

VIDA DE PERROS

Arte y vivencias de los barrios populares de pamplona.

AUTOR

ADRIAN ALBERTO CACERES PARADA

CÓD. 1005066243

TUTOR

ESP. JUAN FRANCISCO CARRILLO PARADA

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

PROGRAMA DE ARTES VISUALES

PAMPLONA, 2023

VIDA DE PERROS

Resumen

Vida de perros es una investigación que explora las vivencias de los barrios populares por medio de sus habitantes, también recurriendo a las practicas que son objeto de resistencia a la violencia que somete a las clases de bajos recursos de las ciudades, así la investigación se convierte en una herramienta para alimentar el conocimiento sensible del artista y del lector, la recopilación de relatos y opiniones alimentan la producción artística, partiendo de la investigación se realizan los procesos artísticos, inspirado en obras de grandes artistas nacionales e internacionales, el resultado es una animación acompañada de ilustraciones que dan cuenta de la exploración del tema.

Abstract

Vida de perros is an investigation that explores the experiences of popular neighborhoods through their inhabitants, also resorting to the practices that are the object of resistance to the violence that subdues the low-income classes of the cities, thus the investigation becomes In a tool to feed the sensitive knowledge of the artist and the reader, the compilation of stories and opinions feed the artistic production, based on the investigation the artistic processes are carried out, inspired by works of great national and international artists, the result is an animation accompanied by illustrations that account for the exploration of the theme.

VIDA DE PERROS

Contenido

Resumen.....	2
Planteamiento del problema.....	5
Objetivo general.....	7
Objetivos específicos	7
Justificación	8
Metodología de investigación.....	9
Enfoque:.....	9
Etapas de creación:	11
Estado del arte.....	13
Marcos de referencia.....	19
Marco teórico.....	19
Barrio popular	19
Figura 1	19
Arte del barrio.....	22
Referentes conceptuales y artísticos	26
AlcolirykoZ.....	26
Figura 2.....	26
Aranjuez.....	27
Figura 3.....	27
Las letras mayúsculas	28
Figura 4.....	28
Baldor.....	29
Figura 5.....	29
El Arkeólogo.....	29

VIDA DE PERROS

Figura 6.....	29
Figura 7.....	31
Figura 8.....	32
Sie7e sie7e kartuchos – Luis Mendoza.....	33
Figura 9.....	34
Figura 10.....	34
Figura 11.....	35
Figura 12.....	35
Figura 13.....	36
Figura 14.....	36
Figura 15.....	37
Figura 16.....	38
Figura 17.....	38
Figura 18.....	39
Figura 19.....	39
<i>Sie7e Sie7e – Kartuchos</i>	39
Figura 20.....	40
Figura 21.....	40
Figura 22.....	41
Koteri ink – Kings of Nowhere.....	41
Figura 23.....	42
Figura 24.....	42
Practicas artísticas.....	43
Figura 25.....	44
Conclusiones.....	73

Planteamiento del problema

El barrio popular para mí se define como mi casa, mis vecinos, las fiestas semanales donde la comida y la bebida es comunal, no se rechaza a nadie, se vive en términos de hermandad y cuidado, porque la ayuda nunca falta. Rubén Blades lo explica mejor en el tema “La Perla” (2011):

“Esa risa en La Perla la escuché en El Chorrillo

Y de Tepito hasta Callao y donde sea que haya chiquillos

Creo en barrios con madres que vivieron iguales de razione'

Y al final se murieron sin tener vacacione'

Como decía mi abuela "Así fue la baraja, en casa 'el pobre

Hasta el que es feto, trabaja"

Por eso el barrio eterno y también universal

El que se mete con mi barrio me cae mal”

Según Bayona, “Los barrios populares son aquellos asentamientos que los mismos pobladores han autoconstruido para proveerse de un techo.” (BAYONA, 2019). Los barrios han sido construidos con el paso del tiempo, casas hechas con materiales que se van encontrando poco a poco, cuatro paredes y un techo siendo suficientes para llamarse hogar, aunque toque “*aguantar goteras*” cuando llueve.

En los barrios siempre se recibe a la gente con una buena bienvenida, pero también, en muchos casos entran en dinámicas que son concebidas ilegales para el gobierno, pero allí, esas dinámicas son del diario vivir. Muchas familias, como la mía, salieron del campo en busca de nuevas oportunidades

VIDA DE PERROS

y alejarse de la violencia de grupos armados, pero en el barrio, el peligro no cesa, los jóvenes son seducidos por la imagen que vende la ilegalidad, los lujos, los autos y las armas, siendo tentados para cometer actos violentos o robos, venta y tráfico de droga, armas, la prostitución, la conformación de pandillas y las fronteras invisibles, todos bajo el ideal de tener una “*vida mejor*”.

Cuando se crece con zapatos prestados, las mismas ropas de siempre, ver que la comida no alcanza mientras que otras personas todos los días visitan restaurantes, crea una ambición de comerse el mundo y estar dispuesto a arriesgar la vida en el intento; aunque una luz se ve entre esta oscuridad, jóvenes que resisten a estas dinámicas, buscan una alternativa para sobrevivir, la música y el arte permiten alejar a los jóvenes de la violencia gestando un mejor entorno para las familias que día a día luchan por sobrevivir.

Entre las manifestaciones más destacadas de los barrios marginales están: el hip hop, bailar break dance, cantar rap, pintar grafitis o murales, escribir rimas y crear imaginarios propios y la jerga entre otras expresiones. Es allí, que desde mi vocación como artista, pretendo desarrollar mi proyecto de investigación creación, con el fin de reconocer en el territorio Pamplonés, las manifestaciones de resistencia en barrios populares y desarrollar un producto artístico que las plasme metafóricamente.

Formulación del problema

¿Cómo representar metafóricamente las vivencias populares de barrios marginales de la ciudad de Pamplona?

Objetivos del proyecto

VIDA DE PERROS

Objetivo general

Metaforizar las vivencias populares de barrios marginales de la ciudad de Pamplona a través de las practicas artísticas.

Objetivos específicos

- Analizar referentes conceptuales y artísticos que permitan metaforizar las vivencias populares de barrios marginales de la ciudad de Pamplona a través de las practicas artísticas.
- Explorar a través de diferentes técnicas artísticas las vivencias populares de barrios marginales de la ciudad de Pamplona.
- Desarrollar una propuesta artística que permita metaforizar las vivencias populares de barrios marginales de la ciudad de Pamplona.

Justificación

Este trabajo es importante en un sentido tanto personal como social, por un lado, hago referencia a contar mis vivencias y expresarme por medio de la práctica artística: narrar mi barrio, haciendo un recorrido personal sobre lo que es la vida callejera y como existen procesos de resistencia a la violencia desde las practicas artísticas.

Por otro lado, en este proyecto se pudo dar voz a algunos habitantes de barrios marginales de la ciudad de Pamplona por ello, el sentido social del proyecto. Estos habitantes aportaron con su experiencia, compartiendo sus vivencias, opiniones, reflexiones y métodos de resistencia a la vida dura del barrio, siendo partícipes directos de este proyecto.

Este proyecto es un modo de expresión de lo que pienso y creo, permitiendo descubrir nuevas maneras de narrar el mundo. la obra me ha permitido crear imaginarios que metaforizan la vida del barrio marginal, un imaginario que me permite hablar con mi voz de lo que he vivido y las historias que recolecto en la investigación, así puedo tener libertad al narrar, creando mundos nuevos partiendo de lo real.

A través de la narración visual y sensible sobre las conductas y los procesos de barrios marginales, puedo generar una identificación y reflejo en las personas que los habitan, ya sea por las acciones, las palabras y los escenarios que son recursos valiosos para el desarrollo del producto artístico, siendo un canal que permita que los otros se sientan identificados y reconocidos.

VIDA DE PERROS

Metodología de investigación

En este apartado encontraremos la metodología de investigación planteada para el presente proyecto:

Enfoque:

El proyecto se plantea desde un enfoque cualitativo, orientándose en el contexto en el que viven las personas de los barrios populares, entendiendo los fenómenos a los que se enfrentan las poblaciones, reconociendo sus comportamientos y acciones. Según Casilimas “el enfoque cualitativo propone como alternativas para el análisis las categorías de sujeto, subjetividad y significación, cuya mutua filiación se irá a encontrar en los conceptos de interioridad y vivencia” (1996). En este sentido la investigación tomará la experiencia de los individuos que habitan estos lugares, conociendo las vivencias populares, para entender las causas y consecuencias de los aspectos positivos, como negativos del barrio, basada en esta información se buscara que la investigación se desglose en como los artistas y líderes callejeros han sabido sobrellevar y tomar acción sobre las diversas violencias que los azotan en los sectores vulnerables.

Método:

Así mismo, el proyecto se fundamenta en la etnografía, apoyado con recursos del método biográfico o de historias de vida. Esto quiere decir que para lograr una investigación que contenga datos reales se debe ir al lugar donde se evidencia el problema, visitar los espacios y hablar con las personas que habitan el barrio, según Cotán Fernández, (2019) “En la actualidad, la etnografía se centra en el estudio de objetos más específicos de la cultura, interpretando sus significados, valores, reglas, etc.” Por lo anterior, es posible entender lo que opinan las personas que viven en los sectores populares, comprendiendo sus condiciones de vida, reglas del mismo barrio y la cosmovisión que tienen de las cosas.

Para conocer las experiencias en los barrios marginales, para que este proceso sea más objetivo, es necesario recurrir a un sujeto específico que habita todos los días sus calles, que se conoce los

VIDA DE PERROS

territorios periféricos como la palma de su mano, además de mantener un intercambio de información que explore diversas experiencias personales como colectivas, es por ello que se aplicara el método biográfico o de historia de vida. Para entender mejor este método es posible decir que:

“Conjuga de este modo fuentes orales con fuentes documentales personales con el propósito doble de: primero, captar los mecanismos que subyacen a los procesos que utilizan los individuos para dar sentido y significación a sus propias vidas, y segundo, mostrar un análisis descriptivo, interpretativo, y necesariamente sistemático y crítico de documentos de «vida»”. (Hernández, 2005)

La recolección de datos se convertirá en un recurso de información valiosa, puesto que, al recurrir a los casos de vida de los sujetos que han sido testigos de las vivencias del barrio marginal o popular, obtendremos opiniones y características que componen al barrio a través de miradas críticas ante los procesos sociales que allí suceden.

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos:

Como técnicas para la recolección de información en la presente investigación se plantea la entrevista con preguntas abiertas y la observación directa no participante. Como instrumentos para la recolección de datos se usarán respectivamente la guía de entrevista y el diario de campo.

Las entrevistas son importantes para que la investigación tome una dirección de experiencias. En el artículo *La entrevista, recurso flexible y dinámico*, lo definen como: “La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial.” (Laura Díaz-Bravo, 2013)

Por lo anterior, es importante saber lo que dicen las personas que vivieron en estos barrios, cómo ven los “*pillos*” el barrio y sus vivencias, y como se relacionan estas vivencias con los artistas que tratan de alejarse de todas estas prácticas ilegales por medio de vías creativas.

VIDA DE PERROS

Así mismo, el diario de campo es un instrumento de registro de procesos de observación etnográfica porque está va acompañado de un análisis con base en la cartografía social del contexto donde la acción, problema o estudio se desarrolla. Para visualizar los modelos de instrumentos, remitirse al anexo 1 y 2.

Escenarios y participantes:

Es importante conocer los escenarios y los participantes de la presente investigación con el fin de establecer desde un inicio los actores del proyecto:

Participantes	Cantidad	Técnica e instrumento
Sobrevivientes	3	Entrevista con preguntas abiertas: Guía de entrevista.
Escenarios	Cantidad	Técnica e instrumento
Calles populares de Pamplona	¿?	Observación directa: Diario de campo (cartografía social con apoyo de fotografías y videos)

Fuente: Autor Año:2023

Metodología de creación

Etapas de creación:

En este apartado, expongo las fases de creación que propongo para el desarrollo del presente proyecto, sus títulos representan a aquellas canciones que simbolizan lo que quiero lograr dentro del proyecto.

VIDA DE PERROS

Fase I: “Yo soy de barrio mi socio” (Dimond, 1971)

Identificar las vivencias del barrio por medio de entrevistas e historias contadas en momentos de “*parche*”, aunque la mayoría de información está dada por participantes directos del proyecto, también se utilizarán historias que han sido contadas en momentos que me han marcado y han sido de interés para la formulación del proyecto.

Fase II: “Mi lápiz dispara, las pistolas escribían” (Alcolirykoz, Otra canción larga, 2014)

La recolección y selección de la información obtenida es importante para la construcción de la obra, los datos obtenidos por los participantes serán examinados para construir historias propias desde el imaginario del autor, con ello se propone crear historias que cuenten todas las vivencias y experiencias obtenidas en el trabajo de campo.

Fase III: “Seremos eternos, te lo juro por Dios” (Alcolirykoz, Outro (regalo), 2017)

Desarrollo de la propuesta plástica desde la experimentación artística. Se empezó con ilustrar y dibujar a los pandilleros del barrio, identificando las estéticas y características para que las ilustraciones evoquen a las personas del barrio, debido a estas exploraciones se investigó mediante el dibujo en técnicas tradicionales y digitales, con diversidad de estilos para lograr diferentes experiencias en el público, cuando se empezó la creación estaba basada en la violencia, con imágenes fuertes y violentas, las metáforas llegaron con las exploraciones de materiales, ahora se investiga artísticamente haciendo analogías de las dinámicas callejeras humanas con las de los perros de la calle, haciendo un imaginario de como el autor ve las cosas, el material cambio, por las latas de cerveza, la cual convertí en mi lienzo, recordando la elaboración de juguetes de mi infancia, también recordar los lenguajes callejeros, como el “*chuzo*” o “*lata*” dándole una significación importante al material que es el punto central en la creación e investigación, con estos avances decidí no hablar completamente de violencia del barrio, sino de las vivencias del barrio y el arte como resistencia a la violencia por medio de la animación, En esta etapa se condensan los guiones y teniendo aterrizadas

VIDA DE PERROS

las estructuras de la animación, se realizarán las historias creadas, para reivindicar al barrio y sus habitantes.

Estado del arte

Los siguientes referentes que conceptualizan el estado del arte se describen a continuación, desde una mirada internacional, nacional y regional o local, cuyos temas aportan a desarrollo de mi investigación.

Antecedentes internacionales

Thug Life: significados sobre masculinidad y trasgresión en el rap malandro

Autor: Antonio de Jesús Barragán Bórquez

Año: 2021

Universidad, instituto, revista, etc: Universidad Nacional de La Plata

Ciudad o país(internacional): La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tipo de escrito: Artículo científico

Resumen: La investigación gira en torno a las problemáticas de violencia y la construcción de la personalidad en el barrio, en este caso nos encontramos con un análisis desde la música, más específicamente del gangsta rap o rap malandro, nos da un recorrido por los inicios del rap en los barrios marginales de estados unidos, nos muestra como el rap en sus inicios se formó para resistir a las condiciones de vulnerabilidad, después por la vida de las comunidades negras y latinas en estados unidos, llevo a que el rap se convirtiera en un objeto de contar historias y desahogar toda esta vida callejera que las drogas y la pobreza han causado, de este modo y a través de la comercialización del rap fue llegando a barrios latinoamericanos, que optaron por guiarse de estas letras para generar una identidad, tanto en la música como en lo criminal.

Aporte a mi proyecto: En mi proyecto esta investigación la considero relevante, ya que habla de una construcción de la masculinidad, desde el rap, y como las canciones que han creado los raperos y mc's han generado inspiraciones para la construcción de la personalidad, la masculinidad

VIDA DE PERROS

está totalmente arraigada a lo que se ven en los medios de comunicación, cuando nos enfrentamos a las canciones sin una indagación en los significados o en lo que quiere decir las canciones, por otra parte algunos raperos con la aparición del trap, estas letras explícitas han causado una narco cultura para los jóvenes de Latinoamérica.

La historia del gangsta rap: de schooly D a Kendrick Lamar -El auge de un gran arte americano.

Autor: Antonio de Jesús Barragán Bórquez

Año: Mg. Nelson Rodríguez Vega

Universidad, instituto, revista etc. Pontificia Universidad Católica de Chile

Ciudad o país(internacional): Chile

Tipo de escrito: artículo de revista

Resumen: El gangsta rap nació en estados unidos como un método para hablar sobre la vida en el barrio y en la segregación que los afroamericanos sufrían en los años 80 y 90, estos grupos que realizaban estas canciones fueron duramente criticados, de hecho, el nombre “*gangsta rap*” se lo colocaron los medios de comunicación. Este documento es una reseña del libro de Soren Baker sobre la historia del “*rap malandro*” como se le conoce en este lado del mundo, el análisis del libro explica de manera sencilla los aspectos del libro, que canciones y que raperos fueron parte de la historia del rap.

Aporte a mi proyecto: Hablar del “*rap malandro*” es hablar de la pulpa de lo que es mi investigación, la calle, sus historias y ya que las historias en las que me he enfocado son de las más duras, historias que en un contexto tranquilo se considerarían de terror, esas historias las encontramos “*gangsta rap*” lo que n.w.a llamo “*reality rap*” una muestra de arte que contaba lo que se vivía día a día en el barrio, los años pasan y los raperos han encontrado maneras de contar esas

VIDA DE PERROS

historias con más recursos literarios, lo cual han generado que no se vean como inspiración para la delincuencia, sino una reflexión sobre el barrio y la violencia.

Antecedentes nacionales

AlcolirykoZ: análisis, desde la comunicación, en su modalidad Artística urbana para tratar el abandono estatal de Colombia que se ha vivido en el barrio Aranjuez, Medellín

Autores: Dayana Callejas Muñoz, Daniel Alberto Cruz Arce

Año: 2022

Universidad, instituto, revista etc.: universidad autónoma de occidente

Ciudad o país(internacional): Cali, Colombia

Tipo de escrito: Trabajo de Grado

Resumen: El proyecto nos lleva a un recorrido por la historia de uno de los barrios más azotados por la violencia urbana, los investigadores nos llevan por las calles e historias duras de Aranjuez, un barrio de Medellín que históricamente ha contenido a los más poderosos criminales del país, criminales como “*los priscos*” “*la terraza*” “*combos*” que han hecho que este barrio tenga una historia violenta de peso en Colombia, pero esto solo es una antesala, para mostrarnos el verdadero centro de la investigación, los AlcolirykoZ y su comienzo en la música, como han sido un movimiento de resistencia ante la violencia de un barrio que ha olvidado el estado. De esta manera cambian el paradigma de que solo siendo sicario o malandro se puede salir de la pobreza en un barrio humilde, voltean la tortilla enseñándonos como el hablar del barrio, de la gente que habita las calles de Aranjuez se puede salir adelante.

Aporte a mi proyecto: Un motivo para elegir esta investigación es el recorrido histórico que hace por la violencia del barrio, dicho recorrido nos enseña a personas que están en las hojas negras de la historia de Colombia, pero nos muestran una mirada desde las personas que habitan allí

VIDA DE PERROS

y como algunos de ellos eligieron otros caminos, dichos caminos están llenos de arte y cultura, eso busco en la investigación, ese proceso, esa resistencia.

Los Jóvenes que Viven en Barrios Populares Producen más Cultura que Violencia

Autor: James Cuenca

Año:2015

Universidad: Pontificia Universidad Javeriana.

Ciudad o país: Cali, Colombia

Tipo de escrito: artículo de reflexión

Resumen: La investigación está enfocada en los barrios populares y los jóvenes que habitan en ellos, nos muestra como son percibidos en la sociedad, los ven como personas prefabricadas a la violencia, como ladrones, pillos, sicarios y pandilleros, el artículo aborda como existen producciones culturales que evitan y resisten a la violencia, los jóvenes como actores culturales, el hip hop en los barrios populares de Cali, de esta manera el artículo nos expone como el arte en este caso el rap, se vuelve parte de la identidad de los jóvenes, como abordan sus orígenes y sus costumbres en los barrios populares, desde una forma positiva.

Aporte a mi proyecto: El artículo es relevante para mi proyecto en el sentido de que investigamos las mismas preguntas, desde diferentes lugares, leyendo los procesos que James Cagua ha ido recolectando para hablar sobre los jóvenes y sus condiciones y como estas condiciones que son de vulnerabilidad no son lo suficientemente fuertes para que los jóvenes no elijan el arte y el rap por encima de un destino escrito para la violencia.

Referentes locales

PELOS DE LA CALLE

Autor: Daniel Alirio Jara Fernández

Año: 2022

VIDA DE PERROS

Universidad, instituto, revista etc.: Programa de Artes Visuales Departamento de Artes

Facultad de Artes y Humanidades Universidad de Pamplona

Ciudad o país(internacional): Pamplona Norte de Santander, Colombia

Tipo de escrito: Proyecto de Grado

Resumen: El trabajo de grado se enfoca en una visión social sobre los perros que habitan la calle, los abusos a los que son sometidos los animales, algunos han sido golpeados, y otros asesinados por dinámicas de la calle de una ciudad, tráfico y comportamientos de la sociedad, el objetivo del autor es representar el abandono a través de la practica artística en pamplona, la identificación de autores que hablen sobre el abandono de los perros es uno de los objetivos, junto con la experimentación de técnicas y de la elaboración de la presentación de las obras y el proceso. La metodología empleada es de carácter cualitativo, investigando las conductas humanas y recurriendo a relatos y fotografías, para enlazar una relación entre la sociedad y las condiciones en las que viven los caninos

Aporte a mi proyecto: Al hablar de conductas de perros de la calle y sus causas puede alimentar en gran medida la investigación, puesto que la metaforización de las dinámicas de barrio está muy implícita en la vida de los perros callejeros, la conformación de manadas, el robo, las muertes, peleas callejeras, persecución por parte de un organismo mayor, todo esto que está escrito en el proyecto de “Pelos de la calle” es de gran relevancia para mi investigación.

“QUIERO HOGAR, NO CALLE”

Autor: Catherine Vanessa Pérez Arciniegas

Año: 2018

Universidad de Pamplona

Ciudad o país: Pamplona Norte de Santander, Colombia

Tipo de escrito: proyecto de investigación – creación

Resumen: El proyecto busca visibilizar la problemática de perros callejeros en la ciudad

VIDA DE PERROS

de pamplona, también investiga los métodos que son tenidos en cuenta para reducir esta problemática, y como las personas somos insensibles ante los animales callejeros, mientras va investigando sobre el problema en la calle, haciendo registros fotográficos, dibujos, escritos, intervenciones, va descubriendo como las artes se convierten en la parte principal de la investigación, el relato de las historias para lograr una identificación con el público, utilizando el comic- fanzine relatando desde los sentimientos y vivencias que marcan a los perros de la calle, uniendo el trabajo de campo, las fotografías sacadas de perros de la calle de la ciudad de pamplona, para luego utilizarlas como base para la realización de los dibujos digitales que componen los fanzines

Aporte a mi proyecto: Este referente es importante porque sirve como alimento al tema principal de mi proyecto que es la metaforización de las vivencias populares, el proyecto da cuenta de las historias que rodean a los perros de la calle más allá de una simple situación de calle, va hacia sus emociones, que los contenta y que los entristece, como se comportan ante las conductas humanas, la gráfica es parte clave, puesto que permite que las posibilidades se abran para generar historias y contarlas no solo desde la animación sino del *fanzine*, y explorar otros métodos gráficos para hablar sobre la investigación desde un punto sensible y creativo.

Marcos de referencia

Marco teórico

En este apartado se explicará de manera profunda las ideas que se han manejado en la investigación, los referentes teóricos y artísticos que se han utilizado para la creación del proceso artístico.

Barrio popular

Los barrios populares están presentes en las ciudades de todo Colombia, según la RAE el barrio se define como “Grupo de casas o aldea dependientes de otra población, aunque estén apartadas de ella” (Real Academia Española, s/f, s/p) de esta definición obtenemos lo que significa el barrio en un sentido literal, pero lo que buscamos es reflexionar sobre la definición trascendente y sensible.

Los habitantes que han vivido todos los días en las calles duras de la ciudad, que se enfrentan a la violencia que azota los barrios populares, tenemos concepciones sobre las personas de los sectores populares, los recorridos que se han hecho, han permitido conocer personas de sectores populares, la mayoría tienen experiencias cercanas a la violencia. Colombia se ha caracterizado por tener un conflicto armado rural de años, las muertes en Colombia en los últimos 20 años según el artículo “Violencia urbana, seguridad ciudadana y políticas públicas, la reducción de la violencia en las ciudades de Bogotá y Medellín” (2021) (Alejo Vargas Velásquez, 2008) los homicidios se han mantenido en 15.000, y aunque en los últimos años se ha reducido las cifras, Colombia sigue teniendo cantidades alarmantes como lo muestra la siguiente grafica tomada de el mismo artículo:

Figura 1

Grafica de evolución de homicidios en colombia 1988-2007

VIDA DE PERROS

Fuente: Elaborada con base en datos de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa para el año 2007, en este año la cifra de homicidios que se presenta es para el periodo enero-noviembre de 2007.

Nota: El gráfico presenta una cuantificación de los homicidios en Colombia de 1988 – 2007.

Tomado de *Violencia urbana, seguridad ciudadana y políticas públicas* (p.5), por (Alejo Vargas Velásquez, 2008)

La mayoría de estas muertes han sido en las zonas rurales, un desplazamiento hacia la ciudad, el centro de memoria histórica lo afirma así:

“En el contexto de la violencia contemporánea, más de seis millones de personas se han visto forzadas a desplazarse dentro y fuera del territorio nacional, lo cual las ha obligado a abandonar sus hogares, sus tierras, sus bienes, sus costumbres, sus comunidades y sus medios de vida. (Sabogal, 2015)

Este abandono tuvo consecuencias en las zonas periféricas donde se empezaron a asentar los campesinos desplazados por los grupos armados, de esta manera se conformaron los barrios periféricos y populares. Lo dicen mejor en esta frase que compone la canción de AlcoliryoZ en el álbum de Aranjuez, (2021) con el mismo nombre “*territorio bautizado por colonos, habitado por campesinos*” y dicha frase no se queda solo para definir Aranjuez, también es la frase que identifica a muchos de los barrios de nuestras ciudades.

VIDA DE PERROS

Según Kofla un habitante de barrio popular lo definió de esta manera, Cúcuta (2023):

“Hay gente buena, gente mala, pero sobre todo gente humilde, ¿sí me entiende? gente humilde que la guerrea independientemente de donde estés, sea un lugar bueno sea un lugar malo la guerrea y uno que está en los malos pasos, que uno anda en su mala conducta, en su negocio, en sus “*business*” en sus vueltas, anda en una zozobra todo el tiempo, todos los días realmente.”

Kofla va más allá de lo que conocemos normalmente como barrio, y en su definición más que hablar de casas, de geografía, es hablar de las personas que habitan los sectores, los trabajadores que todos los días salen en la mañana a buscar el pan diario, un lugar de gente unida, que se va convirtiendo en familia, en conocidos de toda la vida.

Cuando Gambeta canta “*Las casas se abrazan cuando dormimos, tan estrechas que todos soñamos lo mismo*” (Alcolirykoz, Aranjuez, 2021) nos da una reflexión más profunda de cómo se vive en estos sectores donde existe la pobreza, y que familias de 7 u 8 personas viven en casas de 3 o 2 habitaciones, pero esto no es excusa para no tener hospitalidad con el visitante, un pueblo humilde que a pesar de la escasez busca la manera de ayudarse unos a otros, esto es lo positivo y bonito del barrio, pero desde las sombras entes oscuros se apoderan de los lugares vulnerables y “marginales” aprovechándose de la pobreza para inducir en los jóvenes una mentalidad sanguinaria y violenta para conseguir sus objetivos.

Para concluir, el barrio popular, a pesar de la violencia, la maldad y las carencias que la sociedad les hace vivir, es también una muestra de resistencia, familiaridad y colaboración, porque los problemas y las crisis vuelven unida a la gente, varios grupos armados han influenciado la violencia en los barrios, esto le ha costado la vida a amigos, hijos, primos, padres y hermanos, de esta manera las personas han intentado mantenerse unida, los jóvenes para evitar las dinámicas

VIDA DE PERROS

delictivas buscan nuevas maneras de enfocar su tiempo, desarrollando procesos creativos y de protesta.

Arte del barrio

El arte a lo largo de la historia ha tenido muchas definiciones para aterrizar las ideas y desglosar el tema que nos interesa tomaremos una definición de la RAE que lo define así: “Manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.” (Real Academia Española, s/f, s/p) con esto podemos analizar que el arte es un gran campo donde entran diferentes practicas, como la musica, lo pictorico, escritos, etc. En este caso se busca una relacion entre el arte y el barrio, encontrar este punto fue parte de importante de la investigacion, a pesar de las diversas practicas artisticas que se puedan generar en las zanas marginales, el hip hop es la eleccion por que contiene las carateristicas que el proyecto de investigacion plantea, Sandín,(2016, pág. 4) lo define de esta manera:

“El Hip Hop es una corriente cultural, artística, urbana y transgresora que surgió durante la década de 1970 y desde entonces se ha ido expandiendo por todo el mundo. Este movimiento se hizo muy popular entre los jóvenes latinos y afroamericanos de los guettos de la periferia de Nueva York como consecuencia de la marginación y la segregación racial”. (Lillo, 2016, pág. 4)

Teniendo en cuenta los orígenes del hip hop, podemos notar la esencia social que tiene esta cultura, esta esencia la tenemos en los barrios populares de Colombia, en este caso un elemento del hip hop ha sido protagonista en todo el mundo, y en Colombia ha marcado a varias generaciones, la diversidad de grupos de rap que tiene Colombia ha permitido que muchas personas se identifiquen con los criticas y protestas que los raperos y mc’s tienen en sus canciones, al entrevistar a los participantes de la investigación, el rap fue parte clave de estas entrevistas. Kasumi rapero que vive en Pamplona, cuando se le pregunto ¿el hip hop sirve como arma de resistencia? ¿Por qué? Esta fue su respuesta:

VIDA DE PERROS

¿Hip hop sirve como un arma de resistencia? Si, sencillamente porque El hip hop no se encierra en un solo arte, el hip hop es una forma diversa del arte, está el DJ, el Host, el breaking, la parte de los grafitis, la parte de los mc's, toda esta parte sí, entonces son muchos ámbitos, en los cuales obviamente si una persona no tiene interés en el rapear pues puede hacer el interés en culturizarse haciendo grafiti, si a una persona le gusta otra, tienes que rapear, puedes bailar, pues el Breaking, si la persona no le gustan las anteriores puede ser DJ y así sucesivamente... el hip hop pues, es como esa pauta de la diversidad artística que una persona puede tener o puede obtener, en pocas palabras entonces el hip hop si creo que es el arma más fuerte como resistencia.

Muchas cuestiones de la violencia han marcado la vida de jóvenes, han perdido la infancia, cambiaron los juguetes, por vicios y armas, las caricaturas y libros por ver muertos todos los días, estas acciones crean en los muchachos una rebeldía contra el mundo, energías que tienen que ser invertidas en algo y algo llevo para transformar esa energía en creación en vez de destrucción, una forma de vida, una cultura, una forma de arte que tiene compromiso social desde el momento en que se creó, el hip hop, es la herramienta más poderosa que se tiene para combatir las ganas de violencia, las ramas en las que se separa son variadas, permite la elección para el talento que se desarrolle, de los barrios han salido dibujantes, freestyle, bailarines, cantantes, raperos, todos sintiéndose identificados con algo, invirtiendo su tiempo en algo que evitara en gran medida sus muertes, cuando se habla de una identidad creada desde una cultura, en este caso el hip hop, el cual abarca muchas identidades, como ya se menciono tiene variedades como el rap, break dance, grafiti, freestyle, ropa, estas subdivisiones constituyen la cultura y forma identidades dentro de un espacio determinado en este caso el barrio, cuando se vive en situaciones humildes, de pobreza, de violencia y de una protesta contra la autoridad, el rap obtiene un espacio en la construcción de mi identidad, a los 14 años el estilo musical que marco los procesos de calle y rebeldía, se llama trap, un estilo de música que habla originalmente de las casas de vicio de las ciudades estadounidenses, casas que en

VIDA DE PERROS

Colombia llamamos “ollas”, en este subgénero del rap, se habla de actividades ilícitas, historias que relatan la calle y la violencia en los barrios marginales. En este caso la comunidad de Latinoamérica, también lo utilizo para narrar las historias locales, lo que pasa en este lado del charco, entonces, una constitución de identidad a partir de estas influencias llevo a que adolescentes nos sintiéramos identificados con estos procesos. Después de revisar las canciones e intérpretes, y darse cuenta que la mayoría hablaban falsedades en sus relatos, y en eso estoy completamente de acuerdo cuando el grupo Tres coronas en “falsedades” dice: “Se las dan de malos bravos, andan en banda y siempre alzados, gritan, forman bulla por todos lados, los verdaderos caminan callados” (Tres Coronas Oficial, 2020). Hablar de violencia en el sentido de replicar actos delictivos en las letras, decir “hago esto” y “soy esto”, siendo una persona privilegiada y económicamente estable. provoca que la violencia continúe, el sistema necesita este tipo de expresiones para mantener el *statu quo*, es ahí que nos interesa esta relación entre arte y violencia, mi proceso en los últimos años estuvo llevado a eso, representar la violencia directa, una cosa que, al arte, al hip hop, y a el barrio no le sirven, exhibir esta especie de porno miseria, fue un proceso por el que tuve que pasar para darme cuenta de que estoy haciendo, y como quiero que mi trabajo se desarrolle. La historia colombiana ha sido marcada por una violencia de los barrios periféricos, el narcotráfico y el estado se han encargado de que los jóvenes desperdicien su vida en una guerra por salir de la pobreza. Alcolirykoz menciona una frase cargada de verdad en la voz de Gambeta “Eras pillo o el rapero vago, ¿adivina cuál de las 2 escogí?” (AlcolirykoZ, 2014). El arte juega un papel importante en este contexto, en este caso hablando del rap, desde sus inicios ha representado y hablado de estos temas que son tabú en las sociedades actuales, lo que hace el rap en su esencia más de cultura, es proponer nuevas maneras de enfrentarse a la violencia, y de proponer una nueva manera de llevar la vida en un contexto de crimen y pobreza, Gambeta en su canción “Otra canción larga” dice “Mi lápiz disparaba, las pistolas escribían, yo vivía en mi cuaderno, afuera se morían” (AlcolirykoZ, 2014). La escritura es una herramienta de resistencia a la masacre colectiva en la que está metida la sociedad colombiana.

VIDA DE PERROS

El arte ha resistido y se ha transformado, ni las guerras mundiales han podido acabar con la voz de los artistas, y ni los camaleones que se autoproclaman “artistas” en la sociedad del espectáculo han podido fulminar al que habla desde las entrañas, al cantante y compositor visceral que busca crear obras con contenidos más sinceros. Aunque en los barrios la influencia de los artistas callejeros se ve afectada puesto que la comunidad ha tratado de borrar lo que para ellos son “ñeros” y “marihuaneros”. Rusto del grupo de rap Aerophon en la canción “La noche” con Alcolirykoz dice “son vándalos por hacer el arte de la noche” de eso son tomados los artistas más comprometidos con el arte de la calle, son perseguidos por un prejuicio de la comunidad conservadora, luego Gambeta detona el beat en su frase “Los grafitis manchan las paredes de verdades, es el arte perseguido y sus intimidades” (Alcolirykoz, 2014). Con esto quiero indagar sobre la violencia, pero que tipo de resistencia se puede hacer desde el arte, los grupos de rap que han entrado en este marco de referencia, fueron claves en la creación artística, puesto que dan una mirada diferente de la violencia, una mirada que abre la mente a hablar de cosas desde la perspectiva del artista y a contar los relatos que están escondidos por la sangre y el elitismo.

A partir de estas definiciones la investigación debía tomar una decisión sobre cómo se debían desarrollar las practicas artísticas, cuando hacia una exploración por las calles de pamplona, me encontraba ubicado en la Cl. 1a #5-39 a 5-1, Pamplona, Norte de Santander, frente a un edificio llamado el “Olimpo” en este edificio se encuentran ubicados unos perros callejeros que los residentes han adoptado y dichos perros se han adueñado de este territorio, siempre están ahí vigilando, en ese recorrido un perro callejero venía detrás mío desde la Avenida Celestino Villamizar, subió hasta el territorio del edificio Olimpo, cuando los perros que dominan este territorio se percataron del perro que me acompañaba y sin dudarlo se le lanzaron encima, le dieron tal paliza que el perro a duras penas logro escapar, cuando yo termine de ver la escena, miro hacia unas escaleras donde se encontraba otro perro vigilante de que se le respetara su territorio, esta historia llego en un momento donde yo buscaba

VIDA DE PERROS

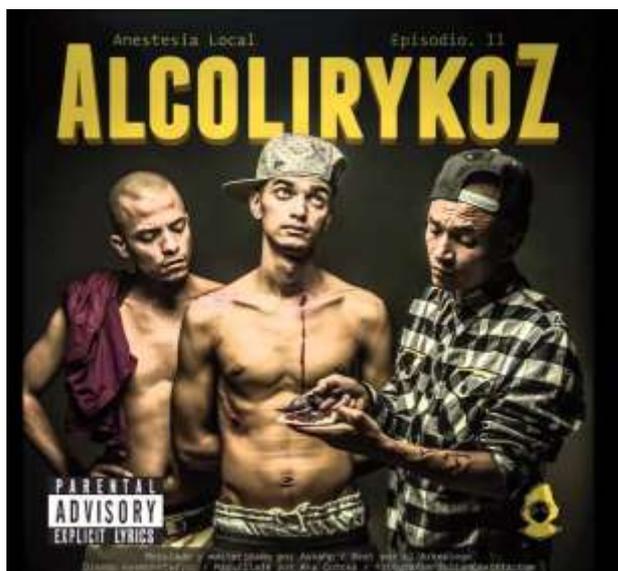
una metaforización de la vida del barrio, las fronteras invisibles fueron el punto de partida, para que los perros callejeros formaran parte central de mi investigación.

Referentes conceptuales y artísticos

AlcolirykoZ

Figura 2

AlcolirykoZ- Anestesia locas episodio 2, 2013

Nota: Portada del sencillo Anestesia local episodio 2 de AlcolirykoZ. Tomado de (AlcolirykoZ, 2013)

La agrupación de rap, creció en Medellín más específicamente en Aranjuez, en este barrio que fue azotado por la violencia, los artistas tomaron la decisión de confrontar las conductas criminales a las que se supone que estaban destinados con el rap, en su página oficial se describen así:

A-Z son rap en estado puro, artesanos nobles que encontraron en las rimas la manera de resistir el tránsito de los días y el apuro despiadado de la calle, dando cuenta de la historia en cada letra, son genuinos hijos de los 80's cuando lo único que se podía hacer era

VIDA DE PERROS

embolatar con músicas los estruendos agresivos de una ciudad en destrucción, son tres artistas nacidos en un barrio popular, acunados desde niños por los sonidos inagotables de géneros suburbanos tan diversos como el soul, el blues, la salsa, los boleros, el Funk y tantos más que luego se volvieron influencias. (Alcolirykoz, 2017)

Los raperos son el mejor ejemplo de resistencia a la violencia, desde su primer disco “En letras mayúsculas” defendieron el rap duro y directo, con figuras literarias, mensajes llenos de crítica con la intención de comunicar lo que pasa en los barrios populares.

Aranjuez

Es una canción muy representativa para mi proyecto de grado, la canción contiene muchos símbolos a lo que es la vida del barrio, utilizando recursos literarios dignos de poetas del barrio, un ejemplo es la barra de Gambeta que dice “Es el idioma de las balas, breques, precios, cifras, Aquí todo se dispara” (Alcolirykoz, Aranjuez, 2021). Utilizando recursos literarios, narra la violencia y la economía de un barrio, estos aspectos son los que he tomado de la canción para aplicarlo en mi practica artística.

Figura 3

«La moraleja de vivir aquí, es que pa' donde mires tienes que subir» de AlcolirykoZ

VIDA DE PERROS

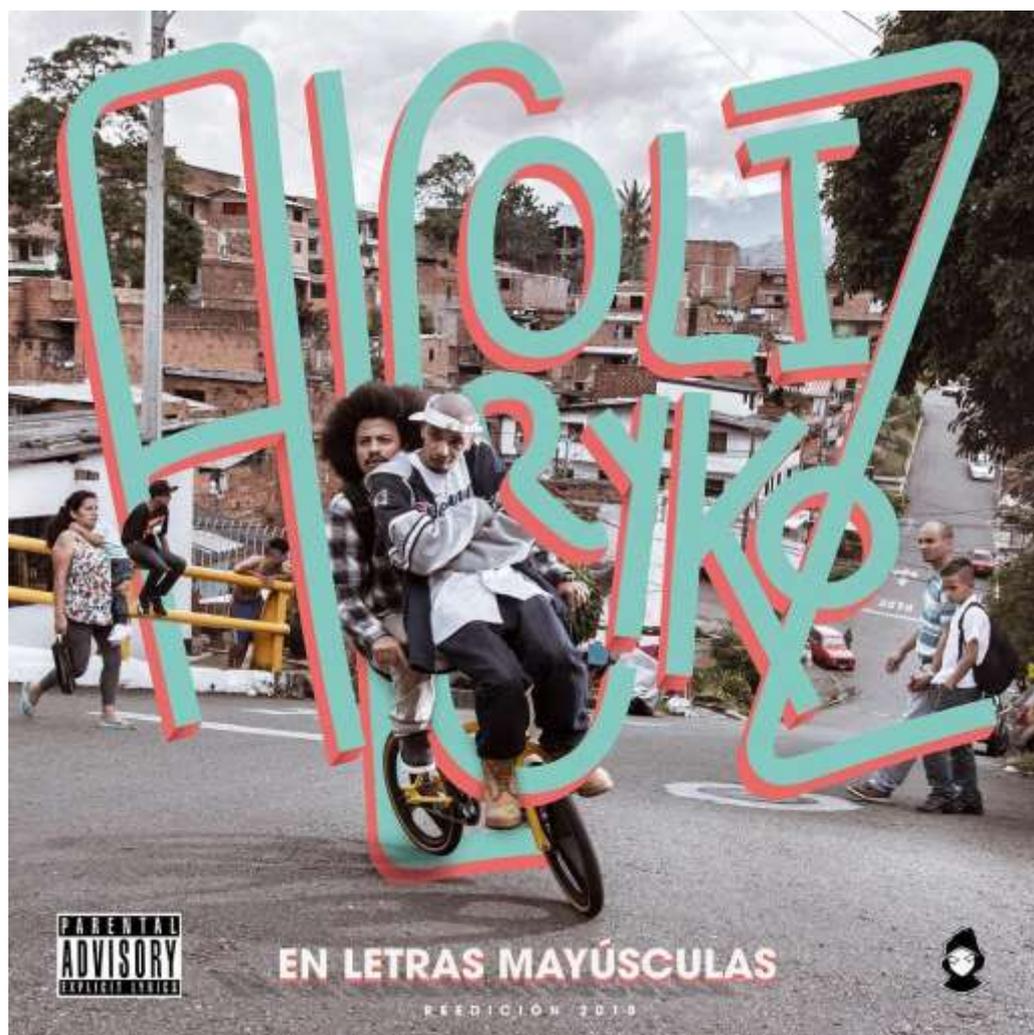
Nota: La imagen contiene a los tres artistas que componen la agrupación AlcolirykoZ, Gambeta, Kaztro y Faceta en el barrio Aranjuez. Tomado de *AlcolirykoZ (Instagram)*, (alcolirykoz, 2021)

Las letras mayúsculas

Es el primer álbum de los AlcolirykoZ, en este proyecto los raperos dan como una presentación de que es AlcolirykoZ, sus pensamientos, historias, críticas y lo que no puede faltar en el rap, competitividad, poner en la mesa los dados y el puño, para vomitar regaños a aquellos que son raperos de discoteca, en este sentido este álbum es importante, ya que me pone en un sentido de hablar todo lo que pienso y reflexiono sobre el barrio, tirando algunas puyas a algunos integrantes del rap.

Figura 4

Portada de “*En letras mayúsculas (reedición 2018)*” álbum de AlcolirykoZ

VIDA DE PERROS

Nota. tomado de “En Letras Mayúsculas (Reedición 2018)”, por (Genius, 2021)

Baldor

La canción tiene contenido social enorme, Baldor es de esas canciones que narran los cambios y problemáticas del barrio, Gambeta en su frase “Como no ser un extraño, cuando rapeando gané en media hora lo que me pagaban en un año” da cuenta de lo que el rap ha hecho en su vida, Kaztro dice “Andaba haciendo cuentas, cayendo en cuenta, que pocos viven de contar su historia” en modo de reflexión de lo que ha sido su vida desde que se convirtió en rapero, y como esta ha dado un vuelco de 180°, esta canción se convirtió como en inspiración para hablar de arte en el barrio, realizar un sondeo por dinámicas de resistencia en la zonas populares que la violencia ha azotado.

Figura 5

Portada de “*Baldor*” sencillo de AlcolirykoZ, 2020

Nota. tomado de “Baldor” por (Genius, 2020)

El Arkeólogo

Figura 6

Logotipo del *Arkeólogo*

Nota. El logotipo que identifica la marca de el Arkeólogo. Tomado de (Zapata, s/f)

El alter ego de “Gambeta” cantante y compositor de AlcolirykoZ, el Arkeólogo se encarga de producir beats, las bases de las canciones de rap, con composiciones como “buenos días vietnam” desde que empieza la canción con la voz de Robin Williams, y suena una composición nostálgica, triste, deprimida, esta canción es un homenaje al barrio, a la calle, a las personas que se levantan todos los días a enfrentar el barrio, las historias de amigos asesinados, de dolor, de crítica al estado, a la religión y a todo establecimiento, el Arkeólogo solo desde las bases, dice más que cualquier cantante de los nuevos géneros, usando la salsa, boleros, cumbias, porros, bossa novas, música del hogar colombiano mezcladas con los raps de New York que lo identifican, crea piezas musicales para pensarse el rap y a Colombia, de ahí su nombre “Arkeólogo” es el que busca, escarba y encuentra nuevos sonidos en las bases de la música.

Buenos días vietnam

El tema es un poema al barrio, producida por el Arkeólogo, recitada en la voz de Gambeta, que son un mismo ser separados por las funciones que se desempeña, la canción es una muestra de sensibilidad ante el lugar que se habita, y por supuesto un relato por las historias que han sucedido en el barrio, “Buenos días vietnam” me parece un prefacio para lo que fue Aranjuez de AlcolirykoZ

VIDA DE PERROS

(2021), porque es un tema profundamente melancolico, nombrando vivencias de Gambeta por el barrio, inicia con la frase “Voy por el infierno en chanclas” (Arkeologo, Gambeta, 2020) una metafora al andar todos los días por el barrio condenado a ser violento, el infierno mas que el lugar es la situacion a la que es sometida, otra frase de muchas que se pueden destacar es “Desde niños hemos visto mas chulos, que un asesino en serio con 2 funerarias” (Arkeologo, Gambeta, 2020), Gambeta habla con un simil, con un sentido como exagerado, que desde un primer momento puede pasar desapercibido, pero al analizar la frase desde un punto de vista social, nos lleva a recordar cuantos niños de los barrios populares han visto cadaveres y muertos, a eso me refiero a que es condenado a ser violento, estas frases y estructuras en la cancion me han permitido abrir la mente a la creacion de historias a narrar la violencia desde otros recursos, no ponerla explicitamente, utilizar las practicas artisticas para crear una nueva manera de narrar conflictos sociales.

Figura 7

“Indiana Jones” del Arkeólogo, 2020

Nota. Portada del álbum “indiana jones” del Arkeólogo, 2020. Tomado de (Zapata, s/f)

VIDA DE PERROS

El propio

Parte del álbum “Arketipo” del 2023 “El propio” es una de esas canciones que dan cuenta de historias que pasan día a día en la marginalidad del barrio, de nuevo en la voz de Gambeta, la versatilidad de las personalidades de Juan Carlos Fonnegra logran conjugar un tema que narra la violencia sin mencionarla, es decir con los recursos literarios necesarios para lograr una pieza digna del arte, propone algo nuevo, nuevas maneras de decir las cosas, es importante para mi proceso analizar estas canciones, un ejemplo de la manera en que el Arkeólogo utiliza un lenguaje literario para proponer nuevas maneras de ver las cosas es:

Ya no duelen tanto las ausencias

Perder la memoria, es un acto de supervivencia

Llega el raudal, busca compañía

Si la limosna es grande, hasta el santo desconfía

Un dólar en la billetera, la virgen maría

Y una foto de su hija recién nacida

Tiene una plaza y no es de comida

Le alcanza pa' comprar los verdes y legumbreira

Quiere conocer el mar, lleva ahorrando meses

Solo el pobre sabe que la tierra no le pertenece.

Nombrar estas cosas hace que la canción se transforme en una visión del barrio y sus historias desde un punto de vista artístico.

Figura 8

Portada del álbum *Arketipo*, (2022)

VIDA DE PERROS

Nota: La segunda parte de dos álbumes nombrados Arquetipo, en este segundo que es “Arquetipo temporada 2” se encuentra el tema el propio. Tomado de (Arkeologo, 2022)

Sie7e sie7e kartuchos – Luis Mendoza

La obra de Luis se caracteriza por la exploración de dinámicas del barrio, a lo largo de su carrera las incógnitas que han llevado el proceso de creación son, el barrio y quienes habitan ahí, en este caso la pieza que considero más relevante, sie7e sie7e kartuchos es una series de dibujos que componen una pieza expositiva, a través del dibujo, Luis propone una especie de taxonomía artística sobre los elementos que son parte de la estéticas y dinámicas de lo que en su tierra denominan como “Coletos” en su página Luis Mendoza Rudas, (2020) denomina así esta serie:

En estos años ha habido un auge de grupos de jóvenes llamados comúnmente “coletos”, que se caracterizan por un particular estilo de vida, cuyos códigos, y comportamientos liminales rayan en la ilegalidad. Sie7e Sie7e – Kartuchos es una investigación en constante desarrollo iniciada en 2014, en la que (a modo de inventario, y desde el dibujo) registro y categorizo objetos, artefactos, indumentaria, y un sinfín de elementos que componen la estética de estos grupos.

VIDA DE PERROS

Esto aporta a mi proyecto de investigación ya que va por una línea parecida, el dibujo como elemento para el análisis y reflexión de las dinámicas del barrio, por otra parte, el modelo investigativo de Luis ha inspirado esta investigación desde el inicio, como una guía para investigar el barrio desde las artes plásticas.

Figura 9

Sie7e Sie7e – Kartuchos

Nota: Dibujo parte de *Sie7e Sie7e – Kartuchos*. Tomado de (Rudas, 2020)

Figura 10

Sie7e Sie7e – Kartuchos

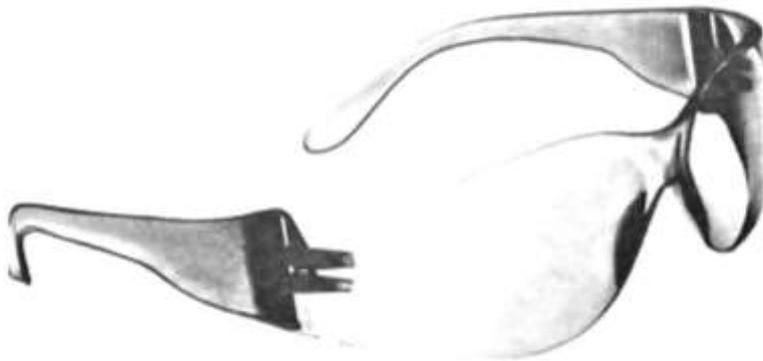

Nota. dibujo parte de *Sie7e Sie7e – Kartuchos*. Tomado de (Rudas, 2020)

VIDA DE PERROS

Figura 11*Sie7e Sie7e – Kartuchos*

Nota. dibujo parte de Sie7e Sie7e – Kartuchos. Tomado de (Rudas, 2020)

Figura 12*Sie7e Sie7e – Kartuchos*

Nota. dibujo parte de Sie7e Sie7e – Kartuchos. Tomado de (Rudas, 2020)

VIDA DE PERROS

Figura 13*Sie7e Sie7e – Kartuchos*

Nota. dibujo parte de *Sie7e Sie7e – Kartuchos*. Tomado de (Rudas, 2020)

Figura 14*Sie7e Sie7e – Kartuchos*

Nota. dibujo parte de *Sie7e Sie7e – Kartuchos*. Tomado de (Rudas, 2020)

VIDA DE PERROS

Figura 15

Sie7e Sie7e – Kartuchos

Nota. dibujo parte de *Sie7e Sie7e – Kartuchos*. Tomado de (Rudas, 2020)

VIDA DE PERROS

Figura 16*Sie7e Sie7e – Kartuchos*

Nota. dibujo parte de *Sie7e Sie7e – Kartuchos*. Tomado de (Rudas, 2020)

Figura 17*Sie7e Sie7e – Kartuchos*

Nota. dibujo parte de *Sie7e Sie7e – Kartuchos*. Tomado de (Rudas, 2020)

VIDA DE PERROS

Figura 18

Sie7e Sie7e – Kartucho

Nota. dibujo parte de Sie7e Sie7e – Kartuchos. Tomado de (Rudas, 2020)

Figura 19

Sie7e Sie7e – Kartuchos

Nota. dibujo parte de Sie7e Sie7e – Kartuchos. Tomado de (Rudas, 2020)

VIDA DE PERROS

Figura 20*Sie7e Sie7e – Kartuchos*

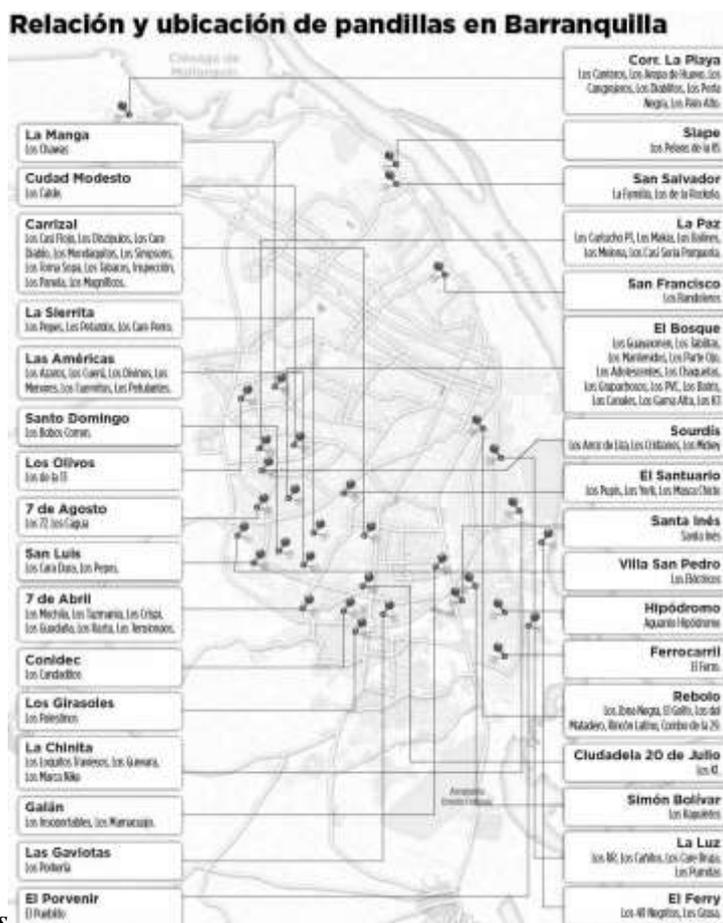
Nota. dibujo parte de Sie7e Sie7e – Kartuchos. Tomado de (Rudas, 2020)

Figura 21*Sie7e Sie7e – Kartuchos*

VIDA DE PERROS

Nota. dibujo parte de Sie7e Sie7e – Kartuchos. Tomado de (Rudas, 2020)

Figura 22

Sie7e Sie7e – Kartuchos

Nota. dibujo parte de Sie7e Sie7e – Kartuchos. Tomado de (Rudas, 2020)

Koteri ink – Kings of Nowhere

El ilustrador tiene un estilo particular, trabaja con dibujos de animales antropomorfos, estos dibujos hacen parte de una novela gráfica “Kings of nowhere” la cual trata de unos individuos con habilidades especiales que son llamados quimeras, estos sujetos son aborrecidos por la sociedad y marginados, de esta manera las quimeras consiguen asociarse en acciones delictivas, la forma de dibujar lo convierte en un referente especial para el proyecto, ya que su manera de representar a los animales, como pandilleros con una estética particular llevo a que buscara la estética propia de mi

VIDA DE PERROS

circulo de investigación, la ropa, los peinados, los zapatos, entre otras cosas que hacen parte de las dinámicas de la calle de Pamplona, por otra parte la idea de animalización de los humanos me parece sumamente valiosa, de esta manera dio la posibilidad de pensar una metáfora para el proyecto de investigación, obteniendo como resultado los perros de la calle, como analogía a las conductas callejeras, la territorialidad y vulnerabilidad.

Figura 23

Personaje de Kings of nowhere

Nota. boceto y construcción del personaje de Kings of nowhere. Tomado de (Koteri.ink, 2021)

Figura 24

Personaje de Kings of nowhere

Nota. portada del volumen 1 de Kins of nowhere. Tomado de (Koteri.ink, 2022)

Prácticas artísticas

Desde adolescente la calle formo mi carácter y personalidad, a pesar de no participar en conductas delictivas, mi vida en la adolescencia se caracterizo por ser hijo de la noche, pasaba menos tiempo en la casa y mas en los andenes pensando en que hacer, poco a poco sucedieron cosas que abrirían mis ojos, en mi pueblo natal, a pesar de ser tan pequeño existe un mundo del que todos hablan pero nadie quiere solucionar, asesinatos, limpiezas, amenazas han sido parte de lo que me marco de joven, a los 13 años presenciamos un policía muerto, a los 14 años varios pelados fueron amenazados y algunos asesinados por la violencia colombiana, esto me llevo a conocer dinámicas callejeras de muchas partes, mientras nos tomábamos una cerveza, los pelados nos narraban historias de la calle de Cúcuta pasando

VIDA DE PERROS

por Toledo hasta Pamplona, estas historias generaron en mí una curiosidad por contar historias callejeras, como artista siempre me ha fascinado el dibujo y la gráfica para narrar historias en mi juventud aparecieron series importantes para despertar en mí el interés artístico

Figura 25

Futbol Callejero

Nota. imagen de portada de la serie “futbol callejero” Tomado de (primevideo.com, s/f, s/p)

Futbol callejero fue transmitida por señal Colombia, eso me dio idea para crear mis historias y contarlas por medio de dibujos e ilustraciones, al entrar a artes visuales estas ideas empezaron a surgir con la línea de investigación creación, en los talleres se empezó a trabajar estas ideas desde

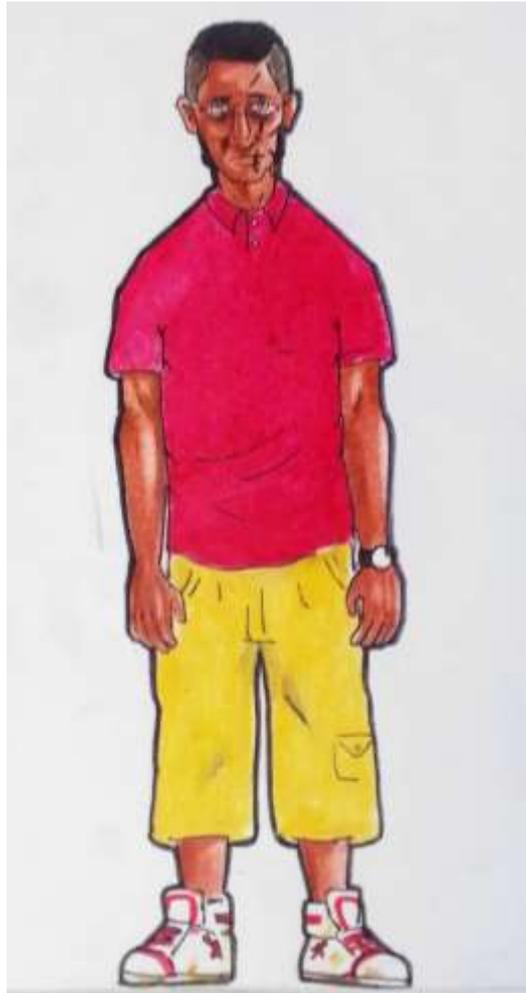
VIDA DE PERROS
diversas técnicas

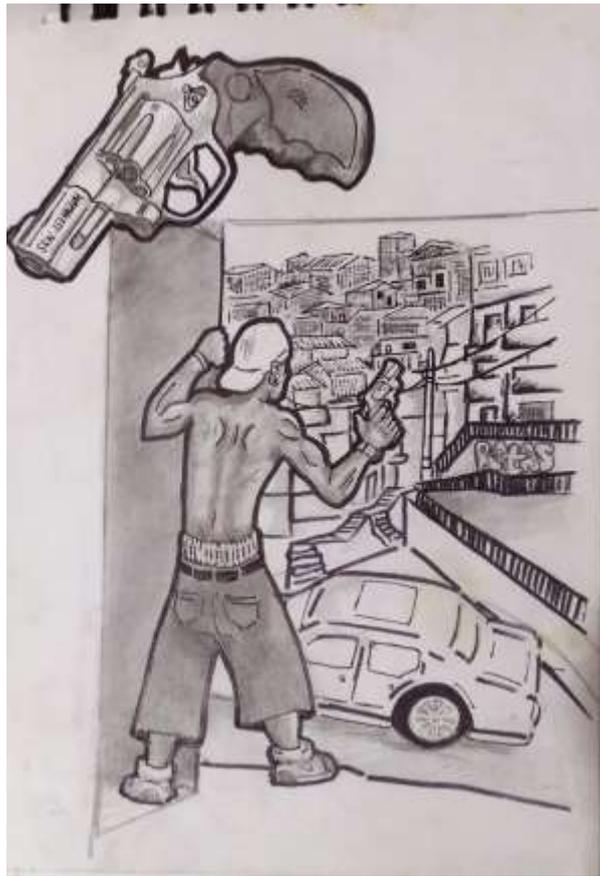

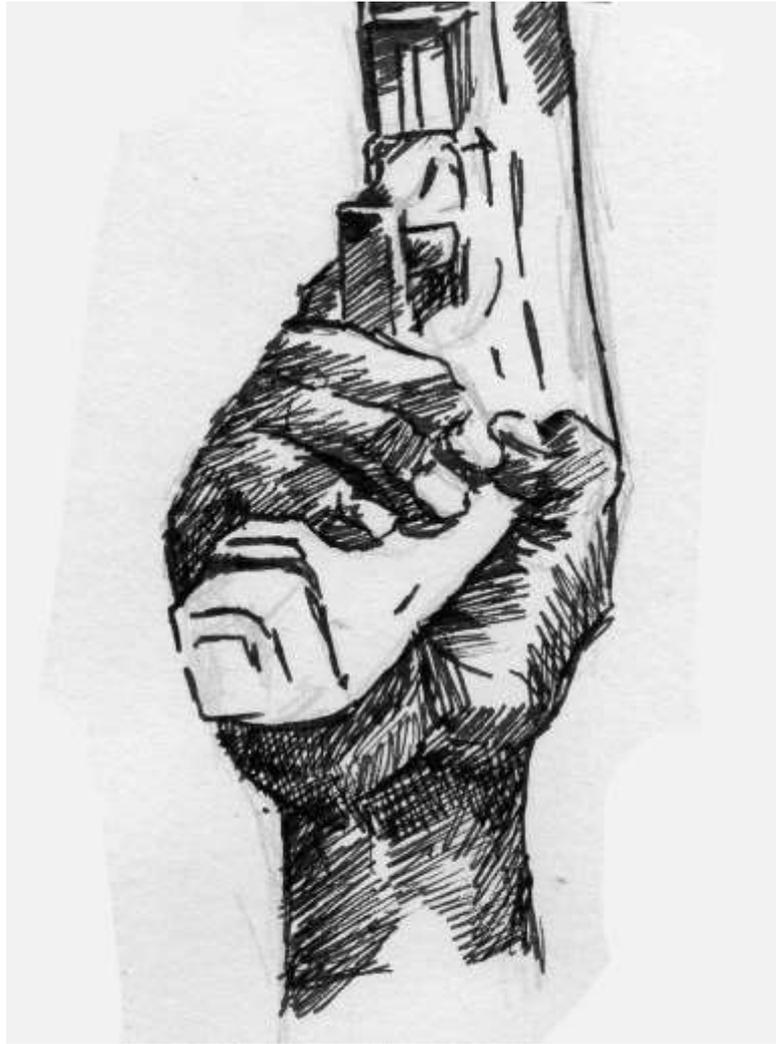

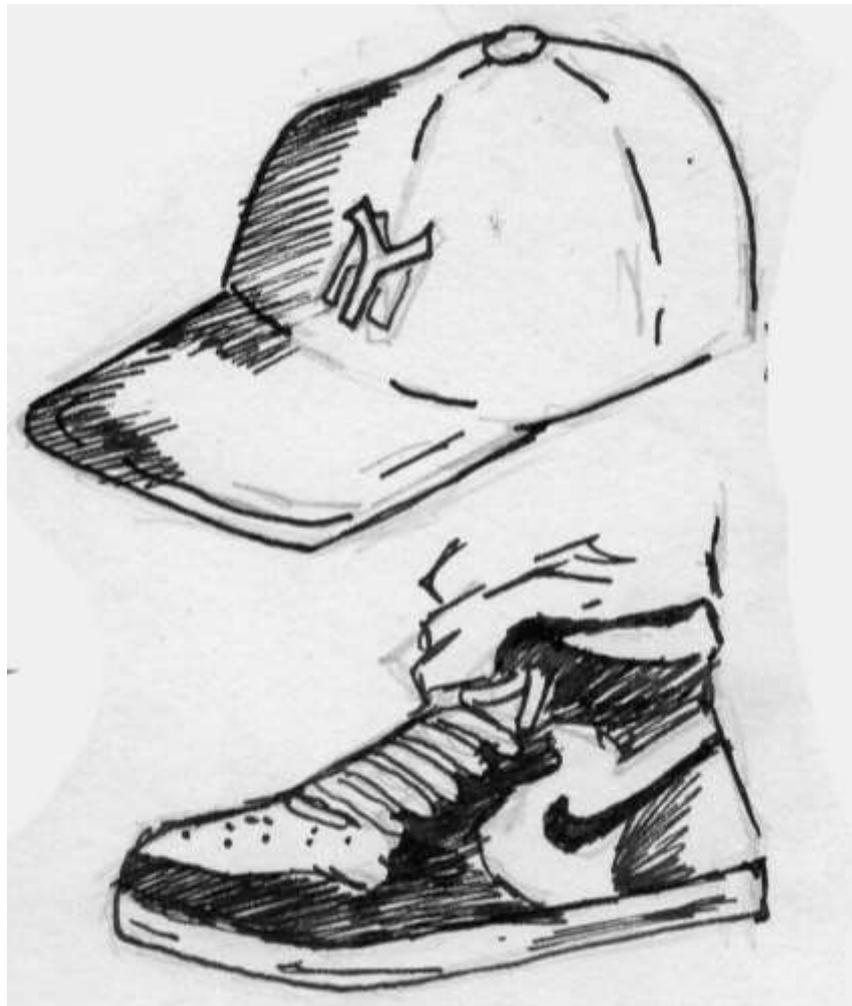
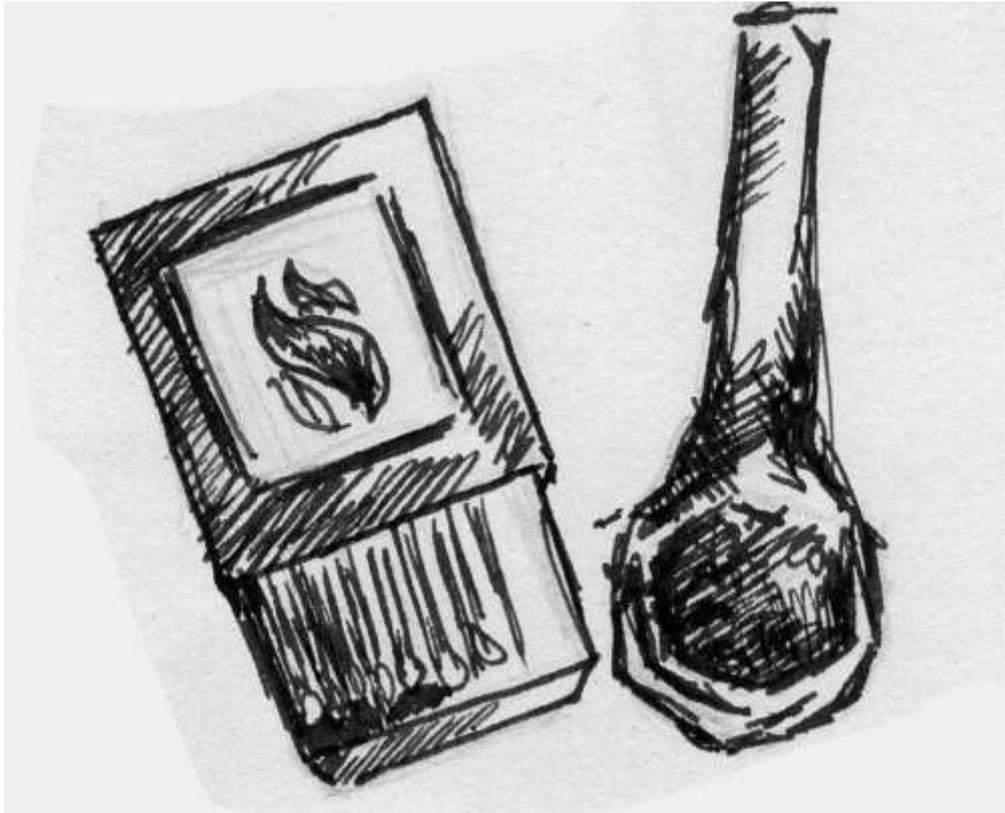

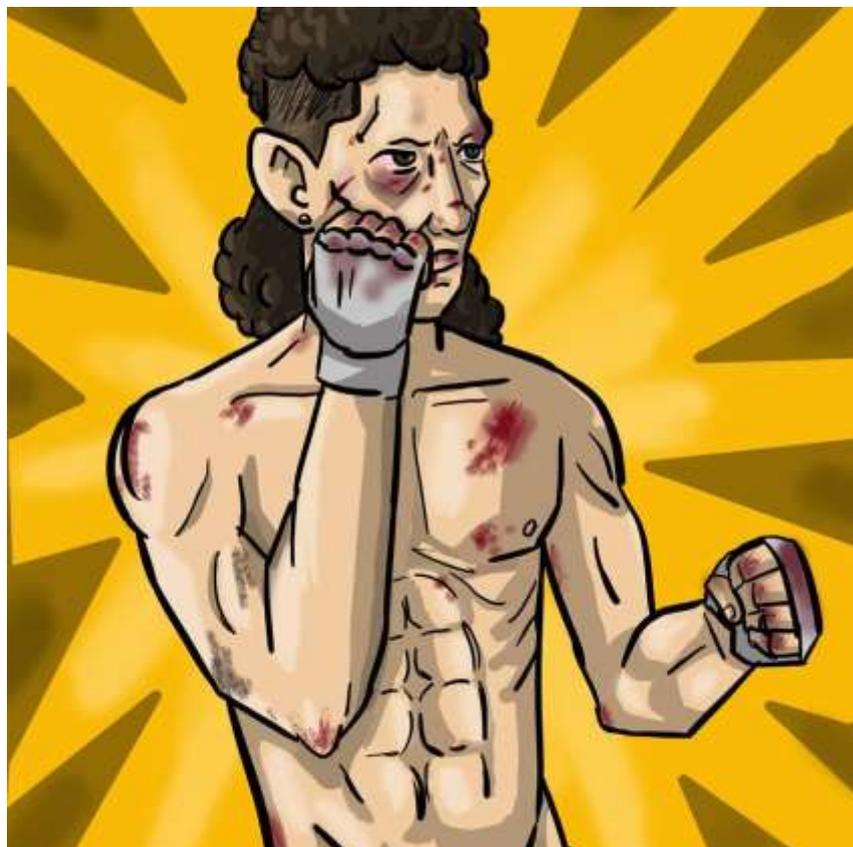

VIDA DE PERROS

Pasando por la plumilla y el grafito, para luego integrar la creación de personajes utilizando bocetos y creando rostros con estéticas que son comunes en las calles, de este modo se iba construyendo un estilo para las proyecciones de la obra final, luego de esto decidí pasar a practicas de dibujo digital, en donde se aumentarían las experiencias de creación, ya que el dibujo digital contiene diversas posibilidades.

B

VIDA DE PERROS

Luego de esto seguí hablando sobre violencia, pero buscando estilos de dibujo que dijeran mas con cada ilustración, esto me llevo a pensar en la simplificación de la imagen, aun siguiendo con el tema de la violencia, pero con más expresividad en la imagen.

VIDA DE PERROS

Ilustración 1

VIDA DE PERROS

Después de este proceso, las imágenes debían tomar una perspectiva distinta, aunque eran imágenes potentes, les faltaba movimiento crear una experiencia inmersiva en el público, de esta manera se empezó a realizar talleres de animación, se eligió una imagen para darle movimiento, en este momento la animación se convirtió en el centro del proyecto, la primera animación trabajada fue la de un tipo al cual le cortaron las manos por andar robando en el barrio

Después de hablar de violencia en el octavo semestre en una entrega los maestros de taller me hicieron entender que hablar de violencia y ponerla explícitamente no le sirve al arte ni a la sociedad, tuve que reflexionar sobre que hablar y como hablar de ello, experimente temas como la hombría y la niñez en la violencia del barrio.

VIDA DE PERROS

Pero aun así sentía que faltaba, que no era suficiente hablar de esto, así llegue a la conclusión de hablar sobre temas acorde a lo que estaba estudiando así llego a mí la idea de hablar del arte que existe en el barrio, como resiste y combate a la violencia, así el siguiente paso para la creación avanzo hacia el arte, al hablar explícitamente de violencia, me enfrente al dilema de que no está proponiendo algo nuevo, algo que recabara en el sentir propio y que influyera en el público, desde ese momento, la

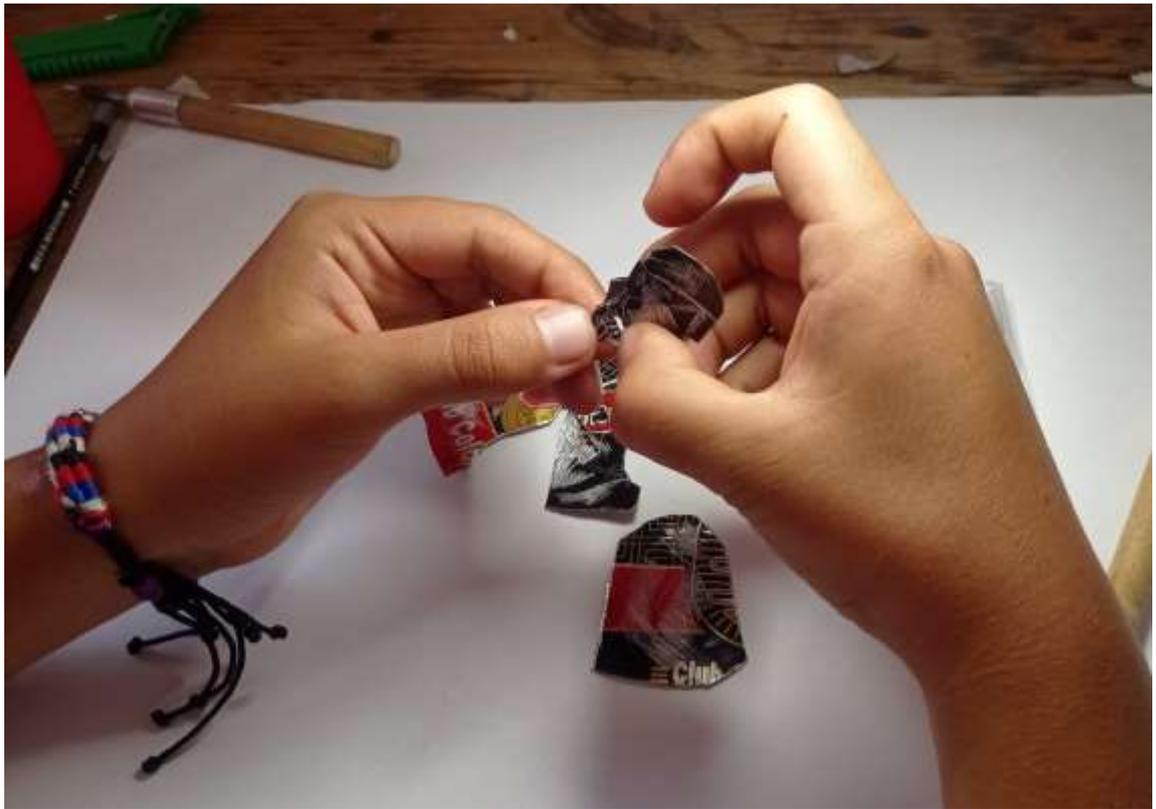
VIDA DE PERROS

búsqueda de metáforas e ideas, concluyo en comparar la vida de la calle y del barrio, con la de los perros, también hablar sobre arte como resistencia al barrio y a la violencia. Desde la animación con latas de cerveza, este material surge desde la necesidad de un material diferente al papel y al lápiz, encuentro las latas de cerveza que son una metáfora a lo duro del barrio, al “chuzo”, a la “lata” que es a como se refieren a la navaja, en estas experimentaciones surge un término que me acuño la profesora Luisa Giraldo que es el termino de *"dibujo radical"* este dibujo que es muy underground, el raye con punta seca, cortar los personajes, eso en la animación final se evidencia en la textura de los personajes.

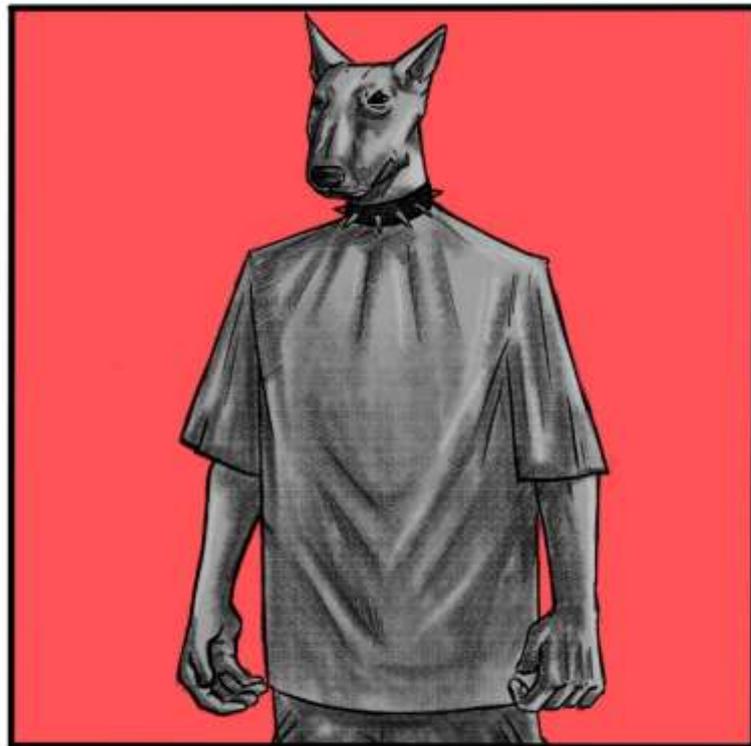

Después de tener definido el tipo de animación que quería crear vinieron, la creación de personajes, para tener definido que iba a aparecer en la animación y como muestra de las cosas que no entrarían en la animación final, ya que al trabajar con un tema tan extenso como las vivencias de los barrios

VIDA DE PERROS

algunas cosas no entrarían en la proyección final, de esta manera la ilustración permite contar esas vivencias que quedan por fuera.

Conclusiones

Al realizar el proyecto durante estos años, me he dado cuenta de muchas cosas que ignoraba, al indagar sobre el barrio y sus habitantes, he descubierto cosas que van más allá de la violencia que azota los barrios, esto me permitió explorar por diversos temas, dejar de mirar solo lo negativo del barrio y enfocarme en los que resisten todos los días la pobreza desde el arte.

Como primera conclusión se puede afirmar que el objetivo general de metaforizar las vivencias populares de barrios marginales de la ciudad de Pamplona a través de las practicas artísticas se cumplió, ya que se cuenta en la exposición con ilustraciones que hablan de vivencias populares desde el imaginario del artista al ver estas dinámicas de barrio metaforizada con conductas de los perros callejeros que es la metáfora principal de la obra, por otro lado al utilizar el material de la lata para realizar los personajes que se animaron es otro logro, la lata es la metáfora al peligro del barrio, lo duro, lo cortante.

La segunda conclusión que obtuve del proyecto fue que al investigar como otros artistas investigaban sobre el barrio, la calle, las vivencias de barrios populares, sobre abandono y marginalidad, obtuve herramientas para reflexionar sobre mi manera de narrar y como también fue un proceso de maduración personal y artística, tomarme en serio las dinámicas que resisten a la violencia y metaforizarlas fue gracias a los antecedentes y referentes artísticos, porque sus análisis y obras alimentaron el conocimiento y cambiaron aspectos de mi trabajo que no le aportaban nada al arte ni a la sociedad. De esta manera el primer objetivo específico fue cumplido Analizar referentes conceptuales y artísticos que permitan metaforizar las vivencias populares de barrios marginales de la ciudad de Pamplona a través de las practicas artísticas.

Al desarrollar diferentes temas sobre el barrio me permitió construir el imaginario final, ya que, al hablar en mayor o menor cantidad de violencia, estética, hombría me sirvieron para excavar por diversos temas, así de esta manera logré tener una cantidad considerable de trabajos y explorar diversas maneras de ilustrar como lo fueron las plumillas, el grafito, dibujo digital, animación digital, dibujo sobre lata de cerveza, creación de marionetas en lata, animación en lata de cerveza, todo siempre orientado hacia dinámicas del barrio, así pues se dio logro el segundo objetivo específico Explorar a través de diferentes técnicas artísticas las vivencias populares de barrios marginales de la ciudad de Pamplona.

La propuesta final contiene muchos aspectos, primeramente el proceso, el cual abarca desde ilustraciones y personajes en latas, hasta bitácoras y anotaciones que a lo largo de la carrera han sido parte de los resultados finales teniendo o no relación directa con el proyecto, pues creo que cada clase, cada lectura y dibujo alimento lo que es el proyecto, así pues las bitácoras y trabajos de talleres antecesores de proyecto de grado son de gran importancia para lograr la metaforización del barrio, por otro lado la animación final consta de 3 historias, las cuales están relacionadas por la violencia, el arte y dinámicas propias de un barrio, metaforizados en los perros y en las latas, con esto se logra no solo presentar a pamplona, sino que cualquier barrio de Colombia pueda identificarse con lo propuesto en la exposición final. De esta manera se cumple el tercer objetivo específico Desarrollar una propuesta artística que permita metaforizar las vivencias populares de barrios marginales de la ciudad de Pamplona.

Construir como lo mencionaba antes fue crecer, reconocermelo como habitante de un barrio gigante que se llama Colombia, aunque el proyecto se delimito a pamplona, siento que esto fue una experiencia de hablar de dinámicas que pasan en las metrópolis mas grandes hasta en los pueblos mas pequeños, hacer este proceso fue recordar momentos duros y pesados de mi vida y

reconciliarme con ellos, presentarlos por medio del arte, no considero que el arte cure nada, pero como medio de expulsar pensamientos y experiencias me parece la mejor herramienta, además lograr que otras personas se identifiquen con mis dibujos y animaciones fue lo más increíble, conocer personas que han vivido lo duro del barrio y han sobrevivido a etapas violentas por medio del arte es la mas hermosa experiencia que este proyecto me ha dejado.

Resultados

Después de la exploración de los temas del barrio y la exploración ilustrativa, la producción artística que se obtuvo se exhibirá de manera en la calle, en los escenarios que dieron inspiración para la animación, por un lado las ilustraciones digitales serán impresas, pegadas en la pared a manera de afiche, uno al lado del otro, con aires callejeros, como carteles pegados sobre las calles de los barrios, los dibujos serán una experiencia para el público, cada dibujo cuenta una historia, y la intención es que el público se adentre en cada ilustración, que desarrollen en su imaginación los inicios y desenlaces de las muestras.

Al frente de estas ilustraciones, estará proyectada la animación final, esta constara de 3 historias que se conectan entre si por los problemas, dilemas del barrio, el hip hop, el arte, la

resistencia, todas estas vivencias se transmiten por medio de la animación, con ello se busca sensibilizar a los espectadores, generando una experiencia, contando historias sensibles sobre el duro barrio.

Referencias

- AlcolirykoZ. (27 de Septiembre de 2013). Alcolirykoz - Anestesia Local (Episodio 2). Medellin, Antioquia, Colombia.
- Alcolirykoz. (2014). Otra cancion larga. *Efectos secundarios*. Medellin, Antioquia, Colombia.
- Alcolirykoz. (2017). *Alcolirykoz*. Obtenido de Alcolirykoz: <https://alcolirykoz.com/>
- Alcolirykoz. (2017). Outro (regalo). *Servicios Ambulatorioz*. Medellin, Antioquia, Colombia.
- Alcolirykoz. (09 de Julio de 2021). Aranjuez. *Aranjuez* . Medellin, Antioquia, Colombia.
- alcolirykoz. (2021). La moraleja de vivir aquí, es que pa' donde mires tienes que subir». Medellin, Antioquia, Colombia.
- Alejo Vargas Velásquez, V. G. (2008). *Violencia urbana, seguridad ciudadana y políticas públicas, la reducción de la violencia en las ciudades de Bogotá y Medellín*. Bogota.
- Arkeologo. (03 de Noviembre de 2022). El propio. Medellin, Antioquia, Colombia. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=sWniE5CaQ5w&ab_channel=ElArkeologo-Topic
- Arkeologo, Gambeta. (23 de Julio de 2020). Buenos Dias vietnam. Medellin , Antioquia, Colombia.
- BAYONA, H. C. (01 de 2019). BARRIOS POPULARES: ALTERNATIVA A LA CRISIS HABITACIONAL , DESDE LOS POBLADORES. *revista credencial*.
- Cembrano, S. (11 de Diciembre de 2019). *vice*. Obtenido de vice: <https://www.vice.com/es/article/v744d3/no-volver-esto-una-cancion-seria-haber-sufrido-gratis-alcolirykoz>

Cotán Fernández, A. (2019). El método etnográfico como construcción de conocimiento: un análisis descriptivo sobre su uso y conceptualización en ciencias sociales. *marganes*, 83-103. Obtenido de file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElMetodoEtnograficoComoConstruccionDeConocimiento-7246053.pdf

Dimond, M. (1971). El Barrio. *Brujería*. EE.UU.

elvecindariocalle13. (25 de Octubre de 2009). Calle 13 - La Perla (Long Version) ft. Rubén Blades, La Chilinga. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=B0cVKmkYamU&ab_channel=Calle13VEVO

Genius. (25 de Enero de 2020). *Baldor* . Obtenido de Genius: <https://genius.com/Alcolirykoz-baldor-lyrics>

Genius. (2021). *en letras mayusculas (reedicion 2018)*. Recuperado el 30 de mayo de 2023, de Genius: <https://genius.com/albums/Alcolirykoz/En-letras-mayusculas-reedicion-2018>

Hernández, A. S. (2005). *EL MÉTODO BIOGRÁFICO EN INVESTIGACIÓN SOCIAL: POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES DE LAS FUENTES ORALES Y LOS DOCUMENTOS PERSONALES*. Obtenido de asclepio.revistas.csic.es: <https://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/view/32>

Koteri.ink. (09 de diciembre de 2021). Color or black & white? Which do you like more? Recuperado el 16 de Mayo de 2023, de https://www.facebook.com/koteri.ink/photos/pb.100044164702843.2207520000./2006580109520813/?type=3&locale=es_LA

Koteri.ink. (07 de Octubre de 2022). Recuperado el 16 de Mayo de 2023, de

https://www.facebook.com/photo/?fbid=644600577022093&set=a.644600547022096&locales=es_LA

Laura Díaz-Bravo, U. T.-G.-H.-R. (2013). La entrevista, recurso flexible y dinámico.

Lillo, J. S. (2016). El Hip Hop como movimiento social y reivindicativo. *El Hip Hop como movimiento social y reivindicativo*. Valencia.

primevideo.com. (s.f.). Fútbol callejero. Recuperado el 16 de Mayo de 2023, de

<https://www.primevideo.com/region/na/detail/F%C3%BAtbol-Callejero/0HBV7LWLD6KSPWJBTS17XIJ8BD>

Real Academia Española. (2022). *Educacion*. En Diccionario de la Lengua Española (edición del Tricentenario). Obtenido de <https://dle.rae.es/barrio>

Real Academia Española. (s/f). *Educacion*. en Diccionario de la Lengua Español (edición del Tricentenario). Recuperado el 26 de Mayo de 2023, de <https://dle.rae.es/barrio>

Real Academia Española. (s/f). *Educacion*. en Diccionario de la Lengua Español (edición del Tricentenario). Recuperado el 29 de Mayo de 2023, de <https://dle.rae.es/arte>

Rudas, L. M. (2020). *luismendozarudas.com*. Obtenido de luismendozarudas.com:

<https://luismendozarudas.com/proyecto-sie7e-sie7e-kartuchos/>

Sabogal, M. H. (2015). *Una nación desplazada : informe nacional del desplazamiento forzado*. Bogotá.

Zapata, G. (s/f). *zdezapata.com*. Recuperado el 30 de Abril de 2023, de zdezapata.com:

<https://zdezapata.com/work>