

ESTÉTICAS AMARRADAS CON ALAMBRES

DESPERTAR SENSIBILIDADES PARA TEJER

Fernando Cuervo Colectivo Mayaelo
Coautora Andrea Ruíz Aguilar.

ESTÉTICAS AMARRADAS CON ALAMBRES
"DESPERTAR SENSIBILIDADES PARA TEJER COMUNIDADES"
Premio "Publicaciones Ciudadanas en Movimiento:
Arte y Cultura Construyendo Comunidad"
del Programa Distrital de Estímulos 2019,
de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.
Lucía Quijano y Juan Diego Jaramillo

ISBN 978-958-48-8458-9
Ejemplares 500
Dirección editorial: Fernando Cuervo
Diseño y diagramación: Vhonnathan Virquez Rodríguez
yvirquezt@unal.edu.co

Este libro se podrá reproducir y/o traducir siempre que se indique la fuente y no se utilice con fines lucrativos, previa autorización escrita de los autores. Los juicios y contenidos expresados en los textos son responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente el pensamiento de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes.

Casa cultural de Celodije
Carrera 46C # 70-59 SUR
Teléfono: 319 4809140
@Colectivo Mayaelo
Bogotá, D. C. - Colombia
Impreso en Colombia

Autores en esta edición:
Colectivo Mayaelo
Fernando Cuervo
Andrea Ruiz Aguilar
Deivid Vesid Tirado Flórez
Diana Paola Castillo Herrera
Michael Steven Ramírez Castro
Sandra Milena Peña Zúñiga
Sergio Andrés Romero
Angie Valentina Peñuela Zorro
Jhonny Díaz Parrado
Liliana Bejarano
Miguel Castel
Sandra Viviana Díaz Piraquive

Corrección de estilo
Andrea Ruiz Aguilar

Fotografías:
Colectivo Mayaelo
Fernando Cuervo
Miguel Castel

ESTÉTICAS AMARRADAS CON ALAMBRES

DESPERTAR SENSIBILIDADES PARA TEJER COMUNIDADES

INCH

Colectivo Maya'elo

SALVEMOS LA MONTAÑA 156
(Comparsa)

EL PUENTE 166
ESTÁ QUEBRADO

ATA 174
PRIMERO LA VIDA

FESTIVAL PERIFERIA 182

LA RUTA 195
DEL VENADO

LA SIEMBRA 200
DE LAS HYKÁ

ESTÉTICAS AMARRADAS CON ALAMBRES 210

DORADO 214

MAYA'ELO 222

CORAZÓN TALLADO 226

AGRADECIMIENTOS 230

PUBLICACIONES 231

IN MEMORIAM 232

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 234

010 • EPÍGRAFE •

012 • PRÓLOGO •

016 • ESTÉTICAS AMARRADAS CON ALAMBRES •

020 • PLANO DE CONCEPTOS •

024 • 01.1 HISTORIA •
025 SE CONSTRUYE A PEDAZOS

035 • 02 TERRITORIO •

044 • 03 LA ESCUELA •

056 • 04 LA CASA •

070 • 05 EL PUENTE •

084 • 06 COMUNIDAD •

092 • 07 EL VACÍO •

104 • 08 TELARAÑA • SOSPIKWA - ZHINY •

114 • 09 LAS PIEDRAS •

120 • ACCIONES •

124 • LA KANKURUA •
125 CASA DE PENSAMIENTO

132 • LA MARCHA •
133 DE LAS CARRETILLAS

144 • LA NAVE •
145 DE LOS SUEÑOS

EPÍGRAFE

Un domingo de esos como cualquier otro, el almuerzo se sirve tarde; en la mesa un cocido boyacense con cubios, ibias, habas, alverjas, carnes, mazorca. Dispuestos a almorzar, Miguel tomó la palabra y empezó la conversa de siempre, comienza hablando de política, de filosofía, de ciencia, de arte, del hogar, de la familia; siempre tejía la palabra desde su realidad. Siempre conversó como buen taxista de viejos tiempos. Sus noticias eran las del pasajero anterior, y sí que tenía oratoria, conocía de astronomía, entendía las leyes del universo —suena pretencioso, pero era verdad—.

Las conversas se hacían intensas y profundas dependiendo del interlocutor. De todas las conversas la más aguda y crítica era sobre política y los políticos, entendió profundamente la realidad de un país que se configura desde la mirada de doce familias, palabras textuales de mi padre. En ese momento un grito apagó la conversa. —¡Cállese Papá!—

Fue la última conversación que tuve con mi señor padre, como me hubiera gustado seguir escuchándolo, volver a este tiempo y prestarle atención a tantos conocimientos. Esa tarde fue la última vez que almorzamos juntos. El martes a eso de las diez de la mañana se fue para siempre. Aún siguen resonando en mi cabeza, en mi alma, en mi corazón, las últimas palabras. Esas palabras taladran mi mente y mi conciencia, son tan eternas que siguen resonando en mí. ¿Quién tiene el conocimiento? ¿Quién puede decirme otro cómo ser o cómo actuar? Esos ecos no vienen de mí únicamente, son herencia, una herencia que viene de muchos años atrás.

A LA MEMORIA, A LA PALABRA, A LOS ABUELOS, A LAS MONTAÑAS, A LAS PIEDRAS, A MIGUEL CUERVO.

Collection
→
Materials

PRÓLOGO

Sobre las montañas del sur de Bogotá a lo largo y ancho de Ciudad Bolívar se entretajan sentires y pensamientos diversos. Dentro de los barrios, de las calles y las casitas amontonadas que dan forma a la periferia urbana de la ciudad, se llevan a cabo acciones que emergen y van asomando en la diversidad. Este libro nace allí, habla de una idea denominada “Estéticas Amarradas con Alambre” como concepto y sensibilidad otra, en movimiento y construcción, recoge experiencias de jóvenes que han ido cuestionando los sentidos políticos y socioculturales impuestos históricamente sobre estos territorios vivos.

Este libro trae una mirada artesana sobre modos de participación ciudadana y resistencia desde un lenguaje artístico que está fuera de sí, es decir, fuera del museo, de la galería, de la academia y las técnicas seculares. Nos invita a reflexionar sobre los conflictos sociales, ambientales y políticos que el mundo contemporáneo suscita, para empezar a cuestionar y trabajar por transformar lo que ocurre en nuestros entornos locales.

Por lo tanto, es el relato de una historia que no es única sino diversa, que transita, se transfigura y tiene sus raíces en lo profundo de unas montañas color verde ocre amenazadas por la explotación minera, un territorio urbano limítrofe que es epicentro y receptor de las migraciones internas de la población afectada por los conflictos del país, Ciudad Bolívar.

El territorio importa porque es donde la existencia florece o se marchita, por eso es necesario descubrirlo, sentirlo, para transformarlo y resignificarlo, esta idea es ancestral, histórica, es parte de la memoria colectiva de los pueblos latinoamericanos, una pauta que cohesiona la lucha de los movimientos sociales en toda la región. En el territorio tienen lugar las tensiones y encrucijadas del pasado, las que hacen parte de nuestras realidades contemporáneas y también los horizontes del futuro. Bajo estas perspectivas de arte y territorio se han inspirado las acciones del colectivo Mayaelo, desde el primer paso al salir de la escuela hace más de diez años, hasta el día de hoy, cuando sus semillas en el territorio han llegado alto y sus raíces profundo.

En el contenido de las siguientes páginas se dejará en evidencia una trayectoria que entretenga la práctica crítica y sensible a los afectos, los saberes, la utopía; un camino transdisciplinar que va dejando huella en cuanto interviene y resignifica el barrio. De modo que en este libro también se refleja el potencial político transformador del arte

como proceso colectivo, como ejercicio para re-existir, es decir, para resistir al brazo depredador del capital, resistir a la masificación, resistir a las verdades impuestas, a la educación mediocre, a la escasez, y en lo que se resiste, inventar un modo de existir distinto, de “construir comunidad tejiendo sensibilidades”.

Las Estéticas Amarradas con Alambre emergen sobre los bordes y periferias de la ciudad como posibilidades comunicativas y estéticas que van tornándose opciones de vida frente al olvido, las violencias y la ausencia estatal. Aunque es común que muchas de estas experiencias sean reconocidas solamente en sus contextos locales, en los relatos que reúne este libro podremos ver que en el poder emancipador del hacer, pensar y sentir estético, mundos diversos y nuevas historias se hacen posibles. Es por eso que deben ser compartidos, lanzados al viento.

Veremos que las ideas expresadas a través de las narraciones y fotografías que lo ilustran, van sujetándose entre sí, trenzando la memoria colectiva de artistas, músicos, profesores, estudiantes y vecinos, sobre actos poéticos que están sembrando un futuro-otro, retratan una historia en plural que hace del barrio escuela, de la montaña una abuela sabia, de la comunidad un actor social y de la estética una poética política que poco a poco ha permitido desmontar ese concepto de periferia para volverlo centro, nuestro centro.

La palabra ha sido compartida en esta forma escrita, etnográfica, artesana, para que resuene el eco de la juventud que se organiza desde el sur, que comparte algunas memorias y principios de una trayectoria que está en marcha, porque es preciso diversificar las voces que narran el mundo, pero también, porque es necesario dismantelar esta geografía de la razón y comunicar ideas para inspirar una praxis política indisciplinada, transgresora y sensible.

Este libro trae voces jóvenes afirmándose en el derecho a ocupar los lugares de la enunciación, es la emergencia de nuevas cartografías del saber y la resistencia, a partir del arte, la música, la fotografía, las memorias ancestrales, las de un pasado de luchas y trabajo colectivo, es lo aprendido escuchando a los sabios, abrazando a la montaña y a sus rincones de afecto. Procesos de creación que siembran desde la diferencia y la diversidad nuevos sentidos que orienten la vida, la mirada y la relación con los territorios, es la construcción de una ciudadanía-otra como energía social en movimiento.

Este tiempo en que la vida se sobrepone al pensamiento salvaje del capital y las verdades trepidan, nos ha revelado una vez más la necesidad de ejercer y defender el arte y la cultura como derecho, pero además, es un tiempo para pensar desde otro lugar la relación entre los modelos académicos y el compromiso político, para hacer ruptura y proponer nuevas narraciones del saber, nuevos lugares de la sensibilidad.

Este es un momento global que adquiere una dimensión social, cultural y ética sin precedentes, heredamos de esta sociedad moderna la idea de que el conocimiento no tiene que ver con la experiencia, por eso las Estéticas Amarradas con Alambre hablan de los relatos incompletos, de los imaginarios heridos, de escarbar y resignificar para reaprender el mundo desde una pedagogía de la estética y la acción colectiva, para quebrar la frontera entre lo racional y lo emocional, para reivindicar el saber simbólico y poético como territorios y lenguajes de lucha, una lucha desde abajo, desde lo sensible.

Andrea Ruiz Aguilar, 2020.

ESTÉTICAS
AMARRADAS
CON ALAMBRES
DESPERTAR SENSIBILIDAD
PARA TEJER COMUNIDADES
COLLECTIVO
MAYAVELO

ESTÉTICAS AMARRADAS CON ALAMBRES

DESPERTAR SENSIBILIDADES PARA TEJER COMUNIDADES

"Hay días de días, como aquellos donde el sol a eso de las 6:30 de la mañana cae en la montaña como una ráfaga de llamas sobre los bloques de ladrillos, sobre las casas. Es como si el sol estuviera naciendo entre los cristales de las ventanas. El viento sopla y las partículas de polvo han viajado por más de quince años, han comenzado a dejar estragos, crecen montañitas en mis ojos, dice el doctor que son "Pinguéculas". Es el viento que viaja y en su recorrido transporta partículas de arena, luego de cada explosión que estremece a diario las mañanas del sur de Bogotá, en el sector de Arborizadora Alta, localidad Ciudad Bolívar, donde durante estos casi 70 años, ha avanzado ininterrumpidamente una constante explotación minera".

Habitamos la escuela que está enfrente a las canteras Cerro Colorado y Oasis, por más de quince años hemos caminado estos territorios, hemos visto nacer, crecer y morir personas, pero también hemos visto crecer y morir lentamente la montaña por la explotación e invasiones indiscriminadas que sufre. Desde estas aulas de clase se han generado

infinidad de preguntas sobre el territorio, lo ambiental, lo cultural, lo artístico, lo sensible y lo comunitario, mientras siguen bajando cochecitos de bebé a las doce del día como una procesión hacia el portal (Terminal de buses de Transmilenio, Tunal).

Durante estos años la reflexión y praxis en torno a las artes ha transcurrido entre docentes, alumnos y exalumnos en una de las últimas escuelas de la ciudad, al sur de Bogotá. Estamos ubicados en la periferia, en el límite urbano, aunque es uno de los sectores más especiales de nuestra geografía capitalina por su riqueza natural, al ser una zona de recarga de acuíferos donde predominan ecosistemas subxerofíticos¹, importantísimos para el ciclo que mantiene vivo el ecosistema del páramo de Sumapaz. También lo es para otros que le encuentran valor por su ubicación y por las grandes extensiones de tierras, las cuales han sido tomadas como canteras ilegales o como posibles terrenos para proyectos de urbanización o planes parciales de vivienda.

Este lugar que describimos es una muralla de vida verde que protege de la expansión minera y urbana al páramo más grande del mundo, aunque esto no lo sabe la mayor parte de la población que habita el territorio, ni los que vivimos en otros sectores de Bogotá, pero menos, los que tienen retroexcavadoras y buldóceros.

¹ Ecosistemas Xerofíticos y Subxerofíticos. Xerófilo (del griego xero-: seco, -fitos: planta) se aplica en botánica a las asociaciones vegetales adaptadas a la vida en ambientes secos.

Este diálogo ha sido fortalecido desde los escombros, fragmentos, con retal, a punta de baldosa partida, enchapes con retazos de mármol y pedazos de botellas, de ventanas que amarramos con alambres y echamos palustre para que surja el concepto de **ESTÉTICAS AMARRADAS CON ALAMBRE**, que en estos tiempos nos pone a reflexionar sobre nuestro quehacer en el territorio y sobre cómo podemos hacer arte desde estos lugares específicos. ¿Pero, será un arte diferente al concepto que ya conocemos? Las Estéticas Amarradas las definimos como arte desde las montañas y hacerlo nos pone una tarea muy exigente: la de ser resistencia, la de ubicar el concepto de arte desde occidente para desmontarlo y preguntarse constantemente ¿Cómo llega este a las montañas, a los bordes?

Hemos definido estas estéticas desde la experiencia que ha forjado Mayaelo como el último eco que llega, como las últimas ondas que duran un tiempo, recorren unas distancias y se desfiguran, por consiguiente, es una idea del arte de la cual solamente llegan unos reflejos distorsionados, de esos ecos surge nuestra propuesta como reflexión y práctica.

Cuando nos cuestionamos si llega a ser arte lo que se desarrolla en las comunidades periféricas, la respuesta que nos damos es un sí que recogemos desde nuestras realidades. Es de allí de donde tomamos el concepto de Estéticas Amarradas con Alambres como reflejos que se traslapan, se sobreponen, es el vacío, pero no un vacío de

ausencia, sino uno que permite reconocer subjetividades, culturas e historias periféricas como fuentes esenciales para la construcción de una utopía social que parte de lo sensible, de lo humano, el de hoy, el de a pie...

Hacemos arte en el vacío o en la ausencia, aquella que refleja la realidad de un país herido que se está reformando, que busca definir una identidad y fortalece procesos para reconocerse desde lo diverso, pero a su vez, se debate en las contradicciones de una herencia colonial, la herencia de familias hegemónicas que de viaje en viaje importaron la arquitectura, el vestido, la bebida, las buenas maneras, la forma de sentarnos y hasta la forma de comer, grupos humanos que fueron definiendo lo "común", como un concepto que distingue la baja y alta cultura.

Hacemos arte en medio estas yuxtaposiciones heredadas. Reconocemos el arte y la cultura, además, como un proceso de traslapos o un escenario de superposiciones en el que los medios de comunicación y los espacios de promoción o reproducción han elaborado significados específicos que responden a sus intereses, empujando al olvido, hacia los bordes, lo -otro-², lo periférico y lo popular. Aunque también los reconocemos como una herramienta sensible para el desarrollo del país y la sociedad.

2-Otro- es la posibilidad de entender, reexistir y crear desde un pensamiento crítico o paradigma otro, un pensamiento y accionar más humano donde se valore la misma vida, desde lo telúrico, la memoria y la raíz. En palabras de Walter Dignolo "El paradigma otro es, en última instancia, el pensamiento crítico y utopístico que se articula en todos aquellos lugares en los cuales la expansión imperial/ colonial le negó la posibilidad de razón, de pensamiento y de pensar el futuro" (p.27. 2005).

Nos ubicamos en el concepto epistémico de la estética como categoría filosófica que enfrasca el estudio de la belleza desde el pensamiento de occidente, pero también nos ubicamos desde el sur, desde nuestros sures, en un proceso que tal como lo diría Paulo Freire, es de emancipación, de resistencias sociales, es una construcción de libertades ciudadanas que se resisten a los procesos de homogeneización de la cultura en un solo color. Estas Estéticas son reflejo de la resistencia y construcción de nuestras realidades desde nuestros propios sentires.

Trabajamos con una perspectiva de la vida y el arte que más allá de albergarse en bienales o llenar las paredes de los museos y galerías, ha sido el punto de origen, el *Pyky-Thomza*³ que ha guiado nuestra acción por tejer comunidades sensibles en estas realidades limítrofes, haciendo del arte una forma de vivir, pensar y transformar.

3 Pyky: corazón físico. Thomza: pensamiento o voluntad. Comunicación verbal Edilberto Mendoza, Comunidad Muisca, Tenjo, Cundinamarca.

“

Estéticas amarradas con alambres
como aquellos ecos o reflejos que
se traslapan, se superponen, se
amarran, se transforman en algo
más humano.

”

PLANO DE ACCIONES MAYAELO (GRÁFICO- TELARAÑA)

Partimos del dolor mismo de la HISTORIA, del antes y después de 1492 cuando la imposición de conceptos como estado, nación o frontera, se materializaron en relaciones de poder sobre el TERRITORIO. No obstante, hemos cultivado y dado un valor al lugar específico donde habitamos, que es diferente al otorgado por la sociedad, va más allá de la herida colonial y del estigma que se tiene hacia lo periférico y las localidades invisibles en los bordes de la ciudad. Nacimos entre aulas de clase, las montañas y la ESCUELA, espacios que nos han aportado para reconocer, reaprender el mundo y reexistir en él. Crecimos entre KANKURUAS, cámaras de fotografía y video, caminamos la montaña, el barrio, la laguna, descubriendo y reconociendo nuevos significados para algo que hoy abrazamos como Nuestro territorio.

Reconocemos sus lugares icónicos como el PUENTE DEL INDIO, un espacio cultural y simbólico para la comunidad, también es la metáfora que acoge nuestro ejercicio de diálogo desde el arte, en el barrio y con el arte de la comunidad. Los puentes unen dos puntos separados por un VACÍO, una ausencia, abismos o

grietas que nos dejan ver por un lado la brecha cultural y ausencia del estado, la precarización de la vida, el escaso interés por mejorar nuestros entornos educativos, la insuficiente promoción y posibilidades de acceso al arte como patrimonio y derecho de todos. Pero, por otro lado, también vemos este vacío como posibilidad para construir otra forma de vida a través del arte y la cultura.

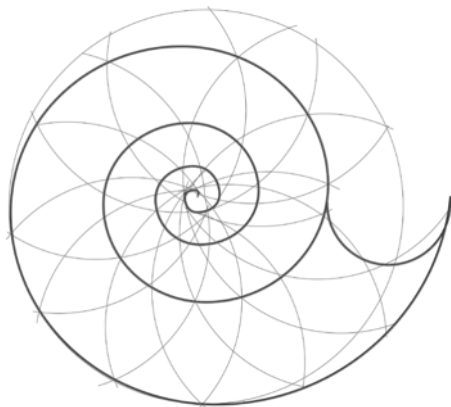
Los dos puntos que hemos unido son LA CASA MAYAELO, un laboratorio de creación donde lo común, el diálogo y el aprender con el otro convergen como formas horizontales de aprendizaje. Tomamos este espacio de encuentros y desencuentros para construir diferentes ejercicios sensibles, de estéticas otras amarradas a un tejido que se entrelaza con LA COMUNIDAD, la cual es diversa, multicultural, está viva y es constante generadora de conocimientos, aquellos que emergen de nuestros barrios periféricos.

La conceptualización de nuestro proceso pedagógico ha sido organizada en el esquema metodológico de una *SOSPKWA-ZHINY*⁴, un tejido que relaciona las dinámicas sociales en el territorio con lo subjetivo, los saberes sensibles y la creación como experiencias colaborativas, que nos han permitido diseñar acciones colectivas sensibles en lo diverso, plural y popular.

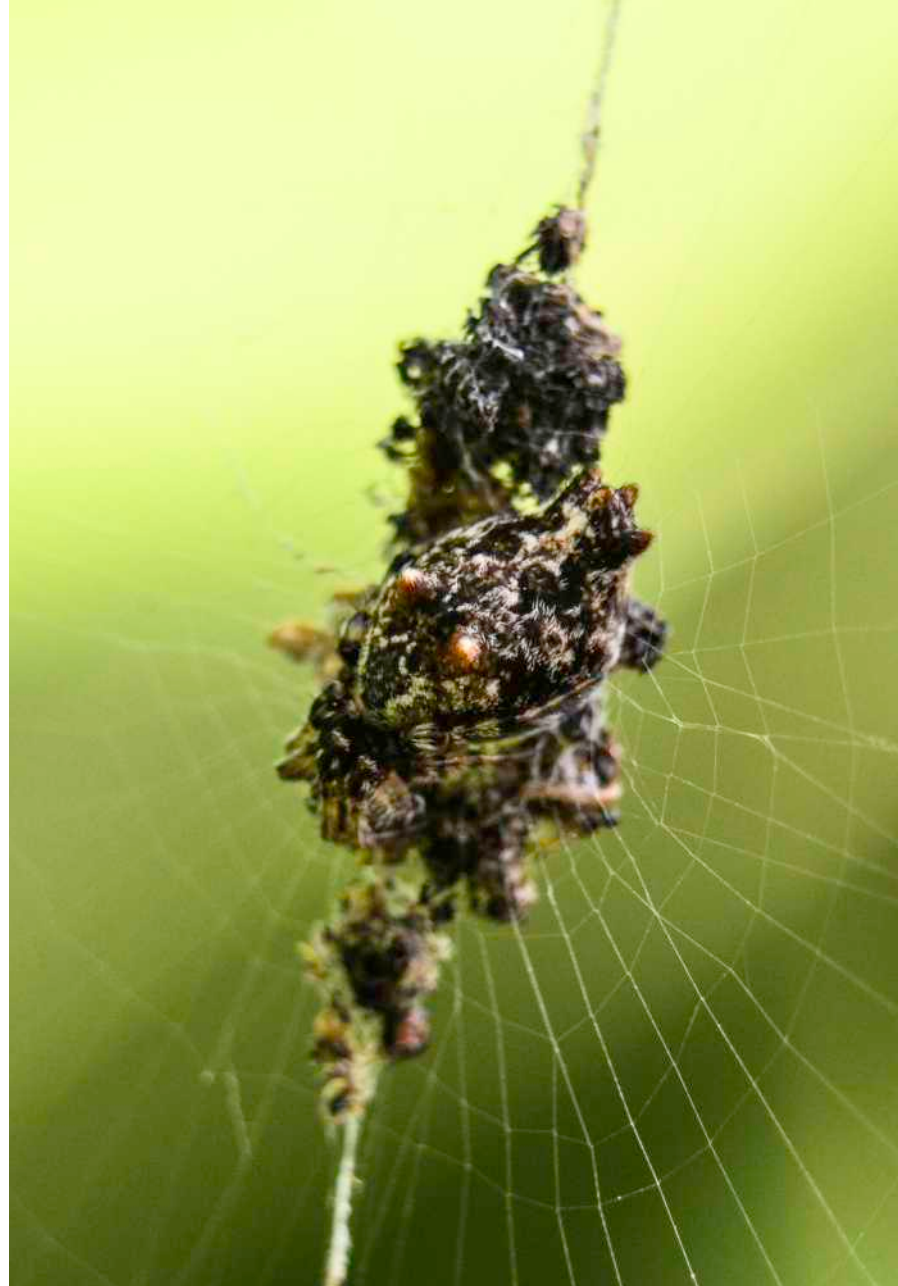
⁴ Telaraña. Concepto desde la cosmovisión andina MUISCA

Otros elementos simbólicos y fundamentales en nuestro camino, han sido LAS PIEDRAS o HYKÁ,⁵ nuestra materia prima como contenedoras de memoria y de raíces, el punto vector que nos conecta en relaciones profundas con el territorio, con el habitante, con sus realidades e historias. Bajo estas categorías Mayaelo ha construido durante los últimos diez años, acciones ininterrumpidas, creando y sensibilizando a la comunidad para que juntos podamos encontrar desde el arte un proyecto de vida.

⁵ Abuelos, piedra, memoria. Concepto desde la cosmovisión andina Muisca.

PROYECTO NIDO

ESTÉTICAS AMARRADAS CON ALAMBRES

**8/ TELARAÑA
(SOSPWA -ZHINY)-
PENSAMIENTO Y ACCIÓN
TEJIDO.**

9/ ACCIONES

**1/ LA HISTORIA-
SE CONSTRUYE A
PEDAZOS- ANTES 1492**

**2/ TERRITORIO -
COLCHA DE RETAZOS.**

**7/ VACIO-
AUSENCIA,
SILENCIO.**

PEDAGOGÍA

HERIDA,
OLVIDO

CIUDAD BOLÍVAR

TODO,
RIQUEZA

**PIEDRA
HYKÁ
EL CORAZÓN**

LATÁ-LATÁ
KANKURUA

LOS BARRIOS,
LO DIVERSO

**6/ COMUNIDAD-
LOS PARCHES.**

**3/ LA ESCUELA-
TELAR, QUE TEJE CON
DIFERENTES COLORES**

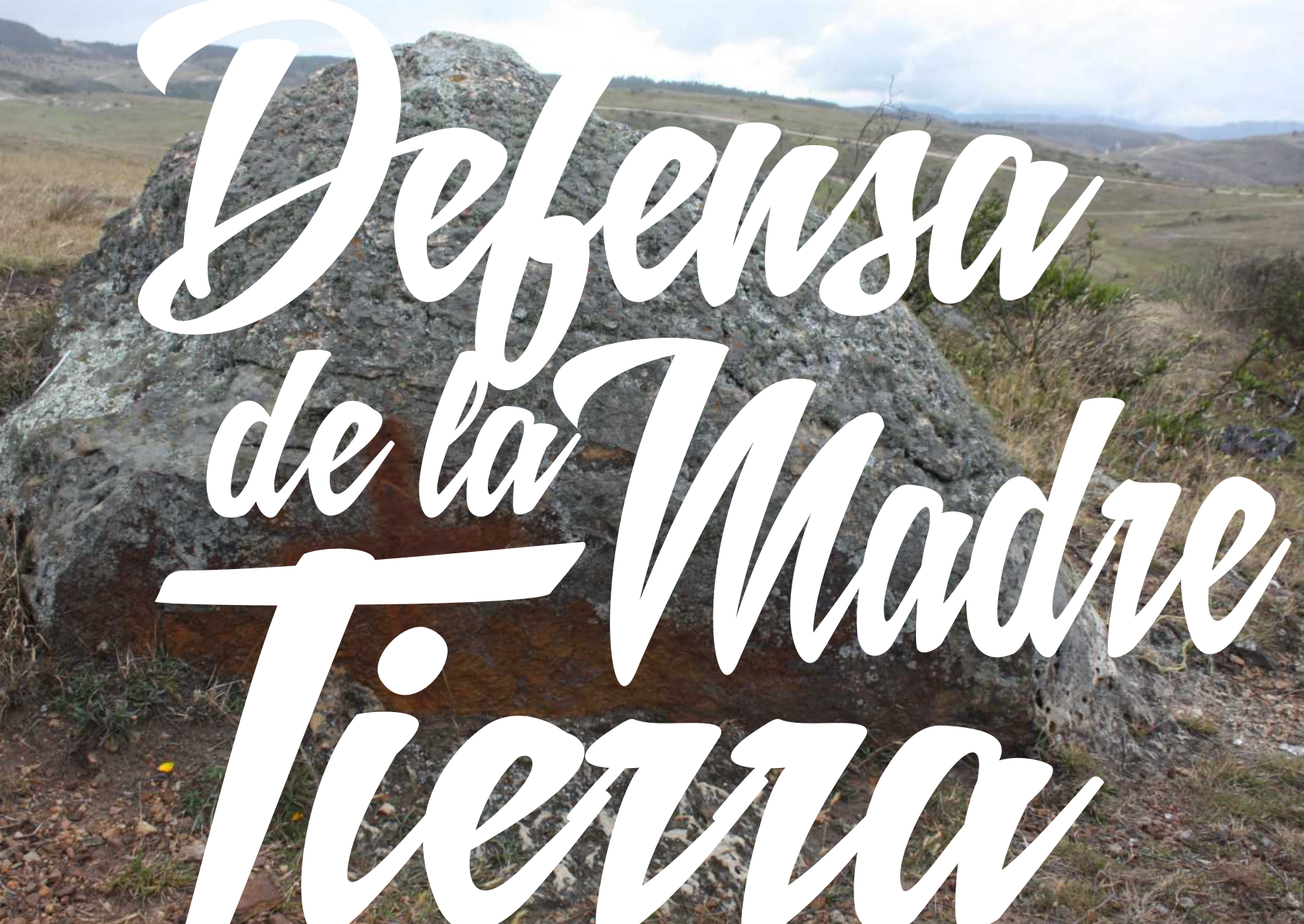
METÁFORA

ESPACIO PARA LA CREACIÓN
CONSTRUIR COMUNIDAD

**5/ EL PUENTE-
NO ESTÁ QUEBRADO,
CONSTRUCCIÓN.**

**4/ LA CASA-
FRAGMENTOS y
RESISTENCIAS.**

*Defensa
de la Madre
Tierra*

**• LA HISTORIA •
SE CONSTRUYE
A PEDAZOS**

LA HISTORIA

Se construye a pedazos

Podemos pensar en 1492 como un inicio o un fin, aunque más bien podemos referirnos a una herida profunda de apagamiento y olvido. Se nos olvidó nuestro color de piel porque nos borraron la memoria, nos prohibieron abrazar a los árboles, adorar al sol, perdimos el sentido de vivir en comunidad. Nos quitaron la palabra, ser gente, o sea, olvidamos ser MUISCA.

Nos quedamos con los nombres de Chía, Suba, Zipaquirá, Nemocón, Soacha, entre otros pocos, mientras nuestras lenguas originarias se diluyen en una historia que todavía nos cuentan a pedazos. Empezamos a caminar por la montaña y en ella encontramos rastros, evidencias que nos revelaron

nuevas historias, las piedras empezaron a hablarnos, sobre ellas encontramos pictogramas, muros de tapia pisada, muros de piedra seca, encontramos el COSMUI⁶, la maloca, la Kankurua.

Pero sobre todo, encontramos el valor de la palabra de los abuelos, de la abuela Blanca, de la profe Cielo, del taita Abelardo, del abuelo Isaías, del abuelo Edilberto, de KULCHAVITA, de WALKALÁ⁷, de don Pedro, de la señora Carmen, y nos sentamos en círculo a darnos la palabra, tejimos pensamiento, sembramos y prendimos fuego, aprendimos a ponernos de pie, a caminar y a pedir permiso a la montaña para escribir nuestra propia historia.

Montañas de Cerro Seco ►

⁶ Casa ceremonial, Comunidad Muisca.

⁷ Kulchavita, «Cuando la luz será necesaria, serás llamado». Walkalá, «Cuidador de la palabra».

ESTÉTICAS AMARRADAS CON ALAMBRES

DESPERTAR SENSIBILIDADES PARA TEJER COMUNIDADES