

**PROCESOS SOCIOCREATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y BIENESTAR
OCUPACIONAL DE LOS JÓVENES CON MIRAS A UN MEJOR FUTURO
HUMANO**

JIMMY FERNEY PALACIOS MONTENEGRO

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES VISUALES
PROGRAMA: MAESTRIA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2016**

**PROCESOS SOCIOCREATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y BIENESTAR
OCUPACIONAL DE LOS JÓVENES CON MIRAS A UN MEJOR FUTURO
HUMANO**

JIMMY FERNEY PALACIOS MONTENEGRO

**Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de
Maestro en Artes Visuales**

**Asesor:
Edgar Coral Oviedo
Maestro.**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE ARTES VISUALES
PROGRAMA: MAESTRIA EN ARTES VISUALES
SAN JUAN DE PASTO
2016**

NOTA DE RESPONSABILIDAD

“Las ideas y conclusiones aportadas en el trabajo de grado, son responsabilidad del autor”

Artículo 1 del acuerdo N° 324 de octubre 11 de 1966, emanado del Honorable Consejo Directivo de la Universidad de Nariño.

Nota de Aceptación:

Firma del Presidente del Jurado

Firma del Jurado

Firma del Jurado

San Juan de Pasto, Febrero de 2016.

DEDICATORIA

Este trabajo de grado está dedicado a quienes han estado presentes en cada paso que he dado en esta vida. Mi madre, como el sustento y pilar sólido que ha estado siempre allí, en los momentos más felices y tristes de mí accionar en este mundo. Mi familia, quienes de una u otra forma han estado presentes brindándome apoyo y comprensión. Así mismo a los jóvenes pertenecientes a la comuna diez, sector san Sebastián, porque sin sus aportes no hubiese sido posible la realización de este proyecto social.

Mis amigos (as), de universidad con quienes compartí cinco años de mi vida, con quienes aprendí a ver la existencia de otra forma y aprendí del profesionalismo y la responsabilidad que se debe llevar para lograr constituirse como un ser integro en sociedad. De igual forma a mis maestros quienes con paciencia y entrega han formado un ser humano capaz en el saber ser y hacer en el desarrollo de las artes visuales.

Administrativos, puesto que la trayectoria y la experiencia de dichos talentos han constituido un profesional idóneo, eficiente, eficaz, humano, con sentido de responsabilidad para servir a la comunidad.

Universidad de Nariño, instituto que proclama profesionales para los nuevos retos que presenta esta sociedad.

“Gracias a todos por acompañarme, en cada paso de mi vida.”

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a mi familia por el apoyo incondicional que me brindó siempre a lo largo de mi vida y carrera profesional, forjando en mí una persona de cultura, valores y gran talento para el servicio de la sociedad.

A mis amigos y compañeros de universidad con quienes compartí experiencias, vivencias, alegrías y tristezas en fin, momentos que han enriquecido mi ser.

Docentes y administrativos por los saberes entregados que han contribuido con mi formación tanto a nivel personal como profesional.

A mi asesor de grado docente Edgar Coral por los conocimientos impartidos y experiencia académica puesta a mi disposición para culminar mi proceso formativo, proceso que inicié años atrás y hoy en día llega a su final, a la conquista de un sueño en el campo de Maestro en Artes Visuales.

CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	13
1. TÍTULO	14
2. ASPECTOS PRELIMINARES	15
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	15
2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	16
2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	17
2.4 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR SAN SEBASTIÁN	18
3. OBJETIVOS	21
3.1 OBJETIVO GENERAL	21
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	21
4. JUSTIFICACION	22
5. MARCO REFERENCIAL	23
5.1 MARCO TEÓRICO	23
5.1.1 Serigrafía.	24
5.1.2 Esténcil.	27
5.2 PRODUCTOS	29
6. MARCO CONTEXTUAL	31

7. DISEÑO METODOLÓGICO.....	32
8. DESARROLLO DE OBJETIVOS	33
8.1 HISTORIAS DE VIDA QUE TOCAN EL ALMA	71
8.1.1 Historia de vida de Nayeli Rúales	72
8.1.2 Historia de vida de Daniel Erazo.....	73
8.1.3 Historia de vida de David Ortega y Juliana Ortega	74
8.1.4 Historia de vida de los esposos Mary Figueroa y Carlos Cifuentes	75
8.2 EL ARTE COMO AGENCIA ENTRE LO INDIVIDUAL Y LO COLECTIVO PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA	76
9. CONCLUSIONES	78
BIBLIOGRAFÍA.....	80

LISTA DE GRÁFICAS

pág.

Gráfica 1. Violencia y desplazamiento comuna 10 de San Juan de Pasto, 21 de marzo del 2015, 9:00 am.	34
Gráfica 2. Violencia y desplazamiento comuna 10 de San Juan de Pasto, 28 de marzo del 2015, 9:00 am.	37
Gráfica 3. Violencia y desplazamiento comuna 10 de San Juan de Pasto, 4 de abril, 8:30 am.	41
Gráfica 4. Violencia y desplazamiento comuna 10 de San Juan de Pasto, 11 de abril del 2015, 8:30 am.	44
Gráfica 5. Violencia y desplazamiento comuna 10 de San Juan de Pasto.	47
Gráfica 6. Violencia y desplazamiento comuna 10 de San Juan de Pasto, 25 de abril del 2015, 8:30 am.	52
Gráfica 7. Violencia y desplazamiento comuna 10 de San Juan de Pasto, parte posterior del sector de San Sebastian, 29 de agosto del 2015, 9:00 am.	57
Gráfica 8. Violencia y desplazamiento comuna 10 de San Juan de Pasto, Lugar de trabajo del artista, barrio Terrazas de Chapal, 30, 31, 1, 2 de agosto del 2015, 8:00 am.	64

GLOSARIO

Serigrafía: es una técnica de impresión empleada en el método de reproducción de documentos e imágenes sobre cualquier material, y consiste en transferir una tinta a través de una malla tensada en un marco. El paso de la tinta se bloquea en las áreas donde no habrá imagen mediante una emulsión o barniz, quedando libre la zona donde pasará la tinta.

Esténcil: Es una técnica artística de decoración en que una plantilla con un dibujo recortado es usada para aplicar pintura, lanzándola a través de dicho recorte, obteniéndose un dibujo con esa forma. Es decir, se recorta la imagen deseada sobre una hoja de papel duro; el dibujo aparece como un espacio abierto con zonas sólidas alrededor. La plantilla así obtenida se sitúa sobre una nueva hoja de papel y se aplica la pintura sobre toda la superficie. Las zonas de pintura que llegan a la hoja inferior quedan limitadas a la forma de los huecos de la plantilla, creando así la imagen deseada.

RESUMEN

El proyecto "Procesos socio creativos para el mejoramiento y bienestar ocupacional de los jóvenes con miras a un mejor futuro humano" se lleva a cabo en la comuna 10, específicamente en el sector de San Sebastián, en donde se busca hacer partícipe a la comunidad del desarrollo de técnicas de pintura como lo son el estencil y la serigrafía. Este proyecto busca conocer la situación pasada y actual de los partícipes del mismo en cuanto a los diferentes escenarios de violencia en los cuales se han encontrado inmersos, así mismo desea mostrar que el campo artístico es una excelente herramienta para incentivar y cultivar la creatividad e innovación frente a las problemáticas existentes y que es posible trabajar en equipo para lograr resultados positivos a favor de la comunidad

ABSTRACT

The project "Processes creative partner for improving occupational and welfare of young people with a view to a better human future " takes place in the commune 10 specifically in the area of San Sebastian , where it seeks to involve the community development of painting techniques such as stencil and screen printing. This project seeks to understand the past and current situation of the unitholders of the same in terms of different scenarios of violence which found immersed , also wants to show that the artistic field is an excellent tool to encourage and cultivate creativity and innovation address existing problems and that it is possible to work together to achieve positive results for the community.

INTRODUCCIÓN

El proyecto que se lleva a cabo en la comuna diez, específicamente en el sector de San Sebastián de la ciudad San Juan de Pasto busca conocer de qué manera los episodios de violencia y conflicto armado de los cuales fueron víctimas los participantes de este proyecto han tocado sus vidas y cómo las secuelas que ha dejado la misma han sido tomadas desde una perspectiva positiva para tener un nuevo renacer. Así mismo se busca generar espacios de interacción entre la comunidad en donde el arte específicamente las técnicas del estencil y la serigrafía sean herramientas que permitan liberar cargas emocionales, construir sueños e incentivar la creatividad de la comunidad participante.

Por todo esto, la obra final refleja todo el proceso que se lleva a cabo con la comunidad, en donde la fuente de inspiración son sus vidas y todo lo inmerso a éstas. En este espacio el arte es la herramienta fundamental para plasmar un pasado oscuro y nuevo amanecer, en donde los sueños y deseos de superación personal son posibles si se cree en ellos y se lucha día a día por conquistarlos.

1. TÍTULO

“PROCESOS SOCIOCREATIVOS PARA EL MEJORAMIENTO Y BIENESTAR OCUPACIONAL DE LOS JÓVENES CON MIRAS A UN MEJOR FUTURO HUMANO”.

2. ASPECTOS PRELIMINARES

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El conflicto y violencia que el país enfrenta actualmente, data de años atrás, tal es el punto que desde 1958 en Colombia han funcionado diversas comisiones que llevaron a cabo estudios e investigaciones sobre la violencia que afecta a la nación, pero ninguna tuvo el carácter de una Comisión de la verdad, la cual permita un acuerdo de negociación del conflicto entre las partes involucradas, tal y como lo hace La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), acuerdo entre el gobierno nacional y los delegados de las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia pactado el 5 de agosto del 2014 por la Mesa de Diálogos de la Habana¹ que busca ponerle fin al conflicto interno y la construcción de una paz estable y duradera.

El grupo de expertos en este tipo de negociaciones delegados por el gobierno Colombiano buscan ponerle fin a una cruda realidad que ha azotado al país por años y años, aproximadamente desde 1899 con la Guerra de los Mil Días, seguida de la Masacre de las Bananeras ocurrida el 5 y 6 de diciembre de 1928. Así mismo en los años 30 se daban de 5 a 8 homicidios por cada 100 mil habitantes cada año, sin embargo a finales de los años cuarenta aumentaron a 10 homicidios por cada 100 mil habitantes, cabe mencionar que en los años 30 hasta finales de los 40 se acentúa en gran medida la lucha descomunal por los partidos políticos conservador y liberal, hasta el punto de llegar a asesinar por defender el color de su partido. Esto trae consigo violencia, asesinatos, violación de derechos, desplazamientos, etc., situaciones que se agudizaron con la muerte de Jorge Eliécer Gaitán ocurrida en 1946, es por esto que el periodo comprendido entre 1946 a 1948 las víctimas se contabilizan en millares, es decir la violencia se desbordó, se marcó un fuerte desplazamiento del área rural a la urbana lo que trajo consigo concentración de la tierra y agudizó la miseria en las ciudades. Colombia pasó de tener una población rural del 70.9% en el censo de 1938 al 47.2%² en el censo de 1964.

Por tanto, se puede decir que la violencia en Colombia tiene dos periodos marcados, el comprendido entre (1946 -1964) y el entendido entre 1964 donde surge la guerrilla hasta la actualidad. Daniel Pécaut reconoce que hay continuidad entre estas dos épocas en la historia de la violencia y el conflicto en Colombia a

¹ JARAMILLO, Jefferson. "Pasados y Presentes de la Violencia en Colombia". Estudio sobre las comisiones de investigación (1958-2011). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2014. Pp. 27-28

² INFORME COMISIÓN HISTÓRICA DEL CONFLICTO Y SUS VÍCTIMAS. La Habana. Febrero de 2015. [en línea] [citado 2015-09-05] Disponible en internet: www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/.../informes...informe-comision-

diferencia de otros ensayistas. Teniendo en cuenta, que éstos son herencia y resultado del holocausto de la conquista española, la colonización y la República en formación.

Actualmente, el proceso que se está llevando a cabo en la Habana, Cuba, tiene como fin último la firma del acuerdo de Paz, en donde se debe esclarecer la verdad y el grado de responsabilidad de los participantes de este conflicto, la reparación de víctimas, restitución de tierras, etc. ya que las consecuencias que ha sufrido la población todos estos años son desgarradoras, porque han sido víctimas de muertes, desplazamientos forzosos, violencia sexual, reclutamiento forzado a grupos al margen de la ley, secuestros, víctimas de mutilaciones por el conflicto, humillaciones, maltratos físicos y emocionales, etc.

El proyecto llamado Procesos socio creativos para el mejoramiento y bienestar ocupacional de los jóvenes con miras a un mejor futuro humano, comenzó a idearse para un futuro trabajo de grado con la inspiración de la materia Gestión Cultural 2, asignatura planteada desde los conceptos Proyección Social (ahora Interacción Social), Creación Social y Arte Participativo, implementados en la forma curricular del 2006 y su articulación con los proyectos que adelanta el Grupo de investigación Cultura y Región, el cual comenzó a desenvolverse en la fecha del 24 de octubre del 2014 con los habitantes de la comuna 10 de San Juan de Pasto.

El proyecto de Cultura y Región, orientado por el Dr. Pablo Santacruz Guerrero consiste en formar semilleros de investigación, grupos de trabajo con estudiantes de distintas carreras profesionales de la Universidad de Nariño, en donde el proyecto se denomina: la convivencia como una forma de ver vida “ESTRATEGIAS INDUCTORIAS DESDE LA CREACION SOCIAL Y CULTURAL PARA VIVIR BIEN”. Este proyecto contó con la participación de 5 grupos en donde cada uno estaba compuesto de 6 a 8 estudiantes como máximo. Nuestro grupo de trabajo realizó el proceso de cartografía social que consistía en que los integrantes de los distintos sectores de la comuna 10 dibujarán en un pliego de cartulina el sector donde vivían y dentro del mismo bocetar sitios y lugares de agrado o de interés común, como tiendas, parques, carpinterías, sastrerías, bibliotecas, centros de salud, etc., lugares importantes para cada habitante del sector y con el propósito de socializarlos y que sean ya de conocimiento general y no solo de unos cuantos. Es así como realizando una gran labor social nace el deseo y la influencia de desarrollar un futuro trabajo de grado en la comuna 10 con la intervención de los habitantes interesados en ser partícipes del mismo.

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Comprender la situación vivencial de cada uno de los miembros de una sociedad y una comunidad es muy compleja por múltiples factores como la cultura, la

inequidad, la falta de políticas sociales que protejan a la población vulnerable, la falta de comunicación, la intolerancia, la violencia y desplazamiento, etc. Factores que traen como consecuencia la inestabilidad y afectación física y emocional del ser humano. Por esto, se busca contribuir en el sector de San Sebastián que compone a la comuna 10 de San Juan de Pasto en la generación de espacios artísticos que les permitan expresar sus pensamientos, sentimientos y emociones a través de algunas técnicas pictóricas. Así mismo, se desea sensibilizar a la comunidad que por medio de estos proyectos artísticos pueden hacer uso de su creatividad para expresar todo lo que anhelan comunicar a su gente, barrio, comunidad, pueblo y ciudad. De igual forma se busca fortalecer y endurecer los principios y valores ciudadanos que ya tienen como comunidad unida, utilizando el arte como un taller para resaltar a un más las capacidades de liderazgo, determinación y decisión de los jóvenes practicantes a cualquier situación externa a ellos.

El equipo de trabajo para este proyecto está conformado por un grupo de 6 habitantes del sector; El cual cuenta con todo el apoyo y acompañamiento del autor del proyecto con el propósito de instruir y brindar conocimiento teórico y práctico en el desarrollo de las técnicas de arte mencionadas en donde se busca generar espacios de esparcimiento y descarga emocional a través del arte, así mismo, se desea sensibilizar a los jóvenes en los beneficios que aporta para su vida el hecho de aprovechar al máximo su tiempo libre, es decir llevar a cabo proyectos productivos para beneficio propio y de su comunidad. Así mismo se busca promover el trabajo en equipo para la consecución de objetivos colectivos dejando de lado la individualidad y dar espacio a la creatividad e innovación.

Cabe mencionar que antes de seleccionar las técnicas de la serigrafía y el estencil para el desarrollo del proyecto se llevó a cabo un breve análisis y observación visual de la comuna 10 y en especial del sector de San Sebastián en el campo artístico, puesto que se detectó que sus muros estaban totalmente cubiertos de pinturas creadas por niños e imágenes creadas con la técnica del grafiti. Debido a esto y con aprobación de los muchachos partícipes del proyecto y del autor se llegó a la conclusión de innovar con técnicas artísticas distintas y agradables a la hora del uso de las mismas, así mismo se desea mostrar que se puede crear arte con diversas técnicas de arte diferente al tradicional uso de la pintura y el pincel.

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Cabe preguntarse, ¿de qué forma el uso de las técnicas del estencil y la serigrafía pueden incentivar, motivar y cambiar el pensamiento actual y el futuro vivencial de los habitantes del sector de San Sebastián de la ciudad de San Juan de Pasto que practiquen las técnicas propuestas?.

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR SAN SEBASTIÁN

El proyecto oficial de vivienda gratuita entra en el programa de 100 viviendas que aprueba y promueve el gobierno nacional, el señor Germán Vargas Lleras le notifica y le menciona al municipio especialmente al alcalde Harold Guerrero que se cuentan con los recursos para la construcción de los apartamentos que merecen las familias de escasos recursos económicos que han sido desplazadas y violentadas. Así mismo, le sugiere al alcalde que se gestione un lugar para dar inicio a su construcción. En primera instancia el alcalde le manifiesta al señor Germán Vargas Lleras que no se cuenta con los terrenos requeridos para la construcción que se desea llevar a cabo, sin embargo el insiste en no dejar perder esos recursos y sugiere buscar negociación de lotes así sea con empresas privadas, otorgándoles un tiempo prudente para esta gestión. “El señor alcalde Harold Guerrero concentra su interés en llevar a cabo esta gestión y logra hacer los convenios pertinentes con empresas privadas, dando inicio así al programa oficial de vivienda gratuita”³.

“En la comuna 10 hay tres tipos de violencia que sufren sus habitantes, como los son: víctimas del conflicto armado con un 81%, vulnerables como mujeres cabeza de familia con un 16% y 3% correspondiente a reubicados de la zona invernal”⁴.

Lastimosamente en este programa se han encontrado casos de personas que carecen de honestidad y buscan sacar provecho de este tipo de programas y se hacen pasar por víctimas del conflicto y la violencia para obtener vivienda gratuita. Por esto, el Instituto Municipal de la Reforma Urbana y Vivienda de Pasto INVIPASTO que es un ente descentralizado del orden Municipal, encargado de coordinar la política de vivienda en el Municipio de Pasto y coadyuvar en los programas de desarrollo urbano: vías, servicios básicos y equipamiento comunitario para satisfacer las necesidades insatisfechas cualitativas y cuantitativas de vivienda y entorno urbano entra a regular la construcción de los apartamentos en la comuna 10 de la ciudad, exigiendo una serie de requisitos a los postulantes a obtener este beneficio, requisitos como: tener una familia conformada al menos por dos personas, no estar reportadas en data crédito, devengar un salario no superior a 2 SMLV, no contar con vivienda propia y no ser beneficiarios de subsidios anteriores⁵. Debido a que estos requisitos han sido vulnerados por algunos beneficiarios, en el sector de San Luis ya han sido desalojados 140 apartamentos por los funcionarios de INVIPASTO.

³ ENTREVISTA con Mary Figueroa, Líder comunitaria del sector San Sebastián. San Juan de Pasto, 29 de agosto de 2015.

⁴ Ibíd.

⁵ ALCALDIA MUNICIPAL. 2012. [en línea] [citado 2015-08-25] Disponible en internet: <http://www.invipasto.gov.co/index.php/nuestra-entidad/quienes-somos>.

La construcción de los apartamentos de la cual es beneficiario el municipio de San Juan de Pasto gracias a la intervención oportuna y eficiente de las entidades gubernamentales y municipales pertinentes, brinda la oportunidad a las familias de la comuna 10 de contar con la posibilidad de vivienda propia, y de igual forma recibir beneficios en los ámbitos económicos, sociales y culturales, programa dirigido especialmente a familias que han sido afectadas por la violencia y que por falta de recursos y oportunidades se han visto en la obligación de trabajar en diversos campos muy distintos o sumamente exigentes para un joven habitante del sector, y que debido a estas mismas problemáticas escogen caminos alejados de oportunidades de estudio y superación personal y lamentablemente se ven forzados a tomar caminos desfavorables que no contribuyen en nada en su crecimiento personal y profesional.

Por tanto, se desea brindar a los habitantes del sector de San Sebastián diversas alternativas para el desarrollo de actividades que contribuyan con su sana recreación, para esto se propone un encuentro grupal de jóvenes interesados en informarse, en adquirir nuevos conocimientos y en hacer parte del desarrollo y de la diversidad de las distintas técnicas pictóricas que se ejecutarán, en los espacios asignados o permitidos por parte de la señora Mary Figueroa , líder comunitaria de la torre de san Sebastián. Con estas actividades se busca despertar su curiosidad e iniciativa en la creación de arte, utilizando como forma de inspiración: sueños, sitios, sectores, vivencias personales, vivencias familiares y vivencias sociales, etc. En donde se generen obras propias que estarán representadas en su mínima o máxima expresión artística, dependiendo del tipo de técnica que decidan experimentar.

Los procesos socio creativos son medios de comunicación muy importantes a desarrollar, los cuales se trabajarán en conjunto o de forma individual según la obra de arte a crear lo amerite, buscando siempre resultados mucho más artísticos, subjetivos, simbólicos, conceptuales y la formación de nuevos públicos. Así mismo, se pretende despertar el gusto, a los practicantes y posiblemente también despertar la curiosidad e iniciativa en la comunidad en general, y despertar interés de creaciones artísticas en sus visitantes y transeúntes con el propósito de brindarles espacios donde puedan interactuar con su entorno e influya una mejora para su calidad de vida profesional en los diversos campos existentes.

Las técnicas que se utilizan en la elaboración de las obras finales serán el esténcil y la serigrafía, obras en las cuales se tiene en cuenta parámetros como, manejo de espacio, uso de contrastes, herramientas y procedimientos técnicos que permitan realizar las obras finales que impactarán no solamente a sus creadores si no que también al sector en general ya que son técnicas atrayentes para su desarrollo artístico y también son oportunidades creativas para su desarrollo comercial con miras para un futuro profesional y económico.

Por esto, se busca desarrollar el proyecto específicamente en el sector de San Sebastián de la ciudad de San Juan de Pasto, ya que se evidencia diversas problemáticas como lo son la convivencia y la coexistencia que los relaciona principalmente por el maltrato psicológico que azotan a las personas y grupos del sector, incluyendo también la violencia intrafamiliar lo cual afecta su calidad de vida desencadenando una baja autoestima y un incremento en la agresividad. Debido a estos aspectos negativos la población especialmente la comuna 10 la han estigmatizado como peligrosa y a la falta de interés por el aprendizaje y superación personal por parte de los jóvenes. Por lo anterior, se desea aportar en la búsqueda de soluciones con distintos métodos innovadores de trabajos como lo pueden ser el arte y sus diferentes técnicas de elaboración que contribuyan con la superación personal, social, profesional y económica de los habitantes del sector, son técnicas de unión que fomentan el compartir y el trabajo grupal.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo final sea crear espacios donde el estencil y la serigrafía promuevan una transformación positiva del sector de san Sebastián con miras a fortalecer su identidad social en donde se promuevan valores ciudadanos que permitan encaminar un mejor convivir familiar y comunitario en la población que compone a la ciudad de san Juan de pasto.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Proponer espacios de encuentro, en donde por medio del estencil y la serigrafía incentiven a los jóvenes habitantes de la comunidad a hacer coautores de nuevas alternativas para el cambio positivo y la construcción de tejido social.
- Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad a través de narrativas contadas por los mismos ciudadanos practicantes de las técnicas a desarrollar del sector de San Sebastián.
- Brindar encuentros de sana comunicación donde las personas subsanen las cargas emocionales en pro de un bienestar individual y colectivo. Es decir, con el aprendizaje y ejecución de las técnicas artísticas se busca incentivar un cambio en su cotidianidad, puesto que se otorgará espacios físicos para la materialización de las técnicas en donde los jóvenes descarguen sus emociones, sentimientos y pensamientos a través del arte, y de esta manera, incentivar en sacar mayor provecho de su tiempo en este nuevo aprendizaje que los alejará en diferentes grados de actividades desfavorables que esclavizan al cuerpo y a la mente del ser humano y causan perjuicios a sí mismos y a su comunidad.
- Reinterpretar los resultados que dejan el estencil y la serigrafía, mediante la reflexión en el lenguaje visual como forma donde se exalte la libre expresión, las representaciones colectivas, los diálogos sociales y comunitarios y los procesos identitarios y de pertenencia comunitaria.

4. JUSTIFICACION

Para el comienzo de la creación y ejecución de esta práctica se busca que las personas que habitan el sector de San Sebastián se unan como una sola comunidad para alcanzar objetivos colectivos en pro de su entorno. Así mismo, esta integración ayudará a generar propuestas, compartir ideales, identificar problemáticas latentes y generar lazos de vecindad y buen convivir, etc. en donde el resultado final de la obra pictórica revele la intención comunicativa que se ideó de principio a fin y la cual fue creada por el artista practicante de las técnicas socio creativas.

5. MARCO REFERENCIAL

5.1 MARCO TEÓRICO

Es pertinente dar a conocer que el estencil y la serigrafía son intervenciones socio creativas, a todas aquellas expresiones culturales que se hacen en la calle, en donde se utiliza el espacio público como medio para dirigir un mensaje visual a los habitantes de la comunidad y en general a todos sus transeúntes. La intención de esta acción es comunicar y hacer público el mensaje implícito a transmitir desde una acción de libre expresión.

Un fuerte referente de obras artísticas que plasman la violencia de la sociedad es Alejandro Obregón: (Barcelona, España, 1920 - Cartagena, Colombia, 1992) Este es un pintor Colombo-Español, en donde muchos de sus trabajos se caracterizaron por contener una fuerte crítica política y social, como lo muestra su obra "Violencia" (1962), que es uno de los hitos en la historia del arte colombiano que evidencian uno de los periodos más sangrientos del siglo XX en el país, exactamente el suceso en Bogotá el 9 de abril de 1948, en donde el artista miró arder la ciudad, ríos de sangre por las calles, almacenes saqueados, escombros y muertos, detalles que guardó en su mente y que le sirvieron para pintar sus "Masacres", que además le permitieron expresar su tragedia interna, la que todo artista lleva dentro de sí, y que le permitió comprender que, sin renunciar a la libertad artística, podía denunciar, aunque "nunca solucionar, porque la pintura por sí sola nunca arregla nada".

“Entre 1962 y 1963, Alejandro Obregón ganó el Premio Nacional de Pintura del XIV Salón de Artistas Colombianos con *La violencia*, quizás su obra más famosa, que confirmó su irrenunciable vocación de denuncia y lo consolidó como el gran maestro de la pintura colombiana”⁶.

En cuanto a la parte teórica o procedimental en la cual se afianzará el proyecto se puede relatar que las primeras creaciones de estencil en Colombia se da con las manifestaciones de movimientos revolucionarios en la década de los 70 hasta la actualidad, que es utilizada desde lo romántico, pasando por lo artístico, hasta las barras bravas de futbol. Poco después con el auge del intercambio comercial en el mundo llega a Colombia raíces del movimiento del hip hop de Estados Unidos y se instaura en el país el estencil y el grafiti como medio de expresión y de delimitación de grupos sociales marginados pertenecientes a la cultura hip hop. Posteriormente, como una nueva forma de expresión de la cultura juvenil, llega a Colombia manifestaciones de arte urbano, por parte de la globalización de la información que se dio a partir de la década de los 90 que combinan técnicas en las calles

⁶ LA ENCICLOPEDIA BIOGRÁFICA. [en línea] [citado en 22 de agosto de 2015] Disponible en internet: <<http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/obregon.htm>>

para hacer público el arte, impulsado por jóvenes de instituciones académicas de arte, diseño y universidades⁷.

Todas estas manifestaciones de expresión visual en la calle bien sea políticas, artísticas, ideológicas, románticas, comerciales, publicitarias, a lo largo de la historia se delimitan dentro de la gráfica de intervención urbana independientemente de su fin particular.

Dentro de la intervención urbana la técnica de estencil obedecen a su eje central, y es la técnica más utilizada debido a su facilidad de reproducir, y a su alcance de llevarlas a cabo. Ésta técnica tienen un común denominador que la hace similar a la serigrafía, ya que son técnicas de impresión, pero a diferencia del estencil, esta otra técnica se la realiza con instrumentos más preparados y específicos como lo es un bastidor como medio de impresión y pinturas especiales para el papel o tela que se decida utilizar, también tienen en común el medio, la calle que se dirige a la gente directamente, por el hecho de ser público. Hay otros factores determinantes que hacen que estas dos técnicas sean similares, y con frecuencia confundidas, como la forma en que se realizan, su naturaleza crítica y subversiva, la clandestinidad, la superficie en que se pinta, y su necesidad de expresión.

Es preciso aclarar que estas dos técnicas se agrupan en el movimiento de arte urbano, pero sin embargo la serigrafía no es utilizada simplemente como medio de comunicación, protestas o paciones deportivas como las impresiones de camisetas de los distintos equipos de la nación y del mundo, sino que también es un medio de arte y moda.

5.1.1 Serigrafía. Es una técnica de impresión empleada en el método de reproducción de documentos e imágenes sobre cualquier material, y consiste en transferir una tinta a través de una malla tensada en un marco. El paso de la tinta se bloquea en las áreas donde no habrá imagen mediante una emulsión o barniz, quedando libre la zona donde pasará la tinta. El sistema de impresión es repetitivo, esto es, una vez que el primer modelo se ha logrado, la impresión puede ser repetida cientos y hasta miles de veces sin perder definición.

La serigrafía es un sistema de impresión milenario. Si bien no hay datos exactos, se cree que se remonta a la antigua China, en la que según una leyenda utilizaban cabellos de mujer entrelazados a los que les pegaban papeles, formando dibujos que luego se laqueaban para que quedaran impermeables. Posteriormente se cambió el material por la seda, de ahí proviene su nombre: *sericum* (seda, en latín) *graphe* (escribir, en griego).

⁷ MORENO, María. Análisis del stencil. Página 18. [en línea] [citado en 26 agosto de 2014]. Disponible en Internet: <<http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/579/1/T0003100.pdf>>.

En la antigüedad se fabricaban unas calcomanías que se aplicaban en los artículos de uso diario, platos, vasos, etc. En Europa se utilizó para imprimir telas, en lo que se llamó "impresión a la lionesa", por ser el lugar en donde se aplicaba este sistema. Las primeras serigrafías sobre papel (carteles publicitarios) aparecen en Estados Unidos sobre 1916 con una nota pendiente de concesión. La primera patente concedida es para Selectasine en 1918. Guy Maccoy fue el primero en emplear la técnica de la serigrafía con fines artísticos. Realizó sus dos primeras serigrafías en 1932; ambas eran alrededor de 9 x 11 pulgadas y tiró aproximadamente 40 copias de cada diseño. En 1938 tuvo su primera exposición individual, la primera de serigrafías en una galería. Es en Estados Unidos, y con el auge de la fotografía y los productos químicos, donde toma un impulso espectacular; por ser un método muy versátil para poder imprimir en muchos materiales, hoy en día pueden distinguirse miles de artículos procesados con serigrafía.

La malla del bastidor vale decir que una de las razones por la que la seda ha quedado prácticamente en desuso es porque por más que se estire, cuando toma la humedad ambiente, se vuelve a aflojar. Comúnmente se utilizan el poliéster, el nylon o materiales acrílicos. El diámetro de los hilos que constituyen la gasa es uniforme, pero las gasas pueden ser de distintos grosores; para un trabajo con más detalle se prefieren gasas de un tejido más cerrado. Para uso textil, la cantidad de hilos se encuentra entre los 18 y los 90 hilos por cm lineal. Para uso con tintas al solvente (impresiones no textiles) como plásticos, madera, metales u otros materiales, las mallas (sedas) tienen que ser de trama más cerrada, entre 100 y 200 hilos por cm lineal.

El color de las gasas varía entre el blanco y el amarillo, estas últimas permiten obtener una mejor calidad en la copia del original, dado que no refractan la luz. Las sedas pueden ser monofilamento o multifilamento, las "mono" son más resistentes y mantienen el tensado en el marco, otorgándoles una muy buena estabilidad dimensional, diferenciándose de las multifilamento que son de baja calidad y poca durabilidad. Para la preparación de la tela, la gasa debe ser unida en forma tensa al marco. La tensión en la gasa es muy importante para obtener buenos resultados. La tensión puede ser irregular dependiendo de la resistencia de la gasa, por ejemplo si la gasa escogida es constituida de hilos más delgados, o si la gasa se monta al marco en forma manual. La tensión sobre la superficie puede ser medida con un instrumento de medición en newton. Una variación usa cilindros de acero inoxidable, con minúsculos poros por donde pasa la tinta, la presión se ejerce con un cilindro metálico alojado en el interior del cilindro de impresión; este modo es empleado en la estampación textil y para fabricar las pistas de los circuitos impresos. Después de un largo proceso de preparación la seda o tela queda completamente estirada y ordenada dándole forma y regularidad. Entre los usos de la serigrafía se encuentran:

- El procedimiento de impresión es muy utilizado para hacer reproducciones de arte y de anuncios en la reproducción de pinturas, dibujos, carteles, etc.
- En el estampado de tejidos, camisetas, vestidos, telas, corbatas, material de deporte, calzado, lonas y en todo tipo de ropa.
- En la impresión de plásticos, marquesinas, paneles, elementos de decoración, placas de señalización, marcaje y tableros de control, etc.
- En la impresión de madera y corcho, para elementos de decoración, puertas, muebles, paneles, etc.
- En la impresión de calcomanías y etiquetas, calcomanías al agua y secas, etiquetas en complejos o materiales autoadhesivos (papel y poli cloruro de vinilo (PVC)), calcomanías vitrificables para la decoración de azulejos, vidrio y cerámica.
- Decoración de cristal para espejos y material, para todo tipo de máquinas recreativas y de juego, y en cilíndrico para frascos, botellas, envases, jeringuillas, ampollas, vasijas, etc.
- La serigrafía se utiliza en todo tipo de materiales, en este caso el adhesivo se aplica también por serigrafía.
- En la producción de cartelera mural de gran formato, las vallas de publicidad exterior por la resistencia de las tintas a los rayos ultravioleta.
- En todo tipo de materiales para decoración de escaparates, mostradores, vitrinas, interiores de tiendas y en cualquier escala, elementos de decoración promocionales y publicitarios.
- Decoración directa por medio de esmaltes y vitrificables de barro, cerámica, porcelana, etc.
- Etiquetas en aluminio, cartulinas, cueros, tejidos, etc.
- Producción de circuitos impresos.
- Decoración de corcho y madera.
- Rotulación y marcaje con transportadores para vehículos y material de automoción.
- Impresión de cubiertas para carpetas, libros, etc.
- Impresión de artículos mercadotécnicos, lapiceros, llaveros, etc.

Las impresiones serigrafías pueden detectarse porque cada color tiene cierto relieve y en los contornos de las imágenes de trazado como los textos si los aumentamos aparecerán con una forma que recuerda a los dientes de una sierra. Sería difícil llegar a un detalle completo de todas ellas, ya que evoluciona de forma continua precisamente por sus posibilidades de aplicación en cualquier tipo de soporte.

Algunos ejemplos de técnicas para la serigrafía en textiles son: Selección de color (impresión a todo color sobre la prenda, ya sea con fondos claros u oscuros), discharge printing: por corrosión del color de la prenda; foil: utilizando láminas de papel metalizadas; high density (HD): serigrafía de alto relieve, éstas se pueden aplicar combinando también las láminas metalizadas;

glitters: purpurinas, escarchas y efectos de destellos; flock: que ofrece un acabado parecido al terciopelo, etc. Cada día las empresas que se dedican a la industria textil obligan a los fabricantes de tintas Seri Gráficas a explorar nuevas técnicas, inventarlas o renovarlas para poder ofrecer siempre algo innovador al mercado⁸.

5.1.2 Esténcil. Se remonta hace 40000 años en donde se tiene registros que en las pinturas rupestres de América se utilizó la primera plantilla que fue la mano y el mecanismo para esparcir el pigmento fue la boca. El pigmento utilizado era sangre. Así mismo, se encuentran orígenes del stencil en Egipto hace 4000 años, el papiro era el material utilizado como plantilla para pintar las paredes. En la antigua China se usaba la seda como material, como también en las guerras jónicas los soldados romanos y griegos que pintaban las paredes de las ciudades conquistadas con símbolos personales. De este momento en adelante y hasta la edad media se hacía uso del esténcil como técnica decorativa, aplicada a telas, cerámica y paredes.

Se tienen muy pocos registros del desarrollo histórico del stencil, pero con la llegada del grafiti y su tendencia a la expresión de represión política, se entiende que se desarrollan en conjunto, retomando el stencil como una técnica de reproducción mucho más rápida que el grafiti a mano alzada. Su desarrollo en conjunto con el grafiti hace visualizar el uso del stencil también como medio de expresión de protesta y consolidándose en 1968 cuando estallan las revueltas juveniles en el mundo entero, y empiezan a escribir en muros y paredes, se distinguen movimientos en Francia y México.

El esténcil es una técnica que se traduce al español como plantilla, y se define como un sistema de impresión manual a partir de la misma o en un molde de papel, metal (o cualquier material resistente), que al apoyarse sobre una superficie y rociarse con pintura deja sobre ésta la silueta o dibujo deseado. Es una herramienta que permite la reproducción de una imagen. Lo que hace que genere la imagen es pasar la pintura por las áreas donde hay espacio en la plantilla para que quede fijado un contraste de planos, líneas y puntos entre lo pintado y no pintado. Por estas cualidades hace que el stencil sea un instrumento rápido y de sencilla reproducción.

Una de las formas más usuales de hacerlo es recortando la imagen deseada sobre una hoja de papel duro; el dibujo aparece como un espacio abierto con zonas sólidas alrededor. La plantilla así obtenida se sitúa sobre una nueva hoja de papel y se aplica la pintura sobre toda la superficie. Las zonas de pintura que llegan a la hoja inferior quedan limitadas a la forma de los huecos de la plantilla,

⁸ WIKIPEDIA. [en línea] [citado 2015-04-02] Disponible en internet: <http://es.wikipedia.org/wiki/Serigrafía>>

creando así la imagen deseada. Si bien el proceso de estarcido se utilizaba ya en la antigua Roma, alcanzó el mayor grado de popularidad en Estados Unidos durante los años sesenta cuando muchos artistas utilizaban como medio de expresión los colores puros y las imágenes de contornos marcados. El estarcido más antiguo que se conoce se encuentra en la Cueva de las Manos (situada en el profundo cañadón del río Pinturas, al oeste de la provincia de Santa Cruz (Argentina)) .

El estarcido se ha venido usando desde la antigüedad para duplicar los diseños decorativos en paredes, techos y tejidos. Era muy corriente en China y Japón para marcar los embalajes con sellos y caligrafía. Este sistema se ha empleado también para colorear grabado a fibra, grabado al aguafuerte o grabados, utilizando diferentes plantillas para los distintos colores.

Otros trabajos de esta técnica se han visto últimamente en países como México, Brasil, EE. UU., España entre otros países en donde se practica el street art. Los artistas más destacados son Banksy, Shepard Fairey, Blek le Rat. Los ejemplos más antiguos de estarcido quizás fueran las primeras impresiones con plantilla en las cavernas, hechas espolvoreando tierras coloreadas, muy molidas, sobre las paredes previamente preparadas. En China y Japón, los habitantes estampaban sus tejidos usando hojas de plátano que recortaban haciendo dibujos, las colocaban sobre los tejidos y usando pinturas vegetales, coloreaban aquellas zonas que habían sido recortadas. En Egipto, también se usaron antiguamente los estarcidos para la decoración de pirámides y templos, para la elaboración de murales y en la decoración de cerámica y otros objetos.⁹

Como base de impresión para el estencil se utilizará los muros de los sitios que sean más transitados para una mejor visualización de la pintura o el estampado que se busca dar a conocer. La primera pintura de la historia fue la rupestre, se ejecutó sobre las paredes de roca de las cuevas del Paleolítico, en donde se usaban pigmentos naturales con aglutinantes como la resina. La pintura sobre muros y paredes dominó durante la antigüedad y durante la época románica, decayendo en el gótico, debido a que las paredes se sustituyeron por vidrieras, con lo que había menos superficie en la que pintar; esto determinó también el auge de la pintura sobre tabla.

Durante el Renacimiento se produjeron grandes murales, como los frescos realizados por Rafael en las Estancias del Vaticano y la obra de él en la Capilla Sixtina. Posteriormente, se ha limitado a las paredes de los edificios y los techos, destacando las grandes decoraciones del Barroco y el Rococó que combinadas con relieves de estuco daban lugar a creaciones ilusionistas impresionantes.

⁹ Ibíd.

La pintura mural no se llegó a abandonar nunca, como puede verse en la obra de los muralistas de Hispanoamérica. El grafiti, en sus vertientes más artísticas y monumentales ya es considerado como una forma contemporánea y urbana de pintura mural.

5.2 PRODUCTOS

Una vez explicado las técnicas de pintura se dictarán clases y talleres de arte pictórica con el fin de aprender el significado y el procedimiento de la impresión de imágenes en superficies solidas y blandas como lo son las paredes, muros, rocas y textiles. Planteando un escenario en el cual se trabaje con 5 a 6 personas como mínimo se ejecutará y se necesitarán los siguientes materiales para las creaciones de estos coautores artísticos.

La Serigrafía es la técnica en donde se realiza el método de reproducción de documentos o imágenes sobre cualquier material, y consiste en transferir una tinta a través de una malla tensada en un marco. El paso de la tinta se bloquea en las áreas donde no habrá imagen mediante una emulsión o barniz, quedando libre la zona donde pasará la tinta. El sistema de impresión es repetitivo, una vez que el primer modelo se ha logrado, la impresión puede ser repetida cientos y miles de veces sin perder definición. Para esta técnica necesitaremos los siguientes materiales un marco de madera de tamaño medio con una malla fina ya preparada y colocada en el marco de madera y así tener un bastidor listo para utilizar. Así mismo será necesario un rasero para deslizar las tintas en todo el bastidor, tintas como: acrílicos y temperas para trabajar las impresiones en diversos papeles, de igual forma se utilizará el plastisol para las impresiones en telas y una espátula para retirar la pintura sobrante que queda en el bastidor. Para facilitar el desprendimiento de la pintura seca sobrante en el marco se requiere de solventes, y se necesita cloro, thinner y trozos de espuma o estopa para el uso de la limpieza del bastidor. Es necesario el uso de papel periódico y cinta para no ensuciar el aula o sitio de trabajo, como también recipientes grandes, vasos y copas plásticas resistentes pinceles (Nº 12, Nº 6, Nº 3), como material de aprensión se requiere de cartulina y algunas prendas para las impresiones.

En cuanto al esténcil se describe como una técnica de impresión manual, y se utilizan materiales como papel, metal o cualquier material resistente, que al apoyarse sobre una superficie y rociarse con pintura deja sobre ésta la silueta o dibujo deseado. Es una herramienta que permite la reproducción de una imagen. Lo que hace que genere la imagen es pasar la pintura por las áreas donde hay espacio en la plantilla para que quede fijado un contraste de planos, líneas y puntos entre lo pintado y no pintado. Por estas cualidades hace que el esténcil sea un instrumento rápido y de sencilla reproducción.

Una manera práctica de hacerlo es recortando la imagen deseada sobre una hoja de papel duro; el dibujo aparece como un espacio abierto con zonas sólidas alrededor, es decir una plantilla, se sitúa sobre una nueva hoja de papel o cualquier superficie en donde se desee aplicarla y se esparce la pintura sobre toda la superficie. Las zonas de pintura que llegan a la hoja o superficie quedan limitadas a la forma de los huecos de la plantilla, creando así la imagen deseada. Para esta técnica los materiales a usar son prácticos y de uso común como lo son: bisturí, cinta de enmascarar, tijeras, lápices N° 2 y N° 6, borradores, sacapuntas, cartulinas y pinturas.

6. MARCO CONTEXTUAL

Para contextualizar el presente proyecto se desarrollará en Colombia, en la ciudad de San Juan de Pasto, específicamente en el sector de San Sebastián en la comuna 10, ubicada en el Corredor oriental del municipio de Pasto, la cual está conformada por 41 barrios.

En la comuna hacen presencia dos grupos de jóvenes que participan de procesos culturales y sociales en materia de prevención y promoción de alternativas para la adecuada utilización de tiempo libre y búsqueda de alternativas laborales; éstos junto con 18 grupos culturales de danza, música y teatro han aportado a la dinámica de mejoramiento de las condiciones de vida de poblaciones infantiles, adolescentes y jóvenes. Estas diversas manifestaciones culturales de los jóvenes son reconocidas por los líderes comunales y también por la Administración municipal.

En la actualidad la Comuna tiene 35 Juntas de Acción Comunal legalmente constituidas y reconocidas, y 7 no reconocidas legalmente; una Asociación de Juntas Administradoras Locales; 4 Juntas Administradoras de Acueductos rurales. De acuerdo con datos de Acción Social, a diciembre de 2009, la Comuna 10 se caracteriza por ser con la Comuna 5, una de las mayores receptoras de población en situación de desplazamiento, con aproximadamente 1.150 personas.¹⁰

¹⁰ OBANDO, Arturo. La comuna 10 en Pasto. 23 de agosto de 2011. [en línea]. [citado noviembre 26 de 2014] Disponible en internet: <<http://arturobando.blogspot.com/2011/08/la-comuna-diez-en-pasto.html>>.

7. DISEÑO METODOLÓGICO

Para el desarrollo del proyecto en beneficio a los jóvenes practicantes se descubrirá y se centrará en la metodología de lo vivencial tocando aspectos muy importante y trascendentales como la violencia y el desplazamiento que marcaron su historia como familia y habitantes del sector ya mencionado, centrándose especialmente en las vivencias juveniles sin dejar de lado las problemáticas comunitarias. También se llevará a cabo una especie de reflexión acerca de los sitios, ideas, emociones pensamientos, ideología y conceptos que tiene la comunidad debido a sus vivencias cotidianas y de esta forma tener material o medios de inspiración y creación para lograr las obras finales.

Para llevar a cabo esta propuesta se tendrán en cuenta las siguientes actividades: Entrevistar y llevar a cabo etnografías a la comunidad específicamente en el sector de san Sebastián en cuanto a sus vivencias personales y familiares que hayan dejado señal de adversidad o de unión.

- Sistematizar la información recibida de las historias contadas por parte de los jóvenes.
- Informar y educar teóricamente en cuanto a conceptos de serigrafía y estencil, antes de ir a la práctica.
- Interpretar y proporcionar los lineamientos estéticos que se pueden tener en cuenta para el desarrollo de la propuesta final.
- Diseñar las plantillas y bocetos para llevar a cabo las obras de arte a realizar por la comunidad.
- Recolectar y sistematizar las obras finales creadas.

8. DESARROLLO DE OBJETIVOS

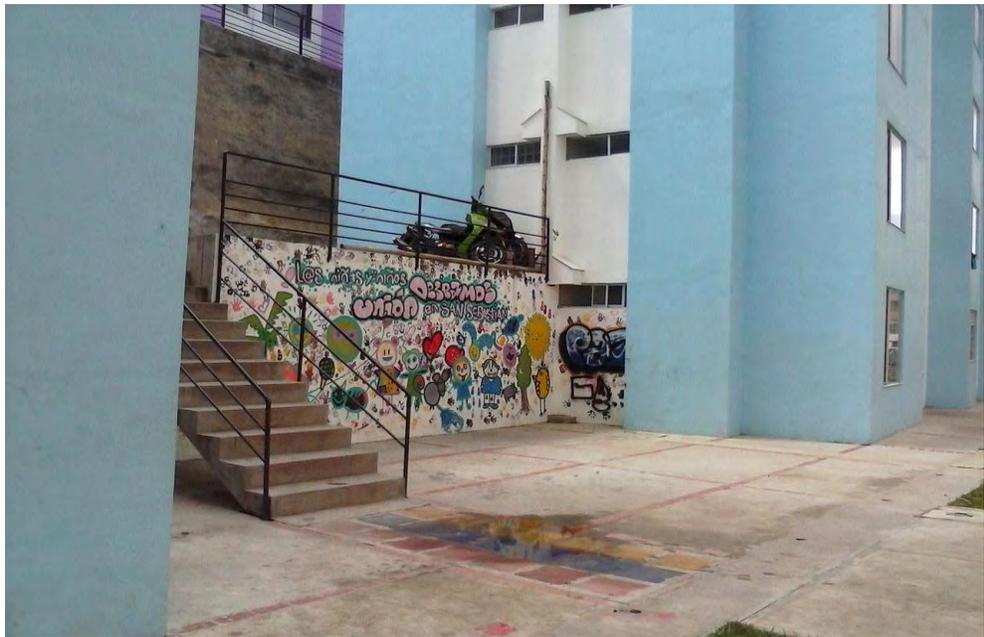
Procesos artísticos como herramienta para mitigar la violencia vivida por los habitantes del barrio San Sebastián.

Para la realización del presente proyecto se llevó a cabo un primer acercamiento con la comuna diez, específicamente en la urbanización de San Sebastián en donde se hizo un registro visual y fotográfico del campo y de los sitios en donde se pudiese trabajar con las personas del sector interesadas en el presente proyecto, por tanto se busca informar sobre las técnicas artísticas que se pondrán en discusión y elección por parte del autor del proyecto y de los participantes de la comuna para así poder seleccionar técnicas agradables, creativas, divertidas y de uso social; aplicando la observación participante.

En cuanto a los espacios requeridos para el desarrollo del mismo, se observó que no existían muchos lugares acordes para llevar a cabo el trabajo artístico, como tampoco para la impresión y creación de imágenes que requieren las técnicas de serigrafía y estencil, pero fue motivante darse cuenta que las personas del sector interesadas en conocer y desarrollar el proyecto mostraban gran interés por la parte artística, ya que se observaron diversos murales que se han desarrollado por sus jóvenes habitantes.

Reflexión: hay muchas personas activas a trabajar no solamente en el ámbito artístico si no en el ámbito profesional, con el objetivo de aprender todo lo posible. Para así poder utilizarlo a su conveniencia personal y comunitaria.

Gráfica 1. Violencia y desplazamiento comuna 10 de San Juan de Pasto, 21 de marzo del 2015, 9:00 am.

Fuente. Este estudio

Para la segunda visita que se realizó en San Sebastián fue con la iniciativa de visitar puerta a puerta a los habitantes de los apartamentos de las torres que componen la comuna diez con el propósito de dar a conocer a mayor profundidad el proyecto y de igual manera invitarlos a hacer partícipes del mismo. Para generar mayor grado de confianza y credibilidad en la actividad a desarrollar, la visita a los diferentes domicilios se ejecutó apoyada con material teórico y gráfico recopilado durante toda la carrera del ejecutante de este proyecto, trabajos artísticos que muestran su profesionalismo en el área.

El ingreso a los apartamentos fue un poco complejo ya que en la entrada de los mismos se encontraban dos caninos de gran tamaño cuidando a sus habitantes, puesto que en ocasiones pasadas fueron víctimas de robos como lo manifestó la señora Mary Figueroa líder de la torre de San Sebastián. Una vez ingresado a la torre se habló con la familia de cada apartamento y se les dio a conocer los beneficios que tendrán cada uno de ellos con la realización de las técnicas de la serigrafía y estencil en su vida personal, social y hasta profesional, ya que las técnicas mencionadas no sólo son técnicas urbanas de impresión de imágenes si no que también son medios que generan trabajo.

Una vez terminada la conversación se evidencia que tanto padres e hijos quedaron muy entusiasmados por el proyecto sociocultural, sus padres aprobaron la intervención de los hijos y los jóvenes entusiasmados y con ganas de aprender aprobaron y confirmaron su participación en el desarrollo del proyecto expuesto.

Reflexión: hay muchas personas colaboradoras e interesadas en los proyectos que llegan a la comuna, especialmente cuando los más beneficiados serán los niños y jóvenes del sector.

Gráfica 2. Violencia y desplazamiento comuna 10 de San Juan de Pasto, 28 de marzo del 2015, 9:00 am.

Fuente. Este estudio

Una vez establecido el grupo de personas interesadas en el arte, se procedió a buscar un lugar adecuado y cómodo para el desarrollo de las técnicas, por tanto se preguntó a los jóvenes, a sus padres y especialmente a la líder de la torre la señora Mary Figueroa que si la comunidad contaba con un salón comunal para el desarrollo o debate de algún proyecto, pero lamentablemente su respuesta fue negativa, ya que ellos no cuentan con este salón tan necesario para la comunidad. Así mismo expresan que los proyectos que se crean y se realizan por parte de grupos internos o externos a la comunidad se generan y se desarrollan en la calle.

Debido a esta problemática se busca encontrar una alternativa que permita solucionar el impase, por tanto se acudió a la biblioteca pública del barrio Aranda para indagar qué tan posible es contar con su ayuda para desarrollar las técnicas en este lugar o sugerir que sitio está disponible para llevar a cabo el proyecto en beneficio de los jóvenes de la comunidad, pero fue triste escuchar la negativa de la secretaria del señor Luis Carlos Coral Rosero, que ejerce el cargo de director administrativo, quien comunica que no era posible ya que ellos tenían planes para la elaboración de futuros proyectos que involucran las distintas técnicas que componen el arte.

Así mismo se trató de gestionar un salón comunal en el barrio La Floresta, pero no fue posible comunicarse con el personal encargado, ya que el lugar en su gran mayoría de tiempo permanecía cerrado. De igual forma los jóvenes interesados en realizar el proyecto manifestaron que no podían alejarse de sus sectores, ya que sus padres no les daban permiso para ir a sitios lejanos de su barrio.

Es por esto que en charlas con los padres e hijos y su líder territorial se llegó a una decisión, la cual es trabajar el proyecto junto a las torres para que todos estuvieran más tranquilos. Cabe destacar la fortaleza y ganas de aprender que tienen los habitantes del sector, ya que sin importar los obstáculos que se iban presentar siempre mantuvieron firme la decisión de sacar adelante el proyecto. Así mismo se informó a todos los jóvenes y adultos que en los días sábados a las 8 y 30 am se trabajarán las clases teóricas y prácticas de las técnicas de serigrafía y estencil.

Reflexión: es triste y lamentable que existan instituciones que no apoyan el desarrollo de proyectos externos que buscan el beneficio de la comuna, por tanto es indispensable que las entidades competentes presten mayor atención y asignen recursos para el buen desarrollo de los proyectos que llegan al sector.

Gráfica 3. Violencia y desplazamiento comuna 10 de San Juan de Pasto, 4 de abril, 8:30 am.

Fuente. Este estudio

En la próxima visita se reunió a los muchachos Nayeli Rúales, Daniel Erazo, Juliana Ortega y David Ortega a quienes se les explicó de manera muy sencilla como se realiza el proceso de impresión de imágenes con las técnicas de la serigrafía y estencil para después ir a la práctica.

Inicialmente se explica la técnica conocida como estencil, en donde en primera instancia se realiza el boceto que se desee trabajar en un papel fuerte y fácil de cortar, cuando ya se tiene el dibujo listo en el papel se procede a recortar las partes oscuras y con sombras que tenga el dibujo ya que por ahí pasará la pintura en donde esos espacios recortados serán los encargados de plasmar el dibujo.

El tercer paso será colocar la plantilla trabajada en una superficie plana en donde como último paso será esparcir la pintura, que en este caso se utilizará pintupac que se mezcla con el varsol para obtener una pintura mucho más líquida y manejable, posteriormente se elige o se mezcla con otros colores para obtener el color deseado, con una espuma se recoge la pintura para untarla en los espacios recortados de la plantilla y se procede a quitarla. Finalmente así se obtiene el trabajo deseado.

Una vez expuesto la primera técnica artística, se continúa con la explicación de la segunda técnica que es la serigrafía. Esta es muy parecida al estencil pero se utilizan materiales ya muy específicos, como los son: papeles fuertes y resistentes para el proceso de recorte y estampado, lápices, borradores, bisturís para el dibujo y para el recorte de la imagen. Así mismo se requiere de un bastidor que es cubierto por una tela muy fina llamada muselina que hace el papel de una máquina de impresión, como pintura se utiliza una llamada plastisol en donde es esparcida por dentro del bastidor en uno de sus cuatro lados y para arrastrar la pintura se utiliza como brochas un pedazo de madera que en un lado tiene una goma, que hace que cuando se hale la pintura por toda la superficie esta resbale suavemente.

Para realizar este proceso se debe colocar como base la camiseta o tela en la que se desea imprimir, después se pone la plantilla y se continúa colocando el bastidor para realizar el proceso de impresión. Finalmente se pasa la plancha por unos 5 minutos y así queda impresa la imagen en la tela, pero antes de planchar se debe colocar por encima un papel siliconado para poder planchar la impresión, el calor de la plancha permite que la imagen se adhiera mejor a la tela y también ayuda a un secado más rápido.

Todo lo expuesto anteriormente se explicó de manera verbal y con apoyo de herramientas informáticas, ya que se afianzo la explicación con la visualización de videos de las técnicas mencionadas. Una vez comprendida la técnica a trabajar se da inicio al desarrollo de la misma, por tanto se procede a la entrega de papel, lápiz y borrador a cada joven para que realicen sus dibujos respectivos y se invita para continuar con el proceso de recorte en la próxima clase.

Reflexión: se evidenció las ganas y las aspiraciones de los jóvenes en trabajar las técnicas urbanas de serigrafía y estencil ya que de inmediato presentaron dibujos que hacían en sus tiempos libres y buscaban plasmar con estas técnicas.

Gráfica 4. Violencia y desplazamiento comuna 10 de San Juan de Pasto, 11 de abril del 2015, 8:30 am.

Fuente. Este estudio

Como en las anteriores clases se esperó a los muchachos en el sitio acordado, pero en esta ocasión no llegaron al lugar de encuentro, por lo cual se procedió a buscarlos en sus viviendas y la respuesta obtenida es que se acercaban en unos minutos ya que aún no estaban listos para iniciar la clase, por tal razón se espero un tiempo prudente para iniciar la práctica y estos fueron llegando poco a poco hasta completarse el grupo.

Una vez listo el grupo se informó que para el recorte de la imagen era necesario mesas y sillas para realizar el trabajo de manera correcta, y fue muy grato contar con la colaboración de los vecinos en el suministro de estas y sentir que valoran el proyecto que se está realizando con la comunidad. Una vez se inició el proceso de recorte se evidenció que algunos tenían dificultad para realizar el proceso, por lo cual se instruyó personalmente y se brindó la ayuda requerida. Así mismo mientras se los instruía de cómo se realiza el proceso de recorte, se entabló una conversación con los jóvenes, especialmente con el muchacho llamado Daniel Erazo, y por iniciativa propia dio a conocer su historia de vida puesto que en la actualidad presenta una dificultad para caminar ya que utilizaba un bastón para ello. Daniel cuenta que a la edad de 14 años el trabajaba en el cultivo de la marihuana a pocos kilómetros del municipio de Chachagüi, y su vida transcurría en su trabajo, en la rumba y el alcohol.

Un día manejaba su moto de regreso a casa y desafortunadamente tuvo un terrible accidente, el cual lo llevó a permanecer en coma por un año y cuando despertó se encontraba conectado a varias máquinas que lo mantenían vivo. Daniel es consciente que su periodo de recuperación fue largo y doloroso pero nunca se dio por vencido, pues encontró en la música específicamente en el género del rap la motivación para salir adelante, es así como este valiente joven demuestra a la sociedad que las expresiones artísticas contribuyen a enriquecer el alma y a dejar volar su imaginación como también plasmar en la letra de canciones sentimientos y emociones. Actualmente está enfocado en su objetivo de grabar su primer disco y video.

Finalmente, en esta clase se conoció un poco más de las emociones, vivencias, experiencias y sentimientos reprimidos de los participantes de esta actividad. La clase concluye y se invita para el próximo sábado al encuentro final del proyecto.

Reflexión: esta clase invita a la reflexión propia y de la sociedad acerca de las diversas historias de vida que se esconden en cada ser humano y que independientemente de los obstáculos y golpes recibidos en la vida nada es imposible siempre y cuando se tenga fuerza de voluntad y disciplina para lograr todos los sueños.

Gráfica 5. Violencia y desplazamiento comuna 10 de San Juan de Pasto.

Fuente. Este estudio

En este nuevo día de trabajo una vez más se esperó a los muchachos ya que fueron llegando poco a poco al lugar de encuentro. En este día ellos mostraron interés en aplicar las técnicas aprendidas en un muro de la comunidad, para lo cual se buscó hablar con el líder Laureano para solicitar el permiso respectivo y aplicar la impresión del estencil en el espacio que sea asignado. Aunque se insistió por unas cuantas horas no fue posible contactarlo, por lo cual los muchachos del sector insistieron en realizar la impresión en una pared alejada de los edificios.

Una vez más aplicaron lo aprendido en todo este tiempo y llevaron a cabo las técnicas con la ayuda de sus amigos y familiares que participaron en la ejecución de la misma. Cabe mencionar que mientras se llevaba a cabo el proceso de impresión el señor Carlos Cifuentes esposo de la líder del sector la señora María Figueroa se decidió en participar de la técnica de la serigrafía, procedió a dibujar y recortar su boceto con una connotación de labor social que tiene como mensaje la defensa de los derechos vulnerados de la mujer y del hombre como lo son los delitos contra la vida y la libertad, homicidios, masacres, secuestros, integridad física, violencia sexual, desplazamiento forzado, discapacidades físicas y defensa al adulto mayor.

La señora Mary Figueroa es una buena líder del sector, ya que cuenta con el respaldo de la comunidad por lo cual ganó las elecciones y quedó como representante municipal de esta labor, para luego pasar a ser delegada municipal y departamental. Finalmente se agradeció toda la colaboración y participación recibida por cada integrante del sector como de su líder, así mismo la comunidad agradeció las técnicas enseñadas a su sector dejando las puertas abiertas para futuros proyectos.

Reflexión: Los muchachos son seres humanos muy amables, entusiastas y agradecidos con la gente que los apoya, los escucha y les da consejos positivos para su vida y la mejor forma de pago que tiene un maestro es el reflejo de un buen trabajo aplicando lo aprendido.

Gráfica 6. Violencia y desplazamiento comuna 10 de San Juan de Pasto, 25 de abril del 2015, 8:30 am.

Fuente. Este estudio

Los habitantes de la comunidad 10 son personas colaboradoras que están abiertas a recibir información, talleres, capacitaciones y todo lo que sea en beneficio de su sector. Así mismo se evidenció que son personas con valores y principios que luchan día a día por mejorar sus condiciones de vida y sobre todo que tienen muchas cosas que enseñar a quienes entran en contacto con ellos.

A petición de los jóvenes practicantes del taller y sus respectivas técnicas, pidiendo y sugiriendo una visita mas para seguir con su aprendizaje, es así que Para finalizar con el trabajo de los talleres, técnicas artísticas y las entrevistas a los muchachos y esposos víctimas del conflicto, se les dio un tiempo de un mes para que los muchachos crearan plantillas con obras un poco más artísticas para ampliar y mejorar los primeros avances del estencil en el muro del barrio san Sebastián.

Cuando llego el día estipulado tomamos la iniciativa de irlos a buscar a sus apartamentos y preguntarles a cerca de las obras y las plantillas, fue de gran agrado saber que cumplieron con la petición puesta, nos dirigimos inmediatamente hacia el muro con las plantillas y frascos de aerosol para que el desempeño de la técnica sea mejor y mucho más dinámica que la anterior, los muchachos disfrutaron de los nuevos instrumentos de trabajo fue tanto así que ampliaron a gran escala la obra que ya comenzaron hace aproximadamente tres meses, a medida que ellos iban pintando se les iba preguntando para rectificar la historia de sus vidas, después de hacer este ultimo reportaje y entrevista y terminando con la técnica del estencil, para finalizar se agradeció la participación a cada persona que hizo que este proyecto saliera adelante, tanto como a los estudiantes y a su líder territorial, por este hecho es que la comunidad agradeció el desarrollo de este proyecto que se realizo especial mente en el sector de san Sebastián, diciendo que las puertas de su comunidad están abiertas para personas y proyectos de buena fe.

Gráfica 7. Violencia y desplazamiento comuna 10 de San Juan de Pasto, parte posterior del sector de San Sebastian, 29 de agosto del 2015, 9:00 am.

Fuente. Este estudio

Una vez que se llevó a cabo el desarrollo del proyecto se ve la necesidad de sintetizar la motivación que tuvo cada uno de los integrantes del proyecto para llevar a cabo la creación artística:

Nayeli Rúales: como medio de inspiración para la creación de su obra plástica Nayeli comenta que representó lo que su corazón tenía y quería dar a conocer en ese momento como fue el amor a la música y al fútbol que es su más grande pasión y su mayor meta por cumplir, ya que en un futuro no muy lejano aspira pertenecer al fútbol nacional femenino y seguir trabajando en todo lo referente a su comuna, ya que el amor que siente por la misma la motivó a ser participe en este proyecto para contribuir con el embellecimiento de su sector por medio de la pintura artística.

Juliana ortega: como medio de inspiración para la creación de su obra plástica Juliana explica que las rosas son objetos de belleza, delicadeza, cuidado y amor, es por esto que ella además de representar su personalidad con este símbolo de amor, da a conocer sus sueños profesionales como es el cuidado y afecto que necesitan las personas en todo momento y aún más cuando son vulnerables y propensas a quebrantos de salud, es decir, refleja sus deseos de estudiar medicina para contribuir con una mejor calidad de vida de la comunidad.

David Ortega: Él toma sus pasiones como medio de inspiración para todo, en este caso para su arte tomó la pasión que tiene por los autos junto con el gran amor que tiene a los animales. David tiene gran facilidad para adaptarse a cualquier entorno o técnica artística que se le presente, en fin su amor por estas dos entornos se ve reflejado en todo lo que hace y expresa.

Daniel Rosero: siempre ha sido un amante por la música en especial por el género del rap, el cual desde pequeño ha sido su motivación para expresar su amor, desamor y voz de protesta social. Este arte le ha permitido representar fielmente en las letras de sus canciones todo lo que sentía y siente en el momento, esto lo lleva a liberarse de cargas emocionales y transmitir un mensaje a sus oyentes. Por este motivo para la representación de las obras artísticas se muestra simbólicamente su amor por la música reflejada en el amor por los micrófonos y todo lo que a través de ellos puede dar a conocer y así tocar la vida de forma constructiva de quien lo escucha.

Carlos Cifuentes: Fueron limitados los encuentros con el señor Carlos, sin embargo el mensaje que logró transmitir es de gran valor, él contó que el medio de inspiración para la creación de esta obra plástica en su camiseta fueron sus profesiones y los años de estudio y de fe que mantuvo en el conocimiento de la terapia neural, su espiritualidad y el estado de amor en lo que hace, pero en especial mostró que trabaja por la comunidad y que es un fiel defensor de los derechos humanos.

Presentación de la obra final: La creación de la obra plástica refleja por una lado un pasado oscuro que padeció la gran mayoría de los habitantes del sector San Sebastián en años atrás a causa de la violencia, el conflicto armado y el desplazamiento forzoso al cual se vieron sometidos, pero así mismo esta obra refleja un nuevo despertar, un nuevo amanecer en sus vidas, en donde con valentía, firmeza espiritual, unión familiar y trabajo en equipo han logrado salir adelante y continuar luchando por sus metas, sueños y deseos que desean conquistar.

En esta obra artística se buscó plasmar imágenes claras, objetivas y muy simbólicas para su mejor análisis y entendimiento del público espectador. Esta obra conjunta esta divida en dos partes, la primera es un homenaje a los muchachos de la comunidad que en su gran mayoría son amantes de los diversos géneros de música existente como la balada, la salsa, el merengue, el rap, el vallenato, etc. La cual está simbolizada por un ojo y un micrófono con notas musicales que representa esa mirada extraña y curiosa del público observante y ajeno a la situación que se vive en la comuna, pero de igual forma también se puede observar y apreciar su determinación y ganas de salir adelante usando un pasatiempo mundial y común como es el de escuchar música y cantar ya que ésta es la principal pasión y motor que utilizan los jóvenes para desestresarse y sobreponerse a las secuelas de todo el daño sufrido.

La otra parte de la obra es el reflejo simbólico de la violencia, en donde no se busca ser muy artístico ni tampoco muy representativo con este fragmento de la pintura, pero si se desea evidenciar el pasado conflictivo que vivió la gran mayoría de los habitantes del sector con los grupos armados al margen de la ley. A juicio personal este tipo de situaciones son de gran impacto en la comunidad, por lo cual su representación artística dese ser objetiva y clara en cuanto al mensaje que se desea trasmitir, porque el fin último de las misma debe ser concientizar a la comunidad que hay vida más allá de la violencia siempre y cuando haya fortaleza, acompañamiento y ganas de salir adelante.

Como se mencionó anteriormente la obra plástica es un reflejo simbólico de los deseos, sueños, metas, pasatiempos, objetivos, etc. pero también de todo el conflicto que vivió la comunidad en un pasado no muy lejano, pero que de cierto modo esto no ha sido una razón implacable para hundirse en la depresión y en la desdicha, si no todo lo contrario les ha dado una gran fortaleza espiritual y moral para salir adelante y superar los inconvenientes y problemas por los cuales han pasado, es decir, día a día luchan por su superación personal, familiar y de la comunidad del sector de San Sebastián.

Es por esto que se plasma de manera simbólica la mirada que los participantes del proyecto tienen de su pasado, presente y futuro. Esto se hace por medio del arte y con la ayuda de la técnica del estencil, en donde se ha tratado de representar de manera clara y entendible, una mirada, en donde en un ojo se muestra en su

pupila el reflejo de la violencia armada que vivieron en su pasado y las marcas internas que dejó en su interior como es la desconfianza y el estar prevenidos a cualquier persona y acción que llega a sus vidas, este pasado oscuro y desagradable está representado por el color negro ya que refleja de una manera muy intensa esos terribles hechos que marcaron su niñez como fue una época de dolor, desgracia y sufrimiento. En cambio en el otro ojo se muestra un reflejo más grato, un reflejo de sus pasiones, éxitos y que como cualquier otro adolescente tiene sueños y metas profesionales por cumplir en diversos campos como la música, la medicina, el fútbol y la mecánica. Así mismo muestra la magia de los pasatiempos personales y favoritos como el dibujo, la pintura, el fútbol, la mecánica, los autos, la colección de peluches y las rosas.

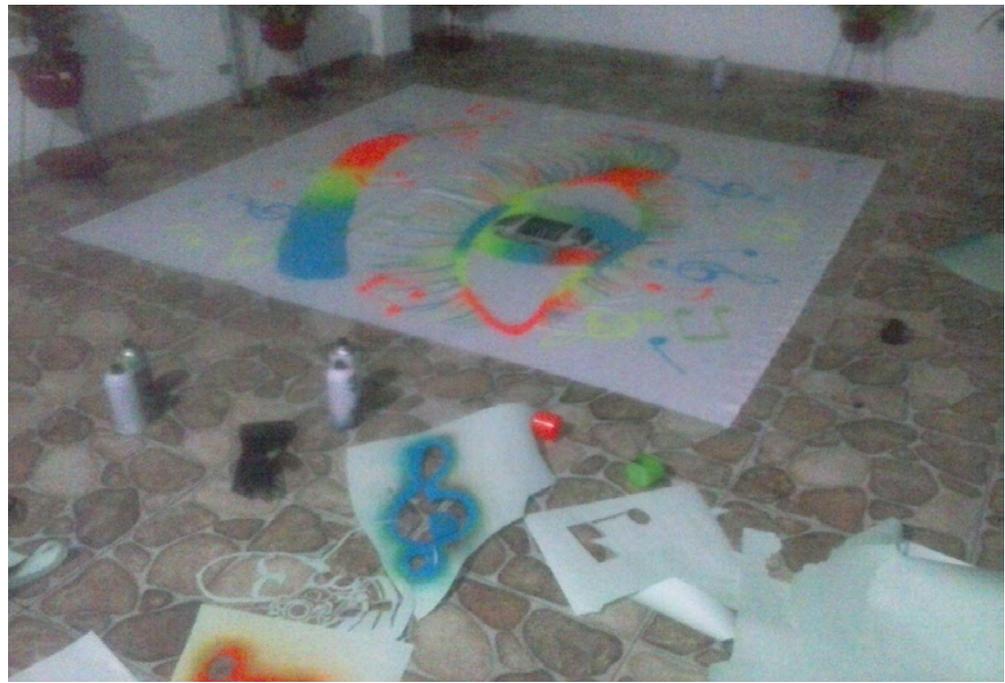
Reflexión: este pequeño sector que compone la comuna diez de pasto, a enseñado que el conflicto por el cual fueron afectados no es un hecho por el cual no progresar, todo lo contrario este capítulo en su vida los ha unido mucho más como familia, como padres, como hijos, como persona y seres humanos ante la sociedad y que como enseñanza y método de superación es siempre mirar hacia el frente y no recordar ni pensar en el pasado.

Gráfica 8. Violencia y desplazamiento comuna 10 de San Juan de Pasto, Lugar de trabajo del artista, barrio Terrazas de Chapal, 30, 31, 1, 2 de agosto del 2015, 8:00 am.

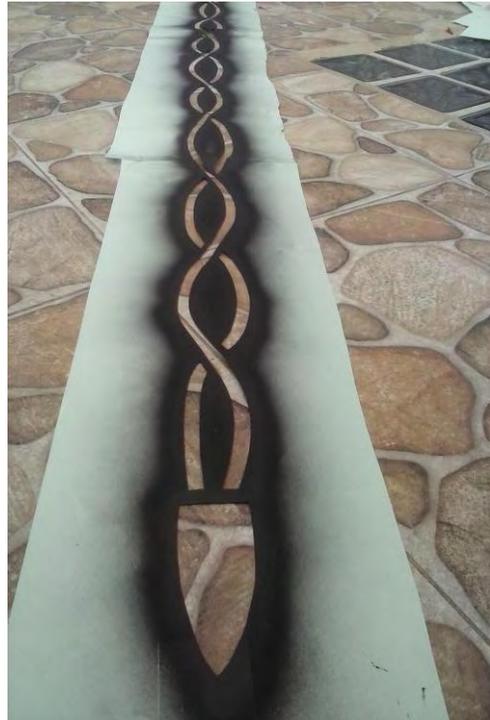

Fuente. Este estudio

8.1 HISTORIAS DE VIDA QUE TOCAN EL ALMA

En la comuna 10 específicamente en el sector de San Sebastián se encontraron seis historias de vida en los asistentes al proyecto y de las técnicas urbanas

impartidas, esos seis personajes son: Nayeli Rúales, Daniel Erazo, David Ortega Juliana Ortega, Mary Figueroa y el Carlos Cifuentes.

8.1.1 Historia de vida de Nayeli Rúales. Es una adolescente de 14 años que vive con sus dos padres y sus dos hermanos mayores en el sector de San Sebastián. Actualmente estudia en la Institución Educativa Municipal Artemio Mendoza Carvajal que está ubicada en el barrio Corazón de Jesús, cursa séptimo grado, anteriormente estudiaba en el Colegio Libertad ubicado diagonal al Estadio Libertad.

Aunque estuvo en la teoría y práctica de los talleres no hubo tiempos suficiente para tener una charla amena sobre su historia de vida, ya que en un tiempo de inactividad se supo que hubo una discusión entre los hermanos ortega y ella, debido a esto Nayeli renunció definitivamente en continuar con el desarrollo del proyecto, diciendo que no tenía tiempo suficiente y que estaba enfocada en su deporte favorito que es el fútbol, es por eso que se narra un capítulo más en su vida y que es contado de la siguiente manera; Nayeli relata que cuando estudiaba en su anterior colegio el libertad, fue suspendida en varias ocasiones y posteriormente expulsada por su mal comportamiento y uso inadecuado de lenguaje con sus profesores y agresiones físicas con las compañeras de la institución. Al contar esta situación argumenta que todos estos inconvenientes se dan por tener un carácter y personalidad fuerte, características que no eran del agrado de sus profesores, y que los llevó a actuar no de la mejor manera a su criterio, ya que ella se sentía hostigada por las constantes preguntas académicas que le formulaban sus docentes, Nayeli sentía que la recargaban solo a ella de preguntas, lo cual generó mayor agresividad y descontento en ella.

Un buen día se cansó de esta situación y pidió explicación a sus profesores del por qué siempre le piden a ella responder pregunta continuamente y no a todas las compañeras de clase; esta situación fue desagradable para su profesor y sintió la obligación de llevarla a la dirección, en donde fue expulsada de la Institución ya que en repetidas ocasiones tuvo llamados de atención por ser partícipe de peleas físicas con sus compañeras, y en donde en más de una ocasión causó daños medianamente graves, puesto que sabía algunas técnicas de boxeo, deporte que miraba en youtube.

Hoy en día siente que su vida está cambiando, ya que está en un ambiente estudiantil más ameno, se siente rodeada de amigos y vecinos del barrio que le generan mayor confianza. Estos aspectos le han contribuido con la formulación de sus objetivos de vida, dentro de los cuales sobresale el deseo de lograr su título secundario y poder trabajar para contribuir con su familia y poco a poco lograr su independencia y también el seguir disfrutando de un deporte que le apasiona como lo es el fútbol.

8.1.2 Historia de vida de Daniel Erazo. Es un joven de 16 años que vive con sus padres y su hermano en la urbanización de San Luis, estudió en la Institución Educativa Municipal Artemio Mendoza Carvajal, no concluyó sus estudios debido a sus malas decisiones, acciones y al consumo excesivo de alcohol. Su historia comienza cuando él tenía 13 años, relata que un día como cualquier otro se encontraba departiendo con su familia en su casa, cuando de repente empiezan a escuchar disparos con un tono muy alto y otros tres sonidos muy fuertes ocasionados por bombas de alto poder, de inmediato supieron que el atentado era en su pueblo y cuando salieron de su casa se encontraron con la guerrilla que había destruido algunas de las casas que pertenecían a su comunidad. Este grupo al margen de la ley los obligó a salir de su casa sin darles la oportunidad ni la posibilidad de llevar nada para su supervivencia. Después de un tiempo su tío le comenta a su madre que el gobierno nacional estaba brindando ayuda con viviendas gratuitas a víctimas de la violencia armada en Colombia, es ahí cuando su madre averigua y gestiona toda la documentación para ser una beneficiaria por el programa. Al pasar el tiempo y observar las necesidades que su familia pasaba, escuchó una charla entre sus compañeros con los que siempre solía salir y estos le dijeron que había oportunidad de trabajo en el pueblo llamado Esmeralda, que era el pueblo donde él vivía antes, que es un sector muy cercano al municipio de Chachagüi.

El trabajo de Daniel fue el de cultivador de marihuana, en donde ganaba buen dinero que le permitía cada fin de semana regresar a la ciudad de San Juan de Pasto para aportar algo a su casa y también para ir a rumbar con sus amigos y hacer muchas cosas que en su momento le agradaban. Incluso llegó a comprar una moto para transportarse a diversos lugares, pero desafortunadamente en uno de sus continuos regresos a Pasto sufrió un accidente por el exceso de velocidad y conducir en estado de embriaguez. Este accidente fue tan grave que lo llevó a estado de coma, Daniel cuenta que después del choque no recuerda absolutamente nada hasta el día que despertó y observó que estaba en un hospital con sondas en su cuerpo y con un respirador artificial que le permitía vivir, así mismo se miró rodeado de su familia y no entendía que pasaba, en cuanto pudo pronunciar palabra preguntó cuánto tiempo el estaba en esa situación, su madre le respondió que llevaba un año en coma. El joven cuenta que tras ese episodio negativo en su vida le tomó un año para rehabilitarse, aunque no completamente porque le quedan secuelas del accidente, ya que debe apoyarse en un bastón para poder caminar.

Tras esta dura historia en la vida de Daniel se halla un cambio positivo en su actitud y comportamiento, ya que se ha trazado objetivos y lucha día a día por conseguirlos, el mayor de ellos en el que trabaja es la música, ama lo que hace y por ser un artista empírico del género urbano del hip hop sabe que debe tener fuerza, disciplina y voluntad para conquistar su sueño de grabar su primer disco que llevará por nombre "Mi vida inspirada en el rap".

8.1.3 Historia de vida de David Ortega y Juliana Ortega. David y Juliana son dos adolescentes de 15 y 16 años de edad, que viven con sus padres en el sector de San Sebastián y estudian en la Institución Educativa Municipal Artemio Mendoza Carvajal. Actualmente David se retiró del colegio por decisiones propias y Juliana cursa octavo grado; su historia comienza con sus dos padres, en donde el señor trabajaba en agricultura y su madre en una droguería del sector llamado el naranjo, específicamente en el pueblo de Policarpa. Desde un comienzo sus vidas nunca fueron fáciles ya que la situación económica era mala, pero que poco a poco esta fue mejorando, sin embargo tenían que sobrellevar el conflicto que diariamente se daba en su entorno con paramilitares. Cuando esta problemática tocó sus puertas estos grupos armados asesinaron y se llevaron secuestrados a muchos habitantes de la zona, en ese entonces se pasó muchas necesidades ya que por el miedo de ser secuestrados o asesinados las empresas que trabajaban con la gasolina y los productos alimenticios no circulaban. La angustia y las secuelas que dejó este conflicto de guerra y violencia en donde día a día se escuchaban disparos y bombas fue devastador. En un mal día los paramilitares entraron en su casa con el propósito de buscar dinero y destruyendo todo lo que encontraban a su paso, pero al no encontrar nada estos grupos toman la decisión de quemar las casas, es así como sus padres toman la decisión de abandonar su pueblo y la vida que construyeron es esta con el deseo de buscar una mejor condición de vida en la ciudad. Después de estos episodios vividos, los muchachos cuentan que no fue fácil salir adelante ya que tuvieron que pasar por distintos hogares como fueron la casa de sus abuelos, la casa de una de sus tías y otros sitios, situación que resultó compleja ya que cuando ocurrían situaciones desfavorables al interior de la casa responsabilizaban a los extraños de estos sucesos. Sin embargo, un buen día sus padres se encontraron con amigos los cuales les dijeron que ingresaran papeles en un programa de subsidio con el apoyo de una vivienda gratuita y afortunadamente salieron beneficiados y es así como sus vidas empiezan a mejorar.

En un episodio más personal del joven David Ortega, narra que en su colegio no era del agrado de algunos de sus compañeros hombres, debido a su personalidad alegre y divertida, que molestaba a muchos de los estudiantes con los que compartía clases, por este motivo algunos chicos le generaban conflictos, lo provocaban con insultos para que peleara con alguno de ellos. David cuenta que es un muchacho tranquilo pero que su paciencia termina cuando le faltan al respeto a él o a su familia. Debido a los insistentes insultos y desafíos de sus compañeros de clase tomó la mala decisión de agredirse físicamente con uno de ellos, en donde utilizaron lapiceros que simulaban navajas. Este tipo de comportamientos se repitieron reiteradamente por lo cual descuidó su estudio que lo llevó a la pérdida del año escolar y a la decisión de salirse completamente del colegio.

Actualmente siente que su vida está cambiando porque se considera una persona más centrada en sus objetivos escolares ya que no quiere perder ni desperdiciar

más tiempo en cosas irrelevantes y nada enriquecedoras para su vida profesional. Él cuenta que tiene talento para desarrollar actividades relacionadas con el arte, aspecto que se evidenció en todo el transcurso de las clases, ya que se destacó por su aptitud, rapidez y facilidad para ejercer las técnicas de arte propuestas en el proyecto.

Para ellos el tema de violencia que sufrieron en la época de su niñez, ya es una noticia vieja, ahora buscan nuevos objetivos para luchar por ellos pero sin olvidarse de disfrutar día a día de su tranquilidad paz y amor familiar que a un tienen.

8.1.4 Historia de vida de los esposos Mary Figueroa y Carlos Cifuentes. La señora Mari Figueroa vivía en el Valle del Cauca y siempre ha sido activista y defensora de los derechos humanos y el señor Carlos Cifuentes vivía en Popayán en donde ha trabajado por la defensa de los derechos humanos, así mismo era líder espiritual en la ciencia y el estado del amor, cuenta con conocimientos en la terapia neural en la que se utiliza como herramientas de trabajo las agujas y además de esto practicaban el vegetarianismo. Su historia comienza con la entrega y dedicación a labores sociales con los campesinos de Tumaco en zona de guerrilla, en donde observaron que las condiciones de vida de los campesinos eran precarias ya que como no tenían luz sus alimentos estaban casi descompuestos especialmente la carne, al ver estas condiciones de vida los esposos decidieron enseñarles a comer verde o mejor dicho comer vegetales, les enseñaron a prepararlos y disfrutar de esta nueva manera de alimentación. Sin embargo la noticia llegó a oídos de la guerrilla que dos personas que hacían labor social y defendían los derechos de los campesinos estaban en la zona, motivo por el cual la guerrilla se hizo sentir creando una lista de muerte con los nombres de las personas que hacían esta labor, en dicha lista estaban sus nombres, sin embargo ellos a pesar del miedo siguieron ejerciendo su trabajo; cuando la guerrilla se dio cuenta de esto asesinaron a tres compañeros de dicha labor. Los esposos se salvaron de esta sentencia de muerte por el teniente de la policía, el cual los llevó a la costa pacífica. Después de un tiempo de calma y gracias a sus ganas de salir adelante ellos abrieron al público varias tiendas naturistas, en donde un día donde atiende a su clientela el señor Carlos se encuentra con un conocido el cual en un gesto de mala fe lo entrega a los paramilitares, cuando el señor Carlos se da cuenta de lo que sucede observa que a su alrededor se encuentran otros secuestrados y se sorprende de las acusaciones de este grupo armado, el cual lo acusa de robarse dinero. Los paramilitares al escuchar el argumento y negativa del señor Carlos frente a esta situación, estos enfadados toman acción y lo torturan especialmente con bolsas plásticas en sus cabezas, al pasar el tiempo y con la angustia encima la señora Mary Figueroa se encuentra con el supuesto amigo de su esposo, al cual lo amenaza diciéndole que si no le entrega a su esposo sano y salvo, ella lo denunciaba a la policía ya que tenía muchos conocidos y contactos en esta. Es así como el informante asustado les sugiere a los paramilitares que lo suelten ya que esta mujer tiene contactos en el gobierno.

En ese entonces por petición de la señora Mary al comandante de la policía gestiona la liberación del señor Carlos Cifuentes, pero los demás secuestrados no contaron con la misma suerte ya que además de que fueron torturados fueron asesinados.

Hoy en día el señor Carlos se destaca por su espíritu servicial en su entorno, ya que junto con su esposa trabaja en la postulación y elección de representantes de la comunidad víctimas del conflicto armado. Labor que requiere de gran parte de su tiempo por lo cual se encuentra limitado en tiempo para asistir a las clases programadas para llevar a cabo el proyecto. Cabe resaltar que el señor demostró gran interés y deseo por aprender las técnicas artísticas urbanas que se llevaron a cabo, ya que desea practicar la técnica de serigrafía que consiste en la impresión de textiles para imprimir camisetas con un logotipo propio que concientice a la sociedad sobre el desplazamiento forzado.

Como conclusión final de todas las historias relatadas anteriormente se puede afirmar que la interacción continúa entre el grupo de trabajo y el autor del proyecto permitió fortalecer las actitudes y aptitudes positivas en los jóvenes, se logró sembrar en ellos el deseo de cultivar sus cualidades que le permiten ser un mejor ser humano que es capaz de convivir con la sociedad. Así mismo se tomó el arte como un medio para descargar y liberar sentimientos, emociones, descontentos, etc, es decir, en el arte los jóvenes encontraron una forma de liberarse y plasmar preferencias, gustos y deseos que fortalecen sus ganas de superarse día a día, por estas consideraciones, los resultados de este proyecto están dirigidos a posibilitar esa interacción con esta importante comunidad para comprender, que el papel de los procesos socio-creativos no es estático sino dinámico y en permanente movimiento.

8.2 EL ARTE COMO AGENCIA ENTRE LO INDIVIDUAL Y LO COLECTIVO PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA

“El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo, a través de diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos”¹¹.

El arte para muchos tiene un gran poder de cambio en el ser humano, ya sea en su parte espiritual, social, afectiva, en fin, puede generar hasta un cambio total en la forma de vivir de cada individuo. Así mismo por ser un medio artístico en donde no hay en gran medida un espacio o lugar fijo de práctica, como tampoco límites para la imaginación se pueden desarrollar grandes obras que reflejan la inspiración del artista que la realiza.

¹¹WLADYSLAW, Tatarkiewicz. Historia de seis ideas. Madrid: s.n., 2002 . Pp 63-67

El arte permite expresar de forma individual un sin fin de sensaciones, emociones, gustos, críticas, etc. sobre una temática o la inspiración de su autor. Pero así mismo el arte permite el paso de un trabajo individual a uno colectivo cuando hay un mismo fin, es por esto que el arte contribuye con la sociedad en la generación de lazos de amistad, responsabilidad, cooperación, compromiso y da lugar a la exploración de la creatividad individual y colectiva. Por esto, al pasar de lo individual a lo colectivo se presenta un cambio absoluto, no en el campo técnico de creación, medidas o inspiraciones para la obra, si no en el campo laboral-participativo, ya que al trabajar en un proyecto comunitario se promueven ideales, emociones, sensaciones, expectativas, metas y objetivos grupales y no hay nada más gratificante que trabajar codo a codo con la comunidad, compartir conocimientos y experiencias que enriquezcan a las partes involucradas; permitiendo así comprender qué son y qué buscan los procesos socio-creativos. Por esto se puede concluir que el arte es considerado como un generador de unión en la sociedad.

9. CONCLUSIONES

Día a día todos los seres humanos se encuentran inmersos en el proceso de toma de decisiones que de una otra forma la decisión tomada afecta positiva o negativamente el camino a seguir tanto a nivel personal, familiar y de su entorno. Es por esto que con el proyecto que se llevó a cabo con un grupo de jóvenes de la comuna 10 de los sectores de San Luis y San Sebastián de la ciudad de San Juan de Pasto se logró despertar y afianzar en ellos el deseo de superación personal y profesional, ya que encontraron en el arte el medio para expresar sus ideas, sentimientos, deseos, sueños, miedos y levantar su voz de protesta con las cosas que no están de acuerdo en su entorno, etc.

Así mismo se concientizaron en tomar decisiones asertivas en lo que concierne a su tiempo libre, ya que lo pueden dedicar al aprendizaje y desarrollo de diversos proyectos que promuevan su formación y les permita luchar por un mejor futuro.

Cabe mencionar que es necesario reevaluar el concepto de peligroso y caótico en el cual se tiene a los sectores de la comuna 10 por algunos habitantes de la ciudad de San Juan de Pasto, ya que en el tiempo que se llevó a cabo el proyecto no se evidenció muestras de esto. De igual forma el desarrollo de este proyecto permite concluir que:

Los habitantes de los sectores de San Sebastián son personas con grandes principios, valores y capacidades de aprendizaje, que están ávidas de conocimiento y aprovechan cada proyecto que llega a la comunidad para beneficio propio y de su entorno. Demostraron que dejan de lado intereses individuales para trabajar arduamente en proyectos colectivos.

Las entidades gubernamentales han donado a la comunidad de los sectores mencionados herramientas informáticas como portátiles y han facilitado su conexión a redes de internet, lo cual les permite conocer y hacer uso de estas tecnologías actuales tanto en el campo educativo, investigativo y de negocios. Asimismo, han acogido en gran medida los proyectos de actividad física, aprendizaje artístico y cultural que llegan a su comunidad, demostrando de igual forma gran interés en participar y adquirir nuevo conocimiento y habilidades en los campos que se les brinda educación y apoyo.

En el desarrollo del proyecto en los sectores de San Sebastián se llevó a cabo un proceso socio creativo que permitió despertar la conciencia y la sensibilidad de la comunidad, ya que incentivo a los muchachos participes a exponer libremente cada una de sus ideas, sin restarle importancia a ninguna, otorgando siempre flexibilidad en su argumentación con el objetivo de lograr ideas originales que reflejen el fin último del artista, tal cual lo describen Guilford (1978), Lowenfeld (1977), Alencar (1995).

A veces cuando nos encontramos y pasamos por situaciones en algunos capítulos de nuestras vidas que creemos difíciles de solucionar, es fundamental tomarse unos minutos para reflexionar y pensar que ese problema que nos afecta y nos arruina el día entero no es más que un simple contratiempo, comparado con el flagelo, desgracia y sufrimiento por los que atraviesan centenares de familias que han sido violentadas y que han sido expulsadas de un hogar en el cual han vivido muchas generaciones y que si aun así pueden retomar una nueva vida, siempre existirá el recuerdo de que todo pasado siempre fue mejor.

Es fundamental mantener una actitud positiva y emprendedora frente a situaciones adversas que se presentan en la vida, ya que continuamente se debe luchar por mejorar la calidad de vida a nivel personal, familiar y comunitario.

Es gratificante conocer que el proyecto que se llevó a cabo fue del agrado de los jóvenes y sus familias, y que se contribuyó con un granito de arena en descubrir y poner en práctica su creatividad en el campo artístico, enfocado en fomentar y afianzar principios y valores tanto individuales y colectivos como la responsabilidad, honestidad, cooperación, trabajo en equipo, etc. que promueven mejoras en la convivencia de la comunidad.

BIBLIOGRAFÍA

ENTREVISTA con Mary Figueroa, Líder comunitaria del sector San Sebastián. San Juan de Pasto, 29 de agosto de 2015.

JARAMILLO, Jefferson. "Pasados y Presentes de la Violencia en Colombia". Estudio sobre las comisiones de investigación (1958-2011). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2014.

NORMA TÉCNICA COLOMBIANA, NTC 5613:2008. Referencias, bibliografía, contenido, forma y estructura. Bogotá D.C, Colombia: Icontec, 2008.

WLADYSLAW, Tatarkiewicz. Historia de seis ideas. Madrid: s.n., 2002 .

NETGRAFIA

ALCALDIA MUNICIPAL. 2012. [en línea] [citado 2015-08-25] Disponible en internet: <http://www.invipasto.gov.co/index.php/nuestra-entidad/quienes-somos>.

INFORME COMISIÓN HISTÓRICA DEL CONFLICTO Y SUS VÍCTIMAS. La Habana. Febrero de 2015. [en línea] [citado 2015-09-05] Disponible en internet: www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/.../informes...informe-comision-.

LA ENCICLOPEDIA BIOGRÁFICA. [en línea] [citado en 22 de agosto de 2015] Disponible en internet: <http://www.biografiasyvidas.com/biografia/o/obregon.htm>

MORENO, María. Análisis del stencil. Página 18. [en línea] [citado en 26 agosto de 2014]. Disponible en Internet: <http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/579/1/T0003100.pdf>.

OBANDO, Arturo. La comuna 10 en Pasto. 23 de agosto de 2011. [en línea]. [citado noviembre 26 de 2014] Disponible en internet: <http://arturobando.blogspot.com/2011/08/la-comuna-diez-en-pasto.html>.

WIKIPEDIA. [en línea] [citado 2015-04-02] Disponible en internet: <http://es.wikipedia.org/wiki/Serigrafía>