoración de bienes de interés cultural, en instituciones como Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia –ICPA-, Museo de Antioquia, Museo Nacional de Colombia y Museo para la Identidad de Honduras. En educación no formal, cátedra de forma presencial y virtual, para el diseño y producción editorial, en producción artística en el Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM–, Facultad de Artes, Universidad de Antioquia y Taller Multinacional en México. Ha elaborado modelos pedagógicos y culturales, participados en la dirección y formulación de proyectos específicos, su gestión e intervención; tanto para entidades públicas como privadas y como independiente, en los ámbitos nacional e internacional.

Maestra en Artes Plásticas Universidad de Antioquia
Magister Museología y Gestión del patrimonio
Universidad Nacional de Colombia
catalinarojascasallas@gmail.com Medellín – Colombia
cel: 310 821 2923

Resumen

El artículo que se presenta a continuación es el recuento de la experiencia obtenida durante el proyecto **Ex situ / In situ** *prácticas artísticas en comunidad*, realizado en la comuna 4 de Medellín, bajo la coordinación del equipo de trabajo del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Castillo Soñado se inscribe como propuesta artística que permite debatir y dar a conocer los vínculos de activación patrimonial que las prácticas artísticas realizan de forma permanente. Se amplía la experiencia de la artista teniendo en cuenta la participación de mujeres líderes del barrio, capital simbólico que entra a definir dinámicas de poder social y político al interior del barrio, generado este con el pretexto de recordar y traer a la actualidad objetos relevantes en las vidas de las mujeres participantes.

Palabras Claves:

Patrimonio, prácticas artísticas, comunitario, mujer, colección museográfica.

Summary

The article presents the experience developed during the project *Ex situ / in situ prácticas Artísticas en Comunidad*, held in the commune 4 of Medellín, and coordinated by the team work of the Cultural Development Center Moravia. Castillo Soñado is an artistic proposal that allows debate and publicize the links of patrimonial activation made permanently by artistic practices. The experience was expanded considering the participation of women leaders from the neighborhood, their symbolic capital that comes to define dynamic social and political power within the neighborhood, generated this with the pretext to remember and bring the relevant objects present in the lives of those women.

Keywords:

Heritage, artistic practices, community, woman, museum collection .

Introducción

La ciudad de Medellín como las ciudades capitales del país ha sido el punto de aglomeración de comunidades desplazadas por diversos motivos: económicos, sociales, políticos y geográficos, que en general se desprenden del conflicto armado interno. El barrio Moravia, poblado en la década de los cincuenta por una familia que llegó en el año 1.954 y cinco más que llegaron posteriormente en el año 1.956, de origen campesino, fue la zona de invasión más grande de Medellín durante las migraciones de pobladores rurales. Las familias que llegaron a la ciudad venían huyendo de la violencia bipartidista de la época y en vista de las condiciones precarias que poseían, construyeron sus “ranchos” a lo largo de la vía del férrea, cercana a una de las estaciones del Tren, llamada El Bosque, conservada actualmente al lado de Parque Explora en la comuna 4. La zona era cenagosa y llena de rastrojo. Debido al proceso de canalización del río Medellín, se convertía en un dolor de cabeza constante ante la posible inundación y posterior pérdida de los pocos enseres que podrían tener dichas familias.

En el año de 1961 llegaron al asentamiento once familias que se ubicaron al lado de los “ranchos” ya construidos, encabezadas por María Aurora Cardona, María Etelvina Valencia, Herlinda Zapata, Ana Tulia David, Tulia Quintero y Miguel Gallego. Estas familias le fueron dando cara de poblado a esos pantanales y rastrojos (Gómez, Sierra y Montoya, 2006). En el año 1962 se frena la futura habilitación urbana debido a la venta del ferrocarril a la Nación además de la venta y el subarriendo indiscriminado de los predios, entre otros hechos ocurridos durante los 70s; en 1.984 no solo se incrementa en un 80% la población del barrio, sino que además se paraliza el plan de la Alcaldía para manejar el depósito de basuras que se tenía contemplado por cin-

co años a Empresas Varias; luego esos terrenos harían parte del futuro Parque Norte. Ya para el año 1992, según Acuerdo Municipal 037 de 1992, por medio del cual el Concejo autoriza al Alcalde para que realice el ajuste de inventario de barrios de Medellín. Se legitima jurídicamente la existencia del barrio Moravia y ajustándose al inventario de barrios de la ciudad mediante Decreto N° 997 de 1993 de la Alcaldía de Medellín, En el cuál se oficializa la división territorial del municipio y las diferentes modificaciones a los límites de las comunas que lo conforman.

Actualmente este barrio es un asentamiento humano de aproximadamente 42 hectáreas, ubicado en la Comuna Cuatro de Medellín, en un sector considerado la zona norte del centro de la ciudad. Los límites establecidos son la carrera 52 Carabobo en el oriente, la antigua vía a Machado en el nororiente, la curva del Diablo en el noroeste, la carrera 59 y 62 (avenida Regional o La Paralela) en el occidente, y la calle 77 en el sur.

Las poblaciones establecidas en la zona de Moravia a lo largo de su conformación y construcción, son diversas. Se han concentrado comunidades afro descendientes provenientes del Chocó y Urabá antioqueño (zona Chocó chiquito), familias provenientes de la zona del eje cafetero (Caldas, Risaralda y Quindío); Moravia es el vestigio de una historia de ciudad que parece convertirse en un “arquetipo” de la historia de muchos barrios populares de la ciudad de Medellín; el poblamiento a través de procesos informales de invasión, la configuración de fuertes lazos de solidaridad y formas de organización social, la presencia y transformación del conflicto armado desde bandas, milicianos y paramilitares, la presencia de procesos de reconciliación y reinserción, la expulsión y recepción de población desplazada y una histórica ausencia del Estado (Quiceno, Cardona, Montoya G, 2006, Pág. 3).

El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia

Aquí es donde el monumento “ciudad” como lo comenta Ana Rosas Mantecón en su artículo titulado: Las disputas por el patrimonio. Transformaciones analíticas y contextuales de la problemática patrimonial en México, ya no es el espacio meramente físico, es ahora un territorio construido históricamente que viene desarrollándose desde la concepción de una realidad con determinados procesos sociales y culturales que intervienen en la experiencia de vida de quienes la habitan (Canclini, 2005). Así ocurrió en Moravia, un área de la ciudad que se está viendo desde los últimos diez años con la transformación más fuerte en su historia, en procura del mejoramiento integral, por medio de un proyecto de intervención que presenta como punto de partida el reconocimiento de las condiciones sociales, culturales e históricas del barrio. En 2.002 Se inicia pues, el programa de Memoria y patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín para reconocer lo que implica un cambio de este tipo, la incidencia de una metamorfosis en la vida cotidiana, su relación con el barrio y la ciudad.

El desarrollo del programa de Memoria y Patrimonio Cultural, que se implementaría con el fin de recuperar y construir las memorias colectivas del barrio Moravia, arrojó un diagnóstico y un inventario del equipamiento cultural y artístico existente en el área de influencia, teniendo en cuenta debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades del sector cultural identificadas por los propios residentes en diferentes talleres participativos; se justificaron tanto las propuestas de los mismos actores culturales sobre servicios y espacios que el futuro Centro de Desarrollo Cultural podría ofrecer, como las de otros actores culturales de la zona de influencia del proyecto (barrios cercanos, instituciones sociales y culturales – Casa Museo Pedro Nel Gómez, Jardín Botánico, Parque Explora, Caja de Compensación COM-

FAMA Aranjuez, Parque Norte, entre otros) en la propuesta documento maestro anecdótico Moravia por parte de la Alcaldía de Medellín.

El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia –CDCM– está ubicado en el sector de cuatro bocas, considerado como hito urbano histórico y sitio estratégico porque conectaba en su momento la llegada comercial de productos a la ciudad y la conexión con la parte norte del país; su apertura según convenio con la caja de compensación Comfenalco Antioquia empezó en el mes de mayo del 2008, con programas de formación, cultura y convivencia ciudadana, esperando que esta fuera la punta de lanza del proceso de transformación social de este importante sector de la ciudad.

Para la construcción del CDCM se reasentaron las familias de toda la manzana 54 que comprende unos 50 predios y parte de la manzana 53. La Fundación John Ramírez Moreno donó los dineros para la construcción y diseño, este último elaborado por el arquitecto Rogelio Salmona:

“Arquitecto Colombiano, nacido en París, reconocido por el ingenioso uso de los materiales y el diseño de espacios abiertos, donde cualquier persona los pueda visitar y tener un encuentro directo con la arquitectura y con el espacio público. Entre sus obras reconocidas están el Archivo General de la Nación y las Torres del Parque en Bogotá” (www.arqchile.cl).

Durante el año 2005 la Secretaría de Cultura Ciudadana, a través del programa de Memoria cultural, realizó un trabajo en conjunto con la comunidad del sector para discutir y reflexionar sobre las necesidades y requerimientos de este espacio. Así, surge entonces la premisa de la interculturalidad a partir del reconocimiento que los habitantes de Moravia hacen de la diversidad como una de sus principales fortalezas en el ámbito cultural (Alcaldía de Medellín, pág. 24).

El concepto de memoria es la razón de ser de los Centros de Desarrollo Cultural y Comunitario; según la reglamentación de las Bibliotecas Públicas como Centros de Desarrollo Cultural y

Comunitario del Municipio de Medellín y la Secretaría de Cultura Ciudadana: “estos espacios son llamados a apropiarse del valor que ofrece la diversidad, y poder así, dar cuenta del legado histórico de las comunidades, de lo que fue su pasado y de lo que podrá ser su futuro, posibilitando la transferencia a generaciones futuras para que las consoliden como parte de una nación desarrollada y civilizada”.

El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia consciente que el acceso y la producción de bienes culturales, la formación artística y la educación para el trabajo y el desarrollo humano son elementos fundamentales para la transformación de la vida social del barrio Moravia y de sus habitantes, favorece condiciones viables para la implementación de planes de convivencia pacífica, desarrollo social y progreso comunitario. En este sentido, los procesos culturales brindan las condiciones necesarias para posibilitar una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Los servicios que ofrece el CDCM son:

- » Apoyo a redes artísticas y culturales (escuela de música, red de artes visuales, red de danzas, red de literatura y red de artes escénicas).
- » Continuidad a proyectos de danza que muestran la diversidad cultural.
- » Apoyo al proyecto Desearte Paz (propuesta de vinculación de comunidades y artistas en torno a problemáticas sociales con el Centro Colombo Americano y la Agencia de Cooperación Internacional Española.)
- » Promoción de la convivencia social y la formación de gestores de convivencia y formación de cultura ciudadana.
- » Promoción de la memoria y el patrimonio

para la recuperación de la memoria audiovisual, oral y documental de Moravia y la comuna 4.

- » Formación y educación sobre el cuidado del medio ambiente.
- » Apoyo a los artesanos de la zona en el perfeccionamiento de sus artes y oficios.
- » Acompañamiento a las manifestaciones culturales (presentaciones artísticas, exposiciones periódicas, muestras locales y regionales).

La intervención artística

A partir de los servicios que ofrece el CDCM, las experiencias de vida en la construcción de espacios de memoria son las que permiten una “valoración” desde la comunidad; este es el caso del proyecto *Ex situ/ In situ prácticas artísticas en comunidad*, que busca el mantenimiento dentro de espacios tradicionales para el consumo y circulación de la producción artística como museos, galerías y centros culturales específicamente, pero que opera bajo “otras” lógicas, hegemónicas o no, logrando abrir espacios de participación directa a sujetos no-artistas.

Según Llorenc Prats: los espacios, las prácticas y los bienes culturales se retiran de la vida cotidiana y se re-significan, participan en la dinámica de la cultura y cuando se naturaliza dicho proceso de interpretación y selección, queda oculto. Prats lo llama “activación patrimonial” reiterado por Ana Rosas, generando una influencia en el desarrollo los procesos y problemáticas propios de la zona, un arma de doble filo: por un lado es una magnífica oportunidad para ser visibilizadas (problemáticas) desde las mismas comuni-

Según Llorenc Prats: los espacios, las prácticas y los bienes culturales se retiran de la vida cotidiana y se re-significan, participan en la dinámica de la cultura y cuando se naturaliza dicho proceso de interpretación y selección, queda oculto.

dades, porque son sus habitantes quienes hacen la ruptura de dinámicas propias del entorno y la re-significación de nuevos ordenes o sistemas de relación social, no solo desde el espacio habitado, también desde los objetos que se conciben propios, constructo de memoria y ciudad; pero, por otro lado, el ocultamiento de este asunto al naturalizarlo no permite que se de continuidad en metáforas de memoria y simbologías de comunidad, pues la formula funciona una vez nada mas, y los mecanismos a implementar posteriormente serán distintos para “activar el patrimonio”.

En *Ex situ/ In situ prácticas artísticas en comunidad*, el concepto de curador puede variar, se designa inicialmente como al cuidador de una colección, aquel que la conoce, estudia y vela por su conservación. Pero, curador es también aquel que después de investigar un tema determinado, ordena, exhibe y documenta el material escogido de una colección, acompañado de textos y ayudas audiovisuales (Plazas, 2008). La curaduría puede realizarse desde la investigación tal como lo afirma Ivo Mezquita curador brasilero, de estas problemáticas sociales, hoy en día, los curadores experimentan la inexistencia de barreras entre las cuestiones de las que se ocupa la producción artística, y se han transformado en ciudadanos transnacionales, responsables de una cartografía de la disolución de las fronteras culturales.

El proyecto artístico presentado y titulado **Castillo Soñado**, aborda la situación social de los habitantes del Barrio Moravia en la ciudad de Medellín en los años 2006-2008, reasentados en la Ciudadela Nuevo Occidente, (línea J del Metro cable) donde se encuentran las urbanizaciones: las Flores, la Aurora, la Cascada, la Montaña y en la zona de Pajarito (Robledo) La Huerta. Se vinculó a este proyecto mujeres de cada una de estas urbanizaciones, sus historias de vida y sus preciosos objetos que hacen parte de una “colección museográfica”. El espectador tiene la posibilidad de hacer un análisis sensible acerca de la tradición y construcción social de comunidad desde el arte y aproximarse a la conservación de los objetos y su valor simbólico y patrimonial.

Desde los imaginarios colectivos configurados a partir de estos objetos, su identidad y conservación, se evidencia el acontecer social femenino permaneciendo a salvo a lo largo del tiempo y ocupando un lugar en la memoria de aquel espacio habitado en procura de re-significar el presente.

Se toma la consideración que el objeto antiguo está para significar, este ya perdió su carácter práctico (un pocillo de vajilla, una fotografía del padre o el cabello y los dientes de los hijos preservados con el tiempo, objetos presentados por las mujeres que participaron de las activi-

dades propuestas), hace parte de un mito, en el cual la historialidad es la función, se relega a ser auténtico, como cabida para la inserción en el circuito del objeto moderno sin encontrar mayor significado que el tiempo, el cual cobra una relevancia, en este caso, teniendo en cuenta los aspectos sociales que salen a la luz, cuando se hace consciente de su valor como posible objeto museable.

Las siguientes consideraciones se generaron al hacer develar el significado de los objetos posiblemente expuestos a futuro y fue realizado por las mismas mujeres participantes en la propuesta:

La señora María Monsalve reasentada de la zona de Moravia llamado El Morro, El Plan y cuyo municipio de origen es Liborina- Antioquia, actualmente habita la Urbanización La Cascada; ella trajo un cuadro de Búho en Alto relieve, (1978, Aprox. 30 años) su historia: "Este es un recuerdo de un compañero que yo tuve, muy querido, muy detallista, muy de todo! es el compañero mío; entonces yo tengo este cuadrito porque lo quiero muchísimo pues es como un recuerdo de él nada más que tengo, desde que él se murió, pues todo lo que él tenía era mío...Seguí andando con él trasteando, me le han quebrado las hojitas, todo esto se le han quebrado en los trasteos, porque no se ha caído, sino que se me ha quebrado en los trasteos"(Rojas, 2008).

Se le pidió a cada una de estas mujeres traer un objeto, sin embargo ella llegó con dos más: una fotografía enmarcada que muestra la casa en el Morro, 2007 antes de ser destruida y la carta de su hijo cuando se encontraba prestando servicio militar en el ejército Batallón Bombona-Puerto Berrio, 1990.

Otra mujer, Hilda Vélez reasentada del Oasis, nacida en Medellín-Antioquia y habitante actual de la Urbanización La Huerta, llevó un “pocillo tintero” (2003, 5 años), su historia es: “

Fue lo único que me quedó del incendio a parte de mi familia de mis hijas y mi niño, esa vajillita era de cuatro puestos, me la dio mi niño con el primer sueldito, ¡no!, mi niño mayor, era de cuatro puestos pa’ nosotras, él no mantenía casi en la casa porque en ese tiempo estaba estudiando donde vivíamos en la curva, me la dio cuando nos pasamos pa’ arriba que ya organizamos bien la casita... se me quemó y al otro día del incendio fui disque a ver qué rescataba, cogí... los platos, estaban así arrumados debajo del pollo, yo los cogí... ¡Ay! ¡Se me salvó mi vajilla!... cuando los cogí se zafaron... este estaba como metido debajo de algo... ¡no le paso nada! (Rojas, 2008).

Esta experiencia ha servido para detectar coyunturas sociales y culturales que trascienden cuando se inserta en la circulación de las prácticas artísticas al curador y su práctica como curador / cartógrafo vinculado a las estrategias de producción de arte y a su inserción en el campo social, y el artista como artista / curador interlocutando entre el objeto y la disposición del coleccionador (habitantes reasentadas) para conservarlos fuera del circuito de los objetos de consumo. El ser humano ha establecido un sistema de aquellos objetos que le son sensibles y cercanos a él: desde la tradición, la industrialización. Jean Baudrillard, en el libro *el Sistema de los Objetos* presenta una visión pesimista del asunto con respecto a la producción de objetos y sus límites, los cuales pueden superar el modus vivendi del hombre al punto de llegar a “extenderlo” (Baudrillard, 2007) y reemplazarlo (Solo las extremidades participan en el medio ambiente funcional), no solo los objetos sino además los ambientes se ven avocados a lo largo del siglo XXI a reducirse e inocularse en la “comodidad” del mercado global actual, que luego de convertirse en vínculo afectivo se convierte en modelo... Tiene su espacio, no está ni demasiado cerca, ni demasiado lejos... tendrá tendencia a la redundancia inversa que es la connotación por el vacío. (Baudrillard, 2007, Pág. 170).

De la construcción de una colección en el marco de relaciones comunitarias fuertes llevadas más allá de las actividades formales del CDCM, los objetos significan en sí mismos porque son reales, porque cumplen una función; en este caso la de recordar con nostalgia esa carga moral (tradición) en el que la mujer “Coleccionador” le da la connotación de único, “es la fascinación de lo que ha sido creado” (Baudrillard, 2007, Pág.87) pues la creación es irreversible. El objeto antiguo es consumado, sin embargo, en este caso no hay una institución museo que se encarga de insértalo como objeto de consumo, es la artista la que se encarga de insertarlo como objeto de consumo, por medio de la publicidad y la divulgación posible de volverse un objeto cultural.

Se hace evidente la perpetuación del valor del objeto y de la colección en la medida en que se hace primitiva, característica inversa al planeamiento del nuevo humanismo en el cual se funcionaliza el propio consumidor; el sistema de consumo constituye en sí mismo una nueva cultura con la que los centros de memoria deben no solo enfrentarse sino disiparse para seguir conservando su misión dentro de las necesidades individuales y colectivas.

Los objetos pasan de ser concebidos en su naturalidad y para serlo como objetos polimórficos, de una estructura sintética y en serie; el orden técnico industrial modela poco a poco nuestra civilización, entonces con mayor razón la institución cultural tiene el poder de equilibrar el desarrollo de este orden con una síntesis de intercambio comunicativo esencial, alejada de la publicidad que no instaura nuevas estructuras de intercambio colectivo.

La autenticidad de estos objetos cotidianos extraídos de la nostalgia del acontecer humano finamente ligado a la historia, da el punto de partida al coleccionismo, ejercicio que cada una de las mujeres participantes del proyecto hizo para la propuesta artística y que busca una continuidad en los lugares de interpretación como el Centro de Memoria Barrial, espacio para la documentación y compilación del material constructo memorial del barrio Moravia.

Bibliografía

- » Baudrillard, J. (2004). *El sistema de los objetos*. México D. F. - Buenos Aires: Siglo XXI.
- » Calvino, I. (1972). *Las ciudades invisibles*. Giulio Einaudi,
- » Quiceno T. N, Cardona E. J. y Montoya G. H. (2006). *Moravia una historia de resistencia*. Programa memoria y patrimonio cultural, Secretaría de cultura ciudadana, Subsecretaría Metrocultura: Medellín.
- » Rosas M, A. (2005). *Las disputas por el patrimonio. Transformaciones analíticas y contextuales de la problemática patrimonial en México. La antropología urbana en México. Fondo de Cultura Económica - Consejo Nacional para la Cultural y las Artes - Universidad Autónoma Metropolitana: México D.F. 60 - 95.*
- » Lord, B. y Dexter G. (2002). *The manual of museum exhibitions*. London: Altmira.1-66 y 469-510.
- » Mesquita I. (1993). II. *El curador como cartógrafo* catálogo de la exposición *Cartographies*, Winnipeg Art Gallery - Biblioteca Luis Ángel Arango - Museo de Artes Visuales Alejandro Otero - National Gallery of Canada - The Bronx Museum of the Arts. 20-28.
- » Hooper-Greenhill E. (1998). *Los museos y sus visitantes*. Gijón: Trea.
- » Ballart, J. (1997). *El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso*. Barcelona: Ariel, 61-120.
- » Pastor H. Inmaculada M. (2004). *Pedagogía museística. Nuevas perspectivas y tendencias actuales*. Barcelona: Ariel.
- » Gómez E. A, Sierra E, y Montoya H. (2005) *Moravia: Memorias de un puerto urbano*. Medellín: Alcaldía de Medellín, Secretaría de Cultura Ciudadana, Subsecretaría de Metrocultura, Programa Memoria y Patrimonio Cultural.
- » Bachelard, G. (1997). *La poética del espacio*. México: Fondo de Cultura Económica.
- » Piedrahita, Lucrecia. *La memoria Decapitada, espacio y estética en los asentamientos de desplazados en la ciudad de Medellín*. IDEA. 2007. p 99.
- » MUSEO, MEMORIA Y NACIÓN, Misión de los museos nacionales para los ciudadanos del futuro. Memorias del Simposio Internacional y IV Cátedra Anual de Historia «Ernesto Restrepo Tirado», Ministerio de Cultura, Museo Nacional de Colombia, PNUD, IEPRI, ICANH. Arco, Bogotá, 2000.
- » Plazas C. 2008. *Estudio de caso, Museo del oro*, Banco de la República.