

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Cali

Documento PADCV

Resignificación del Espacio Público

Juan David Botero Gómez

Énfasis
Marca – Editorial

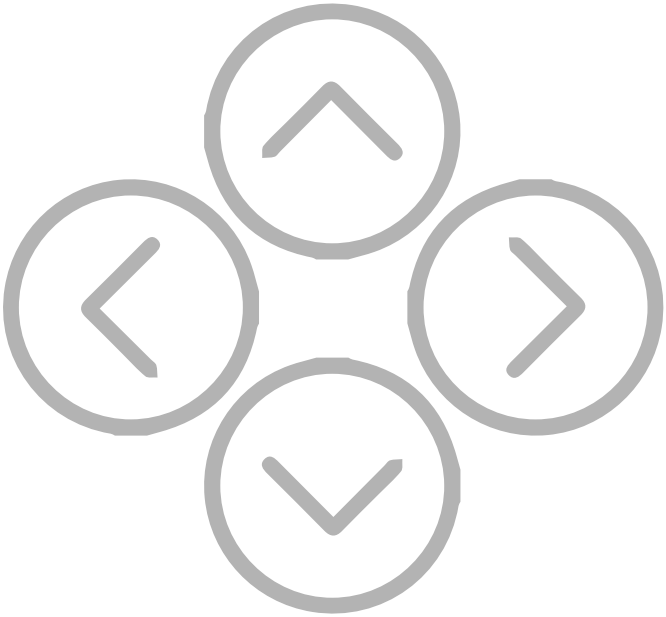
Proyecto Avanzado de Diseño de Comunicación Visual

Asesor
Fernando Arboleda

Pontificia Universidad Javeriana de Cali
Facultad de Humanidades
Diseño de comunicación visual
2017

Agradecimientos

Quisiera agradecer enormemente a todas las personas que han creído y aportado a este proyecto, estoy sumamente agradecido por cada uno de los pequeños granos de arena puestos por las personas, agradezco profundamente la educación brindada por la Pontificia Universidad Javeriana Cali, durante todo mi periodo de pregrado. Quisiera expresar todo mi aprecio y gratitud por su ayuda, determinación y compromiso durante este proceso a mi asesor, el profesor Fernando Arboleda Aparicio. Agradezco enormemente al Instituto de Estudios Interculturales que ha sido un medio relevante donde he adquirido conocimiento interdisciplinar y saberes externos. Agradezco enormemente a la Secretaría de Cultura de Cali, por su apoyo, por creer en este tipo de procesos comunitarios y sociales, un especial y cálido agradecimiento a la señora Diana Marcela Ledesma, Coordinadora de Fortalecimiento y Promoción de la Secretaría de Cultura de la ciudad de Cali, y a la señora Isabel Cristina Otero del Centro cultural de Cali. Mis agradecimientos a la Fundación Villamaga por su apoyo. Quisiera por último agradecer a mi Familia, en especial a mi Madre, quien ha sido indispensable para este proceso y para mi vida en general, agradezco a todos y cada uno de mis profesores y compañeros de carreras, gracias por los saberes compartidos, el apoyo y determinación. Mil gracias a cada uno de mis amigos y colegas, al apoyo de la comunidad para el desarrollo de este proceso, a la Iniciativa ciudadana 100 en 1 Día, a todos y cada una de las personas que se me escapan en este parrafo, que depositan su confianza e interés en este proyecto y que de alguna u otra manera han proporcionado un poco de sí mismos a este proceso. Muchisimas gracias por creer que podemos sanar a partir del arte...



Resignificación del Espacio Público

Definición:

Implementación de un plan que involucre las partes; Espacio-Persona, que fomente la educación colectiva y la recuperación del patrimonio cultural a través de la intervención del espacio público "La Loma de la Cruz".

Índice

Introducción: 07
Objetivo general: 09
Objetivos específicos: 09
Motivación/ Justificación: 11

I
Investigar y reconocer
Contexto de la necesidad: 15
Audiencia objetivo: 23

A
Analizar - Argumentar
Benchmarking: 27
Terrón Coloreado 28
Alegría-Dulantzi 31
High line elevated park 35
Estado del arte: 39
Métodos, técnicas y herramientas : 47

C
Crear - Solucionar
Resultados: 51
Descripción de los requerimientos de Diseño: 55
Desarrollo del producto: 61

I
Intervenir - Implementar
Descripción final del Proyecto: 69
Consluciones: 76
Referencias y fuentes: 79

Introducción

El siguiente documento da cuenta del desarrollo investigativo y procedimental de la propuesta de un sistema interdisciplinar aplicable a las problemáticas sociales desde la noción de espacio y una investigación de diseño que se lleva acabo, tras el análisis, la observación, la sintetización y el acercamiento con las personas, para transformar y aportar al cambio social a través de la intervención a los espacios públicos de dicho contexto problema, fomentando la educación y la participación comunitaria, además de procesos de memoria cultural, resignificación de valor, empoderamiento del territorio y uso frente a la búsqueda de la recuperación del patrimonio en el imaginario ciudadano colectivo. Es importante destacar la gran influencia de distintos saberes aplicados a una propuesta de diseño, al sistema metodológico que se desarrollo, que encierra el estudio y la presencia de diversas disciplinas en pro de cultivar valores y enseñanza a las personas desde la pedagogía por medio del arte en todas sus modalidades u oportunidades frente al espacio abordado y la cultura inmersa en su territorio.

IACI

Objetivos

General

Desarrollar un modelo aplicable de intervención del espacio público que resignifique su valor y uso frente a la comunidad *"Parque Artesanal la Loma de la Cruz"*.

Especificos

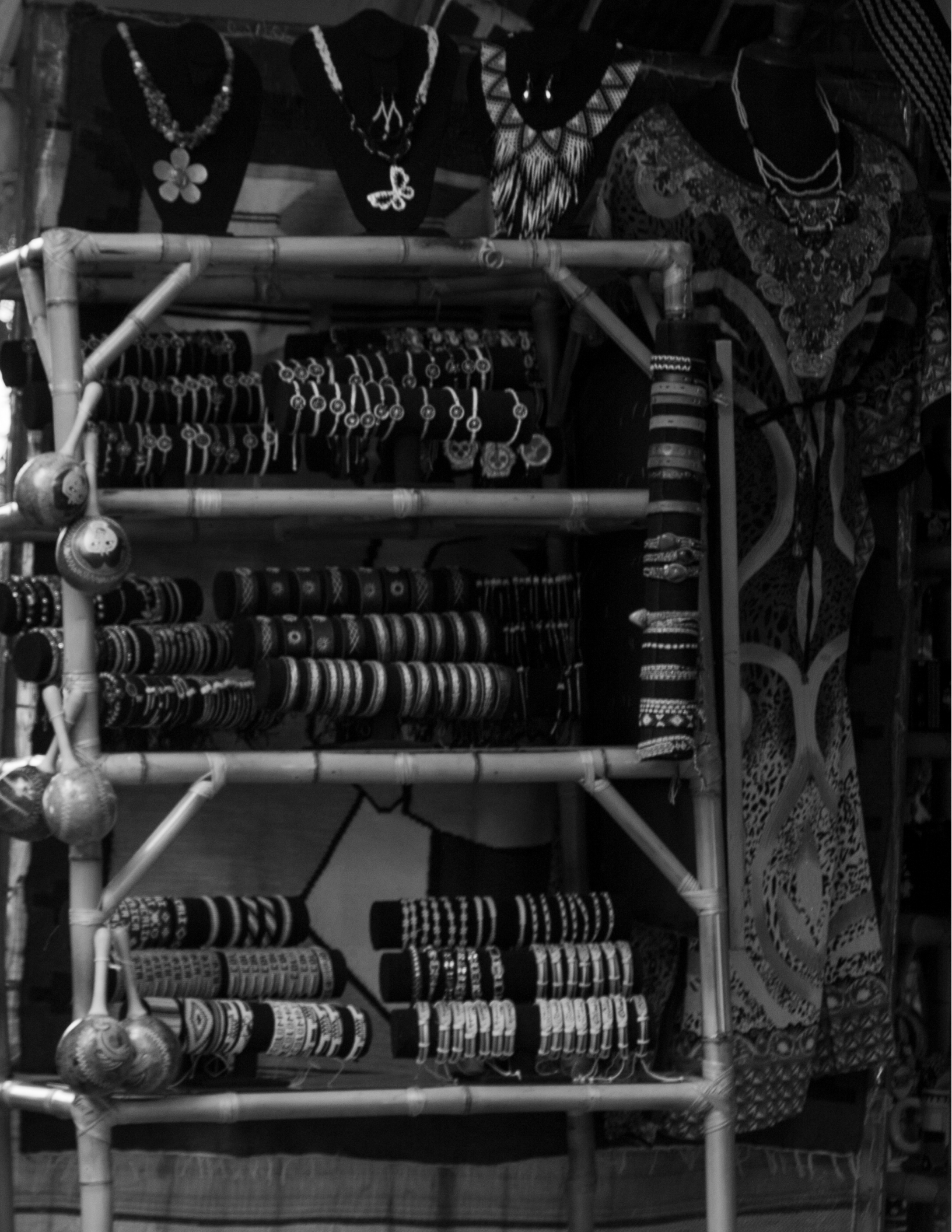
- Analizar la problemática social, cultural y económica que afecta la evolución del espacio y de la comunidad que convive en él.
- Establecer la forma en que la ciudadanía participara en la intervención del espacio.
- Fomentar el conocimiento y el empoderamiento de la memoria histórica y cultural del patrimonio del contexto.
- Valorar la noción y la mirada colectiva de las personas frente a el espacio intervenido.

Motivación / Justificación

(¿Por qué se hace?)

La motivación parte de la preocupación por desarrollar un modelo aplicable que contribuya a la evolución de la comunidad a través de sus espacios. Proponer una solución frente a problemáticas sociales, culturales y/o económicas, recodificando el artificio humano del espacio, dentro de su hábitat urbano. Problemas como la decadencia, el abandono y la falta de sentido de pertenencia determinados por la semiótica espacial de dicho lugar previamente identificado. Este tipo de características que inciden en el comportamiento mismo de las personas y dentro de su mentalidad, el cual comunica con su materialidad y se manifiesta en su forma. Se busca la realización de una investigación minuciosa sobre los aspectos que son detonantes y generadores de las problemáticas sociales relacionadas con el espacio público. La motivación por instaurar en la ciudadanía un pensamiento de apropiación del espacio, para de esta forma contribuir al patrimonio y reconocimiento cultural del mismo, es un trabajo complejo, pero que a partir de la edificación de diseño participativo con la comunidad y para la comunidad dentro del espacio problema, se construya una oportunidad para la interlocución, el cuestionamiento, la reflexión y el relacionamiento donde se invite a la comunidad a compartir, a instaurar valores de ciudadanía y convivencia, poder emprender un acto de interacción entre Espacio – Persona, que pueda comprender un ejercicio en el cual los usuarios puedan ser creadores y partícipes de su mismo producto, como afirma la arquitecta vallecaucana, líder del proyecto Terrón Coloreado, Sandra Freiye: "obra social – obra de la ciudad hecha por ciudadanos" (digital, 2013). Dicho de esta forma, existe el interés por influir en las personas y generar un cambio social, que pueda aportar a la evolución de los espacios que

comprometen actos sociales y de convivencia, de poder aportar a la sociedad desde una investigación de diseño, que sea aplicada de manera interdisciplinar dependiendo de las necesidades, un proceso de investigación que integre la cultura, la comunidad, el territorio, la funcionalidad, e incluso la estética. Para de dicho modo anclar todo esto al gran interés y motivación de educar, de brindar oportunidades, incentivar al desarrollo, recuperar el patrimonio, potencializar la riqueza cultural, sobre el espacio y a su vez potencializar el significado del espacio en las personas para empoderarse de su territorio, que este se refleje en ellos; en nosotros y nosotros en él.



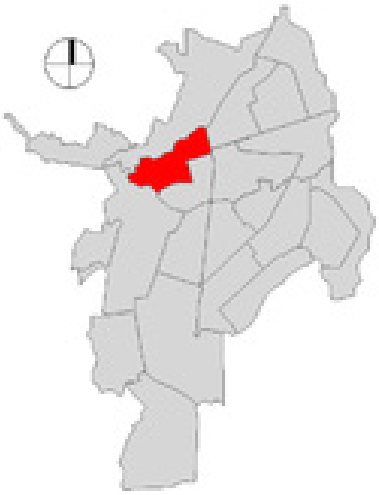
Contexto de la necesidad

A partir de la identificación previa del espacio EL PARQUE ARTESANAL LA LOMA DE LA CRUZ, junto con la ayuda de varias personalidades del Centro Cultural de Cali y en especial con el indispensable apoyo de Diana Marcela Ledesma, Coordinadora de Fortalecimiento y Promoción de la Secretaría de Cultura de la ciudad de Cali, además de la investigación individual de observación pasiva y activa, y la implementación de entrevistas hechas a actores que habitan y conviven en el contexto. Se logra analizar y evidenciar las necesidades que pretenden ser abordadas, dentro de un espectro que abarca un gran marco de situaciones, actuaciones, comportamientos y diversas complicaciones que abarcan temas desde lo social, lo cultural, y/o lo económico. Diagnósticos realizados por la Fundación Villamaga en convenio con la Secretaría de Cultura y Turismo, sumando a el apoyo de la Asociación Nacional Redesol Colombia, donde dentro del documento compartido se habla de un territorio: "Micro-Territorio" (la Secretaría de Cultura de Cali y la Fundación Villamaga , 2017), que concentra un movimiento comercial, apalancado por el ejercicio turístico, un lugar de producción, en donde las artesanías representan la mixtura de culturas, que consolida historia y patrimonio inmaterial, está compuesto por cuatro niveles en los que se ubica arquitectónicamente y se organiza la comunidad comercial. (Realizado en el marco del Convenio entre la Secretaría de Cultura de Cali y la Fundación Villamaga) Es claro que nos encontramos frente a una comunidad productiva, que ha de resistir y de permanecer de una forma conservadora, que juegan un rol importante en la acción y la presencia cultural de este espacio. Reconocemos el movimiento en un espacio de la ciudad urbana circundante, con un alto potencial

desaprovechado y un sin número de fallas organizacionales, gestoras y administrativas, pero que guarda consigo una esencia viva, que es la que hace que permanezca. El Parque Artesanal la Loma de la Cruz, ubicada en la Comuna 3 de Cali, de paso por la Calle 5ta, incrustada entre el paso principal de movimiento comercial de esta calle y el popular e histórico barrio San Cayetano.

Este barrio de la zona histórica de la ciudad de Cali, tiene aproximadamente 190 años desde su fundación como barrio de Cali, atribuido su nombre a la Iglesia construida de San Cayetano.

El Parque la Loma de la Cruz es un lugar Emblemático de la ciudad de Cali, que ha empezado a convertirse en un lugar invisible, dentro de él se crean conflictos internos que proveen la decadencia del lugar en una problemática que se convierte en una cadena de acontecimientos que conllevan a otros. Dentro de este parque se puede evidenciar la existencia de la Multiculturalidad, un punto de encuentro donde conviven diversidad de actores sociales, los cuales encontraron un lugar de hábitat y construyeron en su imaginario un pensamiento individualista y limitado sobre la pertenencia. La comunidad productiva de este espacio puede ser identificada y clasificada por "Artesanos (productores), Comerciantes (comprador-vendedor) y una mixtura de ambas Artesano-comerciante", en los cuales se ha generado un conflicto interno, una dinámica descalificadora, de exclusión y tensiones (Realizado en el marco del Convenio de datos entre la Secretaría de Cultura y la Fundación Villamaga). Donde se discuten temas como la competencia desleal, esto genera una individualización de las partes, en donde éste cerrado grupo de actores productivos empieza a segmentarse y por supuesto a chocar.



Comuna 3 de Cali

Sector historico

Comuna 3
Barrio
San Cayetano
Espacio de encuentro
Parque Artezanal la Loma de la Cruz
Micro-territorio
Multiculturalidad
Problemas
No Intervención
Organización
No recolección de recursos
Administración
Menos Ingresos
Económicos
Reducción de visitantes y de compradores
Artesanos, comerciantes, artesanos/comerciantes
Culturales
Conflicto
"competencia deshonesta"
(Falta de tolerancia)
Turismo
Patrimonio
Sociales
Apropiación de grupos sociales
"Tribus urbanas"
Rockeros, Punketos, LGTBI
Semiótica espacial
Arquitectura
Jardines
Señalética
Comercio Afectado
Invisibilidad
(época de decadencia)
Abandono
Drogas
Alcohol

Las condiciones sociales nos exhiben un cambio en el significado del espacio, la época de decadencia y de invisibilidad para el Parque Artesanal la Loma de la Cruz nos afecta a todos, sin darnos cuenta, estamos perdiendo parte de nuestra historia y patrimonio como Caleños. Esta situación actual que viene degenerándose hace ya algunos años nos demuestra el abandono colectivo que se ha hecho del lugar, e incluso de la comunidad más cercana a él, se ha identificado como un espacio problema, esta transformación del valor espacial ha propiciado la aparición de grupos sociales que han empezado a apropiarse del espacio y son aquellos que conviven y habitan de una forma individualista y cerrada, hablamos de lo que podría denominarse tribus urbanas, o manifestaciones de grupos culturales urbanos que conjuntamente conviven y se clasifican con un interés y cosmovisión similar. Encontramos en el contexto grupos como rockeros, punketos, grupos LGTBI, etc. De tal modo que nos encontramos con una diversidad de culturas que hace de este lugar una convergencia de diferentes actores que contrastan y luchan por un ideal de territorio. Estos grupos heterogéneos, conflictuales son en su mayoría jóvenes menores de edad que tratan de resistir en un acto de violencia, donde la intolerancia y el rechazo hacia la indiferencia inventan un ambiente de conflicto e irrespeto. Este tipo de ambiente es aquel que afecta el tejido social y conlleva al mal empoderamiento de un espacio que es público (de todos), que a su vez fue abierto el paso para aquellos grupos marginados en una sociedad tan conservadora como lo puede ser Cali, el abandono del espacio o la no fijación de este, ocasionó que dejara de ser un lugar de familia, un lugar donde el turismo tanto extranjero como local dejó de recurrir, síntoma que demanda el descenso de la economía; es decir, la reducción de visitantes y potenciales compradores que afecta los ingresos de bienes de la comunidad productiva (artesanos, comerciantes, artesanos-comerciantes), esto nos dirige directamente a la ausencia de recursos económicos administrativos para invertir en el parque. Gran parte de la comunidad productiva, no vive solamente de su labor artesanal o comercial, sí es el caso, hablamos de una persona en condiciones precarias. Al no existir el movimiento armoniosos del comercio, la comunidad no tiene la posibilidad o la decisión de poder pagar la flexible administración del parque, que es el recurso económico escaso que funciona para su preservación y la inversión de gastos, problema que conlleva a la falta de mantenimiento del espacio, la arquitectura, los jardines, la señalética, etc. Nos en-

contramos con una desarmonización, un conjunto de problemáticas transversales a lo social, lo cultural y lo económico, que terminan por afectar el patrimonio en su totalidad. Significando en la materialidad de su presencia como un espacio de marginación, un espacio donde aquellos grupos que habitan en él, se disponen para el uso de sustancias psicoactivas y el consumo de alcohol, acto que entorpece la conciencia y la reflexión a respuestas éticas y morales, y que terminan por descomponer incluso más la imagen del lugar y su valor frente al imaginario colectivo.

Planteado lo anterior encontramos el análisis de una sinergia del espacio sin una mirada tan trascendente que pueda desenfocarnos de la generalidad del micro-territorio y su totalidad, para enfatizar en su significado y los códigos inscritos en la forma física y material en la que se presenta el espacio, el cual es sede de procesos culturales y que a partir de la investigación de diseño, construida en una base de otro tipo de conocimientos que incluyen los procesos dentro de la sociedad, temas como la antropología, la sociología e incluso temas de economía, se reúnen desde el acompañamiento y asesoramiento de diferentes posturas y disciplinas, consolidando la necesidad de un plan, modelo organizativo, y/o estrategia a partir del diseño de la comunicación visual, que

comprometa las partes en su totalidad, que fomente la educación y el fortalecimiento del ideal ciudadano, perspectivas desde el desarrollo humano que generan la interacción y la visualización del espacio, transformarlo, evidenciarlo de nuevo para hacer un llamado atractivo a la ciudadanía, a la ciudad de Cali en su totalidad, resignificar el sentido que tiene el Parque Artesanal La Loma de la Cruz, su valor cultural y funcional en la mentalidad de la persona que interactúe en su espacio, para que pueda mutar, aportar a la evolución y crecimiento de su estructura, su imagen y estética, e incomprensiblemente construir oportunidades para el comercio, la aparición de nuevos actores que sin desplazar a aquellos grupos sociales que habitan, puedan transformar el sentido que el espacio posee, construyendo bases culturales de memoria a través de lo visual, en una acción normativa de desarrollo y transformación que involucre a los colectivos ya existentes, para establecer una conexión, y sensibilizar a la comunidad, con el objetivo de empoderarlos de una estrategia que los mentalice de un pensamiento que puedan generar el cambio tanto en el espacio como en su cosmovisión, que sea la oportunidad para preguntarse, para reflexionar y de alguna forma catapultar ese sentido en las personas, recuperando nuestro patrimonio y resignificandonos a nosotros mismos como personas.

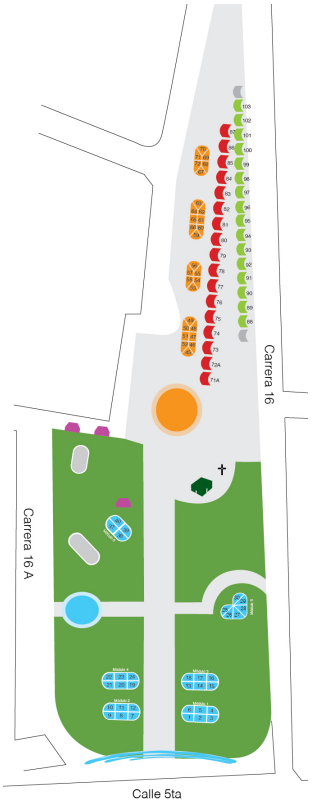
Audiencia objetivo

La Audiencia Objetivo para este proyecto se encuentra en un rango muy amplio de perfiles, esta generalidad nos conlleva a pensarnos en todos los actores influyentes que interactúan y habitan en el Parque Artesanal la Loma de la Cruz, hablamos de una oportunidad de recuperación y visualización que compete a los ciudadanos de Cali, Colombia. Por tal motivo dentro de la audiencia a estudiar se encuentra en especial toda la comunidad productora (Artesanos, Comerciantes, Artesanos-comerciantes), que es aquel segmento que permanece usualmente en el espacio. Gracias a un estudio realizado podemos encontrar datos relativamente actuales:

(SANDRA ROZO MONTAÑA, investigadora):

- El 40 % de estas personas están en un rango de edad entre 51 – 64 años.
- 99% de esta comunidad son adultos y adultos-mayores.
- El 41% Nacieron en la ciudad de Cali, Colombia.
- El 60 % de la comunidad productiva son de género Femenino.
- Un gran porcentaje de estas personas poseen un bachiller completo.
- En su 52 % llevan de 20 – 40 Años de experiencia como artesanos.
- Encontramos en su mayoría el manejo de técnicas como el tejido, la marroquinería, la pintura, la bisutería, mecato, etc.

Desplazándose a otro sector mucho más amplio y general de los actores que influyen en el espacio, tenemos a los habitante y vecinos del Barrio San Cayetano, de la Comuna 3 de Cali, lugar donde se encuentra ubicado el parque y la loma de la cruz, en su mayoría nos encontramos frente a un grupo poblacional caracterizados por ser adultos-mayores, un barrio Antiguo y popular de la ciudad. El barrio San Cayetano es reconocido como parte del sector del Centro Histórico de Cali en donde aún se conservan edificaciones desde los tiempos de su fundación, con aproximadamente 189 años de creación.



"Rango muy amplio y **variedad** *de perfiles todos los actores que intereactuan* ***en el Parque Artesanal la Loma de la Cruz"***

(SANDRA ROZO MONTAÑA, investigadora):

- Estrato socioeconómico de nivel 3
- Presencia relevante de adultos mayores en sus habitantes.
- Organización de una junta de acción comunal.
- Oportunidades comerciales potenciales fomentadas por el turismo, su ubicación geográfica y el reconocimiento patrimonial.

El encuentro que se establece con los grupos sociales que asisten al espacio, en su mayoría son jóvenes y adolescentes entre los 14 – 27 años de edad, que se pluralizan y se definen dentro de un tipo de clan homogéneo y círculo social cerrado.

De la mano junto con la Secretaria de Cultural de Cali y con el apoyo del Instituto de Estudios Interculturales, se busca la implementación de un plan y/o estrategia que pueda abordar la problemática del Parque la Loma de la Cruz, lograr visibilizar a toda la comunidad el espacio con un nuevo significado, para esto el llamado no solo se hace a las personas que habitan en el espacio, sino involucrar a otros sectores de la comunidad, para rescatar el sentido y el significado del Parque. El destinatario de un mensaje está justamente inmerso en la ciudadanía, y que se concentra en crear un llamado a las personas jóvenes y adultas que estén dispuestas a participar. De tal modo Aunque nuestro foco está localizado en el parque y la comunidad fronteriza, se buscará llamar la atención y evocar un mensaje a toda la ciudadanía caleña.

Afectados - Beneficiados

(usuarios)

Comunidad

=

Usuario - Desarrollador

Rango muy amplio, diversidad de perfiles, todos los actores que intereactuan en el espacio público

"Parque Artesanal la Loma de la Cruz"

Comunidad Productiva:

Artesanos y Comerciantes
Promedio edad 51 – 64
60 % femenino

Gran porcentaje:
Bachillerato
Nacidos en Cali

Comunidad Vecina:

Habitantes
Barrio San Cayetano
Comuna 3

Gran porcentaje:
Adulto-mayor
Estrato socioeconomico 3
Barrio popular

Otros Actores:

Jovenes y adolescentes
Promedio edad 14 - 27
Clan homogéneo
Círculo social cerrado

Benchmarking

*Muralismo en Toribío, Hacia un arte comprometido

-Laura Ximena Aguirre, Estudiante de Ciencias sociales

Criterios:

1 Patrimonio artístico Cultural - **Identidad Cultural.**
2 Plataformas de documentación - **Visualización.**
3 Involucramiento Social Comunitario - **Unión.**
4 Patrocinio y apoyo de entidades - **Alianzas.**

- Proyecto Terrón Coloreado *(Local)*
- Proyectos Alegría - Dulantzi *(Internacional)*
- High Line *(Internacional)*

	Criterios				
	1	2	3	4	
Proyecto Terrón Coloreado	1	4	5	4	15/20
Proyectos Alegría - Dulantzi	2	3	2	3	10/20
High Line	4	5	1	3	13/20
	7/15	12/15	7/15	9/15	Totales

Terrón Coloreado
(Local)

Terrón Coloreado es un proyecto desarrollado en la Comuna 1 de la ciudad de Cali, por la arquitecta vallecaucana, líder del proyecto Sandra Freiye. Un proyecto de inclusión social que busca integrar la comunidad por medio de la pintura urbana del barrio Terrón Colorado, de este se le atribuye el nombre.

Un proyecto de responsabilidad social, que consiste en la aplicación de un modelo a la comuna 1, creada aproximadamente 60 años, localizada al occidente del área urbana de la ciudad de Cali, consta de tipo de viviendas construidas sin ningún tipo de planeación previa.

Una de las justificaciones se plantea por ser una de las zonas menos intervenidas y atendidas por las administraciones municipales. Como lo son otro tipo de espacios que se ven afectados como Siloé o Aguablanca, que están más cerca del casco urbano (digital, 2013).

Este proyecto se piensa muy bien el cuidado, es decir; la preocupación por desarrollar una labor intermitente con el mayor respeto posible hacia la comunidad.

Encontramos en su estructura e implementación unos periodos y fases de socialización con las

personas del sector, especialmente en la cuestión de permisos. Se logra identificar el ejercicio de un espacio de interlocución que es lo que se busca anclar. La integración de los dueños de las casas y los espacios "privados" junto con las personas voluntarias en un intercambio de experiencias y aprendizaje. Encontramos matices como el civismo y el voluntariado, como parte importante de este proyecto que fomenta la transformación social. La utilización de convocatorias masivas a través de medios de difusión, reconociendo el hecho de que todo empezó con la realización de un plan piloto con poco presupuesto y escasas alianzas relevantes, con la intención de generar un cambio que pudiera visualizar la propuesta y el espacio.

Terrón Coloreado, a demás de que consta con un gran número de personas voluntarias, cuenta con la ayuda del servicio social obligatorio con los que se articula a la educación de los colegios. Pero la idea en especial no es la de cumplir una orden o un deber, sino la de motivar y despertar interés en el tema. Como lo indica la señora Sandra en una entrevista: "El mañana está en manos de los jóvenes". Y oportunidad en donde nos expresa el bello acto del enriquecimiento del conocimiento cuando se involucran las personas mayores con personas jóvenes, ambas partes terminan experimentando un aprendizaje paralelo. De esta forma la creación de espacios de diálogo y mediación son un puente al sentido de otredad, de cómo construyo y moldeo mi mentalidad y mis valores con base a lo que puedo aprender de otro… Otro, que puede ser cualquier persona sin una exclusión elitista o discriminante, es ahí donde se fomenta y se fortalece el "tejido social" (digital, 2013).

Objetivo:

Fomentar el cuidado de lo público cambiando la percepción cotidiana de cada callejón intervenido en esta área urbana entre las cuencas de los ríos Cali y Aguacatal, donde la mayoría de los habitantes hacen parte de la economía informal, en asentamientos autoconstruidos de creación espontánea.

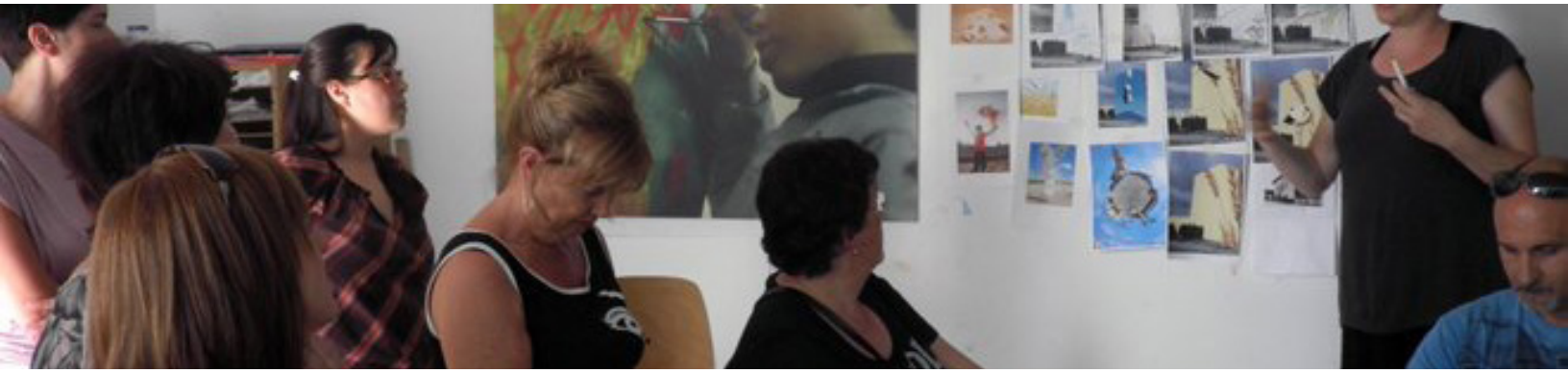
Alegría-Dulantzi
(Internacional)

Alegría-Dulantzi es un proyecto que destaca por su dinamismo socio-cultural, por la cantidad de intervenciones espaciales y la creación de actividades comunitarias a lo largo del tiempo. La participación evidenciada es de un carácter importante, no falta destacar el interés de innovación de proyectos e ideas distintas de implementación que brinden experiencias significativas a la comunidad, un ejercicio aplicado en contextos muy fraternales, donde se consolidan el relacionamiento humano de una comunidad vecina que promueve el movimiento, la dinamización, el desarrollo y la cultura del municipio, Dulantzi es un municipio de la Cuadrilla de Salvatierra de la provincia de Álava, en la comunidad autónoma del País Vasco. Una comunidad autónoma española que está situada en el extremo nororiental de la franja cantábrica, en Europa.

Proyecto realizado en el año 2012, y que ha dejado una serie de documentos y el proceso de su modelo, al alcance global. Es relevante tener en cuenta las características de este proyecto abordado en unas condiciones enormemente distintas, pero que a su vez enfatizan en las necesidades que bien son relevantes para espectro que se busca estudiar.Su circulación y movimiento de "dinamización social" fue un proceso llevado a cabo en una necesidad del contexto distinta. Pero que esta ocasión desde la disciplina de las artes plásticas con el muralismo como centro de

interés, se manifiestan procesos expresivos comunitarios con la participación vecinal de un grupo estrecho organizado de personas que habitan en un entorno próximo.

La estructuración de fases que contienen la presencia de una método de diseño participativo es la particularidad que tiene una gran carga e interesa entender el movimiento circular que pretende la retroalimentación de las partes o fases que se modifican continuamente y enriquecen el proceso. Además de su practicidad documentada, es relevante destacar las condiciones culturales y sociales que representan un contexto paralelo, en donde la idealización es el concepto que pretende mover el sentido del cambio social.



Objetivos

1. Favorecer la dinamización y desarrollo territorial a través de proyectos culturales de mejora del municipio con los vecinos/as como máximos protagonistas de sus procesos de transformación.

2. Promover la construcción del presente y futuro de Alegría- Dulantzi desde un proyecto cívico de convivencia, en un espacio común de tolerancia y armonía, integrador, basado en el dialogo, la libertad y el respeto a la pluralidad ideológica y cultural de sus vecinos y vecinas que avale, que el conjunto de su población pueda sentirse identificado, representado, respetado e incluso valorado.

3. Reivindicar el arte como el lenguaje universal fundamental para la unión de los pueblos y sus gentes.

4. Incrementar el patrimonio artístico cultural desde una perspectiva integradora y de pluralidad.

High line elevated park
(Internacional)

El proyecto High Line, que fue inaugurado el 9 de junio de 2009, es una de las propuestas de resignificación del espacio más acertadas e idealistas realizado en Nueva York, es un parque lineal, que atraviesa Manhattan y posee más de 2 kilómetros de longitud, desde el Gansevoort Street hasta la calle 34 ubicada en la parte oeste de la ciudad.

Este parque elevado sobre la ciudad, fue el resultado de un proceso de resignificación, en donde fue implementado un plan que recodifican la funcionalidad y la transformación del valor adquirido por el espacio abandonado, este parque lineal se construyó sobre las vías de ferrocarril antiguas extintas, que habían sido abandonadas y dejadas a la intemperie tras 23 años. En el 2013 fue abordado y fue terminado en el año 2014.

El parque lineal posee tres secciones, la comunidad puede acceder a él desde diversos puntos de la ciudad, durante su recorrido, donde múltiples eventos son parte de el aire artístico, cultural y social, que logra contener este lugar. Su función como sendero pedagógico se convirtió en un espacio para estar en "otro nivel". Su contenido cívico y ecuánime, que se mueven con armonía a través del artificio poético tanto de su estética como de su densidad ecológica, en medio de la urbanización, propiciando espacios de interacción, de descanso, de olas artísticas y organizativas, todas estas vistas como

oportunas dentro de su espacialidad y especialidad como lugar de concentración humana y dispersión a la vez, situación que demanda necesidades y estas necesidades la oportunidad de comercio, de una co-existencia entre partes totalmente distintas pero que se articulan para funcionar en un sistema armónico de espacio público ideal, brindando experiencias suprasensibles que afectan la psiquis de la comunidad vibrante y dirigen al próspero desarrollo de una significación colectiva.

Estado del arte

La revisión de documentos que presentaron información pertinente frente a la generalidad e incluso la complejidad del tema abordado fueron de vital importancia para entender la noción del resignificado y el papel importante que juegan las artes integradas en la ciudad y el espacio, comprendiendo la articulación del artificio material y su presencia invisible como medio propulsor del entendimiento colectivo sobre comportamientos meramente humanos. El punto de partida para la revisión y recolección de conocimiento más acertado, inicia desde la pregunta: ¿qué es el espacio público?...

Traer a colación la definición del arquitecto, historiador urbano y especialista en el tema, el argentino Adrián Gorelik, quien nos expone en sus escritos que:

> *(Adrián Gorelik, 1887-1936) "Espacio público no es, el mero espacio abierto de la ciudad, a la manera en que tradicionalmente lo ha pensado la teoría urbana. Como se sabe, espacio público es una categoría que carga con una radical ambigüedad: nombra lugares materiales y remite a esferas de la acción humana en el mismo concepto; habla de la forma y habla de la política [...]. No es algo preformado, no es un escenario preexistente ni un epifenómeno de la organización social o de la cultura política, es espacio público en tanto es atravesado por una experiencia social al mismo tiempo que organiza esa experiencia y le da formas. Se trata, por tanto, de una cualidad política de la ciudad que puede o no emerger en definidas coyunturas, en las que se cruzan de modo único diferentes historias de muy diferentes duraciones: históricas políticas, técnicas, urbanas, culturales, de las ideas, de la sociedad; se trata de una encrucijada".*

A partir de la definición de Gorelik sobre el espacio público podríamos concluir a éste como una encrucijada de eventos dicotómicos sociales existentes en el tiempo, de esta forma pasamos a definir la resignificación, la cual está basada en este caso de conceptos de apropiación y/o reapropiación. Todo espacio remite, comunica, expresa o transmite algo, un mensaje; su significado está contenido dentro del amplio subjetivismo que construye su presentación material, su representación física o la forma que ocupa en el espacio, al hablar de espacio; se revela a la idea de su temporalidad y su propósito casi existencial ocupado por la experiencia; enfocándonos especialmente en la experiencia colectiva que toma forma a partir de su codificación, convirtiéndose en un acto meramente mental imaginario, asignando a este en el tiempo-espacio un significado, que nos introduce a compuestos de valor e ideas subjetivas, que para dicho fenómeno; se encuentran muy conectadas con la estética.

El hecho de resignificar el espacio público nos obliga a entender que su intervención depende casi indispensablemente del pensamiento social y cultural, llevándonos a contemplaciones muy amplias de su construcción, pero revelándose el camino de su desarrollo, desde la experiencia misma, e incluso un factor importante no identificado antes; como lo es el comportamiento y las costumbres culturales. Hablando específicamente de nuestro contexto, nos encontramos con la particularidad que los espacios públicos están estrechamente relacionados con su no-apropiación por su idea de pertenencia colectiva, es decir; su condición como impropiedad, por ser un espacio público que no es de nadie, pero nos hemos quedado a mitad del camino, en su sentido paralelo de que no es de nadie, pero es de todos, una problemática cultural fuerte arraigada y latente desde la raíz de la sociedad misma, dentro del contexto colombiano, específicamente caleño.

El concepto de resignificación desde otra perspectiva, incluso más sensible e intangible como puede serlo el pensamiento social colectivo, construido por la cultura, es uno de los retos que figura en el objetivo que se busca. Entender que el significado está arraigado a estados mentales abstractos en su masificación y a un espectro fantasmal de lo que es la otredad, por otra parte hablamos también de la racionalidad humana y el entendimiento acordado de códigos circunscritos establecidos y en movimiento, que evolucionan junto con el mundo, las personas, las crisis y sus cambios generadores de historia y períodos transitorios que van al trasfondo de la semiótica espacial, proyectadas en la materia misma y el comportamiento. Este tipo de plantea-

miento no está basado en el invento del significado, tampoco es la activación de las partes en formas entendibles para lo que se debe comprender en esencia.

"El imaginario al que nos referimos aquí es el lugar de una visión singular, es este espacio invisible en donde precisamente encontramos las esencias […] La ciudad como totalidad, sólo puede aparecer en un lugar que no está trazado sobre el suelo, en un lugar que está fuera de toda visión perspectiva, que es invisible; es este lugar invisible lo que llamamos imaginario" (Jean Ladriére, op. Cit., pg 27).

Toda nuestra condición mental que constituye la idea de ciudad nos connota un espacio funcional, emocional y sentimental. Pasa su efecto de manera transversal sobre nuestras facultades racionales e irracionales, su movimiento articular, su levantamiento sobre la base terrenal antinatural y forzada, es el acto de resistencia del humano civilizado, un conducto de manifestaciones artificiales que proclaman la existencia del hombre en la modernidad, en avance, en una confrontación prolongada, (García Moreno, 2000) *"la ciudad es esencia afectiva en tanto que es inductor afectivo, o inductor existencial; es decir en tanto que nosotros podemos reconocer en ella, por resonancia, una cierta tonalidad afectiva que cualifica nuestro movimiento existencial".*

La coyuntura de circunstancias presentadas en el Parque Artesanal la Loma de la Cruz, son el presagio de un espacio que deteriora nuestro imaginario y termina por ser desechado en la presencia de espacios ideales, renunciamos a éste, dejándolo de lado, la indiferencia como enfermedad social, que no es más que la falta de sensibilidad frente a lo que no nos afecta íntegramente, Pero nos limita y nos concierne por motivos naturales de funcionalidad.

Entrando en reflexión frente a las múltiples posibilidades que las artes integradas y el diseño tienen frente al cambio social y la transformación de los procesos cotidianos con lo que se puede llamar románticamente la sensibilización y acto mágico, encontramos el gran valor y uso del arte en la ciudad y en la vida de las personas, participando como efecto coherente sobre los espacios de invitación a la dispersión, si bien observamos los contextos públicos, son lugares donde el arte y la poseía se encuentran vivos, la audiencia compensa y termina concluyendo el acto del arte como receptores y actores que completan la obra, pues si hablamos de la relevancia del arte en la vida de las personas: "Hoy proclamamos ante vosotros nuestra fe. En plazas y en las calles exponemos nuestras obras, convencidos de que el arte no debe seguir siendo un santuario para el ocioso, una consolación para el

desesperado ni una justificación para el perezoso. El arte debería asistirnos allí donde la vida transcurre y actúa: en el taller, en la mesa, en el trabajo, en el descanso, en el juego, en los días laborales y en las vacaciones, en casa y en la calle de modo que la llama de la vida no se extinga en la humanidad". (García Moreno, 2000) Entonces nos encontramos con la presencia de la arquitectura en todas sus facetas, esta es el lienzo, la estructura y la base del artificio que se desplaza por las ciudades de manera líquida, es el medio y el mensaje, que es contenido, es moldeado, es contextualizado. Porque hace parte del artificio, y el artificio es por tanto cultura. Es relevante el criterio de lo expuesto, ya que la profundidad dinamiza los procesos sensibles, el contenido del libro La Imagen de la Ciudad en las Artes y en los Medios, escrito por la Decana de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, (García Moreno, 2000), enriquece y fomenta la reflexión trascendental del fenómeno de la ciudad y su relación con la imagen, ésta palabra extendida en todos sus sentidos y posibilidades, nos permite encontrar el rol del arte frente a la sociedad, la construcción y deconstrucción del espacio, el efecto maravilloso de la interdisciplinaridad, y el entendimiento incluso filosófico, antropológico y social. Posteriormente de lo expuesto vamos al caso cercano de la ola muralista en Toribio, que se manifestó como un acontecimiento artístico comprometido desde una postura social, donde se evidencia el claro esfuerzo por la preservación de la identidad de las culturas indígenas y el efecto de resistencia en la plasmación de su identidad, en la proyección de su cultura y la generación de reconocimiento y educación, con el objetivo de brindar un espacio en Toribío para el impacto social y la interacción del imaginario en la sociedad, abarcando temas como

la revolución organizada de la comunidad, el empoderamiento de su territorio a través de la imagen, recreando la memoria colectiva en un discurso que va desde la política hasta la cuestión de la belleza. Es preciso para el análisis de este interesante movimiento traer a colación el estudio del documento de Tesis de Laura Ximena Aguirre Quintero, Muralismo en Toribio: Hacia un Arte Comprometido. Quien nos expone la idea del muralismo comunitario como plataforma para el grito generador de impacto social, identidad cultura y turismo. Brindándonos una mirada frente a la actividad muralista: (Aguirre Quintero, 2015)"El mural, multifacético y transitorio trasciende el campo artístico tradicional, museos y galerías, inscribiéndose en el espacio público, en un proceso de socialización del arte, comprendiendo el arte como una forma de actividad social con características propias, que involucra un conjunto de interacciones entre actores, instituciones y objetos (HEINICH, 2003) que se desenvuelven conjuntamente para que existe el hecho artístico". Es preciso entender las acciones del mensaje, y el medio transmisor, aquel como los muros para los murales comprende la base de una expresión, comunicación o transmisión, no se trata de ejecutar el hecho de pintar por pintar, se plantea de manera clara la diferencia entre el mural superficial, sin trasfondo y su mensaje se queda meramente en la

superficialidad, en comparación con el mural del discurso, de la representación de un mensaje, como se aprecio en sus inicios en el contexto latinoamericano del país de México, donde el arte del mural captó el aprecio y la contemplación social, gracias a su discurso profundo, sobre la revolución a través de un acto elitista, como una bomba oculta o un caballo de Troya, mensajes llenos de una carga política, que plasmaban a demás de su identidad, su cultura, su historia, su esencia. Este es el acto interesante del arte en lo público, el arte generador de ideas, de preguntas, de inquietud, un arte independientemente de su presencia o desarrollo, pero que sea generador de poesía en el entorno, que invite a la reflexión, enmarcado en el contexto de una identidad cultural propia, plasmada y expuesta como la proyección imaginaria de conocimiento que pueda brindar a la comunidad, a la sociedad, o a cualquier tipo de audiencia expuesta a éste, una experiencia que construya significado dentro de la mentalidad imaginaria del ser humano, para corroborar de ese modo el acto de un cambio de comportamiento y un resignificado de valor y funcionalidad, instaurado en el hábitat y el hábitat en el habitante, para luego dar paso a una retroalimentación que complete el proceso de un cambio social; donde en efecto de respuesta el habitante instaure las facetas mentales e imaginarias resignificadas en el hábitat.

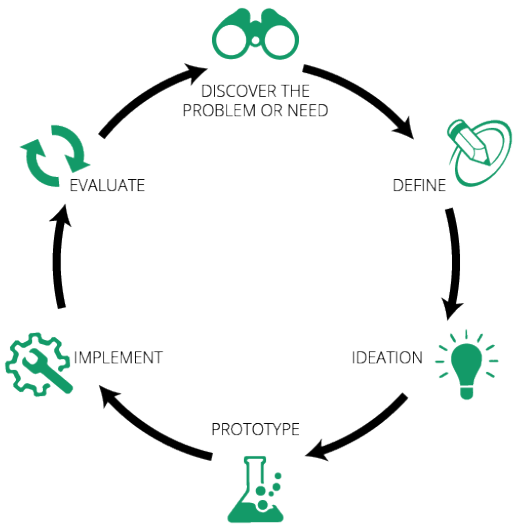
Métodos, técnicas y herramientas

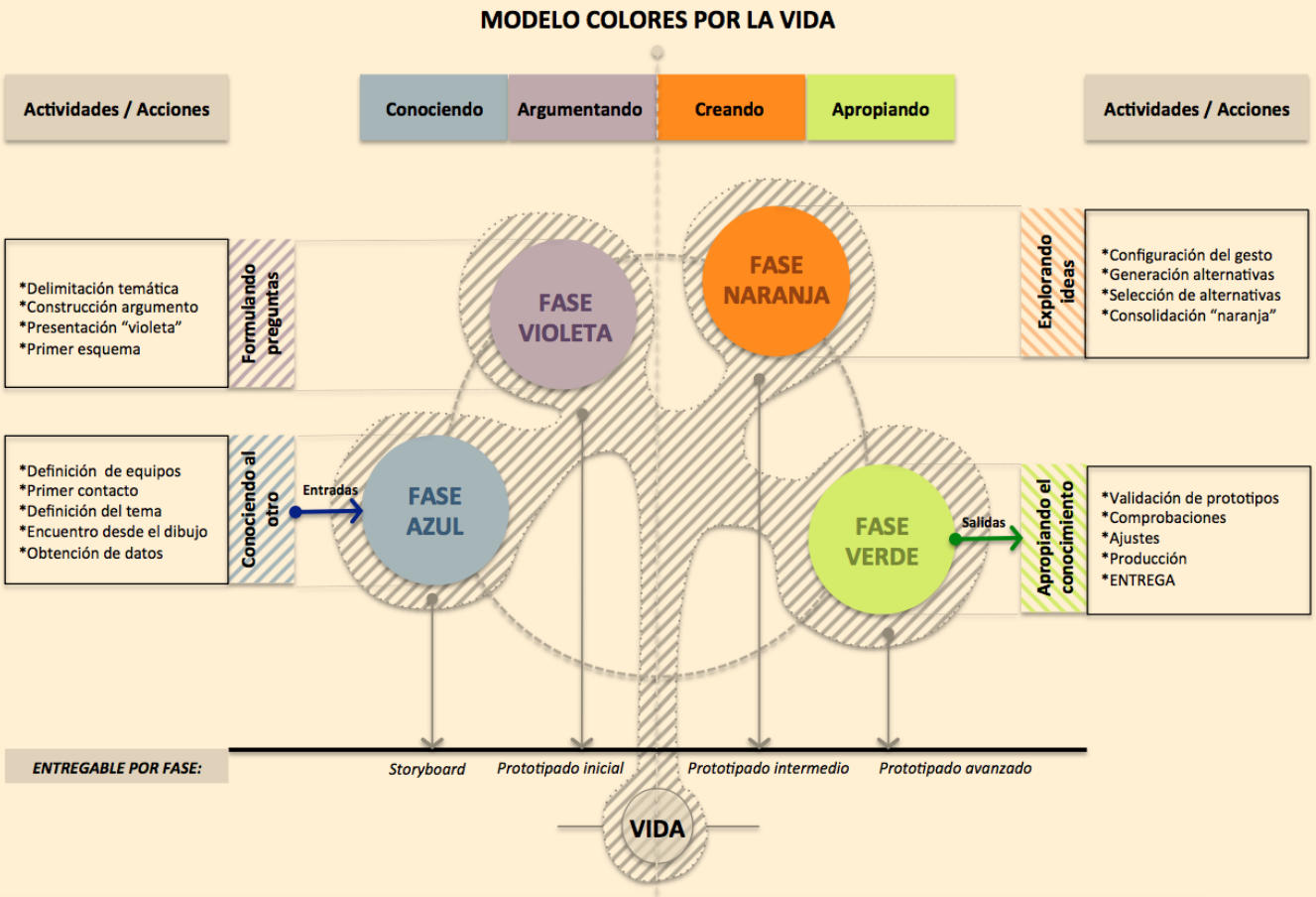
La metodología implementada y planteada para este proyecto, que consta del desarrollo de un modelo que se basa en una estructura de co-diseño con y para la comunidad, para el cambio colectivo social de una población, con la necesidades de generar cambios de resignificación y recuperación, a partir de la interdisciplinaridad, las artes integradas y en especial el diseño de la comunicación visual, es realmente pertinente el uso del método de Modelo de Diseño Participativo, implementado en diversos proyectos académicos y sociales, estructurado por los Docentes Fernando Arboleda, Diego Bermúdez y José Rafael González. Modelo que fue vital para la co-creación, abordada de manera interdisciplinar y multidisciplinar junto con el IEI (Instituto de Estudios Interculturales) y la Carrera de Diseño de Comunicación Visual de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, Enfocado e implementado en el Proyecto TRAMAS: Parqués Intercultural. El intercambio de saberes y el proceso cíclico de retroalimentación instruido y construido junto con la comunidad usuario y en situación de necesidad, basando en este procedimiento de investigación y creación, se busca implementar el ejercicio de la participación, de la implementación de espacios que posibiliten la sensibilización, la reflexión y el aprendizaje, articulado con un rol social, en el que el foco de observación es la comunidad. De tal forma este Modelo consta de unas fases que se basan en el conocimiento (investigación), el cuestionamiento (análisis), la creación (exploración) y apropiación (validación de conocimiento) (Fernando Arboleda Aparicio). Dentro de las herramientas abordadas en el proceso de investigación se encuentra la observación detallada pasiva y activa en la circulación y el movimiento circundante del espacio, la implementación del análisis de forma experiencial es una manera de contextualizar eficaz, donde el salir a campo de estudio,

nos permite recrear el imaginario y darnos la oportunidad del acercamiento e involucración. El uso de herramientas como entrevistas y conversaciones nos aterrizan directamente al concepto, enriqueciéndonos desde diferentes perspectivas la visión de un imaginario frente a la necesidad, reconocer al otro es una tarea de acercamiento y retrospección, que particularmente nos encaminan a la idea de necesidad para el otro.

Gracias a los insumos de trabajo de investigación compartidos por el Centro cultural, espacialmente por Diana Marcela Ledesma, Coordinadora de Fortalecimiento y Promoción de la Secretaría de Cultura de la ciudad de Cali, es claro entender el conocimiento de aspectos cualitativo y cuantitativo de algunos actores que convergen en el espacio identificado, especialmente la comunidad productiva, ya que el plan hasta el momento se enfoca únicamente en esta parte de la población.

Algunas de las grandes oportunidades encontradas en este proyecto es el apoyo incondicional del IEI (instituto de Estudios Interculturales), el semillero de investigación NELI, quienes aportan desde la multidisciplinariedad, conocimiento ajenos a los abordados desde la carrera de diseño y artes, el contenido de ciencias sociales como la antropología y la sociología, nos brindan conceptos y aprendizaje importante, ha sido indispensable el asesoramiento de distintas personalidades especialistas en su tema, que han moldeado la posibilidad de entender los procesos sociales, la presencia de multiculturalidad, la noción de territorios, etc. Temas que potencializan la comprensión de la sociedad, sus rupturas y por supuesto temas de memoria histórica, cultura y patrimonio.




MODELO COLORES POR LA VIDA
Actividades / Acciones
Conociendo
Argumentando
Creando
Apropiando
Actividades / Acciones
*Delimitación temática
*Construcción argumento
*Presentación "violeta"
*Primer esquema
Formulando preguntas
FASE VIOLETA
FASE NARANJA
Explorando ideas
*Configuración del gesto
*Generación alternativas
*Selección de alternativas
*Consolidación "naranja"
*Definición de equipos
*Primer contacto
*Definición del tema
*Encuentro desde el dibujo
*Obtención de datos
Conociendo al otro
Entradas
FASE AZUL
FASE VERDE
Salidas
Apropiando el conocimiento
*Validación de prototipos
*Comprobaciones
*Ajustes
*Producción
*ENTREGA
ENTREGABLE POR FASE:
Storyboard
Prototipado inicial
Prototipado intermedio
Prototipado avanzado
VIDA

Resultados

Por medio del estudio, la investigación y la información suministrada, se destaca la presencia de la multiculturalidad y la diversidad, como fuente de inspiración y riqueza (Realizado en el marco del Convenio entre la Secretaría de Cultura y la Fundación Villamaga).

El significado que se logra identificar del espacio público es la de un lugar en decadencia, incluso es punto a destacar por la voz de quienes conviven continuamente en él. El esquema planteado, nos enseña un paisaje con diversos problemas, que abundan en diferentes ámbitos y se confabulan para formar un tipo de cadena eventual problemática, enmarcados todos en la economía, la cultura y la sociedad. De tal forma nos enfrentamos a un tipo de situación compleja que necesita demasiada atención y soluciones. De este modo; con una actitud realista y aterrizada, la propuesta a plantear que gira alrededor del diseño y el arte como disciplinas principales, se compromete a abordar dos temas identificados dentro del contexto problema, como lo son la invisibilidad y la no intervención, para de esta manera desde el diseño y el arte dar solución a este tipo de problemas en un proyecto de prueba piloto que se basa en la tarea investigativa de un sistema circular que se retroalimenta y se autoanaliza. De este modo las soluciones a abordar podrían dar pie e influenciar otro tipo de problemas que están de trasfondo, teoría que se estudiará con el fin de entender la influencia y el mensaje circunscrito en el espacio que determina el pensamiento e imaginario colectivo de las personas.

Es relevante describir a nuestra audiencia objetiva, que es un espectro muy grande ya que gira alrededor de la generalidad y la diversidad, situación que determina la dificultad y el desafío para el diseño a

crear, que conlleva una tarea de idealización a partir de conceptos como la diversidad, la inclusión y lo común. De tal forma el mensaje a plantear se manifiesta en un tipo de mensaje que se basa no en las diferencias, sino en eso que tenemos en común. Reflexión influenciada por las corrientes interdisciplinares artísticas.

Encontrarse con muchas personas es una tarea difícil que consta en breve de la comunicación, damos una mirada a lo que nos identifica como sociedad, que nos une como humanos y como personas, la búsqueda de impacto de la generalidad y el mensaje que va dirigido a un target muy amplio de características cualitativas y cuantitativas, es el punto focal de la tarea del diseño, se debe llegar a la mayoría, se debe impactar, idealizar y sensibilizar por medio de la imagen, construyendo paso a paso en una tarea de diseño donde se diseña con y para el otro, metodología que fue influenciada y guiada por el modelo de diseño COLORES POR LA VIDA. Dentro de toda la investigación, las ideas llegaron de manera espontánea y ligera, el análisis llevado a cabo permitió que la tarea de idealización fluyera de forma sencilla. El problema de verdad estaba en la forma en que esa idea se materializa y contuviera en ella los conceptos e ideas que se necesitaban para el desarrollo de piezas gráficas coherentes que trascendieron a su mensaje y significado, y que

Comuna 3

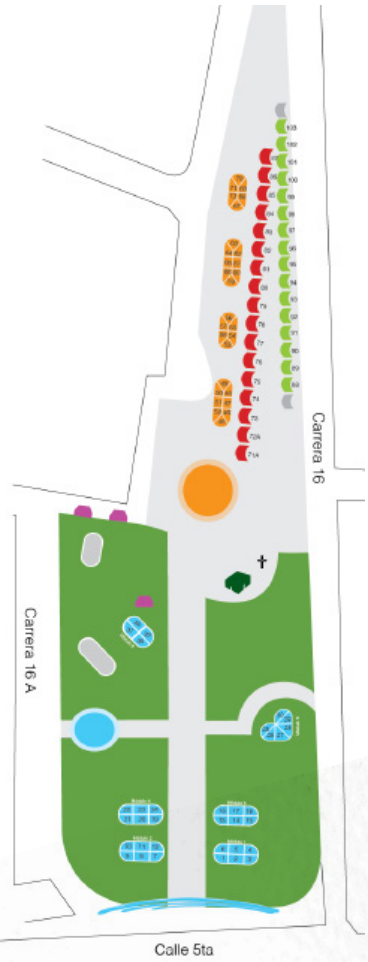
Barrio
San Cayetano

Espacio de encuentro

Parque Artezanal la Loma de la Cruz

Micro-territorio

Multiculturalidad



de este mismo modo pudieran ser un mensaje en condiciones tan generales y alternativas que distingue el reconocimiento de la ciudadanía en general, aun que es un llamado del arte, es consecuente socialmente y necesita de la asimilación y aceptación de la mayoría del público, la imagen en este punto se idealiza como un lenguaje, como un mensaje metafórico y discreto que contenga el beneficio de la libre interpretación, en donde su mensaje puede ser entendido de diversas y genuinas formas, pero que conllevan siempre a ese mensaje que se basa en lo común, en lo nuestro, en lo de todos.

La interpretación y análisis de los datos obtenidos nos reveló las circunstancias en las que la imagen del sistema o el modelo de iniciativa se debía construir, amarrada a conceptos como el contagio, la radiación, el propalar, el dispersar, el de construir ramificaciones, la representación de la sociedad, la diversidad en inclusión y armonía como parte de un todo que se construye y crece. La tarea de una representación que contenga todo este marco teórico, conlleva un estudio de técnicas, de exploración gráfica.

Datos (Encuestas)

54 Respuestas

Clasificación

- *Caracteristicas Demograficas:*
  59,3 % Entre (21 - 30)
- *Caracteristicas Geograficas:*
  88,9 % Vallecaucanos
- *Caracteristicas socioeconomicas:*
  14,8 % (1-2)
  64,8 % (3-4)
  20,4 % (5-6)

Referencia

- *Asociaciones del espacio público:*
  1. Interacción social
  2. Cultura y Patrimonio
  3. Esparcimiento
  4. Bienestar social
- *Asociaciones del espacio público abandonado:*
  1. Inseguridad Y delincuancia
  2. Falta de propiación

- *Personas con interes y Preocupación:*
  84,9 %
- *Afectados:*
  81,1 %

Percepción

- *Percepción del Muralismo:*

\+ Arte - Estética
Identidad y expreción

\- Vandalismo
No civico

Participación

- Dispocición de como individuo de la comunidad:
  88,9 %

Visualización

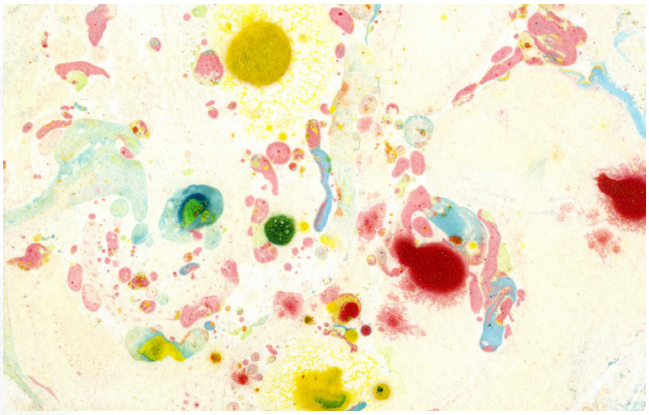
- Medios más relevantes :
  Facebook
  Instagram

Descripción de los Requerimientos de Diseño

La necesidad de una cara, un transmisor o una base de sentido de percepción que pudiera reconocer la labor, el mensaje, una campaña y el contexto abordado en una iniciativa social, nos demuestra el requerimiento de una imagen que se transforme en el rostro del evento, en la imagen que se instaure en el imaginario colectivo de la ciudadanía y conlleve al impacto, entendimiento, reflexiones y memoria, se necesitaba del desarrollo de una imagen que pudiera estar en muchas partes, en un tipo de personalidad amigable y espontánea que pudiera tener acercamiento a las personas. De hecho una mirada interdisciplinar consta de un trabajo interdisciplinar, donde la diversidad de saberes y conocimiento, nos pudiera revelar una imagen rica e incluyente, llena de mensajes, de texturas, de colores, de tipografías, de formas. En una acción armónica y compositiva que probara dentro de la misma imagen el potencial de la diversidad, de este modo crear algo que de manera figurativa pero metafórica, pudiera abordar distintos pensamiento y lenguajes. Es pertinente destacar el aporte del Instituto de estudios interculturales que opera en la Universidad Javeriana Cali, quienes han brindado enorme conocimiento sobre la cultura, la antropología, la sociedad y las comunidades específicamente, y cómo estos saberes pueden ser aplicados al diseño, guiados por una influencia artística que conlleva a la ilustración a acabados análogos o manuales, a lo artesano a lo que es puramente materialización de lo humano.

El tono de diseño es correspondiente a la audiencia, para una audiencia tan generalizada como a la que se enfrenta este proyecto, el tono de comunicación se convierte en un mensaje cálido e idealizado, sutil y discreto, amable y amigable, cercano y respetuoso, un tipo de tono que contenga la neutralidad como generalidad, la base sin picos.

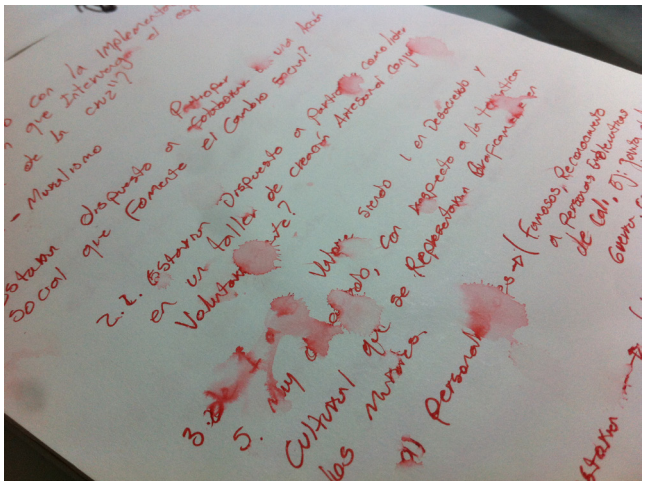
Bajo condiciones de ciudad, lo metropolita es parte de un proceso de inclusión a través de la imagen y como esta se consolida en una percepción universal y comprometida con todos.



ARTESANAR
Intervención comunitaria al espacio

Artesanar
Intervención comunitaria al espacio

Artesanar
Intervención comunitaria al espacio



Estructura Organizacional

Evento - Convocatoria

Periodos - Fases

Recodificación del espacio Público

Recuperar - **A p r o p i a r** - Educar

El uso tipográfico se realizó a partir de los conceptos expuestos anteriormente, para el desarrollo de la imagen. Se implementaron tres tipos de tipografía, buscando enmarcar la idea de diversidad en una sola frase, que se nos hace familiar a todos... con la cercanía y la diversidad. Se hizo uso de una tipografía para cada palabra; una palo seco, una serifa y una scrip, determinadas por sus diferencias, se encuentran aglomeradas por un sentido en común de formar la frase célebre "Manos a la Loma".

Manos a la Loma!

Manos a la Loma

Intervención Artística Comunitaria

Para el desarrollo de una marca que plasmara todos los conceptos y valores que motivan este proyecto, además de la visualización e imagen del sistema que se desea plantear para generar transformación social. Conceptos como la radiación, el propalar, el dispersar, el de construir ramificaciones y la representación de la sociedad, se tuvieron presentes para la búsqueda de una técnica gráfica de arte que pudiera atrapar los conceptos y ser dirigida en función del diseño, de la representación del ideal social, de la funcionalidad de un sistema estable y diverso, que crece y se ramifica, que converge lo diferente en un todo, como la sociedad ética y moralmente debe ser.

Fue esencial la exploración de distintas técnicas relacionadas con la pintura, materiales y expresiones, diseño, reticulas, proporciones, ilustraciones y bocetos que nos dirigieron a una respuesta reflexiva, una tarea difícil que tomó tiempo y espera, búsqueda, pruebas y errores. Pero que terminó consolidándose en un ejercicio compartido entre arte y diseño, buscando exterminar la frontera entre artesanía y arte, y entre arte y diseño.

- Desarrollo *análogo / digital*
- Recursos - Permisos - Gestión documental
- Medios y Plataformas

Podrán si
mi canto,
jamás p
detener

Desarrollo del Producto

Gracias a la síntesis de datos y la información lanzada por la fase de investigación, conocimiento y análisis, los procesos de creación e ideas fueron bastantes productivos y consecuentes, la necesidad de una marca que pudiera visualizar y estructurar gráficamente tras el reconocimiento visual; el sistema de intervención artística a los espacio públicos, los conceptos fueron profundizados y pensados para ser plasmados gráficamente en una propuesta que representará el objetivo y las fases a recorrer del sistema, además de sus características manuales estrechamente relacionadas con el arte. Las manos como símbolo de la intervención humana, el empoderamiento y apropiación, creando metafóricamente la idea de un árbol que se compone de la forma de manos humanas que se ramifican, más la acción expresiva de su ilustración, en una búsqueda de sentir el trazo, sentir las manos. a partir de una búsqueda y exploración de técnicas y materiales, se llegó a una propuesta que consolida figurativa y conceptualmente la diversidad, la inclusión, propagación, contagio, intervención y efecto, color. Elementos capturados gracias a una técnica de agua sobre papel acuarela, crayola y tinta china, sumado a esto el uso de pinceles y plumas. Proceso análogo que se llevó a lo digital, y que se completó gracias a las herramientas tecnológicas de diseño.

Su Nombre "ArteSanar" obtenido de un breve taller de Naming, que lanzó este nombre atribuido a criterios de sonido, recordación, facilidad y concepto. ArteSanar, es una palabra compuesta por arte y sanar, y como en este sentido se puede capturar en su interacción el concepto "sanar a partir del arte", enmarcando en un nombre toda la intención e idea del sistema.

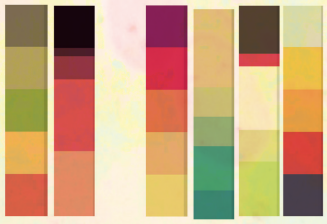
ArteSanar

Intervención comunitaria del espacio público

El nombre "ArteSanar" salido de la palabra Artesanal, con el cambio de la "L" por la "S" nos trae al consciente una palabra esperanzadora, sencilla, potente y sensible.

El desarrollo de una imagen que en un proceso de dualidades encerrara los conceptos y el mensaje pero que a su vez dejará las opciones de entendimiento abiertas a cualquier tipo de interpretación haciendo uso la metáfora como presencia de lo poético y líquido que pueda presentarse un mensaje transmitido meramente por la imagen. De tal modo que la imagen del evento se convirtiera en la versión de intervención que reconociera ese acto social, que prometiera a las personas, que les generará reflexión frente a lo gráfico, invitarlas a descubrir. De este modo se inició un observación detenida del espacio a intervenir y a través de su sintonización se realizó una pieza escultórica sin color que representará el espacio y de tal modo como el concepto se aborda, se intervino en ella, tras una técnica impresionista, a partir de pinceladas de colores de acrílico que generan armonía y le dieran color de manera deliberada a la pieza arquitectónica en escala, que plasma en tercera dimensión lo más representativo del Parque Artesanal la Loma de la Cruz, como su monumento, su división de cuatro niveles, las cascadas sobre la calle 5ta, los módulos o casetas donde los artesanos trabajan, la arquitectura ornamental de las terrazas y las columnas tan características de este lugar.

Después de todo un proceso artesanal, al terminar la pieza con acabados plásticos sin terminar, se realizó un trabajo de producción fotográfica, donde el concepto fuera completado con la participación real y humana de las manos, manos que representan a todos, manos que se apropian, que intervienen, que se empoderan del territorio y lo enaltecen, le agregan valor, lo sostienen… A partir de las fotografías realizadas, una edición en post-producción que generará la estética de una ilustración fue lo que agrego el valor de unidad, y convirtió ambas cosas en un todo, lo cual se diversifico a partir de la intervención con manchas y diseños de colores realizados con técnicas de óleo y tinta china, sumatoria que agrego carácter y plasmó de una manera subjetiva los conceptos de diversidad y la inclusión de la misma.



La construcción del nombre del evento se realizó a partir de la validación y valoración de las personas que quisieron participar de la comunidad productiva que conviven en el Parque Artesanal la Loma de la Cruz. "Manos a la Loma" que viene de la frase típica de incentivo y trabajo: "Manos a la Obra", que pretende hacer un llamado a toda la ciudadanía, a través de la asociación de una frase familiar, sencilla y motivadora, que no perdiera su sonoridad y recordación frente a la frase original.

La palabra manos que hace referencia a al trabajo colectivo, el apoyo, el hacer y el medio corporal que permite la creación humana.

Todas estas piezas producidas, cumplen una función importante en la comunicación y el desarrollo de una propuesta eventual, que se consolida de manera creíble a través de la imagen, que se materializa y expone previamente, completando labores de comunicación que se determinan como una campaña; la convocatoria, la estructura del plan, la estrategia para promocionarlo y difundirlo, el poder de visualizarlo frente a la ciudadanía, de articularlo con otro proyectos ya visibles, de entenderlo e imaginarlo como algo real, que se materializa ante las personas bajo la percepción visual.

Manos a la Loma, Propone un evento articulado a la iniciativa 100 en 1 día, que es "una plataforma de transformación social que busca fomentar y visibilizar la ciudadanía activa (ciudadanos generadores de cambio) a través de la ejecución de por lo menos 100 acciones que generen cambio en un día". De esta forma Manos a la Loma es un evento que busca concientizar y aportar a la ciudadanía a través de la intervención artística en los espacios públicos, este es un llamado a todos los caleños, que incentiva a la comunidad a trabajar colectivamente para aportar al desarrollo de la ciudad y sus espacios compartidos. Gestionando, organizando e invitando a los ciudadanos que quieran generar cambio para participar de una jornada artística de manera voluntaria, con una categorías de intervención que constan de:

Categorías de Convocatoria

Lideres Voluntarios

+ Muralismo

Personas con práctica, conocimiento y experiencia frente a la pintura, el muralismo, y/o el graffiti, con las capacidades y aptitudes de liderar a un grupo voluntario de la comunidad.

- Arte callejero
- Pintura

+ Arte efímero

Personas que deseen de manera voluntaria participar exponiendo su propuesta de forma momentánea durante el día del evento. Que deseen generar cambio social a través de la exposición de sus obras y su trabajo a la comunidad, o participar con una idea propia que se pueda desarrollar en el espacio.

- Performance
- Instalaciones
- Musica
- Danza
- Teatro

+ Propuesta plástica

Personas que deseen de manera voluntaria participar exponiendo y DEJANDO su propuesta instalada el día del evento. Que deseen que su obra se quede y haga parte del parque, generando resignificación al espacio a través de la exposición duradera de su obra y su trabajo a la comunidad.

- Propuesta libre

+ Taller artesanal conjunto

Personas con práctica, conocimiento y experiencia en las artesanías, con las capacidades y aptitudes de liderar a un grupo voluntario de la comunidad, en un taller artesanal de creación conjunta con la comunidad.

- Artesanias

La difusión de este evento se hizo a partir de un sistema de comunicación enfatizando en las redes sociales, oportunidad identificada a través de los datos y estadísticas lanzados por una encuesta realizada a distintas personas de la ciudad, y medios impresos que puedan facilitar la información a quienes no llegue por el medio virtual, que se enfocara en la comunidad interna (parque artesanal la loma de la cruz) y cercana (Barrio: San Cayetano – comuna 3) :

Medios digitales (redes sociales):

Facebook - Instagram

Medios Impresos:

Afiches - Flyers.

Instagram

facebook

@artesanar21

@artesanar2110

artesanar2110@gmail.com

Descripción final del Proyecto

A través de la realización de este proyecto, se logró estructurar un sistema de intervención artística comunitaria al espacio público, el cual consta de 4 fases que están guiadas por un proceso investigativo interdisciplinario de diversos saberes, que culmina en una acción interventora artística al espacio por y para la comunidad:

Sistema de **intervención** *artística* ***comunitaria*** al espacio público

El resultado de este proyecto es el desarrollo de un sistema de Intervención artística comunitaria del espacio público, basado en el método de colores por la vida. Se consolida todo un proceso investigativo, documental y procedimental de este sistema metodológico, que encierra el estudio y la presencia de diversas disciplinas en pro de cultivar valores y enseñanza a las personas por medio del arte en todas sus modalidades y oportunidades frente a la necesidad del espacio abordado y la cultura inmersa en su territorio.

Es necesario resaltar todo el proceso de diseño realizado en esta propuesta, la tarea minuciosa de investigación que nos reveló el contexto de la necesidad en un esquema que compete a todas las disciplinas, demostrando cómo a través del arte se puede apuntar a una resignificación del espacio, que dentro de sus características semióticas y experienciales puede aportar al cambio social, a la concientización y reflexión sobre el territorio, y el empoderamiento de nuestro patrimonio.

FASE ROJA

Analizar - Argumentar

Sistematización de la Información. Analizar e interpretar la información y los datos recolectados por la fase amarilla. Abordar Necesidad. Argumentar la oportunidad que se tiene desde la intervención artística, estudiar las características culturales, económicas y sociales.

FASE AZUL

Crear - Solucionar

Idear un plan, crear de una propuesta interventora del espacio. Exploración de las artes. Creación en conjunto. Trabajo comunitario voluntario, organización de intervención. Desarrollo de estrategia.

FASE AMARILLA

Investigar - Reconocer

Trabajo de observación, investigación y recolección de información, que propicie la búsqueda del problema dentro del espacio. Reconocer características del espacio y las personas en interacción con el espacio. Identificar características cuantitativas y cualitativas, conocer actores, cultura, geografia, comunidad, economía, arquitectura, historia, etc. Encontrar necesidades.

FASE VERDE

Intervención - Implementación

Implementación de la propuesta
Intervención comunitaria colectiva al espacio.
Aplicar solución al espacio desde el arte.
Materializar la Solución a la necesidad espacial.

El evento realizado y organizado, es un proyecto prueba piloto, que será implementado en la toma de la Loma, evento de impacto articulado a otros proyectos que apalancan su desarrollo y motivación, el apoyo de la Secretaría de Cultura de la ciudad de Cali, ha sido un una institución que ha apoyado y aportado enormemente al desarrollo de este sistema de intervención y quienes han depositado su confianza en el trabajo realizado. De tal forma, al dar lugar a la intervención, el proceso de este sistema empezaría nuevamente su ciclo de retroalimentación, de manera que se investigara y se estudiará los cambios obtenidos y generados por la implementación de la acción interventora artística, reforzando y sustentando todo el sistema en un circuito continuo que se desarrolla por medio de la evolución, transformación supeditada por la participación de las personas durante el proceso.

Recodificación del espacio Público

Recuperar - **Apropiar** - Mejorar

Sentido de pertenencia

- OBJETIVOS -

Conclusiones

Este proceso resultó convirtiéndose en algo que no se esperaba, en algo que trascendió y muto, moldeandose con base a las necesidades, las situaciones y las condiciones presentadas, la exploración de saberes, el observar y el escuchar, fueron las armas que construyeron las virtudes de este proyecto.

Aprender de tu proceso, es entender que cada paso es el conjunto de errores y aciertos que contribuyeron a la construcción de los fines establecidos, a través de esta exploración me tope con conocimiento aplicado al pensamiento, la existencia y la vida misma. El análisis de las problemáticas abordadas, nos brinda el poder de sensibilizarse al movimiento circundante de la sociedad en su paso por el mundo. Es fascinante lograr comprender la unidad desde lo que nos compete a todos, lo que tenemos en común.

Hoy por hoy, el proceso de proyecto de diseño llevado a cabo, fue, es y será una experiencia enriquecedora y gratificante, que conllevo un gran esfuerzo, entrega y pasión, que permite adentrarse en otro tipo de disciplinas y de esta manera brindarnos una perspectiva muy amplia de la sociedad, la cultura y las personas, reflexionar sobre cómo el espacio es un lugar en el tiempo que determina la experiencia humana y su construcción de pensamiento e imaginación. Es enormemente placentero reconocer que la labor del diseño es capaz de cambiar vidas, de cambiar las realidades, de emprender iniciativas y de comunicar mensajes que se instauran en el imaginario de ciudadanos. Ha sido un enorme y nostálgico placer recorrer el territorio, entender la diversidad y su valor de riqueza.

I A C I

Referencias y Fuentes

Realizado en el marco del Convenio entre la Secretaría de Cultura y la Fundación Villamaga. DOCUMENTO APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA DEL PROCESO PARQUE ARTESANAL LOMA DE LA CRUZ DE SANTIAGO DE CALI. FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES , Fundación VILLAMAGA - Asociación Nacional REDESOL Colombia - Centro Cultural, Cali.

Gorelik, A. (1998). La grilla y el parque: espacio público y cultura urbana en Buenos Aires, 1887-1936. Buenos Aires, Argentina.

García Moreno, B. (2000). la Imagen de la ciudad en el arte y en los medios. Bogota, Colombia: Primera edición.

Aguirre Quintero, L. X. (2015). Repository. Obtenido de https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/15926/AguirreQuinteroLauraXimena2015.pdf?sequence=1

digital, A. (2013). youngmarketing.co. (C. A. Hermida, Ed.) Recuperado el 2016, de http://www.youngmarketing.co/terron-coloreado-el-color-puede-transformar-las-ciudades/

alegria-dulantzi.eus/ficheros/muralismo.pdf. (2012). Proyecto difusion - Ayuntamiento de Alegria-Dulantzi. Recuperado el 2016, de http://alegria-dulantzi.eus/ficheros/muralismo.pdf

http://www.thehighline.org/visit . (2000–2017). Friends of the High Line. Recuperado el 2017, de thehighline.org: http://www.thehighline.org

Fernando Arboleda Aparicio, D. G. (s.f.). MODELO DE DISEÑO PARTICIPATIVO COLORES POR LA VIDA . MODELO COLORES POR LA VIDA , 5. Cali, Colombia.

MONTAÑA, D. S. CARACTERIZACIÓN ARTESANOS LOMA DE LA CRUZ . digital pdf, Fundación Villamaga - Secretaria de Cultura de cali, Cali.

la Secretaría de Cultura de Cali y la Fundación Villamaga . (2016). DOCUMENTO APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA DEL PROCESO PARQUE ARTESANAL LOMA DE LA CRUZ DE SANTIAGO DE CALI . Digital PDF, la Secretaría de Cultura y la Fundación Villamaga , Valle del Cauca, Cali.

41.071

ArteSanar

Intervención comunitaria del espacio público

“Sanar a partir del Arte”

