

ÁREA DE HUMANIDADES

EL ARTE Y SU IMPACTO EN LOS PROCESOS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL EN ZONAS DE POSTCONFLICTO EN COLOMBIA

*Claudia Margarita Ahumada Klelers, Elvis Enrique Cárdenas Velásquez
y Jesús David Cuentas Vergara*

**EL ARTE Y SU IMPACTO
EN LOS PROCESOS DE
RECONSTRUCCIÓN DEL
TEJIDO SOCIAL EN ZONAS DE
POSCONFLICTO EN COLOMBIA**

Rector

Rolando Bechara Castilla

Director Académico

Galo Armando Lara Coronel

Director de Investigaciones

Oscar Javier Torres Yarzagaray

Libro resultado de investigación del proyecto: Análisis del impacto del arte en los procesos de reconstrucción del tejido social en El Carmen de Bolívar y zonas de posconflicto.

Autores

Claudia Margarita Ahumada Klelers

 <https://orcid.org/0000-0001-5154-1999>

Elvis Enrique Cárdenas Velásquez

 <https://orcid.org/0000-0003-3257-4933>

Jesús David Cuentas Vergara

 <https://orcid.org/0000-0002-0696-3030>

Sello Editorial Areteus

Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena

Sede Plaza Colón Transversal 54 #30-729

Teléfonos: (57) 3008160304 - (035) 6517013 Ext 2445

Cartagena de Indias, Bolívar, Colombia areteus@unisinucartagena.edu.co

Diseño y Diagramación

Raúl Lombardi

Diseño de portada

Rubén Egea

Impresión

Impreso en Colombia - Printed in Colombia

Todos los derechos reservados, prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización de la editorial.

Ahumada Klelers, Claudia Margarita

El arte y su impacto en los procesos de reconstrucción del tejido social en zonas de posconflicto en Colombia / Claudia Margarita Ahumada Klelers, Elvis Enrique Cárdenas Velásquez, Jesús David Vergara Cuentas. -- Colombia, Cartagena de Indias D. T. y C. : Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum-Areteus, 2021

86 Páginas; Ilustraciones

ISBN: 978-958-53299-8-0 (Impreso)

ISBN: 978-628-7594-14-2 (ePub)

ISBN: 978-628-7594-10-4 (Pdf)

1. Estudios sobre la Paz 2. Resolución de conflictos

Universidad del Sinú Elías Bechara Zainum, seccional Cartagena.

303.69

CDD20

Registro disponible en <http://repositorio.unisinucartagena.edu.co:8080/jspui/handle/123456789/493>

**EL ARTE Y SU IMPACTO
EN LOS PROCESOS DE
RECONSTRUCCIÓN DEL
TEJIDO SOCIAL EN ZONAS DE
POSCONFLICTO EN COLOMBIA**

**CLAUDIA MARGARITA AHUMADA KLELERS
ELVIS ENRIQUE CÁRDENAS VELÁSQUEZ
JESÚS DAVID VERGARA CUENTAS**

Dedicatoria

A todas las víctimas del conflicto armado en Colombia.

A todo el pueblo carmero,
que es ejemplo de resiliencia y transformación social.

Agradecimientos

A la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm, Seccional Cartagena, que apostó al desarrollo de la investigación de campo y ofreció el apoyo necesario para que este proyecto llegara a feliz término.

A todos los gestores culturales, líderes sociales, artistas y maestros de El Carmen de Bolívar, y sus zonas aledañas, que hicieron posible esta investigación con su participación, quienes demostraron un genuino amor por su región y un auténtico deseo de contribuir al proceso de reconstrucción sociocultural de “El Carmen”. A ellos, que dejaron huellas muy hondas en los investigadores, inspiraron e inspiran a proseguir trabajando en estas líneas de investigación, nuestro profundo agradecimiento.

Contenido

DEDICATORIA	7
AGRDECIMIENTO	9
INTRODUCCIÓN	13
CAPÍTULO 1	
EL ARTE, MÁS QUE UNA EXPRESIÓN COMUNICATIVA Y ESTÉTICA, UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA SOCIAL EN EL CARMEN DE BOLÍVAR	17
1. El arte desde su conceptualización, hasta su referencia como estrategia pedagógica y de intervención social	17
2. Iniciativas que integran arte y conflicto, como alternativas válidas en la recuperación social de las comunidades	22
3. Las investigaciones en arte y cultura: un reconocimiento a la producción con enfoque en la creación artística-cultural	24
4. Reconstrucción del tejido social	26
CAPÍTULO 2	
CONSTRUYENDO UNA INVESTIGACIÓN DESDE EL ARTE Y LAS HUMANIDADES	29
1. Montes de María: El Carmen de Bolívar y su riqueza cultural	29
2. Una propuesta de intervención social desde la academia	31
3. El conflicto armado en Colombia: la irrupción de la guerra en el Carmen de Bolívar	35
4. Una experiencia que enriquece la formación integral	47
5. El arte y la cultura como rescates de las dinámicas sociales del Carmen de Bolívar	49

6. A pesar de las dificultades	50
CAPÍTULO 3	
UNA OBRA DE ARTE EN EL RESCATE DE LA MEMORIA Y LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL CARMEN DE BOLÍVAR	
	53
1. Surgimiento de un proceso creativo	53
2. El Covid-19 reinventa la creación artística	71
3. El rescate de la memoria e identidad montemariana	72
4. El arte como espacio de reconstrucción social	73
BIBLIOGRAFÍA	77
ANEXOS	81

Introducción

La guerra en Colombia ha afectado a muchas regiones del país con la ineluctable violencia armada, el inhumano desplazamiento forzado y los demás fenómenos de orden público que conlleva aquella, y que impacta desproporcionadamente a los pobladores rurales. Desde la segunda mitad del siglo XX, hasta finales del mismo, muchas de esas afectaciones fueron sufridas por la región de los Montes de María, en el Sur de Bolívar, de tal forma, en poblaciones como El Carmen de Bolívar, las personas fueron obligadas brusca y forzosamente a cambiar su día a día, sus dinámicas sociales, por lo que hoy han iniciado un proceso de reconstrucción del tejido social, en las que las iniciativas artísticas y culturales se muestran en los espacios de integración de la comunidad.

Un grupo de profesores del Área de Humanidades de la Universidad Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena, inquietos por esta realidad, se proponen reflexionar sobre el papel que deben asumir las instituciones de educación superior, en la generación de una cultura de paz. Por esta razón, en el 2017, surge el proyecto *Anatomía de Paz*, desarrollado en la Institución Educativa Técnica de Promoción Social de El Carmen de Bolívar, con el objetivo de estudiar el papel transformador del arte en los procesos de reconstrucción del tejido social, en estas poblaciones afectadas por la violencia. El resultado más significativo de esta iniciativa, fue la apropiación y construcción colectiva de una tangible obra artística, que dejó entrever la ventana de oportunidades que ofrecía el arte, en la expresión de la realidad social y cultural de los jóvenes de la población.

Con este logro a las espaldas, se da origen a un proyecto de investigación con el objetivo de dar un alcance mayor al análisis del papel transformador que juegan el arte y las distintas expresiones culturales de esta región. Se trazó, como estrategia principal, la implementación de laboratorios artísticos a través de talleres para desarrollar pedagogías mediante la aplicación del arte plástico en los procesos de posconflictos, con el objetivo de reconstruir la memoria histórica y cultural de las comunidades del Monte de María, en las localidades, especialmente en las de El Carmen de Bolívar y zonas aledañas.

Los logros y alcances de este trabajo fueron más allá de los objetivos trazados, en tanto que se demostró la imperiosa necesidad de conservar las artes y todas las expresiones artísticas y culturales existentes para garantizar el progreso constante de las comunidades, ya que la guerra desuela, terriblemente, los usos y costumbres más valiosos de un pueblo, además de provocar el indeseado desarraigo, de sus miembros, al territorio. Asimismo, hubo un reconocimiento ineludible del proceso transformador en los investigadores, quienes registran el valor de las expresiones artísticas en el rescate de la identidad cultural de las poblaciones, y como estos trabajos son igualmente importantes en el avance hacia una sociedad más civilizada, justa y moderna, se trata, entonces, de un compromiso de la academia, para visibilizar estas investigaciones y luchar por su categorización como productos de creación y convocación.

A través de la creación de trabajos artísticos, de la interacción con gestores culturales, líderes comunales y con la población en general de El Carmen de Bolívar, se ha logrado un proceso de sensibilización con los estudiantes universitarios que participan en las salidas de campo al municipio y ha habido un aporte significativo en la creación de una nueva dinámica de comunicación de los habitantes, por medio del arte y la memoria histórica, que favorece la recuperación de la confianza de los pobladores en sus visitantes y viceversa. Las Rutas Culturales a los Montes de María son, a partir de estas investigaciones, un recorrido deseado por estudiantes y pobladores, que fortalece los lazos de amistad entre carmeros y la comunidad académica de la institución.

Como cierre de todo este proceso de investigación, en diciembre de 2020 el trabajo *Análisis del impacto del arte en los procesos de reconstrucción del tejido social en el Carmen de Bolívar y zonas de posconflicto* permitió la realización de la Exposición Artística *Rescate de la memoria e identidad montemariana*, en la que los investigadores Elvis Cárdenas, Claudia Ahumada y Jesús Vergara mostraron el resultado del proceso de intervención social, dando a conocer las piezas artísticas diseñadas, elaboradas y creadas por los habitantes del municipio del Carmen de Bolívar, entre quienes destacan: Ray Lascarro, Daniel Suárez, Carmen Cassiani y Julio García Montes.

En palabras de Rafael Lascarro, director de la Fundación Lascarro y miembro activo de la comunidad como líder y gestor cultural y social, “(...) la investigación llevada a cabo por la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena se convirtió en un espacio de convergencia, donde los diferentes agentes presentan una nueva forma de lectura del conflicto, a la vez que en los mismos encuentros se realizaba la catarsis de lo acontecido (...)”.

De igual forma, “Vivir ya no sólo la historia propia, sino la de los demás”. A esto se refiere la maestra Carmen Cassiani cuando resalta que esta obra permitirá a las nuevas generaciones acercarse a la difícil transformación de este municipio, desde la misma

esperanza de un renacer, de una visión positiva. Esto último es uno de los aspectos más notables; muchas intervenciones relacionadas con el conflicto se realizan sobre la base de la reconstrucción de los hechos históricos que al evocarlos traen nostalgia, dolor y sufrimiento. Si bien este recuento histórico es absolutamente necesario, investigaciones como la presente permiten enfocar los sentimientos de dolor y proyectarlos en colores, para convertir lo que un día fue dolor, en una esperanza y en una identidad de resiliencia de los pobladores.

El artista Daniel Suárez comentó: “(...) además de todo el proceso de análisis del impacto del arte en el conflicto, la experiencia permitió la valoración e integración del patrimonio cultural de la región en los procesos de reconstrucción del tejido social (...)”. Si bien otros elementos académicos y científicos han sido necesarios en la intervención social, los elementos patrimoniales no habían sido considerados como necesarios para apalancar y ser el horizonte del cambio social que se necesita. Esta investigación lo ha permitido.

El arte, más que una expresión comunicativa y estética, una estrategia de pedagogía social en el Carmen de Bolívar

1

EL ARTE DESDE SU CONCEPTUALIZACIÓN HASTA SU REFERENCIA COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA Y DE INTERVENCIÓN SOCIAL

El arte ha sido utilizado en la historia como una herramienta que permite expresar a los creadores su sentir o la representación en perspectiva de una situación sociocultural específica que impacta la vida de quienes presencian su ejecución. Son muchas las definiciones que existen sobre el arte y de cómo este representa las realidades de épocas específicas, pero aun así no se puede decir algo absoluto en lo que respecta a su definición. Puede decirse que es un constructo; por esto solo se consideran aquí aquellas definiciones que encajan en el marco conceptual que la investigación propuso.

Muñoz (2006) explica que el arte no puede estar encerrado en una sola definición o una visión global, al contrario, debe abarcarse desde todas sus perspectivas. Dentro de sus consideraciones establece que el arte es o puede ser una actividad humana que produce belleza, reproduce una realidad, crea una forma o estética o que produce una experiencia o choque en el espectador. Todas estas premisas son válidas sin que una prevalezca sobre la otra.

Arias, Riquelme, Cañaviri & Bauco (2013), coinciden con esta conceptualización cuando establecen que el arte aprehende estéticamente al mundo y se entiende como un reflejo de la realidad social, tanto la naturaleza como las relaciones humanas, expresan la experimentación estética capaz de superar las barreras ideológicas impuestas. Desde estas enunciaciones, se acepta que todas las manifestaciones artísticas producen una correspondencia biunívoca entre su autor y el espectador, brindado un abanico de interpretaciones originadas desde la individualidad de quien las vive. Asimismo, otro autor que también encaja en esta mirada es García (2018), quien considera que el arte es fundamental para la cultura de una sociedad y que su mensaje produce un impacto, positivo o negativo, en el espectador y que, como actividad creativa, tiene un efecto liberador, curativo y de desarrollo personal.

Para esta investigación es fundamental que el arte se defina y acepte como aquello que sensibiliza, y en el que los artistas, por ser seres sensibles, creadores y creativos, aportan su obra para conformar una mejor sociedad. Las expresiones artísticas indistintamente de su valor estético y de su apreciación por los expertos, son manifestaciones del *ethos* de un sujeto o de una comunidad, en la medida de lo que aportan sustantivamente a la identidad de Ser Humano. Por tanto, para este trabajo es esencial la mirada de García (2018), quien enfatiza que debe tenerse claro el aporte y los beneficios que el arte proporciona tanto a la sociedad como al individuo y cómo impacta en la calidad de vida de las personas que entran en contacto con la obra artística.

Se identifican definiciones complementarias a esta postura, como la de Cathey (2018), quien expresa que el arte tiene el poder de conectarse con lugares, con personas o incluso con uno mismo. Define el arte como una mezcla de dinámicas políticas, sociopolíticas y culturales que tienen un importante efecto emocional y representa mucho más que la belleza superficial. Concomitante con esto, el trabajo de investigación de Ellard (2016), expresa que el impacto de las expresiones artísticas sobre el espectador está muy ligado a su estado emocional, en su estudio condujo a un grupo de personas a distintos lugares de la ciudad, estas personas experimentaban sensaciones de aburrimiento e infelicidad ante un grupo de edificios similares, y se mostraban locuaces cuando estaban en presencia de fachadas diversas, alegres y coloridas. El resultado de su estudio demostró que el arte no solo estimula las emociones, sino que además mejora el resultado final de todo el entorno en donde se desarrolla.

Indudablemente se podrían citar muchos otros trabajos tanto a nivel académico como de la investigación formal que son referentes conceptuales y marcos teóricos válidos para exaltar la mirada del arte y de cómo este ha sido concebido a manera de una expresión mucho más estética, donde el valor en la apropiación, de la cultura y de la identidad de las personas, es innegable. Avancemos entonces más allá, y sigamos ahora en las definiciones que muestran el arte, como el medio para un fin y como un fin en sí mismo, para esto, revisaremos primero el escenario educativo.

Se expondrán dos trabajos que tocan aspectos que son similares a los que hallamos como resultado en el Colegio de Promoción Social de El Carmen de Bolívar. Se trata de la Investigación titulada; *Las expresiones artísticas en el fortalecimiento de la convivencia escolar*, trabajo presentado para obtener el título de Especialista en Pedagogía de la Lúdica, en la Fundación Universitaria los Libertadores, por Tatiana Moreno Valencia, Martha Piedad Rada Barona y María del Carmen Tamayo Jiménez, en mayo de 2016, en el que se encontraron resultados que respaldan la tesis según la cual:

Los espacios escolares convocan el encuentro de la diversidad y se hacen susceptibles de manifestaciones agresivas, ante lo cual los procesos pedagógicos y de convivencia deben apuntar a la construcción de ambientes armónicos que propendan la interacción sana y fortalezcan buenas relaciones en la comunidad educativa. La implementación de estrategias pedagógicas y didácticas orientadas desde las prácticas artísticas permite la participación de la comunidad estudiantil, la distensión de los modos de interacción, la construcción de nuevas relaciones y el goce estético en la socialización de actos creativos genuinos. (Moreno, et al., 2016)

En el trabajo de grado en Licenciatura de la Universidad de Cartagena, del año 2015, titulado *El arte: alternativa para la creación de ambientes de convivencia y paz en la institución educativa Gustavo Pulecio Gómez Fe y Alegría, sede colombiaton*, su autora Gledis Ramírez Merlano enfatiza que:

La base de la enseñanza es la experiencia creadora del alumno, donde el educador debe manejar y programar un conjunto de estímulos. Se deben programar objetivos en contexto escolar que permitan observar y medir comportamientos que deseamos modificar. La condición del ambiente escolar en el aula debe ser motivacional. (Ramírez, 2015)

En ambos proyectos de investigación, se evidenció cómo la educación debe ser el primer escenario de formación de la creatividad, entendida esta no solo como la capacidad cognitiva del saber, y el desarrollo de competencias y habilidades específicas, sino como el escenario idóneo para formar en los primeros años de vida, la originalidad, a través de las experiencias individuales de cada sujeto. Aquí distinguimos que la educación más que un proceso liberador de ingenio, puede no dar cumplimiento a ese propósito. Si bien, aquí se abre un contexto incontable de interrogantes sobre los modelos de educación que encasillan al educando y toda la problemática que subyace a el contexto de la educación en Colombia, no ampliaremos el tema, pues no fue el objeto de investigación de este trabajo.

Bajo estos importantes comparativos, se puede demostrar la articulación del arte y de toda expresión artística, como un medio (y un fin en sí mismo) para solucionar los con-

flictos sociales desde los escenarios primarios de la formación humana, y la construcción de tejido social en el marco del posconflicto vivido en lugares afectados por la guerra. El arte cumple un irrefutable papel fundamental en la generación de espacios creativos y de sanación para los niños, como se pudo demostrar en estas investigaciones y en el laboratorio *Anatomía de Paz*, del colegio de Promoción Social de El Carmen de Bolívar, es innegable que es un campo de acción muy grande y que se debe fortalecer en nuestro país. La descripción metodológica del segundo capítulo y la narrativa descriptiva y analítica del tercero, expondrán en detalle estos resultados y el valor de las iniciativas del arte en procesos por la consecución del tejido social.

Partamos del hecho de que Montes de María ha sido escenario del conflicto armado en Colombia desde finales de los años 90, lo que ha afectado severamente la vida individual y comunitaria de sus pobladores, obstruyendo la ejecución de proyectos productivos y la vida sociocultural de esta región. La Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia (PODEC, 2011) resume los hechos en el siguiente listado:

- Desaparición forzada
- Secuestro
- Desplazamiento forzado

En lo que refiere a la salud mental de sobrevivientes del conflicto, que es en donde se centra el problema a investigar con la implementación de este proyecto, el panorama no es muy alentador. Arias (Citado por Castro, 2014), sostiene que es un daño difícil de evaluar debido a la poca información, oficial o no, que hay con respecto a este tema, los daños asociados como consecuencia del conflicto se tipifican en emocionales, psicológicos, morales, políticos y socioculturales. También afirma que un 90 % de la población de los Montes de María presenta una combinación de síntomas asociados a la ansiedad y la depresión. Esta situación llevó a que en esta región comenzaran a idearse propuestas o proyectos comprometidos en dar solución a las áreas afectadas por la violencia y pudieran dinamizar la vida socioeconómica de los Montes de María.

El arte y la cultura de paz son dos conceptos que van de la mano, cualquier forma de expresión artística tiene como objetivo crear un impacto en la manera de pensar del espectador, para cambiar su perspectiva y darles paso a nuevas realidades. Gutiérrez (2012) refiere que cada vez es mayor el interés por adoptar medios artísticos para involucrarlos en los procesos sociales que se abordan en el marco institucional establecido. Los espectáculos artísticos cuentan historias de violencia y revive la memoria del conflicto.

Los proyectos que se ejecuten en el marco de la superación del conflicto armado de Colombia deben ir enfocados en adoptar una cultura de paz. Paladini (Citado por Tolosa, 2015) dice que el concepto de cultura de paz, debe entenderse como un emprendimiento político que tiene por objeto crear paz sostenible enfrentando las causas estructura-

les o profundas de los conflictos violentos a partir de las capacidades locales para la gestión pacífica de los mismos, esto significa que cualquier proyecto debe contribuir al desarrollo de ambientes pacíficos para la conformación de un futuro, desde luego, distinto al actual. Martínez (2013) afirma que las prácticas culturales, estéticas y artísticas que abarcan temas relacionados con la violencia y el conflicto armado se consideran una expresión simbólica que involucra sentidos colectivos actuales frente al pasado, donde las víctimas encuentran un escenario ideal para la superación de duelos y para adoptar formas de resistencia al olvido y al silencio. El objetivo es realizar trabajos que tengan un propósito significativo para los afectados por el conflicto, en el que observen y gestionen sus emociones y encaminarlas al acto del perdón.

Bajo este entorno se concibió esta investigación: un proyecto que analice el impacto de las iniciativas culturales y artísticas para fortalecer la cultura de paz y para que sus participantes coadyuven a transformar realidades desde sus perspectivas. Castro (2016) afirma que adoptar este tipo de prácticas saludables en grupos de personas que han vivido los efectos de la guerra, muy de cerca, son necesarias para que puedan seguir gestionando la cultura de paz, en las que estas personas, como agentes sociales, pensantes y culturales, integren discursos de real empoderamiento que hagan de la conflictividad nichos de conexiones pacíficas y armónicas en constante homeostasis y evolución.

Gil (Citado por Bocanegra, 2015) complementa con que el arte, entendido como un campo, ofrece lugares de conexión y de encuentro donde cada persona pueda ser parte de un colectivo y asumir, a plenitud, el sentido de su existencia. De manera que si se propician espacios para reconfigurar lo sensible a través del pensamiento creativo, apropiando la pluralidad cultural y estética que caracteriza a Colombia, intensificaremos la relación entre lo urbano y lo rural y se ampliarán las posibilidades de lo local.

Autores como Rendón (2017) nos apoyan cuando establecen que se deben gestar proyectos que propicien espacios de reconciliación y convivencia desde la reconstrucción del tejido social, y que se creen estrategias que vinculen a toda la comunidad en algún área de la cultura y que, para que esto sea posible, se deben crear redes que integren a grupos de personas que están en el mismo entorno: familia, amigos, vecinos, instituciones educativas y de trabajo. Carnacea (2012) estipula que la cultura y el arte no deben verse solo como un espacio para el ocio y el entretenimiento, sino que debe contemplarse como un espacio donde la creatividad sea un factor de inclusión social y desarrollo comunitario; esta nueva concepción permite desarrollar intervenciones artísticas en zonas de exclusión social, y esto coadyuva a la construcción de nuevas arquitecturas y geografías sociales que visibilicen otras formas de expresión. Se complementa con que la participación sea una herramienta transformadora que utiliza los movimientos sociales, el trabajo en red y las experiencias de apoyo mutuo, para generar otros tipos de participación comunitaria, política y ciudadana.

Los procesos de reconstrucción social deben ser ejecutados por todos los actores involucrados en la problemática social. Estas dinámicas permiten interiorizar la situación y facilitan soluciones más efectivas y que se establezcan el perdón, la reconciliación y la convivencia como eje de las relaciones sociales. Romero (2006) sugiere que el tejido social hace referencia a las relaciones afectivas que determinan formas particulares de ser, producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano.

2

INICIATIVAS QUE INTEGRAN ARTE Y CONFLICTO COMO ALTERNATIVAS EN LA RECUPERACIÓN SOCIAL DE LAS COMUNIDADES

El panorama actual ha permitido que sean muchas las formas en las que los colombianos puedan contribuir al desarrollo del proceso de paz. En el contexto de este trabajo, se abordó el tema del impacto de las expresiones artísticas sobre las comunidades objeto de estudio. Por esta razón, como antecedentes de los resultados queremos destacar algunas iniciativas, que tienen como propósito mostrar el papel sanador del arte y el significado de la identidad cultural, en el desarrollo sustentable de los pueblos.

Resaltamos que investigadores como Sanfeuliu (2008), piensan que el arte es un medio de expresión que surge de la persona que quiere crear de forma consciente o inconsciente alguna obra para describir el mundo que le rodea o cualquier cosa que le apetezca. En este sentido, esta investigación confirma que el arte refleja puntos de vista individuales que invitan al espectador a pensarse y a tomar acciones que lo lleven a interpretar y cambiar su realidad. Además, descubre al arte como un vehículo que lo ayuda a enfrentarse y a resistir la crueldad del mundo generando valores de solidaridad, la no violencia y el diálogo.

Actualmente muchos artistas reflejan la noción y dinamización de la concepción del arte a través del tiempo, al promover el respeto hacia los derechos humanos y generar espacios de socialización con una sentida reflexión acerca del conflicto de hoy. Los artistas plásticos Gabriel Posada Yorlady Ruiz, presentan su obra *Magdalenas por el Cauca*, que desde 2008 hasta la fecha viene obrando en favor de la memoria de las víctimas de las riberas del Río Cauca (Colombia). Se trata de una serie de 327 balsas dispuestas en las aguas del río, cada balsa contiene fotografías con historias que recuerdan la masacre ocurrida en Trujillo. Estas balsas navegan un tramo del río como parte de una

procesión. Además de establecer un puente entre el arte y la memoria, permite abordar los procesos de duelo y reparación en familiares de víctimas y pobladores que habitan los lugares donde esta obra fue desarrollada (Perdomo, 2015).

Fernando Botero en su trabajo *Masacre en Colombia* (2000), compuesto por 23 óleos y 27 dibujos, relata el panorama de la violencia colombiana enmarcada en el conflicto armado, catalogada como una obra cruda que busca que el espectador aterrice en la realidad de la guerra en Colombia y que asuma que no está ajeno a estos actos que destruyen la cohesión de la sociedad (Clarín, 2006).

En 2016, *Sumando Ausencias*, de Doris Salcedo, se tomó la Plaza de Bolívar en Bogotá (Colombia), y los nombres de dos mil víctimas del conflicto armado fueron escritos con cenizas en una tela blanca de siete kilómetros de extensión. Es una iniciativa que buscó unir a los ciudadanos en una acción de duelo y especialmente de paz. Durante el montaje de esta obra, que fue hecha con la ayuda de víctimas y voluntarios, algunos espectadores la interpretaron como la unión de muchos recuerdos pues al coser las telas para unir las la memoria deja de ser individual, se solidariza con el duelo de los otros familiares de víctimas desaparecidas y al mismo tiempo alivia las cargas emocionales. Este es el verdadero fin del arte que busca apoyar los procesos emocionales de cada ser humano (Builes, 2016).

Relicarios es una obra de Erika Diettes que invita a reflexionar acerca del duelo como expresión máxima de amor, a partir de objetos, personas y momentos, que ya no están con nosotros. La exposición se convirtió en un campo santo donde los familiares de las víctimas desaparecidas por el conflicto armado vivían su proceso de duelo al entrar en contacto con el recuerdo de sus seres queridos. “El objetivo de esta obra es invitar al espectador a dejar sentir y observar sus emociones, se entiende como un escenario donde puede dar rienda suelta a sus emociones y encontrar, por momentos, esa tranquilidad que tanto necesitan”. (Toro, 2017)

En Villas de Aranjuez, una comunidad cerca de Cartagena, el artista Carlos Lindarte dictó talleres artísticos a jóvenes en riesgo con el fin de intercambiar la violencia por la cultura de paz, gestar espacios de diálogo y reconciliación. En algunos casos, escribían su sentir en rimas y eran representadas con música hiphop promoviendo el respeto y la tolerancia hacia los miembros de la comunidad (Meneses, 2015). A través de las artes se da un sentido a lo cotidiano y a la forma que se relaciona con el ser humano, se vivencia la diversidad, el respeto por las diferencias e invita a cada persona para que desde su perspectiva haga su aporte al desarrollo social. Se hace necesario superar la indiferencia que tanto limita y reduce los esfuerzos por crear un mejor lugar y formar un entorno donde se exalte la dignidad humana, la memoria y la reparación.

3

LAS INVESTIGACIONES EN ARTE Y CULTURA: UN RECONOCIMIENTO A LA PRODUCCIÓN CON ENFOQUE EN LA CREACIÓN ARTÍSTICA-CULTURAL

El arte ha sido utilizado en la historia como una herramienta que permite expresar al artista su sentir o la perspectiva de una situación específica que impacta la vida de aquellos que presencian su ejecución. Son muchas las definiciones que existen sobre el arte y cómo este representa las realidades de épocas específicas, pero, aun así, no se puede decir nada absoluto o concreto en lo que respecta a su definición. Si bien aquí, no se remitirá a una conceptualización como al inicio del capítulo, sí se distinguirán algunas definiciones como la de Muñoz (2006), quien explica que el arte no puede estar encerrado en una sola definición o en una visión global, sino que debe abarcarse desde todas sus perspectivas, dentro de sus consideraciones establece que el arte puede ser una actividad humana que produce belleza, que reproduce una realidad, que crea una forma o estética o que produce una experiencia o choque en el espectador, todas estas premisas son válidas y ninguna prevalece sobre la otra.

Es necesario ver en el arte un alcance mayor de la realidad, y si bien los artistas pueden llegar a la explicación de fenómenos que difícilmente se alcanzan con la ciencia, se le debe dar un sentido más propositivo y entenderlo como un medio y también como un fin ulterior en los hombres.

Un investigador que también nos aporta es Arias (2013), quien complementa con la idea de que el arte aprehende artísticamente el mundo, que se entiende como un reflejo de la realidad social tanto como la naturaleza misma, como las relaciones interhumanas, expresa la experimentación estética y es capaz de sobrepasar las barreras ideológicas impuestas. Asimismo, Hernández, (citado por Green, 2013), define que es la actividad del arte por la cual se hace posible que la aptitud humana experimente sentimientos y manifieste signos exteriores para comunicar emociones por medio de líneas, colores, imágenes, expresiones orales, es decir el medio por el cual una persona o grupo representa el arte, tales como fotografía pintura, dibujo, escultura, grabado, poesía y todas las disciplinas de las artes plásticas, visuales, corporales y escénicas.

El resultado más visible del desarrollo del proyecto fue la obra artística en sí, los seis cuadros murales. Como definen los autores mencionados, los signos del arte son la mejor forma de expresar las emociones y un conjunto integrado de sentimientos, pero detrás de toda esta materialización del proceso, está la conjugación de ideas y la estructuración de la obra, la cual se concibe en el imaginario de los artistas, pero se evoca con la pasión y la

emoción de comunicarla. En el tercer capítulo de este libro, se mostrará toda la estructuración de esta obra, desde cómo se gestó la idea, hasta cómo se consolidó todo el proyecto artístico, así como los artistas y gestores culturales encontraron un espacio para recordar y plasmar su historia y su memoria, antes y después del conflicto.

Para autores como Green (2013), es bien sabido que el hombre posee distintos niveles de actividad, algunas de ellas están referidas a lo utilitario, otras a lo científico y otras a lo artístico. Pero la actividad artística, múltiple e integradora, tiene distintas funciones en diversas culturas, épocas históricas y grupos sociales, pero quizás la más importante sea la de lograr una comunión, producir armonía en la personalidad, dar placer, exaltar la vida y la realidad, reflejar conflictos internos o sociales, estructurar la moral y desarrollar la capacidad creadora, tal vez, base de todo nuevo descubrimiento científico que ayuda a satisfacer y mejorar la subsistencia.

Se dice que la expresión artística es la forma como el artista comunica a través del proceso creativo su perspectiva o posición con respecto a la temática abordada en su trabajo. Tolosa (2015) sostiene que las manifestaciones artísticas exploran el sentir del espectador y que de esta forma se convierten en un vehículo que le permite expresar situaciones, vivencias, perspectivas personales y su propia cultura. Aporta que dentro de estas expresiones se puede encontrar:

- **Teatro.** Utilizando el teatro foro y periodístico como referencias para relatar historias relacionadas con las vivencias de la comunidad y haciendo al espectador protagonista de la puesta en escena.
- **Pintura** con variaciones como grafitis y pintura urbana.
- **Música.** Tomando expresiones musicales urbanas y folclóricas como referencias para contar historias y expresar los ideales de la población.
- **Danza performances.** Con énfasis en los ritmos urbanos y folclóricos de las comunidades para contribuir con la transferencia de tradiciones y conocimientos entre las generaciones.
- **Cine y fotografía.** A través de estos géneros se pueden representar diferentes situaciones contextualizadas y ambientadas que dan cuenta de especificidades acerca de los personajes y lugares que allí aparecen.
- **Artes plásticas.** Esculturas, murales, tapices y tejidos que con acompañamiento psicosocial ayudan a elaborar duelos en las personas afectadas por el conflicto armado.
- **Expresiones lingüísticas.** A través de la relatoría oral de tradiciones, historias y memorias que hacen parte de la cultura de una comunidad.

Es indudable que las manifestaciones que nos ofrece el Arte y mucho más la multiplicidad de expresiones que nos brinda la Cultural, son muchas más a estas señaladas, y toda la oferta dependerá directamente del ingenio y de la originalidad de los artistas. Son estos últimos quienes a través de la disciplina han hecho de su arte un *ethos*, un estilo de vida, pero también lo hace todo aquel que en un momento determinado de su vida manifiesta su comunicación creativa en la estructuración de una obra con sentido estético.

El arte, para esta investigación, constituyó el principal medio para determinar el impacto que las expresiones estéticas tienen en el proceso de reconstrucción del tejido social de la población, y, sobretodo, para demostrar que además en la estructuración de una obra artística, se establece un propósito mayor en la búsqueda de nuevas formas de exteriorizar lo que somos y deseamos ser.

4

LA RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL: UN COMPROMISO DE TODOS EN LA BÚSQUEDA DE UNA MEJOR SOCIEDAD

La definición de tejido social se remite a una concepción integral de la sociedad y de la dinámica de su entorno. Retomaremos aquellos aportes teóricos que nos dieron la base conceptual y que son concomitantes con la postura de nuestro trabajo. Mendoza & González (2016), definen el tejido social como un proceso histórico de configuración de vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social. El tejido social está compuesto por vínculos sociales, identidad y acuerdos. En una población como El Carmen de Bolívar, los lazos que existen entre sus pobladores han estado presentes desde siempre pero las circunstancias de la guerra trastocaron muchas dinámicas de la vida cotidiana de las personas, esos lazos se resquebrajaron y la amalgama que puede darles nueva articulación es la manifestación sana de las emociones, de ahí el arte como herramienta y meta de esta investigación.

Chávez & Falla (2004) nos apoyan cuando dicen que la reconstrucción del tejido social se da a través de la conformación de redes comunitarias que se convierten en escenarios que contribuyen a propiciar la intervención activa y organizada de una población que adolece de algunas problemáticas sociales. También se considera como un espacio donde se consolidan los valores y el fortalecimiento de la identidad ciudadana. Para este proyecto de investigación, la meta obtenida fue reveladora porque dejó entrever la imbricación entre pintores, músicos, poetas, actores y los gestores culturales, en el

diseño y construcción de la obra. Sobretudo en la recuperación, el rescate de espacios de concertación y la unión de esfuerzos en un propósito común, dinámicas que se percibieron inicialmente como frágiles, pero que al final del proceso se constituyeron en un enlace fuerte para el rescate de la identidad cultural de sus pobladores.

Construcción de una investigación desde el arte y las humanidades

1

MONTES DE MARÍA: EL CARMEN DE BOLÍVAR Y SU RIQUEZA CULTURAL

Realizar procesos artísticos y culturales conlleva a la identificación de necesidades, pero a la vez de elementos sociales que permitan el desarrollo de este tipo de intervenciones. Y es aquí donde encontramos un escenario propicio para la ejecución del proyecto: *Análisis del impacto del arte en los procesos de reconstrucción del tejido social en El Carmen de Bolívar y zonas de posconflicto.*

La elección de El Carmen de Bolívar no fue fortuita. En primer lugar, debemos considerar la riqueza cultural de los pueblos costeros de Colombia, una región en el que el folclore ha sido construido con expresiones artísticas y artesanales, producto del mestizaje entre negros, indígenas y blancos. Así la cumbia, el porro y los tambores entretejían la identidad del pueblo que en ese gran espacio geográfico llamado Montes de María respiraba, vivía y construía cultura.

Quizá la descripción más sentida de este terruño del departamento de Bolívar es la que hace el gran maestro de la música colombiana, Luis Eduardo Bermúdez Acosta, inmor-

talizado como Lucho Bermúdez, con su canción *Carmen de Bolívar* que se ha convertido en un Himno del Municipio, y por el cual son muy conocidos en el país. La letra, aunque sencilla es de grata rima cadenciosa, muestra la alegría de sus pobladores y la belleza de sus paisajes:

Carmen querido, tierra de amores.
Hay luz y ensueños bajo tu cielo.
Y primavera siempre en tu suelo.
Bajo tus soles llenos de ardores.

Llega la fiesta de la patrona.
Ahí va la chica guapa y morena
El toro criollo salta a la arena.
Y el más cobarde se enguapetona.

Tierra de placeres, de luz, de alegría
De lindas mujeres, Carmen tierra mía.

La alegría del pueblo, expresada en las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen, en los festivales de música vallenata, porros, aguacate, tabaco, carnavales, corralejas. Y toda esta celebración nacional llegó a transformarse, a causa de los fenómenos sociales del conflicto armado en tristeza, soledad, muerte y dolor. Antes de detenernos en este suceso, que partió la historia de las poblaciones en dos, debemos conocer un poco más del territorio donde se encuentra ubicado. Montes de María es una región situada entre los departamentos de Bolívar y Sucre, de tradición agrícola y ganadera, de gente humilde, pujante, amable y trabajadora. Por su ubicación geográfica se ha convertido en paso importante entre la costa caribe colombiana y otras latitudes del país.

Las poblaciones de los Montes de María gozan de tradiciones antiquísimas y riquezas naturales que se perpetúan en el folclore. Las fiestas patronales de los pueblos, el festival del bullerengue en Marialabaja, las reconocidas bandas como las de los gaiteros de San Jacinto, la majestuosidad del Santuario de Flora y Fauna de los Colorados, las cantadoras de Bullerengue como: Petrona Martínez, de San Cayetano corregimiento de San Juan Nepomuceno, las Leyendas y mitos de Zambrano, el vallenato de El Guamo, conforman la idiosincrasia de sus habitantes y del colectivo, en una región en la que corre por sus venas el arte y la cultura. En esta región en la que confluyen el litoral, la montaña y el piedemonte se sitúa el municipio El Carmen de Bolívar, que, a 114 km de Cartagena de Indias, capital del departamento de Bolívar, se erigió en sus inicios como una alternativa de la agitada capital y las problemáticas sociales propias de la época de la colonia. Cuenta con la cabecera municipal, un vasto sector rural y trece corregimientos que dependen administrativamente de ella. Su suelo diverso, pues está en la alta montaña,

baja montaña, alrededor de las represas y en uno de los corredores viales principales de Colombia, hace que su economía sea variada, se cultiva desde tubérculos como el ñame hasta los puestos de restauración para los viajeros que hacen su parada en los comedores de la vía y disfrutan de la gastronomía costeña. A pesar de su diversidad natural y cultural, a inicios del siglo XXI, con la incursión de grupos armados en el conflicto social colombiano, se tomó este territorio, ya era conocida la guerra iniciada desde los años 40, por los grupos guerrilleros y que provocó en todo el territorio nacional una oleada de violencia, pero la reacción de ciertas agremiaciones, terratenientes y empresarios conllevó una catástrofe de mayores proporciones: la creación de los grupos paramilitares o como se denominan ellos autodefensas. El reducido pie de fuerza del ejército colombiano para cuidar todo el país, el fortalecimiento de las guerrillas, la aparición de los grupos paramilitares y la disputa por los territorios habían llegado a las puertas de este municipio, según comentan algunos de sus pobladores, alrededor de los años 80 y 90, ya se conocían las solicitudes de apoyo del bando guerrillero a los pequeños campesinos y las extorsiones a los empresarios que tenían sus fábricas de tabaco, licores, o cultivos. Sin embargo, lo peor estaba por venir.

2

UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN SOCIAL DESDE LA ACADEMIA

El interés de la academia por la situación de la región es comprensible. Diferentes programas académicos han estudiado el fenómeno de la violencia en Montes de María, han desplegado ayuda humanitaria e intervención de corte social. Las facultades de las ciencias de la salud han hecho campañas, en los repositorios universitarios existen tesis, monografías, trabajos de grados, con la temática del conflicto en El Carmen de Bolívar. La educación superior se volcó en un tiempo al Carmen y ha sido epicentro de discusión en la región, a nivel nacional e incluso a nivel internacional.

Con el tiempo el interés mermó, las universidades dejaron de asistir, las ayudas, fundaciones y las ONG desaparecieron, y El Carmen de Bolívar volvió al anonimato con una reseña histórica incompleta y un *marketing* desolador como lugar de conflicto armado.

Es cierto que no todas las instituciones se han retirado, y que quienes desean trabajar por la reconstrucción del tejido social hacen sus aportes. En este contexto, líderes sociales y gestores culturales han realizado trabajos focalizados, que permiten restablecer dinámicas en torno a diferentes temas y así llegamos al arte como elemento catalizador y transformador de realidades.

La Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm, Seccional Cartagena, a partir de la sensibilidad social promovida desde el Área de Humanidades institucional, y contando con el trabajo de construcción pedagógico y artístico del maestro Elvis Enrique Cárdenas Velásquez, como antecedente de una intervención social fundamentada desde el arte en la Institución Educativa de Promoción Social, propone una nueva *investigación-intervención* que permita analizar el impacto del arte en los procesos de reconstrucción del tejido social en El Carmen de Bolívar. Si bien el maestro Elvis Enrique Cárdenas Velásquez coordina el nuevo proyecto, se adiciona al equipo la jefa del área Claudia Margarita Ahumada Klelers y posteriormente el docente Jesús David Vergara Cuentas. La investigación es aprobada por la Dirección de Investigación de la Universidad con código HUM-PD/2019-03. Lo importante que deseamos resaltar de la conformación del equipo es la interdisciplinariedad, y la visión pluralista de los investigadores, pues cuenta con un maestro en Artes Plásticas y dos filósofos, lo que permite un análisis fenomenológico amplio y diverso.

Así nace un nuevo reto para los investigadores, el propósito de la investigación no estribaba en la recolección de datos estadísticos fríos, es la historia, no de los anales sino de las personas, la que interesa en este trabajo. Necesitábamos contar la historia desde los gestores sociales, desde los pobladores, que le han puesto vida y corazón a la reconstrucción del tejido social. Ciertamente los datos levantados por el gobierno y demás entidades daban cuenta del conflicto en cifras, por lo que esta investigación no se centraba en una revisión documental, queríamos llegar a la esencia, a la realidad que se construye, pero que también se transforma a través de la voz de quienes desde el arte y la cultura habían aportado, y lo siguen haciendo, para configurar una nueva sociedad. Un Carmen de Bolívar, más allá de la guerra.

Para lograr este cometido, dentro de la planificación metodológica se partió del reconocimiento de los actores, gestores y artistas que lideran movimientos, fundaciones, instituciones y colectivos que impulsan procesos de reconstrucción del tejido social.

Esta labor de identificación se vio enriquecida por la investigación *Laboratorio: Anatomía de Paz* que el maestro Cárdenas había elaborado. El contacto con los pobladores ya se había construido, y junto con ello el acercamiento a quienes promueven el arte y la cultura en El Carmen de Bolívar. La selección del personal debía responder a las diferentes dimensiones del arte y la cultura: la educación, las artes plásticas, las artes escénicas, la poesía, lo audiovisual, la música, etc. Cada una de las manifestaciones artísticas y culturales tuvo espacio en esta investigación, como se aprecia en la siguiente tabla:

Tabla 1. Información de líderes entrevistados.

Elaboración propia

	Nombre del Participante	Profesión u oficio	Institución o movimiento	Fecha de Entrevista
1	Nabonazar Sierra García	Músico y docente	Escuela Municipal de música Lucho Bermúdez	28 de marzo de 2019
2	Julio García Montes	Gestor cultural	Colectivo de comunicaciones Montes de María Línea 21	28 de marzo de 2019
3	Carmen Julia Cassiani Ortega	Docente de aula. Y gestora cultural	Institución Educativa de Promoción Social	28 de marzo de 2019
4	José Laureano Lora Santiago	Directivo docente. Deportista.	Institución Educativa de Promoción Social	28 de marzo de 2019
5	Roger Aguilera Pérez	Directivo docente: Rector	Institución Educativa de Promoción Social	28 de marzo de 2019
6	Alfonso Cárdenas Veloth	Músico. Director de la Escuela de Música.	Escuela Municipal de Música Lucho Bermúdez.	28 de marzo de 2019
7	Saray Romero Salazar	Tallerista y productora de contenidos.	Colectivo de comunicaciones Montes de María Línea 21.	28 de marzo de 2019
8	Sandra Leandra Rodelo Álvarez	Productora de Radio y televisión. Gestora Cultural.	Fundación Leopoldo Lascarro.	28 de marzo de 2019
9	Beatriz Ochoa Romero	Gestora de audiovisuales	Colectivo de comunicaciones Montes de María Línea 21.	30 de abril de 2019
10	Hugo Rafael Pérez Jabba	Productor de contenidos audiovisuales.	Fundación Lascarro	30 de abril de 2019
11	Rafael Lascarro Galeano	Director de la fundación Lascarro y coordinador de la Casa de la Cultura.	Fundación Lascarro	30 de abril de 2019
12	Soraya Bayuelos	Directora del Colectivo de Comunicaciones. Gestora Social y Cultural	Colectivo de comunicaciones Montes de María Línea 21	9 de julio de 2019
13	Daniel Suárez Meza	Pintor	Artista Independiente	9 de julio de 2019
14	Pedro Hernández Arrieta	Pintor	Artistas Independientes	9 de Julio de 2019
15	Rodolfo Enrique Sarmiento	Poeta y Compositor	Artista Independiente	9 de Julio de 2019
16	Nancy Cabarcas Mantilla	Docente	Institución Educativa de Promoción Social	2 de agosto de 2019
17	Saith Posada Ferrer	Artista escénico y teatrero	Artista Independiente	2 de agosto de 2018
18	Diego Aristizábal	Comerciante y Gestor Cultural	Independiente	3 agosto de 2019

La construcción de esta investigación-intervención debía culminar en una creación. Pero no una que como foráneos llegásemos a imponer, sino que en la acción participativa de los líderes, artistas, fundaciones sociales y amantes del arte y la cultura conviniere como estandarte, signo, señal, de un pueblo resiliente, pujante, transformado por el conflicto, pero capaz de un recrear aun sobre el dolor.

La elaboración del instrumento se constituyó en un reto. Por una parte, había que enfocarlo de tal manera que no buscara una revictimización de los pobladores, y que la información que se recogiera no se centrara en el dolor sufrido, sino que precisamente las preguntas nos llevaran a acopiar datos que permitieran una comprensión de la realidad y de las posibilidades de acción a través del arte. Así, se configuró el cuestionario (anexo 1), a líderes sociales y culturales, de tal manera que incluso las preguntas relativas al conflicto tuvieran un sentido sanador, de catarsis, siempre se hizo hincapié en cómo rescatar la cultura vivida, por este pueblo alegre, antes del conflicto para convertirla en herramienta renovadora de fuerzas y de esfuerzos.

En la elaboración de la entrevista (anexo 1), se tuvieron en cuenta tres aspectos fundamentales, todos centrados en la persona. Las preguntas, de la 1 a la 3, recogen el ser del individuo y su experiencia en el conflicto armado. Las preguntas, 4 y 5, son un intento de una lectura objetiva de cómo se vivió el conflicto en la comunidad, aquí el meollo estuvo en las dinámicas que cambiaron entre todos los habitantes del pueblo y su zona rural. Finalmente, las preguntas, de la 6 a la 12, incluyen la posibilidad de analizar los elementos culturales y artísticos de la población, por parte de los propios entrevistados, su activismo frente a los procesos de reconstrucción del tejido social, junto con su disposición para emprender un nuevo proyecto artístico y cultural en la región producto de la investigación.

La muestra total fue de 18 entrevistas aplicadas a líderes sociales, agentes culturales y artísticos de la región que han liderado procesos de transformación social al interior de sus instituciones, comunidades, fundaciones o entidades. Por lo que, el contacto directo con ellos a través de la grabación de la entrevista se convirtió en material fílmico como levantamiento de datos proyectados.

Escribir el apartado de este libro: *El conflicto armado en Colombia: la irrupción de la guerra en el Carmen de Bolívar*, con las experiencias suministradas por los entrevistados convierte esta obra en invaluable, no por lo que como investigadores podamos escribir, triangulando la información, sino porque las líneas responden a un sentido vivo de quienes son la esencia de esta investigación. Nuestra labor es la de simples compiladores, porque la transformación real ha estado y estará en manos de quienes, día a día, se levantan a abrir sus negocios, enseñan, educan, promueven en las nuevas generaciones el sentido artístico y cultural como insignia señera del pasado y elemento catalizador de transformación de un luminoso futuro.

La fundamentación metodológica de este trabajo se puede encontrar en lo conceptualizado por la Universidad de Jaén, en la cual se afirma que la investigación cualitativa se define como el estudio de la gente a partir de lo que dicen y hacen las personas en un escenario sociocultural. El objetivo de este tipo de investigación es el de proporcionar una metodología que permita comprender el complejo mundo de las experiencias desde el punto de vista de las personas que la viven.

Con este horizonte nos embarcamos en la ejecución del proyecto. La acción participativa incluye la puesta en común de los propósitos que puedan ser reorientados a partir del deseo de las comunidades y esto en parte sucedió.

3

EL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA: LA IRRUPCIÓN DE LA GUERRA EN EL CARMEN DE BOLÍVAR

En el año 1998 se inicia un nuevo capítulo en la historia de la población y su gente. La profesora Carmen Cassiani, docente de la Institución Educativa de Promoción Social, líder comunitaria, quien se ha dedicado a enseñar diferentes artes y oficios a los jóvenes de El Carmen de Bolívar, a través de manualidades, arte y cultura, relata aquello que en carne propia vivió el día que se enteraron del cierre de la carretera que llevaba a El Salado: “Fue un momento de angustias. La tragedia era doble, estaban quienes vivían el horror en el sitio y quienes impotentes esperaban alguna señal de vida de familiares y amigos”.

Esa imagen nunca se olvidará. Como pudieron y poniendo en riesgo sus vidas, algunos pobladores de El Carmen se armaron de valor y junto con el párroco de ese entonces llegaron al Salado, donde sólo encontraron muerte, desolación y tristeza. Nunca se había visto una barbarie tan atroz, Montes de María nunca más sería la misma.

No hablamos aquí de cifras, muchas investigaciones han recopilado esa información y está a la mano en múltiples informes, nos centramos aquí en los seres humanos, en las vidas que fueron transformadas a partir de este suceso, en las dinámicas sociales que no serían las mismas..., los tambores, las gaitas, el festejo, hicieron silencio y reinó un ambiente de pesadumbre, un ambiente de terror. Este también es el sentir de la profesora Nancy Cabarcas.

Imagen 1. Docente Carmen Cassiani en la Entrevista. En la Institución Educativa Promoción Social de El Carmen de Bolívar. Abril 2019.

Imagen 2. Entrevista a Nancy Cabarcas. A la izquierda la entrevistada. A la derecha el Investigador Elvis Cárdenas. En la Institución Educativa Promoción Social de El Carmen de Bolívar. Abril. 2019

José Lore Santiago, coordinador de la Institución Educativa de Promoción Social, deportista, quien ha promovido el aprovechamiento del tiempo libre a través de la práctica del deporte, cuenta la afectación de la vida escolar a causa del conflicto: “Era común ver personas fallecidas en la vía, presenciar tiroteos que se armaban en cualquier momento, padecer el temor por la integridad física de jóvenes estudiantes, algunos nunca volvieron a las aulas y los que lo hacían tenían el temor de ser heridos en cualquier tiroteo. Los juegos tradicionales, de siempre, hicieron mutis y la alegría algarabía de la juventud enmudeció”.

Imagen 3. Entrevista a José Lora. A la izquierda el investigador Jesús Vergara. A la derecha el entrevistado. En la Institución Educativa Promoción Social de El Carmen de Bolívar. Abril 2019.

Julio García, habitante del municipio, quien se ha desempeñado como actor social y cultural que ha cubierto los eventos culturales, desde el Colectivo de Comunicaciones de los montes de Marí Línea 21, relata por su parte que los juegos de la infancia en esa época debieron transformarse, porque no se podía andar libremente por las calles, grupos subversivos conocían y manejaban todo en el pueblo. Por su parte Sandra Rodelo, nos narra las transformaciones que se vivieron, no en los lugares públicos, sino en el seno de los hogares. Los toques de queda eran frecuentes, el cuarto ubicado al final de la casa se convirtió en el bunker de las familias que por las noches no podían dormir a causa de las ráfagas de balas que impactaban en las casas y que muy probablemente, de dormir en los primeros cuartos cuyas ventanas daban a la terraza (lo que se conoce en algunos lugares como antejardín), no vivirían para contar su propia historia. Los colchones se convirtieron en una suerte de chaleco antibalas pues los recostaban a las paredes que daban para la calle, con la intención de que sirvieran de muro de contención para detener los proyectiles que impactaran en sus humildes inmuebles, muchos hechos con paredes de palma y bajareque. El centro de la familia, el hogar, el sagrado lar, la intimidad, cambió de centro, ahora era el patio de la casa. Dentro de los hechos que impactaron a la lideresa social, pues cambiaron la dinámica familiar, fue la irrupción de la violencia incluso en ese espacio pequeño que les daba un mínimo de seguridad. Relata que en alguna ocasión, teniendo la luz prendida en el interior de su casa, quienes controlaban la zona llegaron a exigir que la apagaran. Nadie podía estar alumbrado, condenaron al pueblo a seguir las

indicaciones hasta en lo más íntimo de las familias, de las casas. Con esa orden no nos quitaban únicamente el fluido eléctrico, nos quitaban la libertad y ahogaban las relaciones dentro de la familia.

Otras instituciones, como el Colectivo de Comunicaciones Línea 21, clave en todo el proceso antes, durante y después del conflicto, en la transformación social de los Montes de María y que ha ejecutado acciones en pro del reconocimiento de las víctimas, ha puesto en marcha programas para la construcción de la memoria histórica (como el museo de la Memoria El Vuelo del Mochuelo), proyectos para la reparación y no repetición de los vejámenes que se perpetraron en mujeres, niños y en familias enteras, que fueron actores de primera mano del conflicto, nos han abierto las puertas para relatar desde la óptica de su directora Soraya Bayuelos, quien ha sido representante de las víctimas en las mesas de diálogo de la Habana, Cuba, lo que en carne propia vivió como pobladora y como profesional perteneciente al colectivo. Afirma Bayuelos en su entrevista que lo que conocemos, incluso en las cifras oficiales, sigue siendo muy poco de todo lo que vivieron en los Montes de María, especialmente en El Carmen de Bolívar, pues aunque el conteo considera los eventos macabros de las masacres, algunos de los múltiples asesinatos en las veredas siguen hasta el sol de hoy sin ser contabilizados ni reconocidos.

El conflicto la obligó a desplazarse a la capital del departamento, donde recibió la trágica noticia de que un artefacto explosivo afectó a una sobrina suya, quien fue

Imagen 4. Entrevista a Sandra Leandra Rodelo. En Casa de la Cultura de El Carmen de Bolívar. Entrevistados Jesús Vergara. Marzo 2019.

Imagen 5. Entrevista a Soraya Bayuelo. A la izquierda la investigadora Claudia Ahumada y a la derecha la entrevistada. Centro del Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21. Mayo 2019.

llevada a una clínica de Cartagena, donde finalmente falleció. En ese entonces, por decreto del presidente de la República, Montes de María y El Carmen de Bolívar (aislado del mundo), había sido declarada zona roja debido al conflicto, por lo cual se pedía que no transitaran por este sitio. Aún así, relata Soraya Bayuelos, en la penumbra de la noche, sin luz en la carretera que los acompañara, rodeada por algunas personas cercanas, con el coche fúnebre, emprendió camino a su natal municipio asegurando que nunca jamás se desplazaría y que lucharía por su tierra así le costara la vida, vida que ya había sido amenazada anteriormente y que fue la causa de su desplazamiento.

En el mismísimo tiempo del conflicto, El Carmen se armó de valor. Se rememora un hecho para la época de las fiestas de la Virgen del Carmen, Santa Patrona de este pueblo al que sus habitantes aman y veneran, cuando se corrió el rumor de que habría un atentado el día de la su procesión. El miedo estaba presente, pero la respuesta del pueblo fue la de celebrar una romería como no se había visto nunca antes, era como si hubieran dicho si nos van a acabar que nos maten a todos. Ahí se vio el bravío tesón del pueblo y fue precisamente la cultura la que hizo resistencia pacífica. En plena oscuridad se proyectaban películas, las instituciones educativas hacían bailes y demás expresiones culturales, para darle esperanza al pueblo, en la plaza, con crayolas, se plasmaba el sentir de las personas. Habían prohibido hablar y protestar, pero el arte se convirtió en la forma de gritar sin emitir una sola palabra.

Imagen 6. Entrevista a Rafael Lascarro. A la izquierda el entrevistado. A la derecha la investigadora Claudia Ahumada. En la Casa de la Cultura de El Carmen de Bolívar. Marzo 2019

La Fundación Leopoldo Lascarro viene trabajando por el desarrollo artístico y cultural en los Montes de María desde 1988, y en los últimos años, especialmente en la etapa de postconflicto, se ha dedicado a consolidar el arte como elemento transformador. Su director, Raimundo Lascarro, que ha llevado a espacios nacionales e internacionales el talento carmero, nos relata las vivencias del pueblo frente al desplazamiento forzado y otras muchas situaciones producidas por la guerra.

Mientras se agudizaba el conflicto, muchas personas migraron a las ciudades, lo que implicó una movilización de campesinos que dejaron la tierra sin labrar. Todo el esplendor del Carmen se iba a pique, las empresas cerraron, la gente atemorizada no salía de sus casas, los amenazados se iban del pueblo y no se sabía si tu vecino estaba señalado o era sospechoso de pertenecer a uno de los bandos. La situación social empeoró muchísimo, no era posible atender al foráneo que llegaba y preguntaba por alguna persona del pueblo cuando antes el mismo carmero¹ lo llevaba personalmente al sitio por el que preguntaba. Ahora sólo indicar un sitio podía significar una sentencia de muerte a cualquier vecino y nadie quería vivir con ese cargo de conciencia.

1 Gentilicio utilizado para los habitantes de El Carmen de Bolívar.

A pesar de todo lo ocurrido, el trabajo de la Fundación Lascarro ha logrado incidir en los procesos de formación a nuevos líderes, jóvenes comunitarios, personas que al día de hoy contribuyen con el rescate de los valores sociales y artísticos de la comunidad, como es el caso de Hugo Rafael Pérez Agua, quien desde sus experiencias de la niñez vivió las limitaciones provocadas por el conflicto armado en su desarrollo psicosocial, pero que ahora desea convertirse en agente de verificación y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a crecer en ambientes sanos y libres de violencia. Por ello, la formación recibida la transmite en talleres e incentiva el nacimiento de nuevos talentos musicales, a través de lo que le apasiona; la producción de audiovisual.

Como afirma el refrán: “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”. La guerra ha disminuido, empero la población no volvió a ser la misma. La resiliencia de los carmeros, crecida al margen de las acciones y políticas gubernamentales, es el verdadero tesoro escondido de las comunidades. Y este pueblo que una vez vivió ensombrecido por la guerra, empieza a reconstruirse de sus cenizas. Las balas, la sangre, el dolor, el desplazamiento y la muerte, no podían reinar en el espíritu de un pueblo que antaño coadyuvó en las gestas independentistas, en la búsqueda por la libertad. Las generaciones que vivieron de primera mano la noche oscura de la guerra y las nuevas generaciones que no llegaron a vivirla en carne propia, pero que la han vivido a través

Imagen 7. Entrevista a Hugo Pérez. A la izquierda el investigador Jesús Vergara. A la derecha el entrevistado. Instalaciones de la Fundación Lucho Bermúdez. Abril 2019.

Imagen 8. Entrevista a Saith Posada. A la izquierda el investigador Jesús Vergara. A la derecha el entrevistado. Casa de la Cultura de El Carmen de Bolívar. Mayo 2019.

de las heridas y demás secuelas que dejó el conflicto en sus padres, son los llamados a tomar el testigo y continuar con la transformación social en el rescate de los valores y de la vida que fue interrumpida por una guerra fratricida que ellos no llamaron. Personas como Nabonazar Sierra, que vivieron el conflicto, se convierten ahora en parte de la solución. La experiencia relatada por Sierra se convirtió en una motivación para formarse como profesional y contribuir en la reconstrucción del tejido social del Carmen de Bolívar y sus veredas. Nabonazar Sierra trabaja en la Escuela Municipal de Música Lucho Bermúdez en proyectos que llevan la música a las poblaciones azotadas por la violencia, como elemento transformador y como alternativa de progreso, a lugares como El Salado.

De la misma manera, Saith Posada, a través del teatro, ha congregado a jóvenes con ganas y talento que desean expresar a través del arte una nueva perspectiva del municipio, ahora que ha cesado la violencia en el territorio. Posada no es oriundo de este municipio, pero ha vivido en El Carmen desde los siete años y se siente carmero, con el compromiso de contribuir a la reconstrucción del tejido social.

Hasta aquí hemos visto el recuento del conflicto por voces que lo vivieron en carne propia, lugareños y extranjeros que habitan en El Carmen de Bolívar, y que tienen el

Imagen 9. Entrevista al Poeta Rodolfo Sarmiento. A la izquierda el investigador Jesús Vergara. A la derecha el entrevistado. Instalaciones del Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21. Mayo 2019.

deseo de verlo emerger de la postración en la que la guerra lo dejó. Entre estas personas tenemos al profesor y poeta Rodolfo Enrique Sarmiento, licenciado en matemáticas y física, que ahora desde la composición, la declamación y las letras, busca contagiar a las nuevas generaciones, a través de grupos de literatura, de la magia creadora y transformadora del lenguaje.

Asimismo, quienes se han convertido en piezas claves para el desarrollo del municipio procuran aportar lo mejor de sí en la elaboración de toda la verdad acerca de la guerra, para que no se repita, al tiempo que acompañan los diferentes procesos creativos y culturales de las distintas instituciones y organizaciones que desean un Carmen de Bolívar nuevo. Es el caso de Saray Romero, quien trabaja por abrir espacios a los jóvenes para su desarrollo integral y que anhela fervientemente que el arte, la cultura y lo social sean tomados como eje central de las políticas públicas y no como meros accesorios de adorno.

Muchas otras personas contribuyeron en la reconstrucción de la memoria del conflicto en este libro, desde su condición de comerciantes, pintores, artistas, etc., que permitieron desarrollar la obra de creación que trabajaremos en el próximo capítulo. A continuación haremos un resumen de la ruta establecida en las mesas de trabajo de lo que llegaría a ser la obra producto del trabajo colaborativo en la reconstrucción del tejido social a través del arte.

Imagen 10. Entrevista a Saray Romero. A la izquierda el investigador Jesús Vergara. A la derecha la entrevistada. Instalaciones del Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21. Mayo 2019.

Imagen 11. Mesa de trabajo con líderes culturales y artistas. Coordinación de la obra artística. Casa de la Cultura de El Carmen de Bolívar. Julio 2019.

En estas reuniones se hace el trabajo mancomunado de los investigadores de la universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena, quienes aportan los insumos requeridos para la obra, así como el análisis cualitativo de la formación de ésta y de las organizaciones culturales, gestores culturales, líderes culturales e instituciones educativas que han estado presentes en el proceso de reconstrucción social a través del arte en la población del Carmen de Bolívar, que aportaron su talento, su liderazgo y su destreza como plan para la creación artística, para reflejar la resistencia y la reconstrucción del tejido social en esta zona de postconflicto. Así, entre las propuestas presentadas y discutidas, se llegó a la conclusión de que la obra debe guiarse por las siguientes consideraciones, paisajes e identidades de El Carmen de Bolívar.

Primero: Resaltar en la obra lugares como el nacimiento del arroyo Alférez, en lo alto de la montaña, con una altura de 54 metros, que contribuye a la riqueza forestal y agrícola de la región, con sus exuberantes verdes y cascadas de aguas cristalinas que enriquecen el paisaje y la flora de este hermoso territorio, el cual es considerado la despensa de Bolívar.

Segundo: Describir la puesta en marcha de la investigación que resalte la composición de la mesa de trabajo y la decisión de crear una obra colectiva, en la que las organizaciones, gestores e instituciones educativas estén incluidas.

Tercero: Resaltar las tradiciones características de El Carmen de Bolívar, a través de la danza, las cosechas de tabaco y de aguacate, las obras musicales y lo que el intercambio comercial representa para la región.

Cuarto: Mostrar la magia de su música y la riqueza arquitectónica de su emblemática iglesia, anclada en la plaza principal del pueblo, donde se han forjado los eventos que han restablecido el componente cultural de la región Monte Mariana.

Quinto: Los artistas hacen un tributo a la fauna y flora de los montes de María.

Sexto: Restablecer la esperanza por el renacer de los pobladores El Carmen de Bolívar, hacia una nueva puesta en escena donde el arte y la cultura puedan avanzar hacia la reconciliación y el perdón, hacia una nueva sociedad mucho más justa con el empoderamiento de sus raíces culturales.

Estas son las ideas rectoras del proyecto artístico y con este espíritu se empezó a construir una nueva etapa de la investigación, a saber, la creación artística teniendo como materia prima el talento de sus líderes sociales, culturales y artísticos.

Imagen 12. Entrevista a Daniel Suárez. A la izquierda la investigadora Claudia Ahumada. A la derecha el entrevistado. Instalaciones del Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21. Abril 2019.

Imagen 13. Entrevista a Pedro Hernández. A la izquierda la investigadora Claudia Ahumada. A la derecha el entrevistado. Instalaciones del Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21. Abril 2019.

Imagen 14. Entrevista a Alfonso Cárdenas. A la izquierda el investigador Elvis Cárdenas. A la derecha el entrevistado. Instalaciones de la Fundación Lucho Bermúdez en El Carmen de Bolívar. Junio 2019.

Imagen 15. Entrevista a Roger Aguilera Pérez. A la izquierda el investigador Elvis Cárdenas. A la derecha el entrevistado. Institución Educativa de Promoción Social de El Carmen de Bolívar. Mayo 2019.

Imagen 16. Entrevista a Diego Aristizábal. A la izquierda el entrevistado. A la derecha el investigador Jesús Vergara. Casa de la Cultura. Abril 2019.

4

UNA EXPERIENCIA QUE ENRIQUECE LA FORMACIÓN INTEGRAL

Esta apuesta investigativa debe ser el escenario propicio para involucrar a las nuevas generaciones de profesionales y académicos de la región. El proyecto sirvió como articulación con las rutas académicaa, otra experiencia formativa de la Universidad del Sinú Seccional Cartagena.

El colectivo de comunicaciones Línea 21 de los Montes de María, ha trabajado fuertemente en los últimos 11 años por los derechos humanos y la no repetición de los actos de barbarie acaecidos durante el conflicto. Producto de esta construcción colectiva nace el Museo Itinerante El Vuelo del Mochuelo, un espacio que le dé voz a quienes habían vivido en carne propia la guerra y motivaba a quienes tuvieron esta experiencia a pasearse por sus locaciones y a emprender acciones por la defensa de los derechos ciudadanos.

La visita al Museo Itinerante, sumada a la investigación en curso que los docentes de la universidad adelantaban y la celebración del Festival Audiovisual, fueron razones suficientes para preparar este encuentro académico en El Carmen de Bolívar.

La ruta académica constó de tres momentos esenciales. El primero, vivir de primera mano el recorrido por el museo itinerante donde cobraban vida los relatos de quienes padecieron el flagelo del conflicto. Fue impresionante darnos cuenta que a tan sólo tres horas de camino, es decir en la capital, aún muchos desconocen la tragedia de nuestros pueblos, encerrados en burbujas que, a pesar de que también dan sus propias luchas, las hacen ignorar la realidad social de la región.

Imagen 17. Estudiantes de la Universidad del Sinú (Segunda Ruta Cultural al Carmen de Bolívar) en taller audiovisual en el marco del Festival Internacional Audiovisual del Carmen de Bolívar. Octubre 2019.

En un segundo momento esto que escucharon y vieron alrededor de 150 estudiantes de las diferentes facultades y programas académicos de la Universidad del Sinú, fue contrastado *a posteriori* con la realización de una corta entrevista a los pobladores (anexo 2), en la que de primera mano escucharon los relatos de vida, sin libros enfrente sino personas que relataban su experiencia con la tragedia. El resultado fue conmovedor, muchos estudiantes manifestaron sentirse impotentes y avergonzados de desconocer esta realidad social. En las aulas de clases se tocaron los temas del conflicto, pero algunos por primera vez no estaban frente a una diapositiva o a un tablero, desde la comodidad del salón, sino bajo el sol de El Carmen escuchando de la propia boca de esos seres humanos que sintieron, vivieron y padecieron.

Imagen 18. Estudiante Andrés Barrios de la Escuela de Medicina, participante de la Ruta Cultural, interactuando con un poblador. Octubre 2019.

Estas experiencias las permiten investigaciones de corte cualitativo. Es cierto que la triangulación de la información es una tarea ardua, pero las implicaciones en la vida de quienes participan no son exclusivamente académicas, sino que se convierten en un hecho fundador de la estructuración del *ethos* del individuo y de la humanización de la práctica investigativa. Este aprendizaje fue logrado, según el testimonio de los estudiantes, por el acercamiento con la comunidad.

Finalmente, la última parte de la experiencia estuvo encaminada a conocer y disfrutar de lo que el pueblo tiene para brindar. Una fábrica de las galletas tradicionales, las llamadas galletas Chepacorinas, abrió sus puertas para que observáramos de primera mano la preparación de las sabrosas galletas. Igualmente, para disfrutar de la sazón de la deliciosa gastronomía de la cocina carmena mientras paseábamos por las calles de este municipio. El tesón de los habitantes para construir una nueva realidad es contagioso. En la evaluación de la actividad, quienes asistieron rescataron la acción sensibilizadora de la ruta, a la par que reconocían el trabajo investigativo, de corte social, con herramientas humanizantes que permitían la lectura de la realidad desde los relatos. La sistematización de la ruta no solo permitió conocer el pensamiento de los estudiantes; los habitantes del pueblo manifestaron su satisfacción al compartir con jóvenes que se interesaban por escucharlos. No era la primera vez que los estudiantes iban al Carmen en una ruta académica, pero sí era la primera vez que compartían la vida desde la perspectiva del conflicto en un diálogo directo con las víctimas.

5

EL ARTE Y LA CULTURA COMO RESCATE DE LAS DINÁMICAS SOCIALES DEL CARMEN DE BOLÍVAR

La investigación nos abrió la puerta para recoger de manera sistemática las experiencias de los líderes sociales, artistas, gestores culturales y demás personas, que se la juegan por la transformación social de El Carmen de Bolívar. Programas como la formación de jóvenes del Colectivo de Comunicaciones, el desarrollo de habilidades artísticas, promovidas por la fundación Lascarro, la enseñanza del folclore y la música tradicional de la Escuela Lucho Bermúdez, más todo el apoyo de los colectivos de artistas independientes de diferentes comunidades, incluyendo a integrantes de las comunidades LGBTI, venían trabajando cada una en sus ámbitos de acción.

La propuesta que llevaban los investigadores de Unisinú, era el de unir esfuerzos, convertir el arte en una herramienta de cohesión social. Identificar todas las expresiones que habían engalanado al Carmen y reproducir una impronta hacia el futuro.

El paso a paso, de esta construcción, lo tendremos en el próximo capítulo, sin embargo, se debe resaltar que cuando las personas se reúnen pasan cosas, máxime si quienes se reúnen tienen el propósito de transformar positivamente la sociedad, uniendo las fortalezas que de cada uno se consigue.

6

A PESAR DE LAS DIFICULTADES

Desde el principio sabíamos que producto de esta intervención social, que tenía como eje articulador el arte y la cultura, debía emerger una obra; de qué tipo, pues no lo sabíamos, pero el ideal era que, esa obra, recogiera el sentir de las personas, el cómo debíamos construirlo en la medida que cumplíamos las primeras visitas pautadas en el cronograma.

Ya habíamos dicho que El Carmen de Bolívar dista a 114 km de la capital Cartagena, ciudad de residencia de los investigadores, y que el traslado de estos supondría alrededor de tres horas de viaje en condiciones normales. Sin embargo, para la fecha de

Imagen 19. Mesas de trabajo con jóvenes líderes del Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21. Recolección de datos con la población.

realización de la investigación la carretera se encontraba intervenida, lo que duplicaba e incluso podía triplicar el tiempo de movilización.

Este tipo de contratiempos son frecuentes y debe ser aceptada su eventual ocurrencia en el diseño del proyecto. Además, debe pensarse en la disponibilidad de las personas, quienes tienen sus vidas estructuradas y quitan un tiempo a sus obligaciones para participar en una entrevista pero también para reencontrarse con su pasado, es decir, con recuerdos que pueden hacer mella en ellos e incluso que dislocan su actividad diaria. El cuidado en la estructuración del plan a seguir en una investigación cualitativa estriba en estas variables humanas, que se deben tratar con suma delicadeza y elemental empatía.

La rigurosidad de los encuentros en los que se recogía la información, a la par que se construían mesas de trabajo para el diseño de la obra, enriquecieron las relaciones humanas y el trabajo colaborativo. Se sabe que la concertación en las comunidades humanas no está exenta de trabas, conflictos y discusiones, pero lo valioso a rescatar y resaltar como un resultado intangible de esta investigación es la capacidad de convergencia aun en las diferencias.

La reflexión de los consensos nos llevaba a concluir que la transformación de la comunidad no se reduce a las actividades que gestores culturales, artistas, agentes sociales, podían liderar en sus comunidades, levantadas a pulso, sino en la capacidad del diálogo, de la tolerancia y en la diferencia, y en que podíamos construir sociedades con base en el respeto, la empatía, la solidaridad y el afecto, entre otros aspectos de interés.

El resultado se los contaremos más adelante, pero deseamos enfatizar en este punto que no hubiera sido posible si no posponemos el ego y pensamos comunitariamente. Para cerrar la investigación y realizar un cotejo final de la información se realizó una entrevista de cierre (Anexo 3), dirigida a seis personas que estuvieron tanto en el proceso investigativo como en el diseño, elaboración y socialización, de la pieza artística. Si bien es cierto que al inicio contamos con 18 líderes, las condiciones provocadas por el covid-19, limitaron las entrevistas finales. A continuación, un análisis de lo que se concluyó de esta creadora experiencia investigativa.

Los participantes del proyecto han sido víctimas directas o indirectas del conflicto armado en Colombia, por lo tanto, su salud emocional también se vio afectada. Por medio de la intervención artística y cultural los mismos líderes de la comunidad plantearon la posibilidad de la creación de una pieza donde confluyeran las diferentes expresiones artísticas llevadas a cabo por las agremiaciones, escuelas y agentes culturales del mismo pueblo, despertando en ellos el interés por seguir gestando iniciativas que promuevan la paz en su región.

Con el desarrollo de reuniones ejecutivas, los agentes culturales y artísticos, en compañía y con la guía de los investigadores, pudieron llevar a cabo un proyecto poniendo al servicio de toda la comunidad sus habilidades para alcanzar los objetivos propuestos. En cada sesión desarrollaron herramientas como el liderazgo, el trabajo en equipo y la planeación estratégica que les ayudara a crear sus proyectos personales con la innovación como eje de trabajo. Estas habilidades las pudieron desarrollar en el proceso de construcción artística colectiva para obtener como resultado una obra que refleja el paso del conflicto por la población carmena, la capacidad de resiliencia y especialmente la mediación del arte en la reconstrucción del tejido social en este territorio de postconflicto.

Finalmente, los resultados arrojados en la última entrevista muestran, por una parte, el agradecimiento de la apertura de un espacio de convergencia artística, donde las diversas formas de apreciar la realidad desde el arte y la cultura confluyeron, y permitieron dar como resultado de este proceso de creación colectiva una pieza tan importante. En un segundo momento el trabajo colaborativo, ha sido de gran ayuda para la construcción de redes interinstitucionales que se espera sigan fortaleciéndose en pro de que los artistas de El Carmen de Bolívar, puedan pensarse en colectivo. La obra es un reflejo del poder transformador del arte que se vive en comunidad, la experiencia no es sólo la obra, es el camino recorrido como una sola familia resiliente y esperanzada, así finaliza la intervención en El Carmen de Bolívar, zona de postconflicto.

Una obra de arte en el rescate de la memoria y la identidad cultural en El Carmen de Bolívar

1

SURGIMIENTO DE UN PROCESO CREATIVO

Esta investigación tiene su punto de partida, en primera instancia, en el trabajo efectuado en el 2018 para la tesis de maestría del artista Elvis Cárdenas Velásquez con la comunidad de El Carmen de Bolívar: *Estudio Analítico del Proyecto Anatomía de Paz*, intervención que se realizó a través de un laboratorio artístico con la contribución de 25 jóvenes víctimas del conflicto armado en Colombia. Dicha intervención participativa con la comunidad se inicia a través de unos talleres de artes plásticas dictados por el Colectivo de Comunicaciones Monte de María Línea 21, talleres que se extendieron a los estudiantes de la Institución Educativa de Promoción Social del Carmen de Bolívar para aumentar el número de jóvenes que participaron activamente en este proceso.

El resultado fue la construcción participativa de un mural con material reciclable (tapas de gaseosas), actividad que en su ejecución tuvo como dinámica un proceso colectivo en el que cada participante fue indispensable para su confección. La duración de la construcción del mural fue de tres meses.

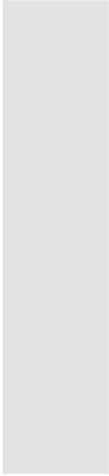

Imagen 20. Fotografía tomada por el investigador de tesis de maestría Elvis Cárdenas Velásquez el 16-03-2018. Lugar Colectivo de Comunicaciones Montemariana Línea 21, Carmen de Bolívar.

Imagen 21. Fotografía tomada por el investigador de tesis de maestría Elvis Cárdenas Velásquez el 25-05-2018. Lugar Colectivo de Comunicaciones Montemariana Línea 21, Carmen de Bolívar.

Imagen 22. Fotografía tomada por el investigador de tesis de maestría Elvis Cárdenas Velásquez el 1-06-2018. Lugar Colectivo de Comunicaciones Montemariana Línea 21, Carmen de Bolívar.

Imagen 23. Fotografía tomada por el investigador de tesis de maestría Elvis Cárdenas Velásquez el 1-06-2018. Lugar Colectivo de Comunicaciones Montemariana Línea 21, Carmen de Bolívar.

Imagen 24. Fotografía tomada por el investigador de tesis de maestría Elvis Cárdenas Velásquez el 1-06-2018. Lugar Colectivo de Comunicaciones Montemariana Línea 21, Carmen de Bolívar.

Imagen 25. Fotografía tomada por el investigador de tesis de maestría Elvis Cárdenas Velásquez el 1-06-2018. Lugar Colectivo de Comunicaciones Montemariana Línea 21, Carmen de Bolívar.

Imagen 26. Fotografía tomada por el investigador de tesis de maestría Elvis Cárdenas Velásquez el 1-06-2018. Lugar Colectivo de Comunicaciones Montemariana Línea 21, Carmen de Bolívar.

Imagen 27. Fotografía tomada por el investigador de tesis de maestría Elvis Cárdenas Velásquez el 1-06-2018. Lugar Colectivo de Comunicaciones Montemariana Línea 21, Carmen de Bolívar. Reconocimiento a los jóvenes que participaron en la obra de arte.

El vuelo del mochuelo. Obra (proceso colectivo) inaugurada el 25 de octubre del 2018 en el marco del *Festival Audiovisual de los Monte de María*. Evento organizado por el Colectivo de Comunicaciones Monte de María Línea 21. Festival que tuvo como invitados especiales a estudiantes de la ciudad de Cartagena, de la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm y personalidades de Colombia y el mundo.

Este proyecto permitió que la Universidad del Sinú Elías Bechara Zainúm Seccional Cartagena viera la posibilidad de concretar un proyecto para analizar los procesos de reconstrucción del tejido social en el Carmen de Bolívar y zonas de conflicto, en los cuales las organizaciones y los eventos culturales jugaron un papel importante como fundamento de resistencia y de memoria de sus pobladores respecto del conflicto armado que asoló esa región del país y que hasta la fecha líderes, lideresas, organizaciones culturales, artistas plásticos, dancísticos, teatreros y literatos, han mantenidos vivos.

El proyecto se empieza a ejecutar el 1 de marzo del 2019 con la presentación de los investigadores ante los líderes de la comunidad, la que estuvo a cargo de los colegas Elvis Cárdenas Velásquez, como investigador principal, Claudia Ahumada Klelers y Jesús Vergara Cuentas, como coinvestigadores.

Imagen 28. Fotografía tomada por el investigador de tesis de maestría Elvis Cárdenas Velásquez el 1-06-2018. Lugar Colectivo de Comunicaciones Montemariana Línea 21, Carmen de Bolívar.

Se inicia una primera fase con entrevistas estructuradas que se les realizó a integrantes del Colectivo de Comunicaciones Monte de María Línea 21, de la Fundación Leopoldo Lascarro, de la Casa de la Cultura, de la Institución Educativa de Promoción Social, Fundación de Artistas Plásticos y poetas de El Carmen de Bolívar, entre otras personas. Con estas premisas los líderes de las diferentes organizaciones y los investigadores ven la necesidad de crear mesas de trabajo con el fin de realizar una obra colectiva que acopie y rescate parte de la memoria de los habitantes de El Carmen de Bolívar y las manifestaciones culturales y patrimoniales de los Montes de María.

Para dar inicio al proyecto se dispuso de mesas de trabajo, unas con organizaciones y otras con jóvenes líderes de procesos culturales asociados a cada organización; éstas quedaron establecidas el mes de marzo del 2019.

El 12 de julio 2019, se establece como primera posibilidad, en las mesas de trabajo, restaurar un mural sito en una de las esquinas de la plaza principal de El Carmen de Bolívar, para lo cual se constituye una primera comisión compuesta por la curadora Roxana Lombana artista plástica y gestora cultural reconocida en todo El Caribe colombiano, para que lo visite y para gestionar los permisos, de la restauración, establecidos en el cronograma de actividades.

Imagen 29. Fotografía tomada por el investigador de tesis de maestría Elvis Cárdenas Velásquez el 1-06-2018. Lugar Colectivo de Comunicaciones Montemariana Línea 21, Carmen de Bolívar.

Esta comisión presentó ante las mesas de trabajo las gestiones realizadas y dio un informe preliminar del estado de la obra, seguido de las limitaciones que se presentan para su restauración, ya que el sitio donde se halla la obra pertenece a dos particulares que se niegan a los permisos para la intervención. Se pasa a un segundo debate por parte de los investigadores y las mesas de trabajo, junto con la curadora y se decidió la realización de un mural en una de las casas principales del centro del Carmen de Bolívar.

Para tal fin los investigadores proponen revisar las casonas emblemáticas del centro de la plaza principal, y que los artistas plásticos trabajen en bocetos que puedan ser incorporados en el mural. Para esta propuesta los artistas plásticos Pedro Hernández y Daniel Suárez, presentan bocetos ante las mesas de trabajo para su aprobación.

Estos bocetos quieren resaltar la belleza del territorio, su exuberante vegetación, el árbol emblemático del Carmen de Bolívar y los juegos tradicionales que se han ido perdiendo.

*Bocetos presentados por los artistas Pedro Hernández y Daniel Suárez en la mesa de trabajo organizadas en la Casa del Cultural.
Julio 19 y 20 del 2019.*

Imagen 30.
Boceto 1

Imagen 31.
Boceto 2

Imagen 32.
Boceto 3

Imagen 33.
Boceto 4

Imagen 35.
Boceto 6

Imagen 34.
Boceto 5

La comisión encargada de revisar algunas fachadas de casonas antiguas apropiadas para la elaboración del mural, presenta el informe técnico dando a conocer que las casas visitadas por los investigadores, la curadora y los gestores culturales donde se podría hacer el mural, informan que estas propiedades están en proceso de extinción y por consiguiente no eran elegibles para el fin propuesto .

El paso siguiente fue la incorporación, a las mesas de trabajo, de la Asociación de Artesanos y de miembros de la comunidad LGTBI, que enriquecieron aún más las mesas de trabajo participativo. Se estableció una tercera propuesta por parte de todos los líderes como fue la creación de una obra donde todos participaran. Por otra parte, la curadora planteó crear dos espacios bajo sendas premisas fundamentales; la elaboración de unos cuadros bidimensionales por parte de los pintores y otros cuadros en vivo donde todos

los gestores culturales tuviesen un espacio creativo para su participación. La curadora Roxana Lombana trazó una línea de tiempo junto con los líderes y gestores culturales para abordar los elementos identitarios y patrimoniales de los Montes de María, resaltados por cada una de las organizaciones que acometan procesos que hayan servido para la reconstrucción del tejido social, de marcos de resistencia y de la memoria de la comunidad.

Este tipo de línea se organizó y quedó establecida, mediante un folleto informativo que acompañó al primer cuadro en vivo con los picadores de piedra que durante el conflicto armado se resistieron a los embates de la guerra y fueron quienes trazaron el primer

Imagen 36. Foto tomada por los investigadores en la Plaza Principal del Carmen de Bolívar durante la exposición *Rescate de la identidad y la memoria montemariana*. Diciembre 29 de 2020, obra del artista plástico Pedro Hernández.

marco de referencia, seguido de una primera pintura (Ver imagen 33) a cargo del artista Pedro Hernández, donde se representa una cascada que cae de la parte alta de El Carmen de Bolívar, rodeada de vegetación muy verde y exuberante, como muestra de la abundancia y pureza de sus fuentes hídricas. El artista expone la capacidad regenerativa de lo natural frente a los horrores sufridos. Es un agua que limpia el alma, un verde que cubre de esperanza a un territorio maltratado, aciagamente bañado con la sangre de su gente; recurre el genial creador a una sanadora metáfora con la evocación del paraíso perdido.

Para el tercer cuadro en vivo, la palabra toma vida con los poetas y escritores a través de su intervención por medio de un lienzo en blanco, vacío, en el que se crea una obra gráfica colectiva, que evoca realidades soñadas por sus dramaturgos.

En la cuarta obra pictórica se representa a una mujer bañán-

Imágenes 37 y 38. Fotos tomadas por los investigadores en la Plaza Principal del Carmen de Bolívar durante la exposición **Rescate de la identidad y la memoria montemariana**. Diciembre 29 de 2020, obra del artista plástico Pedro Hernández.

dose en una cascada con un totumo, utensilio muy utilizado en la región. De varias maneras se muestra, de forma idílica, una escena cotidiana, en la que la mujer hace parte de un hermoso paisaje, un cuerpo prístino, sin miedo, en medio de una naturaleza pletórica, que se sobrepone, pintado por el artista Daniel Suárez.

La cuarta obra viva discurre con una escena de la Comunidad LGTBI, con sus múltiples formas creativas: danzas, maquillajes, voces y gestos que caracterizan a sus miembros como comunidad diversa, culta y pluriétnica expuesta en sus performances. El cuadro (Ver imagen 36) nos ofrece una muestra variopinta de arte abstracto, multiforme, abigarrado, en el que se reconocen diversos elementos de la región representados de una manera moderna y abstracta propia del arte contemporáneo y surrealista hacia formas futuristas de la composición.

El siguiente cuadro en vivo va destinado a los artesanos que han impulsado a la región de El Carmen de Bolívar con productos como los totumos, los tejidos, las galletas chepacorinas, las panochas y los dulces tradicionales característicos de la región montemariana. Continuando con esta exposición, vemos una pintura alusiva a la música y a la danza (Ver imagen 37), donde se aprecia a una bailadora con una pollera que expande y levanta con destreza, grácil coquetería acompañada de su pareja que la sigue y baila alegremente en torno a ella; la iglesia de la plaza principal se aprecia en el fondo, todo bajo una noche estrellada. En el primer plano una explosión de flores, y atrás, coloridos espectadores disfrutaban de la música y el baile, del firmamento cuajado de luceros, que los cubre y protege.

De nuevo queda de manifiesto el gozo de las tradiciones nativas, el precioso paisaje, lo extraordinario de su vida cotidiana. Pintura realizada por los artistas Pedro Hernández y Rosa Valdez.

Siguiendo con esta instalación participativa, en el cuadro en vivo que se presenta a través en la escuela Lucho Bermúdez se interpretan composiciones de su fundador. Son aires tradicionales de la región cuyos ritmos alegres ayudan a sobreponerse a la relación tóxica y negativa vivida en la masacre. Es resistencia pura. Continúa este proceso artístico con la pintura que representa la riqueza de la fauna y flora de la región (Ver imagen 38), obra realizada por el artista Daniel Suárez.

Al cierre esta propuesta artística se contempla la posibilidad de hacer una alusión a las tradiciones ancestrales y típicas de la región, con sus instrumentos y aires festivos, a través de la obra pictórica (Ver imagen 38) realizada por Rosa Valdez, pintora naturalista, de arte primitivo, con una personalidad cautivadora, quien por demás produce dulces tradicionales y es gestora cultural.

Este proyecto de los investigadores resulta en que los laboratorios artísticos o mesas

Imagen 39. Foto tomada por los investigadores en la Plaza Principal del Carmen de Bolívar durante la exposición *Rescate de la identidad y la memoria montemariana*. Diciembre 29 de 2020, obra del artista plástico Pedro Hernández.

de trabajos se reconcilian en un lugar donde convergen muchas realidades para transformarlas en otras nuevas, abiertas a la creación de obras artísticas que representan la situación social de la comunidad. Según el Ministerio de Cultura (2010):

Los Laboratorios o mesas de trabajo tienen como principal objetivo generar un acercamiento entre las prácticas artísticas y pedagógicas que posibiliten la adquisición de herramientas para la investigación, la creación y la difusión de productos artísticos; así mismo, buscan fortalecer las dinámicas de la formación artística, sustentándolas en la experiencia, el proceso y la investigación. (p.1).

Imagen 40. Foto tomada por los investigadores en la Plaza Principal del Carmen de Bolívar durante la exposición *Rescate de la identidad y la memoria montemariana*. Diciembre 29 de 2020, obra del artista plástico Pedro Hernández.

Imagen 41. Foto tomada por los investigadores en la Plaza Principal del Carmen de Bolívar durante la exposición *Rescate de la identidad y la memoria montemariana*. Diciembre 29 de 2020, obra del artista plástico Pedro Hernández.

Imágenes 42 y 43. Fotos tomadas por los investigadores en la Plaza Principal del Carmen de Bolívar durante la exposición **Rescate de la identidad y la memoria montemariana.** Diciembre 29 de 2020, obra del artista plástico Pedro Hernández.

2

EL COVID-19 REINVENTA LA CREACIÓN ARTÍSTICA

El arte es una herramienta constructora de sociedad, a través del arte se expresan, se desahogan catárticamente las personas, se dicen muchas cosas sin una sola palabra, se encuentran en un espacio para expresar sus sensaciones y vivencias, reflejan una realidad o la problemática social que afecta a muchos países con conflictos internos. Para Naranjo (2016), el arte permite sacar lo mejor de cada ser humano transformándolo en una persona constructora de tejido social, desde el teatro pudo darse cuenta de que podían visibilizar creativamente su entorno, comprender realidades ajenas a las suyas y generar un impacto en las personas que apreciaban sus obras. El arte rescata y salva vidas como las de aquellas personas expuestas o a las puertas de la drogadicción o de caer en delincuencia que encuentran en la cultura un medio de transformación personal que influye en su contexto diario.

Para los comunicadores de la Universidad Externado de Colombia (UEC, 2016) no existe mejor forma para disminuir los efectos emocionales de la guerra que canalizarlos a través de los trabajos culturales. Esto brinda la posibilidad, a las personas, de expresarse sin limitaciones. El conocimiento, la aceptación y el respeto hacia la cultura son bases para alcanzar la paz.

Este laboratorio o mesa de trabajo artístico se había concebido para finales de 2019 y principio del 2020, cuando se llevaría a cabo por parte de los gestores culturales y de las personas participantes, la inauguración de dicha *Instalación* se realizaría en la plaza principal del Carmen de Bolívar, pero los sucesos que cambiaron las dinámicas del mundo actual, el covid -19, hizo que se revaluara la forma de producción de la mismas sin perder la esencia de lo concebido en el laboratorio o mesas de trabajos.

Se concibe la obra por parte de la curadora Roxana Lombana, artista plástica y visual y gestora cultural, recogido puntualmente de sus impresiones:

Imágenes 44. Foto tomada por los investigadores en la Plaza Principal del Carmen de Bolívar durante la exposición **Rescate de la identidad y la memoria montemariana**. Diciembre 29 de 2020, obra del artista plástico Pedro Hernández.

3

EL RESCATE DE LA MEMORIA E IDENTIDAD MONTEMARIANA

(en palabras de la curadora Roxana Lombana)

Este montaje no se logró hacer de la manera planeada pues se debió posponer los elementos en vivo por motivos de la pandemia y los protocolos de bioseguridad. El 29 de diciembre de 2020 solamente se instalaron los paneles en la plaza mayor de El Carmen de Bolívar, con las obras pictóricas que recogen el sentir y la idiosincrasia de la comunidad carmera. Sin embargo, podemos decir que el evento fue un acto cargado de emotividad. La muestra será itinerante y con todos sus componentes cuando las condiciones sean propicias.

El gran logro de este proceso y de la investigación fue la unión de las diferentes organizaciones culturales de El Carmen, artistas, líderes y lideresas, colegios, entre otras que a pesar de ser muy activas no trabajaban conjuntamente. Ahora este grupo constituye un frente cultural unificado que tiene claro lo que quiere y trabaja en la educación de las nuevas generaciones y en la sanación de los que vivieron los horrores del conflicto, en el respeto a la mujer, a la naturaleza, en la sensibilidad de nuevas masculinidades asumidas por hombres sensibles a otras realidades. Cuando hay otras perspectivas, las dinámicas cambian. Se construye una sociedad más amable, considerada, solidaria, incluyente.

Los procesos de paz en Colombia con los grupos armados no culminan con una firma y el cumplimiento de algunos compromisos adquiridos. No solo es responsabilidad del gobierno velar por estos acuerdos, es también responsabilidad de todos los colombianos aportar su contribución para lograr la paz. Es dejar la indiferencia, que agrava los efectos de la guerra, independientemente de que se sea víctima o no del conflicto armado, es tomar participación de las acciones y encaminar esfuerzos a la construcción de un nuevo país, donde las personas afectadas por la guerra tengan un futuro digno.

Siempre he pensado que del dolor se renace en lo creativo, a veces los pesares nos hacen capaces de producir obras que opacan el mal. El impacto fue positivo y la forma de llegar a la comunidad se volvió un modelo referente para otras poblaciones que desean ejecutar este proyecto. El trabajo no termina aquí, este proyecto en este momento emprende un recorrido itinerante por todos los Montes de María dando resultados satisfactorios y que se evidencian en la forma de actuar de las personas que hicieron parte de este proyecto cargado de logros individuales y ante todo colectivos que generando empatía entres sus gestores, artistas e investigadores.

4

EL ARTE COMO ESPACIO DE RECONSTRUCCIÓN SOCIAL

Una evaluación de la instalación *Rescate de la Memoria e Identidad Montemariana*, permite la satisfacción de los siguientes logros:

- Los participantes, víctimas directas o indirectas del conflicto armado en Colombia, cuya salud emocional afectada, por medio del laboratorio o mesas de trabajos con la intervención implementada en este proyecto, se inició un proceso de restauración emocional donde los artista, gestores

culturales y organizaciones pudieron abordar el tema del conflicto, hablar desde su vulnerabilidad, exteriorizar sus sensaciones y buscar estrategias para facilitar en el perdón la reconciliación en su comunidad. Se puede decir que los resultados en este aspecto fueron positivos, pues, los participantes en la actualidad pueden hablar con más facilidad sobre el tema, evidencian una actitud diferente y de liderazgo acerca del asunto, al punto que ha despertado en ellos el interés por seguir gestando iniciativas que promuevan la paz en su región. Aun así, no se deben escatimar esfuerzos para dar continuidad a estos procesos creadores y extender su alcance hasta aquellas personas que no son ni hacen parte de estos proyectos.

La Instalación desarrolló en la comunidad herramientas como el liderazgo, el trabajo en equipo y la planeación estratégica que les ayudara a crear sus proyectos personales teniendo la innovación como eje de trabajo. Estas habilidades las pudieron desarrollar en el proceso de construcción artística grupal para obtener como resultado la obra concebida colectivamente.

- Lo que se buscaba con la creación de la Instalación *Rescate de la Memoria e Identidad Montemariana* era recuperar la identidad cultural y espiritual de su comunidad. Este proceso de creación artística logró incluir los elementos identitarios de la cultura que han servido para proseguir el proyecto de reconciliación y memoria de los Montes de María. El árbol del aguacate y los colores del atardecer de El Carmen de Bolívar les recordó que deben recuperar el sentido de pertenencia por su tierra, la riqueza natural que existe en esta zona que puede ser aprovechada para reactivar las actividades económicas de la región, además del abanico de oportunidades de crecimiento que actualmente se están gestando. El impacto de esta obra fue positivo al punto de que otras instituciones de la región actualmente están realizando gestiones para llevar a cabo este proyecto en sus comunidades y contribuir al proceso de su transformación en zona de paz en Los Montes de María.
- La construcción de esta Instalación evidentemente resaltó la necesidad de recuperar la identidad cultural y espiritual de esta población, se interpretó como un rescate a la memoria de las víctimas y lo que representa ser de El Carmen de Bolívar. También se vio como un llamado de atención para aquellos que piensan que solo el gobierno tiene la responsabilidad de recuperar lo perdido por el conflicto armado; con este proyecto se envió un mensaje para destacar que la responsabilidad por construir un nuevo futuro es trabajo de todos pues, independientemente de que se sea víctima o no, puede hacer parte de este proceso.

- Al terminar este proyecto, el grupo de investigadores resalta la labor de sus líderes, lideresas, instituciones educativas y organizaciones en pro de un bien común como lo fue el trabajo mancomunado para la consecución de este proyecto, que emprende su camino como una exposición itinerante que recorrerá los Montes de María.

Bibliografía

- Arias, M., Riquelme, B., Cañaviri, A., & Andrea, B. (2013). *Arte y sociedad. Expresiones artísticas como reflejo del contexto histórico-social en las ciudades*. http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/4632/artesysociedad.pdf
- Bocanegra, M. (2015). *Arte, discapacidad y posconflicto en Colombia*. *Revista Eleutera*, 12, 131–140. <https://doi.org/10.17151/eleu.2015.12.7>.
- Builes, C. (2016, October 12). “Sumando ausencias”: *El vestigio de la barbarie*. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/noticias/cultura/sumando-ausencias-el-vestigio-de-barbarie-articulo-659993>
- Carnacea, M. (2012). *Arte para la transformación social : desde y hacia la comunidad*. En I Congreso Internacional de Intervención Psicosocial, Arte Social y Arteterapia. Archena. <http://congresos.um.es/isasat/isasat2/paper/viewFile/28001/12841>
- Castro, R. (2016). *El arte de los títeres y sus aportaciones a la salud y la paz en contextos de conflicto armado y posconflicto*. Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz. http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/165874/TFM_2016_Castro_Pinzon_Rebeca.pdf?sequence=1
- Cathey, K. (2018). *El impacto de los proyectos de arte público en la salud humana*. <https://es.polyvision.com/nosotros/novedades/el-impacto-de-los-proyectos-de-arte-publico-en-la-salud-humana/3y3s/>
- Chavez, A., & Falla, U. (2004). *Realidades y falacias de la reconstrucción del tejido social en población desplazada* 1. *Tabula Rasa*, 2, 169–187. <http://www.revistatabularasa.org/numero-2/chavez.pdf>
- Clarín. (2006). *El dolor y la furia de Colombia en la pintura de BOTERO*. *Clarín Sociedad*. https://www.clarin.com/sociedad/dolor-furia-colombia-pintura-botero_o_rJafIYEyRtg.html
- Cultura, M. de. (2013). *Herramientas para la gestión cultural pública*. http://www.mincultura.gov.co/areas/fomento-regional/Documents/ManualGestion_optimized_Final_11_06_13.pdf

- Ellard, C. (2016). *Psicogeografía. La influencia de los lugares en la mente y el corazón*. Editorial Ariel, traducción Gemma Deza Guil.
- García, G. (2018). *¿Cuál es la importancia del arte en la sociedad?* <https://www.artescondido.com/cual-es-la-importancia-del-arte>
- Green, E. (2013). *Expresiones artísticas como estrategia para el enriquecimiento del lenguaje y la comunicación*. <http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2013/05/09/Green-Estela.pdf>
- Gutiérrez, A. (2012). *Hacia la recuperación y sanación corporal: elaboración de violencias basada en artes de acción/ artes creativas*. <http://www.bdigital.unal.edu.co/6701/1/angelabeatrizgutierrezcabrera.2012.pdf>
- Martínez, F. (2013). *Las prácticas artísticas en la construcción de memoria sobre la violencia y el conflicto*. *Eleuthera*, 9(2), 39–58. http://eleuthera.ucaldas.edu.co/downloads/Eleuthera9_4.pdf
- Mendoza, G., & González, A. (2016). *Reconstrucción del tejido social: una apuesta por la paz, México*, Centro de Investigación y Acción Social por la Paz del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, 2016. *Nueva Antropología*, 29(85), 145–149. <http://www.redalyc.org/pdf/159/15953522008.pdf>
- Meneses, C. (2015). *Colombia reconstruye con arte y cultura tejido social de personas excluidas*. <https://www.lavanguardia.com/internacional/20150711/54433856734/colombia-reconstruye-con-arte-y-cultura-tejido-social-de-personas-excluidas.html>
- Moreno y Otros (2016) *Las Expresiones Artísticas en el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar*. Trabajo presentado para obtener el título de Especialistas en Pedagogía de la Lúdica. Fundación Universitaria los Libertadores. Descargado en octubre 2020: <https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/836/MorenoValenciaTatiana.pdf?isAllowed=y&sequence=2>
- Muñoz Martínez, R. (2006). *Una reflexión filosófica sobre el arte*. Sevilla. *Themata. Revista de Filosofía*, 36. <http://institucional.us.es/revistas/themata/36/N4.pdf>
- Perdomo, J. C. (2015). *Magdalenas por el Cauca: Una memoria que fluye entre las aguas*. *Prospectiva, Revista de Trabajo Social E Intervención Social*, 20, 21–43. <http://praxis.univalle.edu.co/index.php/prospectiva/article/download/932/1052/0>
- Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en Colombia (PODEC). (2011). *Análisis del plan de consolidación de Montes de María: Una mirada desde el desarrollo, la democracia, los derechos humanos y la cooperación internacional*. http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2011/05/599_Podec-6.pdf

- Ramírez (2015) *El arte: alternativa para la creación de ambientes de convivencia y paz en la Institución Educativa Gustavo Pulencio Gómez Fe Y Alegría, sede Colombiaton T371.782 / R145*. URI <http://hdl.handle.net/11227/2543> Colecciones Licenciatura en Pedagogía Infantil [171].
- Rendón, L. (2017). *Arte y cultura para la reconstrucción del tejido social*. <https://www.elespectador.com/noticias/cultura/arte-y-cultura-para-la-reconstruccion-del-tejido-social-articulo-726741>.
- Romero, Y. (2006). *Desplazamiento y reconstrucción de tejido social en el barrio Altos de la Florida*. *Revista Tendencias Y Retos*, 11, 11–23. <http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/tendencias/rev-co-tendencias-11-01.pdf>.
- Sanfeliu, A. (2008). *La música y la paz. Group*. http://escolapau.uab.cat/img/programas/musica/la_musica_la_paz.pdf.
- Tolosa, A. M. (2015). *El arte como posible conocimiento*. *Espacios Públicos*. <http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=67616330010>.
- Toro, M. (2017, January 16). *Erika Diettes presenta la exposición Relicarios*. *El Tiempo*. <http://www.eltiempo.com/cultura/arte-y-teatro/erika-diettes-presenta-la-exposicion-relicarios-36614>.

Instrumento de Entrada, página 1

UNIVERSIDAD DEL SINÚ
Elías Bechara Zainúm
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

Pág 1

ENTREVISTA ESTRUCTURADA (Instrumento de Entrada)
REPRESENTANTE DE ORGANIZACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

Nombre del proyecto:

ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL ARTE EN LOS PROCESOS DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL EN EL CARMEN DE BOLIVAR Y SUS ZONAS DE POST-CONFLICTO

Objetivo principal:

Analizar las expresiones artísticas y culturales en El Carmen de Bolívar, para determinar su impacto en los procesos de reconstrucción del Tejido Social antes, durante y después del periodo del conflicto armado colombiano surgido en los Montes de María.

Docente Investigadores:

Elvis Cárdenas Velásquez – Investigador Líder
Jesús Vergara Cuentas - Coinvestigador
Claudia Ahumada Klelers – Coinvestigador
Lina María Nieto Ortiz - Estudiante Investigadora

Docente o funcionario que realiza la Entrevista:

Nombre

Identificación

Firma:

GENERALIDADES DEL INSTRUMENTO:

Tipo de Prueba:

Entrevista estructurada para líderes y lideresas de organizaciones artísticas y culturales, que consta de 12 preguntas, cuestionario que se presenta con antelación para el análisis de las mismas. El entrevistado y el entrevistador deben concertar fecha, hora y lugar para la aplicación de la prueba.

Medio de Apoyo:

Se utiliza el instrumento en físico como tal como soporte de la entrevista, pero ésta se realizaría con el apoyo de equipos filmicos que permitan la grabación de la entrevista y su registro como evidencia. Esta también debe ser aceptada por el entrevistado y se confirma que las filmaciones se utilizaran solo con fines académicos y científicos.

Plan de análisis:

La información aquí suministrada, respetará las principales ideas y conclusiones del entrevistado y constituirá la fuente primaria de información de la investigación.

Entrevista Estructurada

Investigación "Análisis del impacto del arte en los procesos de reconstrucción del tejido social en El Carmen De Bolívar y sus zonas de post-conflicto"
1-2019

Preguntas:

1. ¿Cómo ha sido su experiencia de vida como habitante de ésta región, desde su infancia al día de hoy?
2. ¿Qué hechos relacionados con el conflicto armado en Colombia considera han sido los más significativos en esta región?
3. ¿Cuáles de los hechos mencionados lo han afectado personalmente y que repercusiones le ha traído?
4. ¿Qué dinámicas de la vida cotidiana de la región se transformaron o se perdieron a raíz del conflicto armado que sufrió la región de El Carmen de Bolívar?
5. ¿Qué transformaciones sociales se han dado en El Carmen de Bolívar y/o sus corregimientos y que han contribuido a mitigar el impacto del conflicto armado?
6. ¿En qué medida ha participado en procesos de transformación social, desde el ámbito político, económico, cultural o artístico, que se hayan dado en la región?
7. ¿Qué actividades, festividades o eventos artísticos y culturales de la región se han perdido y/o transformado negativamente?
8. ¿Cuál de las actividades, festividades o eventos mencionados, considera usted deben rescatarse o reestructurarse?
9. ¿Qué dinámicas artísticas y culturales nuevas reconoce en la región que hayan contribuido al progreso y desarrollo cultural y artístico de sus pobladores?
10. ¿Qué organizaciones identifica como promotores del Arte y la Cultura en El Carmen de Bolívar y los corregimientos que lo componen?
11. ¿Qué obras, eventos, actividades o dinámicas relacionadas con el arte y la cultura, cree usted hacen falta en la región y por qué?
12. ¿Si usted está de acuerdo en contribuir con el desarrollo de una obra, evento, actividad o dinámica relacionada con el arte o la cultura, en qué medida lo haría?

Entrevista Estructurada

Investigación "Análisis del impacto del arte en los procesos de reconstrucción del tejido social en El Carmen De Bolívar y sus zonas de post-conflicto"

1 - 2019

UNIVERSIDAD DEL SINÚ
Elías Bechara Zainúm
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

Pág 1

ENTREVISTA ESTRUCTURADA (Diagnóstico de salida)
REPRESENTANTE DE ORGANIZACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

Nombre del proyecto:

ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL ARTE EN LOS PROCESOS DE RECONSTRUCCIÓN DEL
TEJIDO SOCIAL EN EL CARMEN DE BOLIVAR Y SUS ZONAS DE POSCONFLICTO

Objetivo principal:

Analizar el proceso de construcción de la obra “Rescate de la Memoria e identidad Monteariana” desde las percepciones de los pobladores, artistas y gestores culturales del El Carmen de Bolívar, antes, durante y después de la investigación que estudia el impacto del arte en los procesos de reconstrucción del Tejido Social en los Montes de María.

Docente Investigadores:

Elvis Cárdenas Velásquez – Investigador Líder
Jesús Vergara Cuentas - Coinvestigador
Claudia Ahumada Klelers – Coinvestigador

Persona que realiza la Entrevista:

Nombre

Identificación

Firma:

GENERALIDADES DEL INSTRUMENTO:

Tipo de Prueba:

Entrevista semiestructurada para líderes y lideresas de organizaciones artísticas y culturales, que han participado activamente en la actual investigación.

Medio de Apoyo:

Se utiliza el instrumento en medio físico como soporte de la entrevista. Se podrá hacer uso de algunos equipos fílmicos de apoyo, si el entrevistado lo acepta. Se confirma que las filmaciones se utilizaran solo con fines académicos y científicos.

Plan de análisis:

La información aquí suministrada, respetará las ideas originales del entrevistado y constituirá una de las fuentes primarias de información de la investigación.

Entrevista Estructurada

*Investigación “Análisis del impacto del arte en los procesos de reconstrucción del tejido social en El Carmen De Bolívar y sus zonas de post-conflicto”
I-2020*

Preguntas:

1. ¿Cómo describiría su experiencia y participación personal en la investigación realizada por los docentes de la Universidad del Sinú?

2. Entre el grupo de artistas, gestores y participantes en la investigación, ¿Qué aspecto resaltaría usted como transformador, en la medida que haya contribuido positivamente a la gestión cultural de la región?

3. ¿Cuál es su concepto sobre la obra “Rescate de la Memoria e identidad Monteariana” como resultado de la investigación llevada a cabo?

4. ¿En qué medida esta obra de arte, contribuye a nuevos procesos culturales para el rescate y la memoria de El Carmen de Bolívar?

5. ¿Qué otras actividades culturales, obras artísticas y movimientos, festivales u otros, cree necesario rescatar en el futuro?

Este libro se terminó de imprimir
en octubre de 2021,
en los talleres de la EDITORIAL ARETEUS
de la Universidad del Sinú,
Cartagena, Colombia.
Las tipografías utilizadas fueron
Merriweather, Catamaran, Noto Sans,
Arsenal y Roboto.

