

Arquitectura y expresiones artísticas en la comuna 13

Susana Bonilla Mejía

Asesora: Stefanny López Tobón

Colegio Marymount Medellín

Proyecto de Grado

Medellín

2018

Tabla de contenidos

Índice de figuras.....	3
Resumen/Abstract.....	4
Introducción.....	5
Justificación.....	6
Antecedentes.....	7
Pregunta problematizadora y objetivos.....	9
Objetivo general.....	9
Objetivos específicos.....	9
Capitulo I. Marco conceptual.....	10
1. Generalidades de la comuna 13.....	10
1.1. Ubicación.....	10
1.2. Población.....	10
1.3. Estratificación social.....	10
2. Historia de la comuna 13.....	13
2.1. Historia.....	11
2.2. Operación orión.....	12
3. El arte como ente transformador.....	14
3.1. Pintura (proyecto "Medellín se Pinta de Vida").....	14
3.2. Música.....	15
3.3. Danza.....	16
3.4. Graffiti.....	16
4. Arquitectura de la comuna 13 (características).....	17
5. Espacios arquitectónicos dentro de la comuna 13.....	18
5.1. Espacios de recreación.....	18
5.2. Arquitectura y graffitis en honor a las victimas.....	18
5.3. Escaleras eléctricas.....	19
Capitulo II. Metodología de la investigación.....	20
Capitulo III. Análisis de los resultados.....	22
Análisis de entrevista para habitantes.....	22

Análisis de entrevista para arquitectos.....	23
Análisis de entrevista para artistas.....	23
Análisis de relato.....	24
Capitulo IV. Conclusiones.....	25
Palabras clave.....	26
Bibliografía.....	27
Anexos.....	28

Índice de figuras

Figura 1: Mapa de comunas de Medellín.....	10
Figura 2: Graffiti de los pañuelos blancos.....	11
Figura 3: Proyecto "Medellín se Pinta de Vida".....	14
Figura 4: Proyecto "Medellín se pinta de Vida".....	14

Resumen

Las expresiones artísticas han sido un factor fundamental para el progreso y transformación de la comuna 13. Después de tantos conflictos y toda la violencia que hubo en este lugar, los jóvenes, quienes fueron los personajes principales de esta transformación, decidieron cambiar un arma por una lata de pintura y así, contagiar los pensamientos de los demás habitantes para que esta comuna fuera un mejor lugar y la violencia, no caracterizara la comuna, a medida que ha pasado el tiempo, los diferentes habitantes fueron cogiendo rumbos diferentes (grafiti, baile, rap, actuación y guías del tour de la comuna) como distracciones para hacer a un lado todos los conflictos, las matanzas, las drogas, la violencia intrafamiliar, entre otras y así transformar la comuna. La comuna ha tenido apoyo del estado en la construcción de algunas estructuras como las escaleras eléctricas y el viaducto, y aunque los habitantes de la comuna no han estado de acuerdo en algunas transformaciones, estas, han ayudado a su economía.

Abstract

Artistic expressions have been a fundamental factor for the progress and transformation of comuna 13. After so many conflicts and all the violence in this place, young people, who were the main characters of this transformation, decided to exchange a weapon for a can of paint and thus infect the thoughts of the other inhabitants so that this commune would be a better place and violence, does not characterize the commune, as time has passed, the different inhabitants took different directions (graffiti, dancing, rap, acting and tour guides of the commune) as distractions to put aside all the conflicts, the massacres, the drugs, domestic violence, among others and thus transform the commune. The commune has had state support in the construction of some structures such as the electric stairs and the viaduct, and although the inhabitants of the commune have not agreed on some transformations, these have helped their economy.

Introducción

Esta investigación pretende explicar la forma en la que la arquitectura y las expresiones artísticas de la comuna 13 en Medellín inciden en sus procesos sociales. Para esto se deben identificar cuales fueron las características de la arquitectura en esta comuna y además describir las expresiones artísticas de los habitantes de la comuna 13 de Medellín según su cultura, con esta información, será posible establecer la relación entre las características de la arquitectura y las expresiones artísticas con los procesos sociales.

Para dar explicación a lo anterior, se debe conocer información general de la comuna 13 y su historia, la manera en la que han combatido la violencia y a través de la cual han tenido un proceso de transformación. De manera que al final, se logre explicar cual es la influencia del arte y arquitectura en la comuna, se debe analizar las diferentes ramas del arte que se encuentran en este lugar como los son la pintura, la música, el baile y los graffitis.

Con el fin de conocer mejor la comuna y evidenciar la influencia del arte y la arquitectura, se realizará una visita guiada y además una serie de entrevistas abiertas a habitantes, artistas y arquitectos donde debería verse reflejada la transformación que ha atravesado esta y la importancia que se le da al arte y la infraestructura en este lugar. De acuerdo a las respuestas de estos personajes se podrán obtener unas conclusiones que permitirán responder a la pregunta planteada inicialmente.

Justificación

Mediante este trabajo quiero mostrar que la Arquitectura y las expresiones artísticas pueden funcionar como un puente a la resignificación de procesos sociales y sus necesidades, y que gracias a la arquitectura y las expresiones artísticas se puede generar mas seguridad dentro de la comuna, mejor comunicación, desaparece la territorialidad entre grupos, se crea una nueva identidad y la economía puede mejorar.

También quiero mostrar, de que manera la expresión artística puede cambiar el rumbo de las personas y así todos se contagian, cambiando el rumbo de casi una comuna entera, modificando su identidad y creando una nueva cultura, usando su propia historia violenta para contarla a través del baile, la música y el graffiti y no ser parte de ella negativamente, causando aún más conflicto.

Ahora que la violencia y el conflicto no se ven superficialmente y se pueden recorrer las calles de la comuna con mayor tranquilidad que unos años atrás, y que son mas los buenos que los malos, ellos mismos, los que han logrado reflejar el cambio tratan de incentivar esas expresiones artísticas en nuevas generaciones que apenas están creciendo, para tratar de que no caigan en las bandas criminales, porque los niños son el futuro y si escogen el camino de la violencia, fácilmente, la comuna 13 podría caer en malas manos.

Entonces sería bueno pensar no solo en atraer niños y jóvenes al mundo de lo artístico, sino también de que manera se podría lograr esto.

Antecedentes

"Las milicias de las FARC, del ELN y de los CAP (Comandos Armados del Pueblo) , controlaron a sangre y fuego esta comuna por mas de diez años" dice Yoni Alexander Rendon en su libro: Comuna 13 de Medellín, estos grupos armados aniquilaban jóvenes, desplazaban familias enteras, formaban barreras de muerte, secuestraban a los funcionarios públicos que trabajaban en el sector, ponían cadáveres bomba para violentar a los funcionarios judiciales y de policía quienes eran encargados de realizar los levantamientos e incluso, se mataban entre ellos mismos para cuidar su territorio.

El conflicto en la comuna 13 era cada vez peor pues las bandas paramilitares habían entrado a competir por el control de los territorios con las milicias, esas guerras fueron el factor causante de muertes de los mismos habitantes de edificios de la zona e incluso, a personas de barrios que no eran cercanos fueron invadidas en su propio hogar por municiones de armas.

Para controlar este conflicto, vendría la operación Orión, la cual "ayudaría" a tejer nuevamente lazos que uniría a la comuna 13 para que el conflicto terminara.

Después de pasar por este conflicto, aproximadamente hace más de diez años atrás, Medellín comenzó un proceso de transformación urbana con un impacto social muy fuerte. Dentro de este proceso, se han realizado varias campañas para evitar la violencia en esta ciudad, una de estas campañas, se llama "Medellín se pinta de vida" y es un proyecto de la alcaldía de Medellín con la colaboración de la empresa Colombiana de pinturas: Pintuco. Sin embargo, después de todo este proceso de reivindicación, es imposible ocultar los antecedentes históricos de conflicto en la ciudad de Medellín y mucho menos todos los casos de violencia ocurridos en la comuna 13 de San Javier, que después de este proceso militar y urbano en el que varias empresas, familias y personas se unieron para crear una nueva identidad.

Personas del exterior e incluso de la propia ciudad de Medellín siguen teniendo temor al recorrer o simplemente pasar por esta zona debido a su historia, todos conocemos ese lado "oscuro" de esta comuna, cuando había violencia, incluso entre los mismos habitantes de la misma comuna por la territorialidad que existía allí. Se sabe por todas las guerras que ha pasado pero todavía no se conoce la nueva y verdadera identidad de la comuna 13.

La arquitectura y las expresiones artísticas han tenido un rol muy importante en este proceso de resignificación de memorias, ya que esta ha ayudado en grandes cantidades y esto se puede evidenciar desde la pintura de una vivienda, la fachada de esta y hasta estructuras para realización de diferentes actividades para la recreación de estos habitantes. (Rendon, 2017)

"La experiencia nos demuestra que hay una manera diferente de hacer las cosas y que si llevamos ese espíritu y ese color a otros escenarios de la vida, vamos a lograr cambios mucho más significativos." (Ángel & Velásquez, S.F)

Pregunta Problematizadora

¿De qué manera las expresiones artísticas y la arquitectura de la comuna 13 en Medellín incide en sus procesos sociales?

Objetivos

Objetivo General

Explicar la forma en la que la arquitectura y las expresiones artísticas de la comuna 13 en Medellín inciden en sus procesos sociales.

Objetivos Específicos

1. Identificar las características de la arquitectura de la comuna 13 de Medellín.
2. Describir las expresiones artísticas de los habitantes de la comuna 13 de Medellín según su cultura.
3. Describir los procesos sociales que ha tenido la comuna 13 de Medellín.
4. Establecer la relación entre las características de la arquitectura y las expresiones artísticas con los procesos sociales de la comuna 13.

Capítulo I Marco conceptual

1. Generalidades de la Comuna 13

1.1. Ubicación

A la comuna 13 se le atribuye el nombre de San Javier, esta es una de las 16 comunas que conforman la ciudad de Medellín, está ubicada en la zona centro occidental de la ciudad. Esta localidad se construyó y se urbanizó en las laderas de la montaña. La comuna limita con Robledo, Altavista, San Cristóbal y La América. (Londoño, 2012)

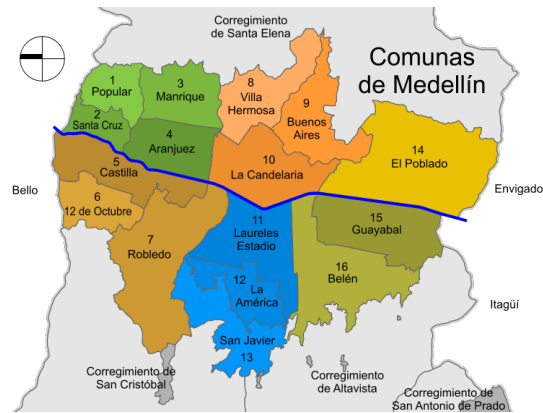

Figura 1. Mapa Comunas de Medellín. Recuperado <http://medellintespera.blogspot.com/p/mapa-de-medellin-con-barrios-y-comunas.html>

1.2. Población

En este territorio habitan 139.716 personas, según el perfil demográfico 2016 - 2020 visto en la Comuna 13, San Javier, donde dentro de esta cifra, la mayoría son mujeres con una total de 72.577 y 67.139 son hombres, la población total está dentro de un rango de edad entre los 15 y los 44 años de edad. (Alcaldía de Medellín, 2015)

La comuna 13 se compone por los barrios Veinte de Julio, El Salado, Nuevos Conquistadores, Las independencias, El Corazón, Belencito, Betania, El Pesebre, Blanquizal, Santa Rosa de Lima, Los Alcázares, Metropolitano, La Pradera, Juan XXIII- La Quebra, Antonio Nariño, San Javier I Y II, Eduardo Santos y El Socorro. A estos barrios, les pertenece un área de 7 km².

1.3. Estratificación social

En su estratificación económica prevalece el estrato bajo bajo con un valor de 51.6464

personas, a este le sigue el estrato bajo, con un total de 48.874 personas y el estrato medio y alto, no existe en esta comuna, según dice la Encuesta de Calidad de Vida 2009. 132.799 personas, viven en un área de 7 km². (Londoño, 2012)

2. Historia de la Comuna 13

"La violencia en la comuna 13 de Medellín (San Javier) hizo que doña Rocío tuviera que enterrar a sus tres hijos. A uno lo asesinaron por la guerra entre "combos" que hay en la zona. Otro perdió la vida a manos de paramilitares. Y el restante hace parte de las víctimas dejadas por la operación Orión." (Mercado, 2017)

"Los muros de la Comuna 13 de Medellín que se ven en el Graffitour hablan de la unión de los habitantes de este sector del occidente de la ciudad." (Uribe, 2016)

Figura 2. (2016). Graffiti de los pañuelos blancos. Recuperado <http://juanuribeviajes.com/en-colombia/graffitour-una-nueva-forma-vivir-medellin/>

2.1. Historia.

Ellos mismos se encargaban de que las personas le tuvieran un desprecio y desalojaran la comuna, ya que si no eran desplazadas, ellos mismos se trasladaban por el trauma que habían creado las balas, las bombas, las granadas y toda la violencia.

"Pasadas dos semanas, fui trasladada a una casa que mi familia había alquilado en otro barrio de la ciudad, pues me encontraba muy afectada psicológicamente y ya no quería seguir viviendo en el barrio en que había sido herida" relata Adriana María Mazo, joven residente del

barrio Las independencias.

La importancia de la comuna 13 dentro del valle de aburra, se ha dado por el tema de los caminos, allí, había un camino ancestral que comunicaba el valle de aburra con Santa Fe de Antioquia y por este camino conquistaron este lugar. El primer barrio que hubo allí, fue El Salado. Por el camino mencionado anteriormente, los esclavos de las minas de Santa Fe de Antioquia se escapaban para encontrar un refugio. Se dice que la comuna 13 siempre ha sido el refugio de aquellas personas que buscan la libertad.

La comuna 13 se ha caracterizado por sus invasiones, las que mas han impactado este lugar, fueron: En el barrio nuevo conquistadores en el año 1978 y en Independencia 1e Independencia 2 en el año 1980. Estas invasiones, se dieron por la violencia que estaba ocurriendo en la zona nororiental de la ciudad porque las personas de allí, fueron desplazadas y llegaron a la comuna 13, y así ocurrió el primer desplazamiento intraurbano que se dio en Colombia .

En cuanto a lo mas reciente, la resistencia social y la autogestión de organizaciones sociales, se ha destacado porque las nuevas estructuras como las bibliotecas, las escaleras eléctricas, metro cable, etc. han sido organizadas por gestiones de lideres comunitarios y organizaciones sociales que se han unido para pedir al estado apoyo.

Para finalizar con la historia de esta comuna, lo ultimo que queda por resaltar es el hip hop y el arte como resistencia y método de transformación. Ahora con todos los proyectos y trabajos que hacen dentro de la comuna para que las personas conozcan esta comuna, es un trabajo que vienen haciendo lideres y activistas del hip hop para retomar el tema de la memoria, la resistencia hacia las violencias y miserias

2.2. Operación Orión.

Esta operación se llevo a cabo el 16 de octubre del 2002, después de que al alcalde de la ciudad de Medellín de ese momento: Luis Pérez Gutiérrez presenciara una escena de violencia por bala perdida de alguien cercano a el, al el ver que esto estaba ocurriendo en la ciudad que el

gobernaba, contacto de inmediato al presidente de la república: Álvaro Uribe, el presidente Uribe, al igual que el alcalde Luis Pérez, quedó muy preocupado después de esta llamada así que Uribe le dice al alcalde que estaría puesto a su disposición.

El 16 de octubre del 2002 se llevó a cabo la operación militar Orión por parte de los organismos de seguridad del Estado. Adoptó su nombre porque el Ejército acostumbra ponerle el nombre a las operaciones según la primera letra del mes que se lleven a cabo.

En esta operación cooperaron más de 1.200 hombres del Ejército, la Policía, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), EL Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Fiscalía, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional, acompañados de la Procuraduría.

Estas tropas llegaron a la comuna 13 en la madrugada y comenzaron en los barrios Belencito, sector La Torre; Nuevos Conquistadores, sector La Gallera; Veinte de Julio y El Salado. Todas las tropas venían muy equipadas de armamento y herramientas para la comunicación entre ellos.

Las personas que armaban el conflicto en la comuna se enteraron de la presencia de la fuerza pública, así que abrieron fuego y de esta manera se desataron los combates en la zona. Este combate continuó hasta las horas de la tarde, ya el teniente de Fragata de la Armada Nacional y algunos soldados habían muerto, no sería nada fácil ya que se estaba realizando la operación militar que dividiría la historia de la comuna 13 en dos.

Después de balaceras, violentos enfrentamientos entre las tropas de la operación Orión y las milicias de las FARC, el ELN y los CAP, los integrantes de la operación consiguieron su primer logro que fue despejar el barrio Veinte de Julio, pero todo lo consiguieron por medio de violencia, las cosas por el momento todavía no eran tranquilas ni pacíficas.

Después del gobierno derrotar la guerrilla de este lugar, vieron que tenían su objetivo cumplido y partieron de allí, pero dejaron a la comuna en manos de los paramilitares durante casi cuatro años. En ese entonces, comenzó una "limpieza social", donde asesinaban a las personas sin motivo justo y empiezan a haber muchos asesinatos.

Cuando Uribe se lanzó a la presidencia para ser reelegido con una estrategia, esta sería

desmovilizar todos los paramilitares, esta idea se desarrollo y los paramilitares fueron desmovilizados con el proceso de Paz y Justicia, pero la comuna queda durante cuatro años totalmente sola, cuando lo que quieren y necesitan es un control y un apoyo de fuerzas externas.

"La operación Orión favoreció la posterior disminución de homicidios y la intensidad de la confrontación, pero facilitó la consolidación del dominio paramilitar de la comuna 13." (López, 2018)

Las heridas en los cuerpos de los hombres de las tropas de la operación orión sanaron con el tiempo, pero la memoria y los recuerdos de aquel momento, nunca sanará.

3. El arte como ente transformador.

3.1. Pintura (Proyecto Medellín se pinta de vida)

Figura 3. (imagen de la izquierda) (2015). Proyecto Medellín se pinta de vida. Recuperado <https://www.slideshare.net/EDUMedellin/libro-medelln-se-pinta-de-vida-49850659>

Figura 4. (imagen de la derecha) (2015). Proyecto Medellín se pinta de vida (personas involucradas). Recuperado <https://www.slideshare.net/EDUMedellin/libro-medelln-se-pinta-de-vida-49850659>

La alcaldía de Medellín ha trabajado de la mano de Pintuco (Empresa Colombiana, líder en pintura en la región andina). Este proyecto conto con 17.000 personas participantes entre voluntarios y beneficiarios, mas de 15.000 galones de pintura proveídas por pintuco, 25 organismos e instituciones publicas y privadas vinculadas, 34 artistas urbanos vinculados. Esta fue enfocada en pinturas decorativas y conservación industrial en el proyecto llamado Medellín

se pinta de vida con el fin de transformar fachadas de los hogares de las zonas afectadas por la violencia en Medellín, este proyecto, no solo ha aumentado el color en las comunas de Medellín, si no que también, han aumentado el autoestima y valoración en la sociedad y aparte de que le ha dado seguridad a la sociedad de manera que pueden expresar sus sueños, ideas y sentimientos en una ciudad que incorpora un ambiente con mas vida y mas seguro, también le ha dado el reconocimiento a la ciudad de Medellín como ciudad ejemplo de metamorfosis urbana con innovación, inclusión social y ciudadanos corresponsables con el desarrollo y bienestar común. Mediante el proyecto Medellín se pinta de vida, esto busca aportar al mejoramiento de vivienda, zonas comunes, instituciones educativas y por medio del color buscan una motivación para que el sentido de pertenencia, cuidado y protección revivan. Este proyecto logró 4.088 fachadas transformadas, 25 organismos e instituciones publicas y privadas vinculadas. (Ángel & Velásquez, S.F)

3.2. Música

"Miles de niños son vulnerables de caer en las redes de las bandas criminales, pero el sonido de los tambores los encanta, como a las cobras, y los aleja del peligro." (Agamez, 2018)

Todo comenzó cuando un amigo, les regalo un casete a un grupo de jóvenes, este casete contenía música rap, la cual viene de la cultura hip hop, este se practicaba y era divulgado intensamente por los afroamericanos de Nueva York, más específicamente de Brooklyn. Apenas los de la comuna 13 escucharon el ritmo, los atrapó inmediatamente.

El encanto de la música, el son del viento que expela el clarinete y los golpes en los cueros de los tambores han conseguido cambiar el destino de muchos jóvenes que nacieron y viven en la ciudad de Medellín, principalmente en la comuna 13. Esos fuertes lazos que crearon con el rap, esa conexión se volvió mas fuerte porque los cantantes eran afros, para ellos, ese fue el inicio del proceso con el arte y desde el arte.

La música fue causante de que los algunos jóvenes no murieran en las balaceras y también la que impidió que se dejaran influenciar por las milicias, "Nuestro referente era ver a los milicianos de los CAP, del ELN y de las FARC cargando sus fusiles. Pertenecer a algún

grupo de estos significaba que tenías poder, plata, mujeres y armas; lo que representaba un ideal de vida, por eso muchos de nuestros amigos y compañeros se fueron por ese camino, pero otros murieron inocentes en ese conflicto”. (Agamez, 2018) Mientras todo este conflicto de la comuna 13 ocurría, este grupo de jóvenes, estaban orientados en la música, más que todo en el rap que habían escuchado en el casete. Este grupo de jóvenes, empezaron a narrar lo que estaba sucediendo en su comunidad y se llenaron de fuerza para superar este momento y no caer en la tentación del mal (las bandas criminales). Estos jóvenes raperos, tenían una vestimenta que los caracterizaba y permitió que los grupos armados y la fuerza pública los identificaran positivamente.

3.3. Danza

La comuna 13 ha sido uno de los territorios en los que el baile basado en la cultura hip hop ha conseguido ser una alternativa contra la violencia, Al ser denominado el "genero de la calle", muchas personas han visto en el hip hop un componente de expresión, desahogo y consuelo en cuanto a lo social y personal, por esto al igual que la música (rap) ha conseguido alterar la vida de muchos y ha podido sacar jóvenes de ambientes de violencia y drogas. “El hip hop es uno de los géneros más fuertes en los barrios porque lo tenemos a la mano, porque mueve el sentir, es un género en el que no se queda el sonido sino la letra, que siempre habla de cosas que suceden a diario en nuestro alrededor, como la guerra, pero también las cosas buenas que tiene cada barrio” (Ciro, 2017).

De los niños que viven en la comuna 13 y podrían pertenecer a un grupo armado, el 50% de ellos, escogieron "el camino del arte" y ver que ya el ideal de la comuna 13 esta cambiando, para sus habitantes es algo bastante gratificante porque por sus antecedentes, a las personas les atemoriza entrar a este barrio, pero como han mostrado que hay artistas y jóvenes trabajando por su propia cultura, cambian la imagen de la comuna porque las personas del exterior, ven que la comunidad se ha unido de diferentes formas para demostrar el lado bueno de su comunidad. (Sierra, 2017)

3.4. Graffiti.

“Por medio de graffitis se dan a conocer las historias que mueven e inspiran la esperanza

y la búsqueda de mejores condiciones de vida para la comunidad, también se cuentan las historias de inequidades y violencia histórica que aún están presente en la zona”, comentó Jhon Ferley Ciro, coordinador del Grafitour, y uno de los líderes del colectivo Casa Kolacho.

El graffiti tiene como objetivo exigir la verdad, justicia y no repetición. El graffiti es un arte de expresión para los habitantes de la comuna 13 y se ha transformado en una forma de protesta y de memoria debido a que cuentan historias del pasado, de como han llegado a la comuna que son ahora y del presente.

Este no solo es un medio de comunicación para los graffiteros, sino que también es una forma de llamar la atención de los jóvenes para que hagan parte de este grupo de expresiones artísticas, escogiendo un buen camino y no terminar en grupos criminales o atrapados en las drogas

4. Arquitectura de la comuna 13 (características).

Según el arquitecto Felipe Bernal, la arquitectura de la comuna 13 esta fundada sobre el modelo de ocupación que tuvieron los diferentes barrios en la época pasada, fundamentalmente en barrios donde hubo procesos de urbanización informal, donde la gente ocupaba suelos que no eran de ellos mediante pequeños loteos, se distribuían las casas, las calles; un urbanizador "pirata" hacía los callejones, distribuía las casas y de esta manera, los habitantes iban ocupando y por esta razón, hay un esquema informal en su organización arquitectónica, porque no hay una planificación previamente pensada, ordenada, con servicios públicos, con buenas vías y fácil acceso; estos aspectos, se fueron dando orgánicamente a partir de los procesos de invasión y de urbanización "pirata". Adicionalmente la topografía de este lugar es montañosa, con muy altas pendientes y al ser ocupado de tal manera, genera un paisaje de esta arquitectura, bastante intrincado, lleno de callejones, de pequeñas escalas, de soluciones muy autóctonas que hacen que el barrio sea pintoresco. Sus viviendas son pequeños predios, bastante sencillos, hechos con materiales básicos, construidos en pequeños lotes; en algunos casos, las viviendas son mal resueltas internamente, pero en el exterior, están bien resueltas para su topografía; como estas son construidas en topografías pendientes, son viviendas que se resuelven fundamentalmente con escaleras en la parte urbana, esto le da un punto de vista interesante a la comuna al ver ese

"laberinto" de escaleras que las personas usan para llegar a sus hogares. Este proceso informal dentro de la comuna, hace de esta arquitectura, una arquitectura diversa y de valor estético porque esta arquitectura es bastante anclada a su topografía y asociada a su terreno porque como el terreno es la condición sobre la cual esta construida la arquitectura. Esta complicación al construir sobre este terreno, fue bien solucionada. Esta es una arquitectura bastante interesante porque es una arquitectura que se posa sobre el terreno mediante callejones, puentes, escaleras, redes de caminos peatonales que van en relación con las necesidades funcionales de las personas. Este es un barrio que esta bien resuelto para lo que es su terreno y entendiendo su historia de como fue ocupado y también, este barrio es muestra un proceso histórico de la evolución. Ahora los proyectos más recientes, como las escaleras eléctricas, han matizado la comuna al estar en un contexto de pobreza y ser un barrio de arquitectura informal, y sumarle un esquema funcional y técnico, con un costo alto como el de las escaleras.

5. Espacios arquitectónicos dentro de la comuna 13

5.1. Espacios de recreación.

Dentro de la comuna 13 existen varios espacios de recreación como rodaderos para la diversión de los niños, canchas de polideportivas de futbol y baloncesto, mediante estos sitios de recreación se ha tratado prevalecer la igualdad por medio del deporte y también hacer honor a aquellos infantes que cayeron durante los enfrentamientos de bandas criminales por medio de espacios arquitectónicos.

Debido a la cultura que adopto la comuna 13 de expresar su historia y sus pensamientos a través del arte, (música, baile, pintura y graffiti) el estado deicidio construir algunos espacios para la facilidad y mejor desarrollo de estas diferentes actividades ya que esto es a lo que la mayoría de los habitantes se dedican y como la expresión artística es lo que los distrae de la violencia y de pensar en su comuna con un pasado oscuro deben tener logares al agrado de las personas y con espacios aptos para desarrollar cualquiera de estas actividades artísticas.

5.2. Arquitectura y graffitis en honor a los victimas

La comuna 13 tiene una intención buena al coger lo malo (su historia y la violencia) y convertirlo en algo bueno. Con esto se hace referencia a que los artistas crean su arte de la guerra

vivida, de su historia y según su habilidad, crean letras y le ponen ritmo, crean pinturas, hacen que sus paredes hablen por si mismas con sus graffitis por las historias que pintan allí y le bailan a la vida.

En vez de lapidas para recordar a las victimas de la guerra, crean parques, estructuras, monumentos porque por medio de las expresiones artísticas y la arquitectura, buscan enaltecer la memoria de la victima u no la del victimario.

5.3. Escaleras eléctricas

Todo comenzó con el ingeniero Cesar Augusto Hernández cuando escucho una idea revolucionaria, trabajando con los arquitectos Alejandro Echeverri y Carlos Mario Rodríguez. En una de sus reuniones, estos dos Arquitectos que habían vivido en España, mencionaron una idea, de donde saldría la inspiración para realizar las escaleras eléctricas de la comuna 13, y esta seria el servicio gratuito de unas escaleras mecánicas al aire libre que facilitan a miles de turistas al cómodo y rápido ascenso hacia el parque Güel en Barcelona. De ahí se le metió la idea a la cabeza a Cesar Augusto que quería crear algo similar en la ciudad de Medellín. El ingeniero, estaría trabajando de la mano con la alcaldía de Sergio Fajardo. Al comienzo, Cesar tenía asignado la realización de los Proyectos Urbanos Integrales (PUI) en la comunas 1 y 2.(KienyKe, 2013) En el año 2006, en la tarde de un domingo, el alcalde Sergio Fajardo llamó al ingeniero Cesar, este le pregunto si serian capaces de pasar el proyecto a otra comuna, la comuna 13, el ingeniero sin dudarlo le contesto que si eran capaces. Y así fue como surgió la idea de las escaleras eléctricas de la comuna 13.

"Sus 12.000 residentes tenían que subir el equivalente de 28 niveles hasta casa después de ganarse la vida a duras penas en la ciudad. Los escarpados caminos hacían imposible que los vehículos tuvieran acceso a este vecindario pobre, lo que dejó a la comunidad aislada e impenetrable." (CNN, 2015)

Con las escaleras eléctricas cubrirían las necesidades de muchas y la mayoría de las personas en la comunas pues facilitarían y ahorrarían el tiempo de las personas allí.

Capítulo II. Metodología de la investigación

Para este trabajo se plantea una metodología cualitativa, basada en una entrevista profunda previamente estructurada a diferentes tipos de personas, entre ellos, arquitectos profesionales y artistas (bailarines, pintores, cantantes, etc.) y habitantes de la comuna 13 de Medellín y un relato aplicado por medio de un recorrido guiado a la comuna 13.

Metodología cualitativa

La metodología cualitativa, tiene un objetivo claro y es describir las cualidades de un fenómeno. Intenta un concepto que pueda incluir una parte de la realidad. No se basa en mostrar o medir en que nivel de se encuentra cierta cualidad en un cierto acontecimiento dado, sino que trata de descubrir tantas cualidades como sea posible. "En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible." (Magliano, Fernando, & Ignacio, 2009)

Instrumentos para la investigación

Ya que esta metodología se desarrollará con un método cualitativo, se realizará una entrevista profunda de cinco preguntas abiertas, tres preguntas abiertas y dos preguntas abiertas a habitantes de la comuna 13 de Medellín, Arquitectos profesionales y artistas, respectivamente. Para este trabajo, también se utilizará un relato como instrumento para la investigación como trabajo de campo en la comuna 13. "El relato se define con una transmisión estructurada de unos hechos, ya sea de forma oral, escrita o por otro medio. En ocasiones se suele usar este término como un sinónimo de cuento o para definir a las narraciones de una extensión reducida." (Editorial Definición MX, 2016)

Población

En la presente investigación, las preguntas de la entrevista, se dividirán en tres grupos, preguntas para habitantes de la comuna 13, arquitectos profesionales y artistas; esta división, tiene como fin, ver este tema de la arquitectura y las expresiones artísticas como ayuda en los procesos sociales de la comuna 13, desde todas las perspectivas posibles y hacer un mejor

análisis.

La idea de realizar esta entrevista a los mismos habitantes de la comuna 13 de Medellín es saber su historia desde lo vivido y comprobar con ellos que la arquitectura y las expresiones artísticas realmente han ayudado en la superación del conflicto armado y disminución del nivel de la violencia. Es necesario entrevistar a arquitectos para analizar la parte profesional de la arquitectura en la comuna 13, analizar su territorio, estructuras, colores, geometría, ubicaciones, materiales, entre otros. Por último, es necesario saber desde quien expresa el arte y lo usa como apoyo de transformación, de que manera el arte puede ayudar a la sostenibilidad económica.

Para tener resultados y conclusiones mas completas esta entrevista se aplicará a personas jóvenes y personas mayores, de esta manera se podrá hacer una comparación en los tiempos y el conocimiento que tienen acerca del tema. La población elegida para aplicar el instrumento se hizo de forma anónima, dándose a conocer por su alias, por razones personales a ellos.

Instrumentos

Para habitantes de la comuna 13:

1. ¿A que se dedica usted?
2. ¿Estuvo usted presente en el ultimo conflicto armado que tuvo la comuna 13?
3. ¿Que tanto ha cambiado la comuna 13 durante los últimos 20 años?
4. ¿Cual cree que ha sido el factor que ha generado este cambio?
5. ¿Como definiría usted la comuna 13?

Para arquitectos:

1. ¿Como describiría usted la arquitectura de la comuna 13 de Medellín?
2. ¿Que espacios arquitectónicos identifica usted en la comuna 13?
3. ¿Como cree usted que ha intervenido la arquitectura en el posconflicto de la comuna 13?

Para artistas:

1. ¿Como puede influenciar el arte en situaciones conflictivas y de bajos recursos?
2. ¿Como puede ayudar el arte a la economía de un barrio de la ciudad de Medellín?

Capítulo III. Análisis de los resultados

"Pasar de ser uno de los barrios más peligrosos del mundo, a uno de los mas innovadores". (Cataño, 2019)

Análisis de entrevista para habitantes

En primer lugar, es fundamental conocer a que se dedican los habitantes de la comuna 13 para saber de donde viene la sostenibilidad económica y bienestar de cada hogar y así, el de la comuna en general. Según dos de los habitantes entrevistados su economía y su sostenibilidad dentro de la comuna depende en su mayor parte del arte, en el caso de los entrevistados, al grafiti, al rap y al teatro. Aquí damos a conocer una nueva expresión artística de la comuna 13 no mencionada en el marco teórico.

A pesar de los conflictos por los que ha pasado esta comuna, las personas permanecen para luchar por su comuna y no huyen de la guerra, esto se muestra en la respuesta de dos entrevistados que, durante toda su vida, han vivido allí y han sido victimas de diferentes conflictos dentro de la comuna 13, esto es muestra de su territorialidad. Sin embargo, dentro de la comuna se contradicen en su historia al ofrecer y patrocinar en algunos lugares el libro "El Drama del Conflicto Armado" (previamente usado para el marco teórico) para su sostenibilidad económica, teniendo en cuenta que, en la misma comuna, sus habitantes no recomiendan este libro porque la información de este no es completamente verídica. Según los habitantes de este lugar, la operación orión, no ha finalizado para ellos, solo finalizó para el estado porque la violencia entre familias dentro de la comuna 13, no ha finalizado.

Al realizar la siguiente pregunta "¿Que tanto ha cambiado la comuna 13 en los últimos 20 años?", se dio a conocer que la comuna no sufrió un cambio, sino que una transformación, al decirle a los entrevistados la palabra "cambiado" dentro de la pregunta, en el momento de responder, la cambiaban por "transformación" y argumentaban que la comuna seguía siendo la misma, porque "no la habían cambiado por otra comuna", lo que hicieron, fue un proceso de transformación de la misma a través del arte porque "la transformación por medio del arte, empodera". Esta transformación parte desde las personas que quieren hacer parte de ella. A pesar

que hoy en día, se puede evidenciar una transformación de la comuna 13, sus habitantes hablan de un maltrato e "importaculismo" de parte del estado y ausencia gubernamental.

Como se mencionó en el marco teórico, este proceso de transformación nace desde los jóvenes, los jóvenes que le dijeron "no" a la violencia y decidieron emprender desde el arte.

"La comuna 13 no es como la pintan, es de colores" (Trece, 2019). La comuna 13, se ha empoderado y ahora son mas las personas que quieren hacer parte de la transformación y piensan que la violencia no es un medio viable para transformar este lugar. "La 13 es amor" (Ciro, 2019)

Análisis de entrevista para arquitectos

La arquitectura de la comuna 13 no es coherente con la del resto de la ciudad, la arquitectura de este lugar no es planificada y no tiene un diseño específico.

"La topografía en pendiente del terreno hizo que las construcciones de crecimiento sin planificación, por su dificultad de adaptación simplemente dejara pequeños espacios abiertos que hoy en día sirven de espacios públicos, igualmente sucede esto con los espacios lineales que dejaron las quebradas que atraviesan su territorio." (Morales, 2019).

El estado, al construir las escaleras eléctricas de la comuna 13, no tuvo en cuenta, la opinión de sus habitantes y no analizo bien la situación de esta comuna, pudiendo invertir la plata de la construcción y sostenibilidad de las escaleras en instituciones educativas y necesidades varias de las personas de allí. Por otro lado, esta el viaducto que fue construido para el bienestar de todas las personas de este barrio para su fácil acceso a agua, electricidad y luz.

"Conscientes los gobiernos de las difíciles condiciones de la zona por la falta de espacios públicos, se han adecuado buenos espacios abiertos y se han conectado zona que antes no tenían acceso, beneficiando estos barrios de invasión." (Morales, 2019)

Análisis de entrevista para artistas

"Una lata de aerosol pesa menos y hace mucho mas que un arma" (Trece, 2019). Al estar produciendo arte, bien sea bailando, cantando, pintando o actuando, las personas se distraen y en caso de la comuna 13, no piensan en esa violencia ni en el conflicto, sino que se enfocan en hacer arte.

La comuna 13, se ha convertido en un museo de exhibición, donde las personas pueden apreciar su arte y así, contratar y pagar por una de estas obras artísticas, de esta manera el arte puede ayudar a la economía de un barrio de la ciudad de Medellín.

Análisis de relato (recorrido guiado a la comuna 13 por Cristian Cataño)

Después de haber hecho una previa investigación, se vio la necesidad de ir a la comuna 13 para hacer una verificación de la información recogida. Tal visita se desarrolló el día domingo, 5 de mayo, se tomó el metro en la estación suramericana y a las 9:00 de la mañana, se arriba a la estación San Javier donde se hace el encuentro con el guía que realizaría y explicaría el recorrido por esta comuna. El guía se hace llamar Cataño, es una persona joven y sufrió el último conflicto armado vivido en la comuna 13. El recorrido se hace por los barrios independencia uno, dos y tres, por donde se conoció el viaducto, las escaleras eléctricas, algunos espacios especiales para que los habitantes hicieran sus bailes, casas propias de la comuna con unas pinturas específicas, estrechos callejones, varios graffitis, espacios de recreación, e incluso, se vio un lugar en memoria a un niño asesinado durante el último conflicto, pero este lugar fue muestra del proceso de transformación de esta comuna porque en vez de recordarlo como comúnmente se hace, con una lápida u otros objetos, allí tenía unos deslizaderos como memoria a aquel niño llamado Sergio. También se conoció varios de los negocios que más se caracterizan en el lugar, entre ellos, las famosas cremas de doña consuelo, la mayoría de estos negocios eran de alimentos, pero también se vio ventas de artesanías u otros objetos como libros, en cada esquina se veía la venta del libro "El Drama del Conflicto Armado" (el cual se uso para la investigación), este libro no fue recomendado por el guía, ni por varios de las personas que habitaban allí porque no se conocía en la comuna la identidad del escritor de este libro ni la de varios de sus personajes. La razón por la cual promocionan este libro en la comuna es por su propia sostenibilidad económica. El recorrido, finalizó alrededor de la 1:30 de la tarde en La Cuatro Trece (empresa de recorridos de la comuna 13 para la cual trabaja Cataño).

Capítulo IV. Conclusiones

La Operación Orión no ha sido el único proceso social en la comuna 13. Los distintos procesos sociales que han existido, han sucedido desde hace mucho tiempo, es decir que la comuna 13 está constantemente experimentando diferentes procesos sociales para resolver sus conflictos. Las bandas criminales aún siguen estando presentes, pero el objetivo de los movimientos culturales y expresiones artísticas es que los jóvenes y generaciones venideras se sientan más atraídos a pertenecer a estos movimientos que al pertenecer a bandas criminales. Las expresiones artísticas, son el factor que ha caracterizado a los habitantes, más que todos los jóvenes de la comuna 13 y es esa motivación, esa alegría y la pasión que los distrae para evadir los conflictos de este lugar. Hoy en día, en la comuna 13, los padres tratan de incentivar en sus hijos y cultivar en ellos algún desarrollo artístico, bien sea el hip hop, el graffiti, la música o actuación para orientarlos por el camino que representa la comuna, el camino del arte. Dentro de este lugar, los jóvenes transmiten su conocimiento de el lugar que habitan a turistas y propios habitantes de la ciudad de Medellín como labor y trabajan para distintas empresas como guías de turismo.

Las expresiones artísticas fueron el factor dominante que hizo que los habitantes de la comuna 13 explotaran su talento y lo usaran como ayuda para "cambiar un arma por una brocha de pintura". A través del arte, no solo buscan lograr una transformación, sino que mediante el, también buscan recordar y hacer memoria a las víctimas del pasado, enaltecer el recuerdo de personas comunes que fueron héroes del pasado y recordar el momento de la historia al que no quieren regresar.

Finalmente es importante tener presente que "es crucial para el poder administrativo conocer la territorialidad que define a un territorio, reconocer que no solo es un espacio físico con habitantes, sino, que cada lugar esta dotado de sentidos sociales y razones colectivas distintas, que hace al territorio, política, social, económica y culturalmente distinto a los demás." (López, 2018)

Palabras clave

Expresiones artísticas, Arquitectura, Comuna 13, Conflicto, Transformación.

Bibliografía

- Ángel, M. M., & Velásquez, G. (S.F). *Medellín se pinta de vida*. Medellín: Panamericana.
- Agamez, A. (18 de julio de 2018). El son de los tambores que cambia el destino de los jóvenes en la Comuna 13. *Publimetro* , pág. 1.
- Alcaldía de Medellín. (2015). Perfil Demográfico 2016 - 2020 Comuna 13. San Javier. Medellín.
- Ciro, J. F. (23 de julio de 2017). El hip hop transforma territorios en Medellín. (L. F. Sierra, Entrevistador)
- CNN. (14 de diciembre de 2015). *CNN*. Recuperado el 3 de marzo de 2019, de CNN: <http://cnnespanol.cnn.com/2015/12/14/escaleras-mecanicas-gigantes-transforman-barrio-de-medellin/>
- KienyKe. (9 de abril de 2013). *KienyKe*. Obtenido de KienyKe: KienyKe
- Londoño, M. I. (2012). *La planeación social del territorio, una estrategia entre la participación ciudadana y la legitimación del estado. Prácticas participativas en Medellín, durante las décadas de los 90 y los 2000*. Universidad Nacional de Colombia. Medellín: S.E.
- López, S. (2018). *El graffiti como ejercicio de territorialidad y memoria*. Universidad de Medellín, Medellín.
- Mercado, D. A. (17 de 10 de 2017). La otra cara de la comuna 13 tras 15 años de la operación Orión. *El Tiempo* , pág. 1.
- Oyuela, J. C. (2003). *he3bde*. dbduii: hbuie.
- Rendon, Y. A. (2017). *Comuna 13 de Medellín, El drama del Conflicto Armado*. Medellín: Pulso & Letra Editores.
- Sierra, L. F. (23 de julio de 2017). El Mundo. *El hip hop transforma territorios en Medellín* . Medellín, Colombia. Obtenido de El Mundo: <https://www.elmundo.com/noticia/El-hip-hop-transforma-territorios-en-Medellin/356085>
- Uribe, J. (23 de marzo de 2016). *Juan Uribe Viajes*. Recuperado el 3 de marzo de 2018, de Juan Uribe Viajes: <http://juanuribeviajes.com/en-colombia/graffitour-una-nueva-forma-vivir-medellin/>

Anexos

Entrevistas:

Entrevistado 1 (Trece)

1. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo acá?

29 años de 30 cumplidos la semana pasada.

2. ¿Le tocó todo lo de operación Orión?

A mi me tocaron todo los operativos, porque no hablamos solamente de operación Orión , puesto que para nosotros como líderes sociales en este lugar operación Orión no ha finalizado, operación Orión finalizó para el estado cuando vino y con un montón de militares uniformados o no uniformados, tanquetas y helicóptero acabaron con un montón de gente inocente en maltrato, desplazamiento, desaparición, pero para Ellos acabaría ahí, pero para las personas que seguimos haciendo trabajo social dentro del territorio en los cuales habitamos, no ha terminado porque la violencia no solo implica tener un arma en la mano que suenen disparo y salga ya sangre sobre las escalas, la violencia sigue siendo maltrato entre padres a sus hijos, entre su esposo a su madre, su madre a su esposo, que hayan personas que tengan que acostarse sin comer o irse a estudiar o trabajar sin desayunar, que hasta hoy 2019 hayan casas todavía en tabla, literalmente sin agua y sin luz, eso todavía es maltrato eso todavía es importaculismo del estado eso todavía es ausencia gubernamental y eso sigue siendo militarización y maltrato.

3. ¿A que se dedica usted?

Soy docente de Pedagogía doy clases en EAFIT, en el Poli, en la de Antioquia y en el Marymount de derechos humanos, resolución de conflictos a través del arte, soy escritor de graffiti, pedagogo, hago trabajo social en estos territorios, doy clases de teatro, idiomas, hago acompañamiento a personas con problemas de alcohol, y drogadicción, tengo un restaurante y soy papá bendecido y afortunado.

4. ¿Que tanto ha cambiado la comuna 13 en los últimos 20 años?

Los cambios para mí personalmente no es un cambio, cambio es cuando usted va a una discoteca pide una Pilsen y le traen un águila y usted dice ahí no cámbiemela, eso es un cambio,

para nosotros más es un proceso de transformación y es una transformación que parte desde la conversión de las personas de transformar su propio mundo para poder transformar el territorio en el que se vive, una persona que siga pensando que la solución es acabarnos a palo y darnos madera porque pensar diferente a otra persona, no hay solución realmente, no hay transformación, la transformación parte desde las personas que quieran hacer parte de esa transformación.

5. ¿Cuál cree que ha sido el factor que ha surgido como esta transformación?

Los jóvenes, los jóvenes que nos mamamos de la violencia y que encontramos en el arte un proceso de convergencia a toda la dificultad social, cultural, económica y laboral que había en este territorio porque a través del arte nos dimos cuenta que si se puede vivir, si podemos vivir a través del arte, si se puede pintar y que se cobre bien si se puede dar clases y que se cobren bien, si se puede hacer un trabajo socio cultural y que sea un trabajo como tal que no solamente sea un hobby.

6. ¿Como definiría usted la comuna 13?

Yo dentro de los recorridos y las charlas que doy hay una frase muy indispensable y es: La comuna 13 no es como la pintan es de colores, eso es comuna 13, un montón de residencia y un montón de gente que quiere transformar este lugar, ese montón de pelados así como Cataño, como Jhony que quieren hacer parte de la transformación, nos damos cuenta que si es posible pero es posible cambiando ese chip que tenemos anteriormente de que todo lo tenemos que solucionar a los palos, no, podemos solucionarlo hablando, así en la hablada digamos HP cada ratico pero estamos hablando.

7. ¿Como puede influenciar el arte en situaciones conflictivas y de bajos recursos?

Porque es muchísimo más fácil cargar una lata de aerosol y muchísimo más importante, hace muchísimo mas que un arma, pesa menos y hace más, y de que la gente pintando se puede distraer un poquito, para no estar pensando en cosas innecesarias, solamente ocupados, no tiene tiempo para pensar en nada.

8. ¿Como puede ayudar el arte a la economía de un barrio de la ciudad de Medellín?

Donde usted venga y se enamore y diga este muro me pareció genial, yo quiero un muro así en mi casa, en mi barrio, en mi cuadra y que nos contraten y que nosotros podamos darle empleo a alguien más porque uno de las cosas mas indispensables que tenemos nosotros los artistas es que nunca pintamos solo, porque nos choca pintar solos, lo uno porque hay alguien que sabe mas que yo y lo otro porque nosotros hablamos mucho y si pintamos solos nos enloquecemos no hay con quien hablar.

9. ¿Cómo la arquitectura ha influenciado en la calidad de vida de la comuna 13?

Los procesos de infraestructura en este lugar tienen cosas muy particulares, las escaleras eléctricas no son construidas como corredor turísticos, son construidas como un método, de transporte, como un medio de transporte con lo cual da catalogación a la ciudad de Medellín, como la ciudad más innovadora en 2012, justo porque se construye las escaleras eléctricas y es supremamente innovador tener montada encima de una montaña 6 tramos de escalera eléctricas, que nunca se habían hecho en ninguna parte del mundo y hay 45 escaleras urbanas en el mundo y estas son las únicas que hay empotradas sobre una montaña y que están partidas, que su maquinaria está aquí debajo de todo esto porque no se pueden unir los tramos. Eso como método de infraestructura es durísimo, pero como método de transformación, no podemos hablar de que una edificación transforme, si usted no tiene algo, un pilar que lo transforme no se puede transformar es como una escuela una escuela de seis pisos sin buenos docentes no sirve para nada.

10. ¿Usted piensa que la Arquitectura ha mejorado la calidad de vida?

Si claro si, el viaducto ha mejorado la calidad de vida las escaleras son muy bonitas son muy lindas, pero si es calidad de vida el viaducto, empezando porque si no hubiera viaducto no hubiera escaleras eléctricas porque sin el viaducto no hubiera por donde se hubiera podido meter la maquinaria para construir las escaleras, en proyectos de infraestructura grande el viaducto.

Entrevistado 2 (Ciro)

Yo soy **Ciro** soy Rapero de la comuna 13 integrante de un colectivo llamado Casa kolacho, estudiante de ciencias políticas, administrador y productor de eventos

1. ¿A qué se dedica usted?

Me dedico a ser guía de graffitour de casa kolacho y también uno de los coordinadores administrativos y de todo el tema de proceso general de casa kolacho y algunos procesos de memoria de aquí de la comuna.

2. ¿Estuvo usted presente en el último conflicto que tuvo la comuna 13?

En todos, hemos estado somos habitantes de este lugar desde toda nuestra vida, entonces cada uno de esos periodos de violencia, tanto armadas como sociales, políticas históricas hemos estado hay en ese espacio.

3. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí?

29 años

4. ¿Que tanto ha cambiado la comuna 13 en los últimos 20 años?

Bueno ha tenido demasiados cambios en temas de infraestructura, en temas de visitas, en temas culturales. Pero las transformaciones han sido tan fuerte, pero mínimas también a comparación de muchas cosas, porque todavía no hemos podido eliminar la violencia intrafamiliar, violencia social, económica pero que hemos venido generando más que cambios, transformaciones internas desde el territorio, cambios superficial, el cambio superficial, buscamos son transformaciones que vayan desde la base desde lo social y eso desde el arte, desde el hip hop lo hemos venido construyendo y hoy gracias a lo que nosotros empezamos hace mas de 16 años, con el movimiento hip hop, en eventos, conciertos, escuela y empezar a pintar nuestros muros es que hoy la gente puede venir a conocer nuestro territorio.

5. ¿Cuál cree que ha sido el factor que ha hecho este cambio?

El arte, la cultura el hecho de que a través del graffiti empezamos hacer visible lo invisible donde la gente antes no veía una pared a pesar de que siempre estaban ahí , pero empezaron a verla cuando había ya una mancha de otro color, como hacer visible lo invisible y eso mismo pasaba con las problemáticas sociales, todo el mundo sabía que estaban ahí pero no se las mencionaba y a través del arte y de la cultura empezamos hablar de ellas y a mostrar esas otras realidades y otras formas de atacar las problemáticas que teníamos en nuestros barrios

6. ¿Como definiría usted la comuna 13?

El mundo decía que la 13 era guerra, nosotros la definimos en tres palabras, cuatro palabras aquí si hay amor, la 13 es amor.

7. ¿Como puede influenciar el arte en situaciones conflictivas y de bajos recursos?

El arte permite llegar a tocar las fibras del ser humano, la gente puede compartir con el artista, tocar al mundo, tocar la vida o entender que no venimos a repetir una historia, sino a crear nuevas historias, donde no es libre en un barrio, es habitarlo, así se puede

8. ¿Como puede ayudar el arte a la economía de un barrio de la ciudad de Medellín?

Primero es ver cómo se va a empezar a transformar un territorio a través de la pintura, el color donde la gente antes tenía pocas posibilidades económicas de que sus negocios en el barrio fructificaran, hay mucha gente empezó a vender obras, réplicas de las obras del barrio, la gente se había enamorado de esto, hay restaurante, hay miscelánea hay artesanías y todo enfocado desde el arte y la manufactura del barrio.

9. ¿Como la arquitectura ha podido cambiar la calidad de vida de ustedes?

Cambiar no. Las escaleras para nosotros es un relleno, es un proyecto que no nos interesa, es un proyecto de 17 mil millones de pesos, en un barrio que no tiene una escuela, el mantenimiento anual es de 3 mil millones de pesos, en un territorio donde el único parque infantil son los toboganes que vemos mas atrás, que nada sirve tener ciento de kilos de cemento en esta estructura si no tiene como complementar desde lo social.

10. ¿La calidad de vida la mejoraron con las escaleras, el viaducto o algo?

El viaducto mejor, las escaleras no, el barrio tiene 12.000 habitantes, las escaleras al mes solo la utilizan 300 habitantes. Se pensó mas para el turismo que para la misma gente del territorio. El viaducto si es un proyecto que nos gusta, genera movilidad de verdad, no es un proyecto que consume energía todo el día en un territorio donde el 40% de habitantes han sido o son desconectados del servicio de agua y energía. El graffitour lleva 10 años, las escaleras van a cumplir 7, que le ha cambiado a mucha gente alrededor de donde vive sí, pero lo que lo que realmente transformó la dinámica y calidad de vida de acá fue el arte.

Entrevistado 3 (Luis Morales)

1. ¿Como describiría usted la arquitectura de la comuna 13 de Medellín?

La arquitectura de la comuna trece es de crecimiento espontáneo, sin planificación, en lotes de invasión. sin diseño previo de la ciudad con su territorio y sus edificaciones.

2. ¿Que espacios arquitectónicos identifica usted en la comuna 13?

La topografía en pendiente del terreno hizo que las construcciones de crecimiento sin planificación, por su dificultad de adaptación simplemente dejara pequeños espacios abiertos que hoy día sirven de espacios públicos, igualmente sucede esto con los espacios lineales que dejaron las quebradas que atraviesan su territorio.

3. ¿Como cree usted que ha intervenido la arquitectura en el posconflicto de la comuna 13?

Conscientes los gobiernos de las difíciles condiciones de la zona por la falta de espacios públicos, se han adecuado buenos espacios abiertos y se han conectado zona que antes no tenían acceso, beneficiando estos barrios de invasión.