

**Tema:**

Resignificación de espacios y sus procesos.

Karen Solvey R. Gaviria

**Trabajo de grado**

**Área de artes plásticas**

Instituto Departamental de Bellas Artes.


**Tutora:** Jimena Andrade.

## Índice

1. Descripción: “Desde el Color y la Calle”
2. Muralismo y arte urbano .
3. Antecedentes: Categorías de acción.
  - 3.1. Proceso individual
  - 3.2. Proceso Comunitario
  - 3.3. Proceso colaborativo entre artistas
  - 3.4. Mapa y diagrama de mi archivo
4. Marco Referencial
5. Sistematización del proceso
  - 5.1 Subcategorías.
6. Juntanza femenina
7. Elementos relevantes de archivo - trabajo colaborativo
8. Primer mural a gran formato- categoría de lo colaborativo: Semillas de vida
9. Cartografía.
10. Animación en rotoscopia de mi tag
11. Desvío
12. Reflexiones
13. Bibliografía

...Agradezco primeramente a mi hermano quien guía desde los cielos mi riel”<sup>1</sup>. A toda mi familia materna, especialmente a mi madre por creer en esto y por estar presente en mi proceso desde toda la vida, a la familia del color mi colectiva malajuntaklan que son de mis mayores referentes, a todos los artistxs con los que he colaborado a lo largo de mi proceso, acá estarán consignados bajo estas memorias, gracias infinitas a la calle y al barrio por todo el valor que dan a mi trabajo cuando le habito, gracias siempre al color por permitirme transformar todo eso que nos ocurre (el dolor) en símbolos...esto es por mi y por todos uds!!!

---

<sup>1</sup>  Movimiento Original - Brother

## 1. Descripción:

### “Desde el color y la calle”

Mi recorrido como artista está impregnado de las vivencias de mi niñez, de mis primeros recuerdos bruscos y quizá, los que nunca olvidé. Mi familia estaba compuesta por mi hermano menor, José, mi mamá Faride y en ocasiones mi papá. Viví mi infancia en medio de la violencia intrafamiliar de parte de mi papá. La mayor parte de nuestras vidas hemos vivido en Los Chorros, un barrio al sur de Cali, una ladera de la comuna 18, un lugar estigmatizado por su geografía y sus dinámicas internas, las ofertas culturales son mínimas; en mi caso el contexto familiar y social de mi niñez no me permitió acceder a alternativas culturales o artísticas. En este barrio estudiamos mi hermano y yo hasta 2006; cuando él pasó a sexto grado, nos inscribieron al Colegio Santa Librada, hasta ese momento no conocía mi ciudad; de esta época, recuerdo con mi hermano los trayectos en bus, de la casa al colegio; nos asombraba observar los muros con graffitis y consignas que hablaban de manera directa de un contexto social y político; me acuerdo que veíamos por todos lados dos consignas, una decía “Somos” y la otra decía “Sudacas”; verlas aparecer en diferentes lugares y estilos gráficos nos asombraba e inquietaba. Recuerdo que empezamos a escribir “Somos” intentando que quedara idéntico a lo que veíamos en las paredes de la calle; lo escribíamos en nuestros cuadernos, en cualquier pupitre del colegio, en el baño; alguna vez entre lxs dos, logramos escribirlo en un callejón de camino a casa, recuerdo que ni se veía de lejos. Este fue el primer acercamiento que mi hermano y yo tuvimos a la gráfica urbana, fue de mis primeros afectos con la calle, porque detonó algo en nosotros que significó mucho, nos despertó otras realidades.

*Yo aún conservo uno de los cofres donde mi hermano tenía rayado el “Somos”*



*Cofre en madera con la firma de Somos hecha por mi hermano José Javier Rivera Gaviria Desde el Color y la Calle, Sala de Exposiciones Instituto Departamental de Bellas Artes - Cali 8 de agosto 2023.*

El 24 de mayo del 2017, mi hermano José Javier Rivera Gaviria fue asesinado injustamente a los 21 años; mi mamá y yo quedamos incompletas y en shock, nos confrontamos con una realidad absurda: la avaricia, valorar más las cosas materiales que la vida misma; la violencia intentando acabar con la juventud, llevándola por caminos ciegos, carentes de cualquier sentido de humanidad y respeto por lo más sagrado que es la vida. De ahí en adelante mi vida cambió profundamente pasé mucho tiempo en crisis, la alegría se esfumó completamente y me dejé invadir por la tristeza, la rabia y la desesperanza, creyendo que no iba a recuperarme; por suerte el color y las personas indicadas, siempre estuvieron ahí y pintando nuevamente, fue como encontré el coraje para honrar su existencia y su memoria, la que me ayuda a abrazar esos recuerdos con mi alma y seguir adelante, aunque permanezcan esas inmensas ganas de “*tenerle en frente y decirle lo mucho que le amo*” (Dibujo Mc 2019). Haber encontrado el camino del Arte Urbano, me dio un lugar en la vida, me brindó seguridad, me devolvió la alegría de vivir a pesar de estar incompleta, le regaló a mi vida una herramienta poderosa para levantar mi voz y reivindicar su memoria, Tomar la decisión de seguir pintando en las calles, siendo mujer, hermana, madre, hija, tía, amiga y compañera, se convirtió además en la motivación para fortalecer procesos de autorreferencia en el lugar donde vivimos con mi hermano. Mi barrio fue mi primer escenario, “Sus calles me hicieron parte de algo grande”.<sup>2</sup> y como mujer que pinta en la calle, otra forma de agradecer, es contribuir a fortalecer la escena femenina dentro del Arte Urbano desde acciones con efectos concretos hacia lxs niñxs, las madres y las personas de las comunidades, integran estas propuestas de reivindicación, de cambio, de denuncia y que también son capaces, comunitariamente, de salir adelante luchando por los sueños, las convicciones y por los seres que amamos, mitigando a través del color la violencia de nuestras comunidades.

Por un lado, cuando se acciona en la calle, se ejerce un impacto directo *con* las personas de la comunidad; algo que aporta y nos permite sentirnos representadxs en ella. De estas acciones nos beneficiamos lxs artistas que participamos, quienes pasan todos los días por ahí, hacia el colegio, hacía a la tienda, en total, quienes habitan estos espacios. Nos beneficiamos porque se fortalecen nexos de comunidad y vínculos de pertenencia; muchas veces sirve para denunciar atropellos o enaltecer aspectos potentes de la comunidad o de los territorios. Esta acción también es importante e íntegra, porque quienes lo hacemos, además de gozarlo en su totalidad, integramos las dinámicas de la calle, sabemos que no es solo tapar la realidad dura de la vida con decoraciones en los muros, sino participar en la calle de forma propositiva.

---

<sup>2</sup> Chystemc (2023) canción Chystemc - *BOOMBARRIO* (Letra) [video] YouTube [https://www.youtube.com/watch?v=OkqDk4Qb\\_I8](https://www.youtube.com/watch?v=OkqDk4Qb_I8)

Por otro lado, cuando se acciona al interior de un espacio expositivo o museográfico aparece una divergencia, pues el público a quien va dirigido no participa necesariamente de la acción, como sí sucede cuando se hace en la calle; en este sentido surge una pregunta importante: *¿Para qué llevar las acciones que surgieron en contextos urbanos a este tipo de espacios?* la respuesta rodea la necesidad que tuve cuando inicié mi proceso de profesionalización en Bellas Artes: Recoger en un archivo analítico de memoria, las cosas que he realizado en la calle y que quedan siempre allí o en mi mente, pero nunca encuentran un espacio de reflexión o pensar qué pasó con estos procesos en términos metodológicos y organizativos; a quienes benefició, cuales acciones fueron potentes e importantes en las comunidades, cuáles no y por qué, y cuáles podrían replicarse en otros espacios. Esta reflexión beneficia a la movida femenina de artistas urbanas y también nuestras luchas y dinámicas que defendemos, pues transitar esta memoria en otros escenarios amplía su legitimación y sirve de lugar de denuncia desde otros tiempos y espacios.

Lo que presento aquí, es parte del archivo de memoria de mi trabajo. Desde sus particularidades organizativas, lo he nombrado a partir de tres categorías de acción:

### **Lo Individual, Lo Comunitario y Lo Colaborativo.**

Este mapa que aquí presento, pretende desenmarañar aquello que en la calle no se puede palpar, a menos de que se participe de la organización de estas acciones. Es por esto, que el espacio museográfico, le aporta un valor esencial a mi trayectoria: la posibilidad de develar la complejidad organizacional de intervenir en la calle y las comunidades, la diversidad de agentes que integra y reúne.

“El acto de archivar también es complicado... detrás de cada categoría, cada nombre, cada título, se encuentra una decisión que parece haber sido simple cuando se ve finalizada”<sup>3</sup> y siempre quedarán vacíos de lo que no se registró, de lo que no tenemos de manera tangible, pero se hace importante reconocer que es parte de la experiencia.

Esto que aquí vemos, es un mapa de formas de organización y sus diversos actores, con sus calidades de interacción y participación, aunque no es exhaustivo, deja ver estas tres categorías de acción que son las que rigen mi proceso como artista urbana.

“El archivo tiene el potencial de dar forma a nuestras ideas y mover nuestras emociones, de actuar como recordatorio” (RIZK, 2019:140).

## **2. Muralismo y Arte urbano:**

Desde la antigüedad el ser humano ha utilizado los muros como testimonio de muchos de los aspectos cotidianos, de diferentes actividades humanas, ejemplo de ello son las

---

<sup>3</sup> Risk, Phillip. (2019), *El 858 ningún archivo es inocente. El intento de archivar la revuelta* En: Archivos del común III ¿archivos inapropiables?- Fernanda Carvajal/ Moira Cristiá/ Javiera Manzi (eds), pp 139.

representaciones encontradas en las cuevas prehistóricas, las pinturas rupestres, romanas, etc. que contienen informaciones claves que permiten el descubrimiento y el conocimiento sobre sus formas de existir en el mundo.

Ahora bien, centrando nuestra mirada sobre lo precedente dentro de la historia, hablaré sobre El muralismo, el cual se consolidó como un movimiento artístico en México a principios del siglo XX. Tras la revolución mexicana y el acontecimiento de la primera guerra mundial, donde se detonó una construcción de nuevas formas de producir la obra, en términos sociales, políticos y públicos, que pudiesen enfrentar las injusticias sociales y rescatar la verdadera identidad del pueblo mexicano tras la colonización. En 1922 se creó el Sindicato Revolucionario de Obreros Técnicos y Plásticos que pusieron en marcha un arte que posibilitó la inclusión de diferentes procesos que posicionaron el muralismo dentro y fuera de México, ejemplo de ello sucede en 1924, cuando se publica el manifiesto sindicato de obreros técnicos pintores y escultore, así como el manifiesto por el artista mexicano David Alfaro Siqueiros que fue publicado años más tarde por el diario *Crítica* el 2 de junio de 1933. En donde el muralismo afirma sus bases como un movimiento popular y colectivo que repudia el individualismo y resalta las manifestaciones artísticas monumentales por ser de utilidad pública, por ser llevadas a las calles y representar socialmente las luchas del pueblo, del proletariado, de la clase obrera, como una forma de defender los derechos y hacer un arte combativo y estético-educativo, un movimiento crítico que necesitaba narrar y poner en evidencia la situación social del país, de re-significar la cosmogonía de los pueblos, la identidad, la memoria, la cotidianidad, las realidades humanas que se vivían en las fábricas, en las calles, en los campos y los diferentes territorios.

Sus bases técnicas en aquel momento fueron en el renacimiento mexicano, con los conocimientos, técnicas y saberes del renacimiento italiano como los procedimientos de la pintura monumental; estuvieron a favor todos estos métodos ya experimentados, dejando a su vez una claridad sobre los materiales que podrían ser útiles en estos formatos, así como las metodologías de trabajo en y las dinámicas de composición plástica para las masas.

Los artistas representativos fueron Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, e históricamente se reconoce como la primera mujer muralista de México a Aurora Reyes, reconocida además por su labor de activismo femenino y por ser una luchadora de las causas anti-imperialistas, que defendía las luchas de campesinos, estudiantes, trabajadoras, el derecho al voto femenino y el lugar de la mujer en los puestos de elección popular.<sup>4</sup> El cual representó un paso que socialmente e históricamente es importante resaltar dentro de este movimiento.

Por otra parte y dentro del abanico del siglo XX, en los años 90 se empieza a tener un alto impacto el arte urbano o street art en el que convergen puntos comunes con el muralismo, como el aprovechamiento del espacio público para denunciar y manifestar las luchas sociales, manifestar las

---

<sup>4</sup> Aurora Reyes además de ser muralista, era escritora, publicó varios libros sobre la historia de México, su idea de patria y su visión de la mujer.

<https://www.cndh.org.mx/noticia/nace-aurora-reyes-activista-social-y-feminista-primer-mujer-muralista-mexicana-0>

inconformidades que son sistemáticamente opresoras. Sin embargo el arte urbano tiene dentro de espectro de formatos y recursos plásticos, técnicas diversas como el graffiti<sup>5</sup> caracterizado por su actuación desde la ilegalidad y clandestinidad, así como el uso de símbolos y letras de alto impacto que constantemente se replican, en cuanto lugar sea posible gracias a su versatilidad en el uso de formatos además de las paredes. Como mencionaba anteriormente dentro de el arte urbano se destacan además otras formas de abordar la calle, dado que lxs artistas empezaron a desarrollar un modo de expresarse artísticamente acorde a los tiempos en donde la publicidad y el desarrollo de nuevas producciones capitalistas en torno a ella, estaban evolucionando velozmente, es por esto técnicas como: plantillas, posters, pegatinas, stencil, mosaicos, jardinería de guerrilla y la contrapublicidad, etc, así es como artísticamente debate en la calle desde sus posturas políticas y contestatarias, poniendo en consigna aquellas circunstancias de la vida cotidiana o problemáticas del presente sociopolítico, utilizando la ironía, la crítica para plantearnos diferentes reflexiones sobre el sistema establecido.

Habrà que decir también que al referirnos al arte urbano, quizá se dé por naturalizado que sea ámbito masculino, sin embargo, las mujeres también han hecho parte tanto como los hombres, aunque más invisibilizadas.

Paso a mencionar que es importante reconocer las raíces de ambos movimientos, ya que convergen dentro de mi práctica artística y su influencia en ese sentido se destaca en los procesos que veremos en el desarrollo de este trabajo

### 3. Antecedentes:

#### Categorías de acción:

He denominado como categorías de acción dentro de mi archivo de memorias: **lo individual, lo comunitario y lo colaborativo**, dado que han acompañado tanto mi práctica como mi desarrollo artístico y personal desde el color y la calle. Cada uno de estos procesos, tiene unas particularidades propias, muy específicas, pero existen algunas dinámicas que atraviesan transversalmente estas tres formas de proceso, como por ejemplo, la apropiación de lo público y la búsqueda por transformarlo a través del arte, esto es un compromiso grande, no sólo con el espacio sino con las personas que lo rodean. El respeto tanto a quienes les gusta lo que hago, como a quienes no, pues en mi proceso, de todos los lugares me he llevado cosas buenas aunque las experiencias no siempre sean agradables. En lo personal la acción de pintar la calle, me sumerge en el autoconocimiento, en la búsqueda por educarme, investigar y relacionarse con el contexto, para que el proceso cobre sentido y permite reconocermé en lo diversxs que somos. Después de enunciar lo que está en juego de forma transversal en las tres categorías de procesos, explicaré continuación las particularidades que están presentes en los tres procesos que enumeré al comienzo de este párrafo:

---

<sup>5</sup> Palabra que proviene del italiano *graffire o grafito* que quiere decir marca o inscripción; también del griego *grapho* que significa grabar o escribir. La aparición del graffiti y su contexto sociopolítico y cultural es una respuesta subversiva a los cánones sociales establecidos a merced de las élites poderosas. En su mayoría, sus pioneros residían en los guetos y zonas muy empobrecidas de las grandes ciudades, como por ejemplo los alrededores de Nueva York, ha sido juzgado por el sistema capitalista por brindar una mirada a través de unos lenguajes propios que deja ver otras realidades



### 3.2 Proceso individual:

En esta categoría quiero reflexionar sobre mi forma de trabajar y accionar en el espacio público, sobre cómo siento mi práctica individual en la calle y cómo resuelvo la gráfica, la interacción y contacto con los agentes del contexto y la metodología de trabajo. En estos procesos individuales me interesa realizar expresiones gráficas contenidas en composiciones de retratos junto a elementos de la naturaleza, como animales y plantas, pero también tomando objetos de la cotidianidad, buscando de alguna forma resaltar lo positivo que estos elementos pueden representar para el presente y para el lugar donde se sitúan; me gusta la idea de que sin dejar de lado mi voz el proceso se vuelve menos personal, es decir, me dejo llevar mucho de lo que pasa alrededor, el contexto me permea, pero mi voz siempre está ahí también.

La metodología de acción en esta categoría se basa en la autogestión<sup>6</sup> de la vida, de materiales y recursos, en la búsqueda de espacios a intervenir, visitar lugares, pedir permisos, buscar contactos, socializar, buscar la postulación a convocatorias y proyectos, así como la participación en festivales de arte urbano, reflexionar sobre lo que hago, investigar los conceptos, hacer bocetos, cranear ideas, composiciones, pensar en paletas de colores, experimentar nuevas formas gráficas, o profundizar en lo que esté experimentando de momento, documentar el proceso para mi archivo personal y sacar contenidos que puedan servir de portafolio. Todas estas acciones, que parecieran pertenecer, estrictamente al campo de la gestión, son determinantes para alguien que realiza su gráfica en la calle y se convierten en aspecto necesario del hacer, si no hacemos esto, no se puede accionar en la calle. Cada artista de la calle tiene su propia metodología, siempre empírica, que surge de la propia vida, la propia historia y las soluciones a los problemas que se presentan en la vida y en la calle.

A continuación, presentaré un ejemplo que inscribo en esta categoría, que llamo “lo individual”, fué un festival de arte urbano al cual me postulé mediante una convocatoria del colectivo caucano **Sobre Fondo Blanco**, en 2021, era su séptima versión, un festival con una trayectoria amplia. El nombre de esta versión era “Pintar Para Sanar”, se hizo de manera itinerante en diferentes departamentos de Colombia, me postulé al de Inzá Cauca, realizado en octubre de 2021. El festival cubrió mi estadía, alimentación y transporte de ida y regreso.

Recuerdo que tenía un boceto para la ocasión, sin embargo al llegar al lugar (Inzá) la líder de la comunidad encargada de la logística y gestión de las intervenciones, tenía una socialización programada con nosotros los artistas y la comunidad en general; estaban niñxs y jóvenes del centro cultural de Inzá, la alcaldesa de este territorio, así como diferentes mujeres lideresas con quienes tuvimos la oportunidad de construir los conceptos de lo que se iba a pintar, lo acordado era tomarlos en cuenta y llevarlos a cabo en la obra, de acuerdo al estilo gráfico de cada unx de nosotrxs lxs artistas. Al final de la socialización, se definió para mi espacio de intervención, que era importante representar la niñez femenina, las mariposas como símbolo de transformación, la música y la literatura. Conté con la participación de niñxs y jóvenes para la elaboración del mural.

---

<sup>6</sup> Según Interferencia-co.net, la autogestión es una forma de organización que implica la interacción íntima de tres aspectos: Forma como se organizan las personas: todxs tienen derecho de intervenir o participar, pero el efecto de la intervención de cada persona en la decisión final que se toma, es directamente proporcional al grado en que esta última afecte a cada quien. Tipo de producto que deviene de la organización: busca mejorar la calidad de vida de las personas y se produce para la subsistencia; el “valor de uso”, es más importante que el posible “valor de cambio” que pueda tener. Finalmente, los ideales que se defienden: prima lo colectivo sobre lo individual, que las personas ganen conciencia y que la organización sobreviva en el tiempo. (INTERFERENCIA,sf)



*Cartel oficial de la selección a convocatoria.  
Festival sobre fondo Blanco- 2021 Inzá Cauca*



*Socialización con la comunidad de Inzá Biblioteca Pública 2021-Festival sobre fondo Blanco*



*Días de intervención del mural - Centro cultural de Inzá 2021  
Festival sobre fondo Blanco*



*Festival Sobre Fondo Blanco Mural terminado - Octubre 2021 Centro Cultural de  
Inzá Cauca Dimensiones: 5mt x 8mt aprox.*

### **3.3 Proceso Comunitario:**

Esta categoría abarca en mi trabajo, todo aquello que se produce en conjunto con la comunidad, está teñido de minga, de espacios de juntanza; acá hay mucho de la autoorganización de la comunidad para generar una acción desde el diálogo, la articulación, la socialización, el compartir de saberes y hasta la cooperación y el trabajo en equipo. En este tipo de producciones poco importa el resultado desde el valor técnico, porque su valor simbólico es lo que se busca resaltar, contienen los trazos sinceros de niñas adolescentes o la comunidad en general; todxs, desde su particular forma, hacen el aporte al proceso de creación y elaboración de cada mural y son quienes finalmente los *mantienen blindados*, es decir, quienes garantizan que el trabajo perdure en el espacio y en el tiempo, que no los borren ni los destruyan, porque poder participar en el proceso, les genera empoderamiento y apropiación para cuidarlo y protegerlo. Estos procesos dejan como resultado aportes grandes en espacios determinados y se convierten en pautas necesarias para la construcción del tejido social.

La metodología aquí, es similar, en algunos aspectos al Proceso Individual, el acercamiento directo a la comunidad: socializaciones, encuentros, gestión de recursos, espacios, pero se diferencia en la organización de equipo de trabajo, por que aquí se crea bajo dinámicas que permiten involucrar a la mayor parte de la comunidad o el sector a intervenir, ya sea en talleres o actividades que promuevan la actividad cultural en torno a la gráfica y el saber, se hacen invitaciones a artistas, etc. Es un proceso de trabajo que implica muchísima actividad física y mental para estar muy atenta a los aprendizajes, a coordinar con coherencia y poder, de alguna forma, generar vínculos más cercanos al interior de la comunidad, es decir, entre ellxs mismxs.

A continuación, presentaré un ejemplo que inscribo en esta categoría, que llamo “lo comunitario”,

Desde un proyecto social y comunitario llamado Arrancando los niñxs de la violencia, se me permitió la gestación de un taller de muralismo a partir del cual se llevaron a cabo este mural y otro mural. El cual me permitió compartir experiencias con muchos de los niñxs de varios sectores del asentamiento el Valladito, particularmente estos niñxs siempre estaban a cargo de otros niñxs o adolescentes, me sorprendía a diario su alegría y su disposición para asistir a los talleres, aun conociendo que detrás de ello en parte era un salir de sus realidades profundamente fuertes por un rato, y es que en medio de todo ahí la condición de la vida no se compromete con el cuidado de esa chispa brillante de la alegría de ser niñx y demas, por que sus prioridades familiares deben estar atentos de ver cómo se sobrevive y se rebusca la vida diariamente. pude ver muchas realidades violentas que internamente son parte del común, a mi me conflictuaba saber que una vez no se continúen los procesos, no se sabe que pasa con lo que se siembre, aun así concentramos mucha voluntad en poder hacer del taller un acercamiento directo al mural, con la intención de brindar otras alternativas de acción frente a sus propias dinámicas, es por eso que su participación era el motor de este espacio.



*Asentamiento el Valladito- Taller de muralismo- 2019  
Niñxs y adolescentes del sector durante la elaboración del mural*



*Asentamiento el Valladito- Taller de muralismo- 2019  
Niños y adolescentes del sector durante la elaboración del mural.*



*Mural finalizado con registro de los niños y adolescentes participantes  
septiembre de 2019.  
La niña que pintamos en el mural era una de las más pequeñas de los talleres.*

### 3.4 Proceso por colaboración entre artistas:

Acá hay mucho de los procesos colectivos con comunidad pero se diferencian en ser un espacio para para articular proyectos y propuestas gráficas a modo de colaboraciones, producciones macro o festivales, donde cada artista con su gráfica aportan valor, autenticidad técnica y conceptual a la producción, permitiendo nutrir y aumentar el nivel de la escena gráfica. Acá se valoran las formas en las que nos mantenemos unidas como gremio; más en este medio del arte urbano que generacionalmente ha sido permeado por el ego, donde muchos de los artistxs se debaten los espacios que han logrado intervenir como “propios”, donde les cuesta imaginar esa otredad dentro de su obra. Es por eso que es aún más valioso que desde nuestras iniciativas y el acompañamiento de otras iniciativas, se puedan articular propuestas que tienen dinámicas de trabajo en equipo, con roles claros para la producción, ya que cada artista posee el saber y la capacidad profesional que le ha brindado la experiencia individual. En estas colaboraciones se hace enriquecedor el trabajo, porque se aprende mucho de las formas de trabajo de lxs compañerxs que están involucradxs, su estilo, su metodología de trabajo y gestión, de cómo cada unx asume las mismas situaciones en los muros pero de maneras diferentes; se entretejen composiciones que logran el mejor aprovechamiento de los espacios y de los saberes, permitiéndonos crear conjuntamente, negociar las decisiones plásticas, llevando a cabo producciones que generalmente individualmente serían más complejas de realizar o que no tendrían las mismas narrativas y la solidez del trabajo colaborativo en términos de “respaldo”, pues se tienen más formas de resolver las cosas.

La metodología aca va de la mano con la autogestión, la búsqueda de espacios, de materiales, construir conceptos e ideas en torno a la propuesta gráfica, investigación, festivales, retroalimentación mediante el proceso de producción, creación de contenidos que pueden llevarse a portafolio, conectarse con otrxs artistas y medios dentro de la gráfica urbana, recorrer lugares conociendo de cerca experiencias de artistas con trayectorias que nutren el camino, que motivan la acción individual y colaborativa.

A continuación, presentaré un ejemplo que inscribo en esta categoría, que llamo “lo colaborativo”,

Durante el año 2021 el mes de abril hubo un acontecimiento muy extraño en la ciudad de Cali, había una preocupación constante por la desaparición de mujeres que estaban siendo raptadas; esto llevó a innumerables denuncias y de ahí, el colectivo MJK (Mala Junta Klan) y el FGF (Frente Gráfico Feminista) de la ciudad de Cali sentimos la necesidad de realizar una intervención Macro en la calle 5ta con 4ta, arriba del hundimiento del llamado puente chorizo, en Cali. La intervención se realizó con la frase EN CALI SECUESTRAN MUJERES, una frase que contenía la indignación y rechazo publico hacia este acontecimiento, paralelo a ello otro colectivo de la ciudad, Alpa Jaguar, había realizado en el mismo espacio, una intervencion con la frase “PAREN EL GENOCIDIO”, todo esto sumado a la coyuntura social del paro nacional en Colombia, fué un detonante para que unas personas, desde su comodidad, decidieran darle color gris a todo y censurar aquellas intervenciones. Muchos de los colectivos y diferentes personas de la comunidad caleña, en desacuerdo a esta acción, nos juntamos para hacer una pintatón, llamada La Memoria No Se Borra, diferentes colectivos gráficos de la ciudad y la comunidad caleña, decidimos volver a pintar estos espacios, dejando un estallido de color y resistencias alrededor del Puente, aquí cobró vida la intervención “VIVAS Y LIBRES” una frase que quería y quiere afirmar como realmente quisiéramos estar las mujeres en Cali y en el mundo, pues hemos sido violentadas, desaparecidas y es necesario que la ciudadanía en

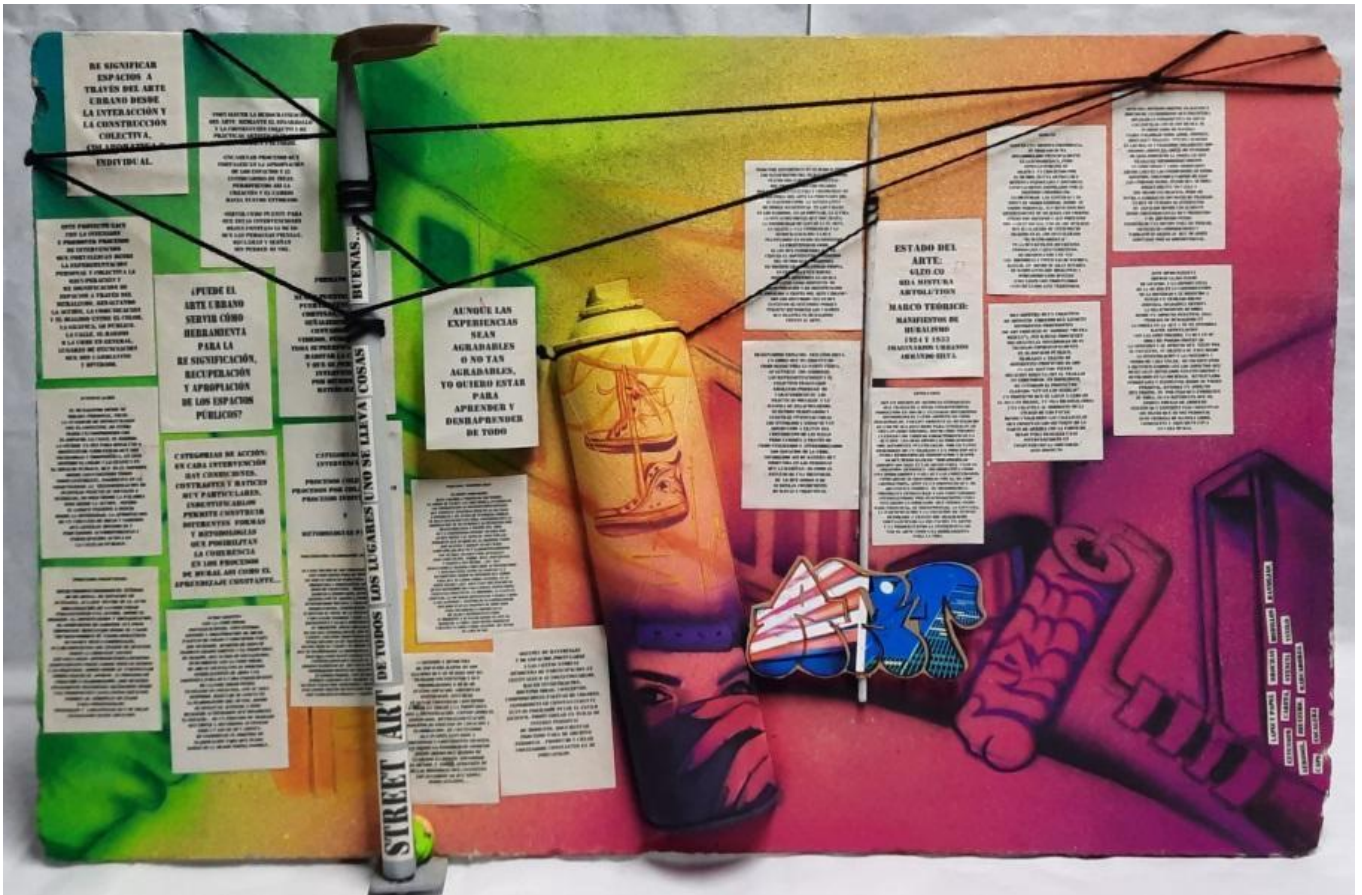
general se inquiete por ello, que los gobiernos se interesen por generar alternativas que ayuden a disminuir y acabar con estas violencias, y que se generen condiciones más dignas para la vida de todas nosotras.



*Registro por el fotoperiodista Juanito Rueda. @juanfotosadn  
Julio de 2021 Intervención realizada por:  
Mala Junta Klan(Cora, Anto Otoya, Irenenomuerde, Violenta, Anhell Sun, Canelita Ionik y Solvey)  
Puente De la Calle 5ta con 4ta Cali  
Dimensiones 40 mt. x 6 mt aprox.*

### **3.4 Mapa y diagrama de mi archivo:**

Este mapa nace como un ejercicio de experimentación en donde me interesaba reflejar cualquier espacio de la calle y transmitir a través de los carteles, los textos de algunas experiencias y aprendizajes que han sido claves para mi desarrollo personal y artístico en el ejercicio de mi acción e intervención de pintar en la calle siendo una mujer en Cali. cada cartel tiene un texto descriptivo de los conceptos, técnicas y metodologías que permean mi trabajo.



Mapa de conceptos: Técnica mixta sobre lámina de panel board.  
 Ambientación de un espacio urbano/consignas con carteles- Junio de 2022  
 Dimensiones: 60cm x 30cm

Véase registro completo en:  
<https://drive.google.com/drive/folders/1Iualq3GV4q2PrySe0PY7xMqn3w6CUDc>

Este es un diagrama que tiene la intención de identificar los puntos en común que están latentes en mi trabajo, en la producción plástica, está elaborado por capas, que contienen palabras ideas y representación de objetos y acciones bajo los que reflexiono a la hora de producir y los que acudir para hacer posible la producción. Las capas están pensadas desde como que cada acción se convierte en una capa que le da sentido a un todo.





#### 4. Marco Referencial:

##### Gleo.co

Gleo es una artista Colombiana; su trabajo se ha desarrollado principalmente en Latinoamérica, pero constantemente su gráfica va creciendo por el mundo. Es una artista que retrata personajes e historias especialmente inspirados por el folclore colombiano, la identidad, las leyendas y lo popular, graficando desde su visión personal. Sus retratos son usualmente de mujeres con ciertos rasgos místicos y sus formatos son a gran escala. Uno de los murales que ha llamado mi atención, lo realizó en el año 2018 y es llamado “El Sueño Original”, en el que retrató diferentes personajes característicos, re-significando a su vez las historias y vivencias de Wichita, Kansas, USA, en donde su gran mayoría de habitantes son migrantes latinos y afroamericanos quienes con tanto esfuerzo fueron construyendo este territorio. Este muro resalta además, la igualdad de género, la importancia de la mujer en la construcción de la sociedad y el derecho a tener un trabajo digno. Esta artista desde un aspecto temático, trabaja el muralismo en la forma en la que a mí me interesa, hacer articulación con las comunidades, ya que en su obra he podido observar la conexión y el aprecio que tiene por el contexto, su gráfica nace desde la investigación y la conexión a fondo de cada lugar, re-significando e identificándose con los aspectos que quizá sean señalados negativamente u olvidados en la sociedad, pero sobre todo retratando mujeres y elementos desde su visión personal y dándole un aspecto muy propio, es por ello que enriquece su obra; es un referente que me aporta formas de abordar temáticas y experiencias colectivas sin dejar que mi voz personal esté impresa de manera libre, consciente y argumentativa en cada mural.



Artista: Gleo.co - Título: “El Sueño Original” 2018 – Wichita-Kansas

## Bogotart “Que no le falte calle”

Otro referente es Bogotart, como cita su página: “Se abrió un espacio diferente para la cultura en Bogotá, uno alejado de los museos tradicionales, de las galerías rígidas y de los espacios silenciosos para contemplar arte. fuimos simplemente el vehículo para mostrar el talento que ronda por las calles de Colombia” (BOGOTART,2020)

Andres Quintero es el creador de Bogotart y de la exposición de “Que no le falte Calle”, con ella, en 2020, recogió el trabajo de más de 150 artistas de Colombia mediante fotografías y pinturas, recreando la calle, con todas sus gracias, sus tags, los graffitis, los murales y los personajes. Para él, acercarnos al arte urbano dentro del museo, es jugar a la inversa de lo que el arte urbano es para la calle, un museo<sup>7</sup>.

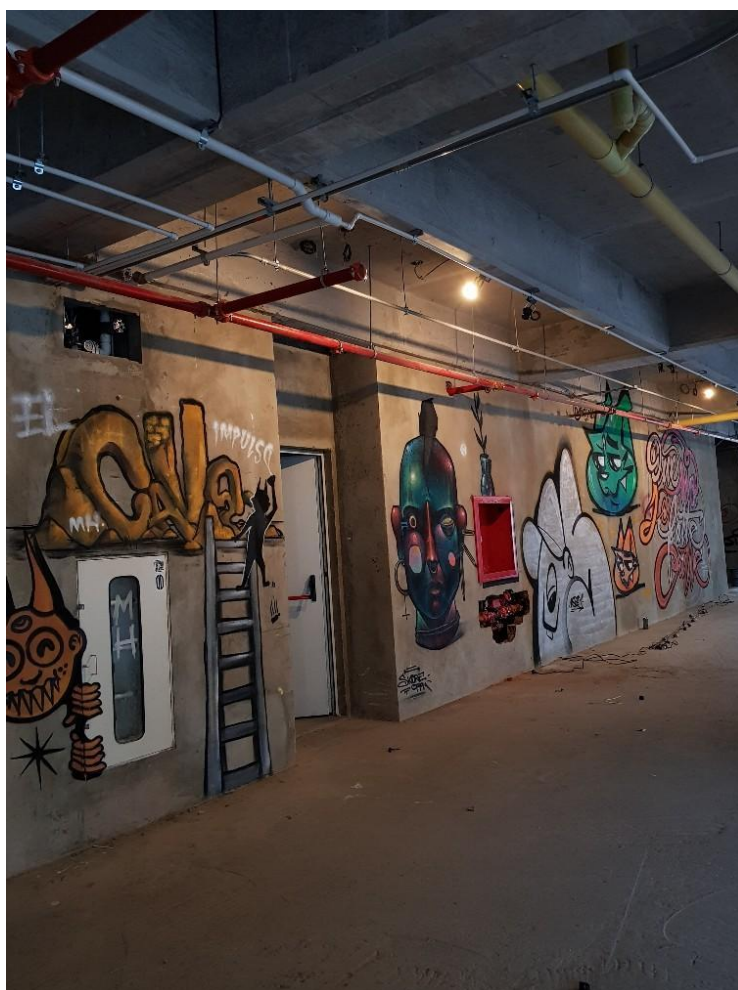
Este referente se conecta con el interés personal de abordar otros escenarios, que pueden resultar opuestos para el arte urbano, por otro lado su interés en reflejar el trabajo de diferentes artistas me hace pensar en el mío, en donde de alguna forma no sólo prima lo individual; pero sin embargo encuentro una diferencia entre mi trabajo y Bogotart, que se resume en que mi interés en el presente trabajo de grado, será resaltar la gráfica de la escena femenina, así como el rol de la mujer en otros campos de la vida, ya que desde lo colaborativo, en mi experiencia, en cuanto a la creación y gestión se ha posibilitado desde el trabajo con artistas urbanas mujeres, por esto es importante que nosotras mismas generemos los espacios, ya que la presencia de mujeres en escenarios de arte urbano es muy reducida en número en proporción a la participación de artistas hombres. Otro aspecto importante que me atrajo a este referente es la forma en como quiero abordar la exposición, ya que las fotografías de murales y videos serían parte fundamental en el desarrollo plástico del montaje.



*Exposición de arte urbano: Que no le falte Calle  
Lugar: Torre Barcelona del centro de Bogotá  
Año: 2020*

---

<sup>7</sup> Para ver la exposición de Bogotart, visite el siguiente link: [https://www.youtube.com/watch?v=rm\\_vNQ4tckY](https://www.youtube.com/watch?v=rm_vNQ4tckY)



*Exposición de arte urbano: Que No Le Falte Calle  
Lugar: Torre Barcelona del centro de Bogotá Año: 2020  
Foto tomada de la página de bogotart.*

## **Group Material**

Según André Mesquita (2014:79-80), Group Material fue un grupo que nace de las alianzas de PAD/D<sup>8</sup> y REPO/HISTORY<sup>9</sup> historiadores y artistas que facilitaron asociaciones y diálogos entre artistas y no artistas, formando un colectivo post conceptual que estableció un programa político estético que relacionaba las experiencias artísticas y activistas, ellos incluían en sus producciones la clase trabajadora, la cultura de masa y el esfuerzo colaborativo, como cuando abrieron su espacio de galería no comercial y centro social en Lower East Side, con diversidad étnica, vecindad de trabajadores inmigrantes, no artistas, estudiantes y personas de la zona. y realizaron su proyecto llamado “Democracy” 1988, donde llevaron a cabo 4 exposiciones a lo largo de 6 meses, la primera

---

<sup>8</sup> Political art Documentation/ Distribution PAD/D (1980-1988) unen el marxismo y la crítica social impartiendo stencils carteles, placas y arte activista)

<sup>9</sup> Grupo de historiadores, artistas visuales y de performance fundado por los PAD/D. buscaban reubicar, recuperar y documentar narraciones históricas omitidas. Ellos creían que las artes podían darle forma a una identidad cultural colectiva.

hablaba de la educación, política y las elecciones, la segunda de la participación cultural, la tercera del sida y la cuarta de un estudio de caso. por ejemplo “La muestra *People’s Choice* se produjo con la idea de que los objetos traídos por nuestros amigos y vecinos pudieran producir un archivo alternativo de experiencia artística, una experiencia que proviniese de las creencias de otros que no se encontraban en la misma sala junto a nosotros” ¿De qué maneras buscamos hoy el encuentro con procedimientos de trabajo que no están presentes, que permanecen invisibles? (Ashford,2009). Esta pregunta se me hace muy pertinente con la misión que busco desde el archivo de mi trayectoria en un espacio expositivo o museográfico, que es precisamente darle un lugar a todo lo q esta detras de la acción misma de pintar la calle, que no es solo pintar realmente, que aunque es lo que más se disfruta, eso es solo una parte, detrás de ello hay muchísimas cuestiones que se debaten en el espacio, con las personas y con una misma con los intereses personales y que a su vez siendo la calle no son solo personales.

En este proyecto de serie de exposiciones también encontré otra afinidad con mi trabajo no de manera directa en cuanto a temáticas sino en términos de contenido, por ejemplo el hecho de extraer elementos de la cotidianidad, crear archivos a partir de las situaciones que atraviesan socialmente un grupo o comunidad, esa necesidad de que los procesos que a veces quedan invisibilizados cuando se muestra solo el resultado final. de esos contenidos que permitieron hablar sobre una crisis como la del sida en el *AIDS Timeline* entre otras situaciones sociales complejas de ese momento dentro del museo, convirtiéndolo en un espacio de reflexión y denuncia “y mostrar que las formas artísticas se producen en correspondencia con realidades sociales más amplias en las cuales se vive, y en las que también vivimos nosotros los artistas” (Ashford,2009). Este es el aporte de este referente en mi obra, presentar en contextos museográficos o expositivos, las experiencias artísticas que la calle me ha permitido hacer, en conjunto e individualmente y a su vez reflexionar sobre las anécdotas y experiencias que como artistas urbanxs nos corresponde asumir, las mismas cosas que hacen que uno siga creyendo en los procesos.

También encontré una herramienta interesante en este referente, para darle orden y relación a mi exposición partiendo del timeline, puesto que es una herramienta para situar, no necesariamente desde un orden cronológico, como lo hicieron ellos, pero sí convirtiéndola en una línea de acción donde situar cada categoría de mi trabajo.



*Group Material*  
*Democracy: Education. 1988*  
*Dia Art Foundation, NYC*



*Group Material*  
*Timeline: A Chronicle of US Intervention in Central and South America. 1984*  
*PSI, NYC.*

### **Archivos inapropiados:**

La publicación Archivos del común III ¿Archivos inapropiados?<sup>10</sup> en su capítulo economía política de los archivos - El 858: ningún archivo es inocente. El intento de archivar la revuelta (PHILIP RIZK) cuenta cómo durante el estallido social del 25 de enero en Egipto y toda su situación coyuntural dejó también registrado una cantidad de material, que luego fue recopilado en un archivo videográfico llamado el 858, este número se debe a la cantidad de horas que contiene este material, en el cual el propósito era mantener viva la memoria de lo sucedido en ese momento histórico y que permanentemente se ha intentado censurar, manipular y borrar de la memoria, estas grabaciones fueron realizadas por muchos artistas, colectivos, que de acuerdo a mediaciones lograron preservar la memoria de este archivo antes que sus nombres como autores, lo que permite la riqueza que contiene el archivo, donde en muchas de las grabaciones se logra apreciar de un mismo acto diferentes versiones, planos, ángulos de captura fotográfica, este referente de archivo trajo a mi memoria muchos de los sucesos que ocurrieron en el paro nacional en Cali y que aunque mi obra en gran medida no se dedica a este tema en particular, si contará con fragmentos de murales que fueron desarrollados en medio de esta situación, en donde muchos artistas nos unimos para llevar a cabo intervenciones macro, en donde no prevalece la autoría sino el mensaje el grito de resistencia, que intenta que la sociedad despierte, que la juventud sea escuchada, que las mujeres denunciemos las violencias que nos afectan. Por otra parte me reafirma el valor del archivo para recordar la vida y los procesos, me señala además un ejemplo sobre cómo el archivo aparte de permitir liberar y hacer catarsis puede también poner en contexto, sobre eventos y sucesos a quien observa, a su vez puede permitir reconocerse en los procesos, transformar los estigmas en otro tipo de ideas, en algo que pueda perdurar en la memoria.

---

<sup>10</sup> Esta publicación recoge las presentaciones del seminario Archivos del Común III. ¿Archivos inapropiados? FERNANDA CARVAJAL/ MOIRA CRISTIÁ/ JAVIERA MANZI (Eds.) coorganizado por el Museo Reina Sofía y la Red Conceptualismos del Sur (RedCSur), que tuvo lugar en Madrid los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2019. (página 10)

## 5. Sistematización:

“La memoria y el archivo están asociados en un mismo concepto, en el cual se intenta crear categorías y conservar nuestros propios recuerdos. En el arte contemporáneo el archivo es un elemento que posibilita una reflexión y unos análisis de hechos ya ocurridos y que gracias al archivo podemos recuperar” (Moyano Jesus- (2014)

Es decir que el archivo en esta exposición es vista cómo esa práctica que reconstruye una memoria personal, que busca mantenerse viva, que intenta reconocer su proceso, como ha llegado hasta aquí, reconocer también todo lo que no depende de una voluntad individual sino colaborativa y comunitaria.

En este sentido el archivo me ha permitido establecer categorías, organizar y clasificar algunas de las múltiples experiencias, que son sensibles, cognitivas y que buscan de alguna forma contagiar de gestos, sentires, emociones, acciones y “hacer ver” algunas de las reflexiones que he podido establecer mediante los procesos que he acompañado y que he realizado a lo largo de mi camino y que han marcado de manera abrupta mi ser.

Cabe mencionar que se trata solamente de un repositorio o una acumulación de información del pasado, sino más bien un intento por producir una composición en la que muchos se pueden vincular con aspectos que quedan invisibilizados por diferentes motivos, detrás de la gestión de la vida para poder pintar la calle, que se pueda reconocer desde el lugar y la posición en la que estamos, para activar otras formas de comprenderlo desde las mismas dinámicas del presente. Como dice (Wolfgang Ernst 2016): arte como un todo depende siempre del medio de almacenamiento, ya que cualquier diferencia creativa entre el presente y el pasado está fundada en su comparación con lo archivado. Un método para no dejar la celebridad póstuma al azar implica que los artistas vivos tomen medidas para asegurar la otra vida en el archivo. Esta noción del archivo me permitió, además del proceso de profesionalización en bellas artes, empezar un ejercicio de reflexión sobre lo que implica mi trabajo en la calle, como artista mujer. la herramienta del archivo y en este caso el archivo personal me permitió establecer y clasificar acciones concretas, así como resaltar aspectos autorreferenciales que han marcado mi vida profundamente, iniciaré por hablar de uno de los ejes transversales de la exposición, es decir la pieza principal que es el retrato de mi hermano José Javier River Gaviria y su cofre de “somos” haciendo énfasis en la motivación y el detonante principal que he tenido en mi proceso como lo he mencionado a lo largo de este texto, en lo que se refiere a lo más íntimo de mi memoria personal, estos elementos que atesoro, representan ese impulso de escribir, rayar y pintar, en un momento particular de nuestras vidas, de nuestra niñez y adolescencia donde también desconocíamos un contexto social de la ciudad más allá de lo que podíamos escuchar de nuestros padres, o lo que pudiéramos ver o vivir barrio adentro; ese impulso que empezó también a cuestionarnos sobre nosotros mismos, sobre esa consigna de...”Somos” que a su vez era una pregunta constante sobre ..¿pero qué somos? ...todas estas experiencias de nuestra vidas, procesualmente produjeron efectos y ecos en mi ser; que aún en momentos en los que las situaciones personales y dolorosas que afrontaba parecían ser más grandes que cualquier otra cosa, me dieron fortaleza para decidir confrontar aquellos traumas a través de la acción de pintar la calle y tomarla como una herramienta para potenciar nuevas forma de reinventarse, también de liberar y hacer catarsis sobre lo que me conflictuaba internamente, es por eso que considero importante mantener activa la memoria de los procesos del movimiento y potenciarlo



en otrxs, visibilizar en los territorios que desconocen el impacto que puede llegar tener estas incidencias del muralismo y el arte urbano tanto en los espacio como en la vida. En esta medida es necesario y preciso construir desde la memoria personal, este archivo de los procesos, metodologías y reflexiones que puedan dejar ver, analizar y reconocer el valor profundo que motivan las acciones en la calle desde la particular.



*Retrato de mi hermano Jose Javier Rivera Gaviria*

*Acrílico sobre lienzo.- Técnica mixta*

*Desde el Color y la Calle, Sala de Exposiciones Instituto Departamental de Bellas Artes - Cali 8 de agosto 2023*

De esta pieza principal de la exposición, se desprenden 4 colores entre primarios y secundarios, que representan a cada categoría, es decir a cada uno de procesos que nacen desde:

**lo Colaborativo**, **lo Individual** y **lo Comunitario**) estas categorías corresponden a aquellas formas organizativas, metodológicas y están representadas a través de fotografías de eventos, intervenciones en

diferentes formatos en el espacio público y relatos, todas alrededor del muralismo. Con esta composición tenía la intención de vincular al espectador con algunas de las múltiples experiencias que he atravesado en mi proceso, así como brindar ciertos relatos que le permitiera reconocer aspectos que generalmente no se contemplan a la hora de pintar en la calle y que de alguna forma también son importantes para transmitir y construir otras miradas alrededor de lo que sucede durante estas acciones y cómo se logran gestar, para no solo pasar desapercibido de ellas, como sucede en la calle, en donde el mural está sujeto a otras experiencias con la gente que los recorre, y que suelen también estar cargados más de imaginarios que de relatos contados de primera mano.



*Retrato de mi hermano Jose Javier Rivera Gaviria*

*Composición alrededor de fotografías de 15x10cm sobre vinilo adhesivo de colores.*

*Desde el Color y la Calle, Sala de Exposiciones Instituto Departamental de Bellas Artes - Cali 8 de agosto 2023*

### **5.1 Subcategorías:**

Las fotografías además de estar dispuestas en el orden de las categorías mencionadas anteriormente, están divididas bajo subcategorías, que se componen desde las diferentes vertientes temáticas que atraviesan mi gráfica. La primera subcategoría es sobre los murales con temática de retrato, la segunda, con los murales con fuerte representación de animales y por último, la tercera con murales de letras. Cada una contiene un texto que la describe brevemente.

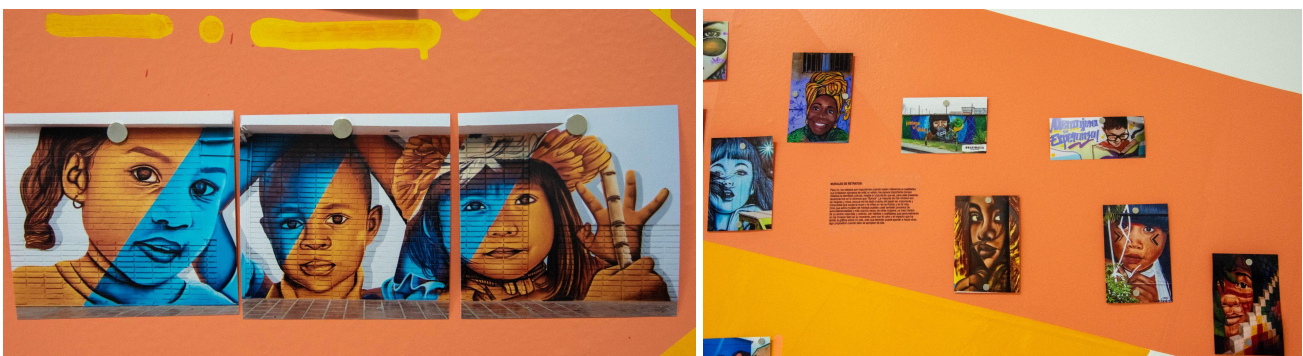
#### **Subcategoría de murales con mayor representación de retratos:**

*“Para mí, los retratos son importantes cuando hacen referencia a cualidades que fortalecen ejemplos de vida; el retrato me parece importante porque visibiliza la identidad cultural, resalta lo importante que es, para este presente, reconocernos en lo diversos que “Somos”. La mayoría de mis retratos son de mujeres y niñas, porque me he dado cuenta del papel tan importante y transversal que ocupa la mujer y la niñez en los territorios y en la vida. Creo que estos murales de retratos pueden crear también procesos de autorreferencialidad y más cuando nacen de otras mujeres; yo crecí dentro de un ámbito machista y violento, con hábitos y cualidades que*

*personalmente no me hicieron bien en su momento, pero con el color y el impacto que ha tenido la gráfica sobre mi vida, creo que también puede aportar a hacia otrxs, algo propositivo cuando ellxs se apropian de ella.”*



*Detalle de fotografías de categoría de lo comunitario y lo individual con subcategoría 1 murales de retratos.  
fotografías de 10x15cm impresas en papel fotográfico mate dispuestas sobre vinilo adhesivo  
Desde el Color y la Calle, Sala de Exposiciones Instituto Departamental de Bellas Artes - Cali 8 de agosto 2023*



*Detalle de fotografías de subcategoría 1- murales de retratos.  
fotografías de 10x15cm impresas en papel fotográfico mate dispuesta sobre vinilo adhesivo  
Desde el Color y la Calle, Sala de Exposiciones Instituto Departamental de Bellas Artes - Cali 8 de agosto 2023*

### Subcategoría de murales con mayor representación de animales:

*“Pinto animales en la calle porque me gusta la idea de conectar al espectador con parte de nuestra naturaleza; también porque en muchas de las zonas que he logrado intervenir ha sido importante resaltar la presencia de ellos, para generar un impacto sobre su cuidado y conservación dentro del ecosistema. También me atrae esa parte mística en la que creían los mayas acerca de los animales como nahuales y espíritus que guían a los seres humanos y los protegen durante la vida. Otra razón, es más desde el punto de vista pictórico, se me hace que particularmente los animales son muy diversos y ricos en texturas, creo que sus detalles y formas aportan mucha riqueza visual en las composiciones”*



*Detalle de fotografías categorías de lo individual con subcategoría 2 - murales de animales. Desde el Color y la Calle, Sala de Exposiciones Instituto Departamental de Bellas Artes - Cali 8 de agosto 2023*

### Subcategoría de murales con mayor representación de letras:

*La escritura es un ámbito profundo dentro del arte urbano, desde sus diversas posibilidades puedes habitar la ciudad, a través del tag<sup>11</sup> el bombing<sup>12</sup> los bloque de letras<sup>13</sup>, elementos que subyacen como las formas más subversivas de representarse en la calle y en los spots<sup>14</sup>, a esa calle que también con sus dinámicas de riesgo nos expone a más grados de adrenalina por que no es lo mismo ser una “mujer artista en la calle, haciendo arte”, que un “hombre artista en la calle, haciendo arte”. Sin embargo, históricamente las mujeres han logrado tomar estos escenarios de la calle que*

<sup>11</sup> forma de autorepresentarse el artista callejero

<sup>12</sup> El *bombing* como su palabra lo dice son bombas, refiriéndose a letras redondas (también pueden ser símbolos) que se hacen rápidamente en la calle a dos o más colores generalmente, son más elaboradas que un tag.

<sup>13</sup> Las letras bloque o Block letter son conocidas por su acaparamiento a gran formato, utilizan espacios como puentes y vías de alto tráfico con la intención de llegar masivamente a las personas. sus mensajes son impactantes y con poco afán de que estéticamente se vea prolijo. importa más el mensaje en sí.

<sup>14</sup> Lugar que se selecciona previamente para pintar, con características como: altamente visible, lugares como puentes o avenidas principales o de difícil acceso por ser propiedad privada

siempre fueron prohibidos social y moralmente, lo que es aún más un acto de resistencia para una sociedad patriarcal y de consumo. Por otra parte también a través del lenguaje del lettering<sup>15</sup> por que me permiten construir ciertos mensajes, las letras se dibujan de manera práctica, son claras y sutiles, permiten una comprensión más directa hacia quienes lo leen, me gusta que también es un recurso gráfico muy amplio, diverso, en lo personal el lettering me ha permitido construir metodologías de trabajo con comunidad que han resultado ser muy potentes, por que se tocan temáticas que pueden reflexionar desde una mirada crítica de la vida, frente al contexto y la cotidianidad”



Detalle de fotografías de subcategoría- Murales de letras.

Desde el Color y la Calle, Sala de Exposiciones Instituto Departamental de Bellas Artes - Cali 8 de agosto 2023

Por otro lado, una forma que utilicé para evidenciar las conexiones que se entrelazan en cada categoría. fue marcar por fuera de algunas fotografías, con el color de la categoría que se hacía más presente en dichas fotografías, que además de estar ya contenidas en un color/categoría; hacía falta que se evidenciara ese aspecto de relación, lo cual conecta entre sí los procesos y se muestra un poco las interacciones (entre categorías). Como otra forma que permite dar cuenta de que así como hay particularidades que las acogen en una categoría, como se muestra en el siguiente ejemplo donde las fotografías que están en la categoría de lo individual (color naranja), están además señaladas con la categoría de lo comunitario (color amarillo), esto debido a que en la marcha de su construcción, tuvo relación con lo comunitario, sin embargo en gran medida se gesta desde la acción individual. Lo mismo sucede con las fotografías que están en el bloque de lo comunitario señaladas con ese factor de lo individual (color turquesa).

<sup>15</sup> Rotulación, modulación y dibujo de letras con un estilo que pueda comprenderse fácilmente por quien observa.



*Detalle de las marcas que conectan mediante el color las fotografías con las otras categorías en las que no están contenidas directamente.*

*Desde el Color y la Calle, Sala de Exposiciones Instituto Departamental de Bellas Artes - Cali 8 de agosto 2023*

## **6. Juntanza Femenina:**

A continuación tomaré este apartado para hablar de la juntanza femenina como factor importante dentro de esta exposición, el arte urbano siempre ha sido un espacio tradicionalmente masculino, que ha excluido a las mujeres, esto se ve reflejado en la mayoría de festivales que se realizan en diferentes lugares, por ejemplo en los festivales mixtos la cuota femenina suele ser muy poca; y es por que estos festivales se mantienen desde unas relaciones jerárquicas. Sin embargo estas relaciones han sido cuestionadas por las nosotras las artista urbanas desde hace ya bastantes años, y se han encontrado formas de combatirlos, ejemplo de ello son varios festivales en diferentes latitudes, que centran la organización en la participación de artistas mujeres, de convocarlas como una acción encaminada a la ruptura del sistema opresor de género, es decir con la intención de darle un efecto contrario a las

prácticas que el sistema impone a través de los estereotipos que consiste en mantenernos separadas y creando competitividades entre nosotras

Es por ello que los festivales femeninos son una herramienta colectiva, que nos impulsa a movilizarnos juntas, generarnos los espacios de encuentro para nosotras, para dar cuenta de la invisibilidad histórica hacia nosotras, es también un acto que nos ayuda a tejer posturas políticas frente a las experiencias, las situaciones y las desigualdades a las que nos enfrentamos a diario, que nos trastocan desde lo individual y lo colectivo. Otro punto importante que nos permite la juntanza de mujeres, es poder aprender de otras, impulsar entre nosotras mismas nuestra creatividad y la sensibilidad artística y a su vez generar alianzas en las luchas y en las reivindicaciones.

la juntanza de las mujeres es muy fuerte y mágica y esa fortaleza la describen las luchas de nosotras por tomar caminos como el arte urbano mediante un ejercicio de reivindicación que representa la lucha que se ha mantenido por ocupar la calle, a través de otros lenguajes, otras materialidades, de forma creativa y no solo desde otro tipo de relaciones o roles con los que hemos sido señaladas por estar en ella históricamente. Es por eso que es importante y necesario integrar en nosotras la juntanza femenina como una forma de combatir el miedo y el silencio. A Continuación quisiera mencionar los referentes que he podido observar dentro de mi proceso y que me han permitido integrar diferentes elementos dentro de mi ejercicio de gestión y producción.

1. Entre los festivales pioneros, con una amplia trayectoria y un recorrido de más de 10 años se encuentra el festival llamado “*Nosotras estamos en la calle*” realizado en Perú, del cual siento mucha admiración por su forma organizativa, ya que además de todo el ejercicio de recuperar los espacios en los barrios, le apuestan a un sentido feminista profundo, este festival se realiza durante la semana del 8 de marzo como un homenaje a este día tan importante históricamente, con agendas que permiten involucrar a las participantes tanto en marchas y así como en la realización de murales.
2. Aca en Colombia se cuenta con festivales como “*Ibanasca*”<sup>16</sup> que se realiza en Honda Tolima, este festival que involucra en cada versión a 7 mejores muralistas de Colombia, las cuales cuentan con una gran experiencia dentro de la escena gráfica su primera versión se realizó en el año 2021. Es muy interesante cómo abordan temáticas relacionadas al contexto del territorio, tanto el rol de la mujer y las formas en las que habitan el espacio.
3. Otro festival de Colombia llamado “*Siempre estuvimos aquí*” es un festival que se realiza de manera autogestiva, es un festival itinerante debido a que las organizadoras son de diferentes ciudades, se ha realizado en ciudades como: Lebrija Santander, Pereira, Medellín, Cali e Ibagué, su característica es que convoca a mujeres nacionales e internacionales que hacen parte de los cuatro elementos del hip hop, convocando así a

---

<sup>16</sup> Ibanasca fue una valiente cacique Pijao. Es aún en la actualidad un símbolo del poder femenino, del conocimiento y aplicación de la medicina ancestral, de resistencia ante la invasión del colonizador español. Posteriormente, fue ascendida a Diosa de las Nieves en la memoria ancestral de esta región y recientemente, se convirtió en fuente de inspiración para el primer festival de arte urbano de mujeres Ibanasca, en Honda, Tolima. (Andrés Quintero 2021)

mujeres Mc's<sup>17</sup>, Djs<sup>18</sup> Bgirls<sup>19</sup> y Graffiteras, las artistas que participan acá, son en su mayoría artistas con gran trayectoria pero también artistas emergentes<sup>20</sup> lo cual me parece muy interesante por que genera a su vez un crecimiento a la escena femenina, brindado espacio para las nuevas generaciones que poco a poco se van sumando.

Ver cuadro de referencias aquí:

<https://drive.google.com/drive/folders/1v3cLzV1rmvOvQ6R7kfjuX49iZkT7ZUKx>

## 7. Elementos de archivo relevantes-trabajo colaborativo

Dentro de la importancia que habitan los procesos, quiero mencionar a continuación aquellos elementos de archivo que me parecen relevantes dentro de esta exposición, para ello hablaré del encuentro de mujeres artistas urbanas, llamado *Minga Muralista “los colores de la montaña”*. Denominada como minga, por el proceso de autogestión y los intercambios que hacemos para gestionar los patrocinios y los recursos que permiten el desarrollo de la misma. también por lo que implica el acceso de las artistas cuando se postulan a la convocatoria, ya que la minga solo ha podido comprometerse con los gastos de la alimentación durante los días de la pintada, los materiales para realizar la obra y el hospedaje. La primera versión se realizó en el municipio de Pradera con la dirección de Paola Arboleda (círculo de colores de la montaña). En la segunda versión nace la articulación conmigo (malajuntaklan), bajo esta articulación la minga se gesta en una versión de circuito itinerante, que se llevó a cabo en Cali en el Barrio los chorros en donde vivo actualmente y Pradera Valle. Se realizó los días 14 al 19 de junio de 2021. Para la participación de la minga se realizó una convocatoria nacional y local., en la cual recibimos 51 propuestas de diferentes ciudades, en total se seleccionaron 8 artistas, más una colectiva desde la parte nacional y desde la parte local 7 artistas. La minga constó de recorridos por los diferentes territorios, para reconocer los muros y la comunidad que se involucraría, contó también con círculo de palabra a cargo de Paola Arboleda (Coorganizadora) Isabella Castillo. Se contó con talleres de estampado para los niños del centro cultural de los chorros y la realización de los murales.

---

<sup>17</sup> Las siglas significan Maestra de ceremonia dentro del Hip Hop (hace referencia a las cantantes de rap)

<sup>18</sup> Deejay- (Disc Jockey) persona que mezcla las canciones y los sonidos a través de los discos de vinilo.

<sup>19</sup> La mujer que domina el baile del breakdance, elemento del Hip Hop

<sup>20</sup> Un artista emergente es alguien que se encuentra en las primeras etapas de su carrera, es decir, todavía está en proceso de refinar su estilo.





Flyer oficial de 2da Minga Muralista “los colores de la montaña”  
 Encuentro de mujeres artistas urbanas de Colombia  
 Coautoría de: Paola Arboleda -Círculo de mujeres y Solvey-Malajuntaklan  
 Ilustración. Karen Solvey Rivera G.



Flyer oficial de las artistas participantes de la 2da Minga Muralista “los colores de la montaña”  
 Encuentro de mujeres artistas urbanas de Colombia  
 Coautoría de: Paola Arboleda -Círculo de mujeres y Solvey-Malajuntaklan  
 Ilustración. Karen Solvey Rivera G.



*Registro de la categoría de lo colaborativo, algunos registros con fotografías de lo ocurrido durante la 2da versión de la minga muralista los colores de la montaña realizada en el 2022. Desde el Color y la Calle, Sala de Exposiciones Instituto Departamental de Bellas Artes - Cali 8 de agosto 2023*  
*Véase registro audiovisual en:*  
<https://drive.google.com/drive/folders/1jYp--NOE19M0DKHSRceqNTV0bYIeqj9z?usp=sharing>

La tercera versión se realizó en el municipio de la Cumbre Valle y en Cali en el barrio Nápoles, comuna 18, los días del 5 al 11 de junio de 2023, esta versión en temas autogestivos tuvo la misma dinámica de la versión anterior, sin embargo en esta versión a la producción se sumó una compañera llamada Mabel Beltrán (estudiante de arte escénicas de bellas artes) quien vive en el municipio de la Cumbre, lo cual facilitó mucho la producción en términos, logísticos y de producción, contactos con la comunidad, etc. Mientras Paola Arboleda y yo consolidamos el proceso de Cali, así como las convocatorias y gestión de recursos para los materiales para las intervenciones.

En esta versión las artistas nuevamente se postularon por convocatoria, a diferencia de Silvia Gadda, artista urbana de Italia, Ale Gilc de México Guarapainters Crew de Bogotá (artistas urbanxs) y Mandala Mc de Bucaramanga y Zafiro Lux de Bogotá, (Mc's) quienes asistieron por invitación. Por convocatoria contamos con la participación de más de 60 propuestas de las cuales se seleccionaron 10 artistas nacionales y 4 artistas locales.

Esta versión contó con versos profundos de ilustración de graffiti dirigido por Malajunta a la cabeza de Ionik de Clásicos de Barrio, así como presentaciones de rap y de baile, círculos de mujeres, socializaciones sobre el territorio con la comunidad, talleres de títeres con población

en condición de discapacidad, talleres de reutilización de materiales peligrosos dentro del arte. así como la realización de los murales.



Flyer oficial de la 3era Minga Muralista “los colores de la montaña”  
Encuentro de mujeres artistas urbanas  
Coautoría de: Paola Arboleda -Círculo de mujeres y Solvey-Malajuntaklan  
Ilustración. Irenenomuerde .



Flyer oficial del las artistas participantes de la 3era Minga Muralista “los colores de la montaña”  
Encuentro de mujeres artistas urbanas de Colombia  
Coautoría de: Paola Arboleda -Círculo de mujeres y Solvey-Malajuntaklan  
Ilustración. Irenenomuerde  
Véase el registro audiovisual en:

<https://drive.google.com/drive/folders/1Ber69f5gGpJbCaxCkbcQWhXciwAvcllc>

Otros registros fotográficos en:

[https://drive.google.com/drive/folders/1fnxhAxUBdGBu3SNtsjvOw1DQmJs93oNr?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1fnxhAxUBdGBu3SNtsjvOw1DQmJs93oNr?usp=drive_link)

Este encuentro es importante dentro del archivo ya que es el primer encuentro femenino de arte urbano, que tiene incidencia de manera itinerante en municipios del valle, además de ser el primer encuentro femenino que nace en Cali, que involucra tanto artistas emergentes, como con amplia trayectoria, su importancia también se ve reflejada en el esfuerzo de las mismas artistas urbanas organizadoras, comprometidas en la acción de construir espacios que posibiliten el crecimiento de la escena femenina, de crecer como red, tejer lazos de hermandad entre las artistas, a todo ello se suma la confianza en el trabajo organizativo, en la juntanza femenina y el trabajo colaborativo entre quienes apoyan y se involucran.

Otro elemento de archivo que me parece importante y relevante que está inmerso dentro de la categoría de lo colaborativo son las siguientes fotografías, que comprenden colaboraciones realizadas con diferentes artistas urbanos y muralistas de Cali en su mayoría. Algunas de estas intervenciones se han ido perdiendo a través de los años. otras fueron borradas durante el paro nacional a modo de censura.



*Registro de la categoría de lo colaborativo*

*Desde el Color y la Calle, Sala de Exposiciones Instituto Departamental de Bellas Artes - Cali 8 de agosto 2023*

*Véase detalle e información de lxs artistas colaboradores de este registro en:*

<https://drive.google.com/drive/folders/1v3cLzV1rmvOvO6R7kfjuX49iZkT7ZUKx>

Sin embargo el archivo permite conservar memoria de ellas. En esta parte del texto me enfocaré en la reflexión sobre el trabajo colaborativo, entendiendo desde ahí su importancia dentro del archivo.

El trabajo colaborativo es un elemento vital en el aspecto de “Dar forma a proyectos y espacios de colaboración para responder a necesidades contextuales concretas mediante la puesta en práctica de medios culturales diversos con los que transformar situaciones conflictivas determinadas, produciendo con ello un cambio social encaminado a promover una

transformación –mediante aprendizajes continuos– de los propios agentes sociales y culturales implicados” (Rodrigo y Collados 2012)

Reflexionando sobre el trabajo colaborativo y las posibilidades que produce en los procesos tanto a nivel social como individual es que fortalecen unas capas sensibles que permiten construir mediaciones entre los artistas o los colectivos artísticos así como con otros agentes culturales y sociales. este trabajo de colaboración por lo general son llevadas a cabo en espacios o en comunidades determinadas con la finalidad de evidenciar ciertas las necesidades de dicho espacio o comunidad. EN este sentido el trabajo colaborativo permite que artistas logren involucrarse a partir de temáticas, conjugar estilos artísticos para potenciar la obra y el resultado; en el caso por ejemplo de el arte urbano es muy importante generar cada vez acciones de trabajo colaborativo por que ponen en crisis algunos esquemas que tradicionalmente han permeado este movimientos como lo son el ego y la competitividad de la obra entre los artistas o crews<sup>21</sup>, otro aspecto que fortalecen las dinámicas de trabajo en colaboración, dentro de la creación es que gestan procesos que no solo favorecen las dinámicas internas del gremio sino también al público que participa o que es receptor de la obra, ya que dentro del proceso los artistas dirigen su atención hacia problemas históricos y sociales, trabajando a favor del desarrollo cultural comunitario y social obteniendo resultados mucho más significativos a corto o largo plazo.

No obstante, este tipo de proyectos también se pueden definir desde la importancia que presenta el trabajo del artista como un intercambio constante, que no sólo ve a los demás como agentes con los que colaborar, sino como compañeros de los que hay mucho por aprender y con los que construir nuevos horizontes de reflexión, así como espacios de intercambio participativos, operativos y recíprocos. En este sentido, buscar el nivel de colaboración real entre artistas y comunidad es una cuestión fundamental.

En el texto Modos de hacer - arte crítico, esfera pública y acción directa<sup>22</sup>, se hace una apreciación muy pertinente y es la siguiente: “quienes colaboran o codesarrollan la obra, las personas cooperantes que han invertido tiempo, energía e identidad en la obra y que participan profundamente en su autoría. A menudo son tanto los artistas como los miembros de la comunidad, sin cuya colaboración la obra no podría ir más allá. No obstante, en este nivel de implicación, la pérdida de un solo miembro, aunque pudiera tener una implicación seria en la obra, no alteraría dramáticamente su carácter esencial. Lo cual me parece muy importante por que existe siempre la posibilidad de entretejer nuevamente la red de trabajo, aun cuando hay deserciones como sucede en ciertos casos, esto ayuda a entender que siempre prevalece el principio, la intención o la razón que motiva la obra para que ella siga su curso de producción.

Ejemplo del trabajo colaborativo son los murales macro realizados durante el momento coyuntural del Paro nacional en el 2021, dentro del marco del festival de arte urbano Pintado memoria en Cali, realizado en los alrededores del puente de la 5ta, conocido también como el puente chorizo. donde se realizaron obras bajo el trabajo colaborativo de muchos crews y artistas, que estábamos bajo las mismas condiciones, trastocados por la indignación coyuntural.

---

<sup>21</sup> Grupo de artistas que se dedican al trabajo en conjunto, los consolida un ideal, un mismo nombre y un mismo fin.

<sup>22</sup> Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa es un proyecto editorial de Paloma Blanco, Jesús Carrillo, Jordi Claramonte, Marcelo Expósito.  
<https://ciudadcomentada.files.wordpress.com/2015/04/modos-de-hacer.pdf>

Estas obras realizadas a gran escala, y con un sentido de denuncia profunda, no sólo fortalecieron la integración de artistas y de crews de la ciudad, sino también la participación de la comunidad caleña, que se estaba favor de la gráfica como medio de denuncia social por lo ocurrido en esos momentos.

Otro ejemplo importante dentro de este archivo de memorias es la realización de las 2 versiones de la minga muralista en Cali y los municipios de Pradera y la Cumbre. ya que promueve el trabajo de varias artistas con la intención de movilizar un mismo fin.

Aquí “las identidades que confluyen se trastocan y desdibujan, dando lugar a ámbitos cruzados entre productores y receptores, entre autores y colaboradores; ámbitos transversales donde se mezclan posturas, saberes y disciplinas” (Rodrigo, 2007).

## **8. Primer mural a gran formato- categoría de lo colaborativo.**

### **Semillas de vida:**

Por otro lado, dentro de la exposición estuvo presente la primer intervención a gran formato que realice durante mi paso por bellas artes, esta intervención también pertenece a la categoría de lo colaborativo, y me parece importante resaltar el proceso de construcción de este mural en términos plásticos, debido a que un formato como este requiere, de ciertas características organizativas dentro de la producción plástica.

### **Descripción del desarrollo del mural en términos plásticos.**

Inicio diciendo que los requerimientos de presupuesto y logística para la producción de un mural a gran formato son en escalas agigantadas muy diferentes a los muros que he realizado a lo largo de mis procesos.

Silvia Gadda es una muralista de Italia quien me invitó a colaborar en esta producción. A través de la fundación Ghetto Blue, ganó una beca por medio de la cual pudo viajar hasta Colombia para realizar diferentes intervenciones en conjunto con mujeres artistas caleñas.

Esta colaboración con Silvia permitió un gran paso para desbloquear un sueño como lo es pintar en un formato como este.

Esta colaboración se dió en el barrio río cauca 2, un barrio popular, un lugar bastante conflictivo, con fuertes dinámicas dentro del, afortunadamente algo muy significativo de este barrio son los procesos que adelantan las mujeres con las huertas comunitarias. entre otros, nosotras pusimos la mirada en este tema ya que por un lado creemos que siempre es importante involucrar, un poco lo que pueda expresar la misma comunidad a la hora de pensar en la producción, y por otro lado el gusto personal de cada una por la temática también era un impulso fuerte.

así fue como estos elementos los empezamos a pensar en términos de composición de la imagen, nos costó bastante consolidar una sola imagen que nos incorporara a ambas. Es complejo a veces este punto dentro de las colaboraciones, porque siempre hay formas de trabajo que varían mucho en cada uno, así

que se trata de mediar y negociar las decisiones plásticas con las que se va a dirigir la obra para poder sentirnos profundamente identificadas con la propuesta y trabajar en armonía.



*Huertas comunitarias barrio Rio Cauca 2  
Fotografía por Silvia Gadda  
Primer visita técnica del muro y recorrido del barrio  
Mayo 2023*

Nosotras ya habíamos decidido que queríamos representar la mujer y Silvia se le ocurrió que podría ser una mujer afro viendo que la mayoría de los habitantes de este territorio son afro, así que me puse en la tarea de realizar la fotografía para tener el referente.



*Fotografía de referente  
Esta fotografía se la tomé a una cantora del pacifico  
Abril 2023*

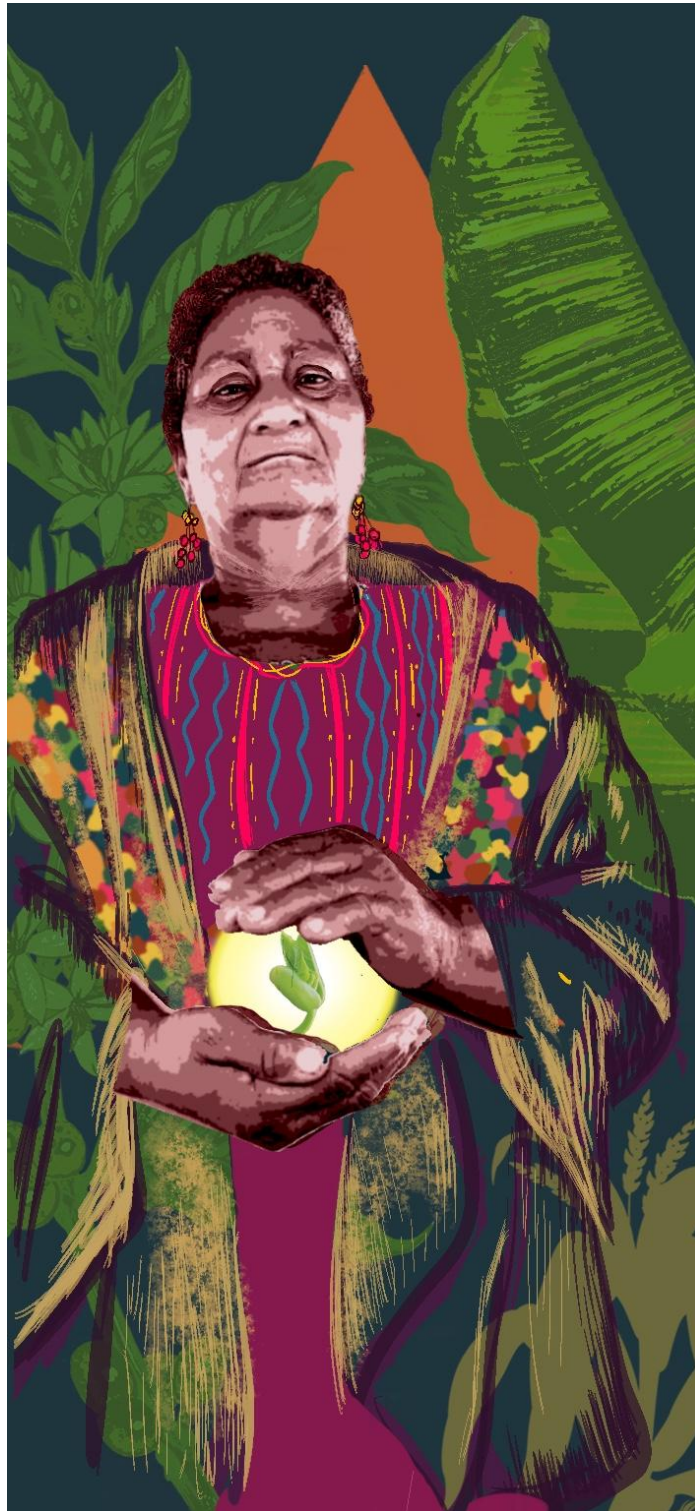
A Partir de la fotografía se realizó un posterizado en photoshop que permitió sacar la escala tonal que utilizaríamos para guiarnos en terminos de color en la intervención



*Posterizado de la fotografía en photoshop. Abril 2023*



A partir de este paso de esto realizamos la composición y boceto completo que quedó así:



*Boceto a color completo- Abril 2023*

El paso siguiente era realizar dibujo en líneas de todo el posterizado, así como el dibujo del contorno más general y limpio de la imagen.



*Dibujo de las líneas del posterizado*

*Dibujo de las líneas generales*

Luego de tener los bocetos listos dimos iniciamos al mural, trabajamos durante 8 días, en un rango de 9 a 10 horas diarias con la siguiente metodología de producción plástica:

Día 1. Mezcla y preparación de colores (pieles, plantas y fondo).

Día 2. Realización de retícula orgánica<sup>23</sup> y trazada de boceto al muro.

Día 3. Fondo y rellenos de bloques grandes de color con vinilo.

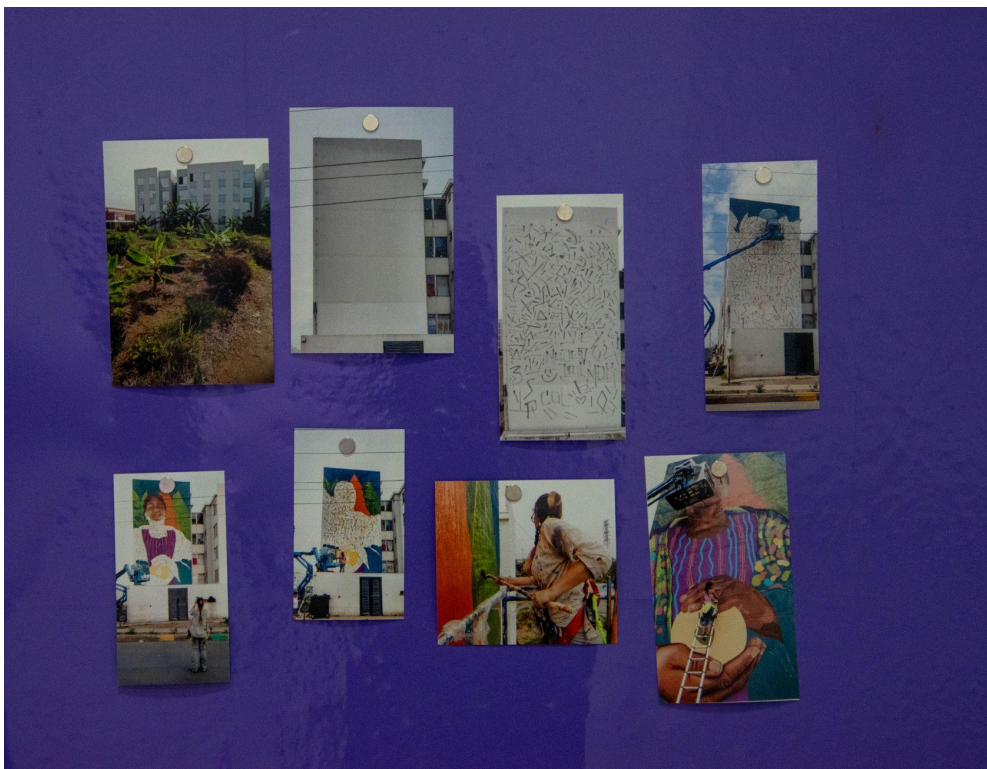
Día 4 . Relleno de posterizado completo del personaje principal con vinilo(mujer).

Día 5. Detalles sobre la ropa (manto- camisa) y las plantas

Día 6. Matizado con aerosol sobre los bloques del color del posterizado pintado con vinilo, para definir completamente el personaje principal (mujer)

Día 7. Matizado e iluminaciones del rostro y de las manos

Día 8. Pulir el centro de las manos y la semilla que brota de allí.



*Serie de fotografías del Proceso- paso a paso de la intervención- categoría de lo colaborativo  
Dimensiones de las fotografías: 10x15cm aprox. impresion papel fotográfico sobre vinilo adhesivo  
Desde el Color y la Calle, Sala de Exposiciones Instituto Departamental de Bellas Artes - Cali 8 de agosto 2023*

---

<sup>23</sup> Es una serie de símbolos y guías imaginarias que se hacen en toda la superficie de la pared que permiten dibujar con la distribución correcta y precisa de los elementos de la composición en el espacio.



*Registro de "semillas de vida" Categoría de los colaborativo  
Impresión de vinilo adhesivo 40 x 88 cm*

*Desde el Color y la Calle, Sala de Exposiciones Instituto Departamental de Bellas Artes - Cali 8 de agosto 2023*

**A Continuación texto curatorial de esta pieza:**

### ***Semillas de vida:***

*Bajo el sol caleño plasmamos un homenaje a las mujeres, un homenaje al linaje femenino que guarda y reproduce los conocimientos que son vida, que conoce e interactúa con el poder sagrado de la naturaleza, con el poder de Cuidar la semilla, la otredad, el territorio, lo que ya está presente cuando aún no se ve nada.*

*Pintamos en el barrio Río Cauca, inspiradas por las huertas urbanas y el proceso de fortalecimiento que está teniendo la comunidad allí. un barrio donde las dinámicas sociales son bastante fuertes y complicadas, donde sin embargo el cariño, la curiosidad y el cuidado nunca nos faltaron es por ello que agradecemos a todas las personas que nos recibieron, que nos prepararon deliciosas comidas a diario, que nos ayudaron en lo que fuera, que nos contaron de su propia historia, de la historia del lugar, y que nos acompañaron en todo el proceso del mural.*

*Para nosotras como artistas que apenas nos conocíamos, fue un gran y lindo desafío, ya que era nuestro primer muro a gran formato, en el cual aprendimos mucho la una de la otra y dónde lo dimos todo para dejar lo mejor de nosotras. Nos acompañó en toda la producción y gestión de Jesus Gráfica Mestiza, con su mirada fina, sus consejos, y miles de litros de agüita.*

*Agradecemos también los amigos de street lab que nos ayudaron en aprender a volar en la grúa y nos prestaron el equipo para estar seguras allá arriba en las alturas.*

*Este mural es una de las telas urbanas auspiciadas por la Fondazione Mighetto, fundación italiana que logró transformar un gran dolor en impulso de vida, y que gracias a su programa de becas apoya a jóvenes en su crecimiento artístico. A ellos siempre les damos un agradecimiento enorme por esa oportunidad.*

*Mural realizado en técnica mixta, abril 2023. Edificio de Río Cauca - Jarillón de Cali*

*Proceso de colaboración de: Silvia Gadda y Karen Solvey R. Gaviria*

*Produccion: Jesus David Rodriguez*

## 9. Cartografía

La cartografía es la creación y el análisis de mapas, dentro de ella se puede utilizar diferentes dimensiones para consignar informaciones puntuales. Existen diferentes maneras de abordar la cartografía, un ejemplo contemporáneo dentro de la investigación y la creación, son las cartografías y mapeos que realizan los Iconoclasistas<sup>24</sup> dónde parten de la investigación y las cartografías críticas para generar contenidos gráficos sobre la percepción de los territorios.

“Lo que hacemos son cartografías, mapas y un mapa es un relato, una forma de contar una historia. En este caso, es una historia colectiva, de voces diversas” (Ares Pablo 2013).

En este proyecto me he permitido utilizar este recurso para ubicar y señalar puntualmente desde la parte geográfica los lugares y territorios a los que me ha permitido llegar el color, así como señalar bajo cuáles categorías de acción, realicé las intervenciones, en base a esto la cartografía en la que me enfoco es la cartografía temática<sup>25</sup> por esa capacidad de generar una articulación y relacionar entre sí los elementos para un mismo fin.

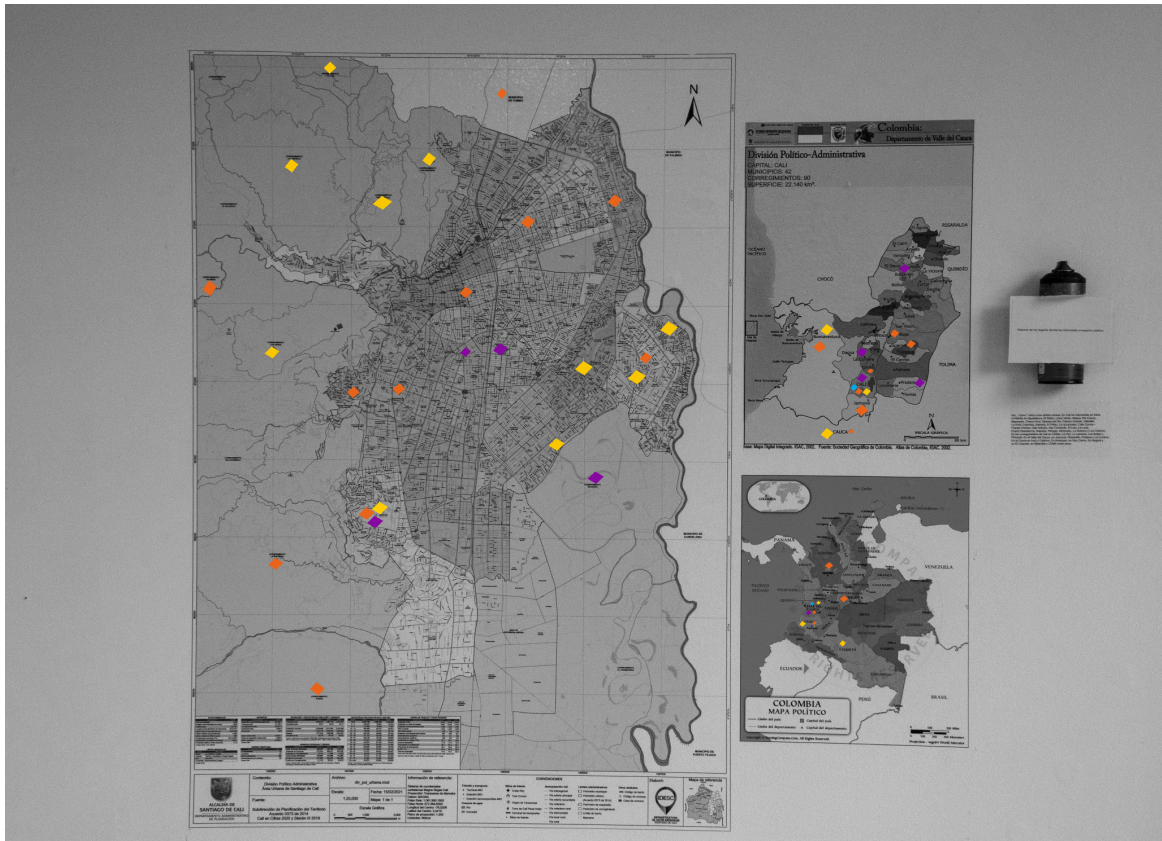
Los lugares ubicados en este mapa, han sido parte de las intervenciones expuestas en las fotografías. Durante este proceso de recopilación de las intervenciones y los procesos llevados a cabo en los diferentes lugares, reflexionaba sobre aquellos lugares de los cuales no pude recuperar registros fotográficos, de aquellos otros lugares, casi imposibles de acceder por que se mueven bajo dinámicas sociales e internas tan complejas, que sólo te permite la estancia allí el color, ese pretexto tan significativo que posibilita la acción de pintar y recuperar estos espacios, de recorrerlos, reconocerlos y contribuir a que estas dinámicas pueden diluirse un poco, con el hecho de ver a los niños pintando en la calle, de ver el cambio y la transformación de un espacio cotidiano a través del color, todas estas acciones en los lugares son las que permiten establecer puentes, relaciones y contacto cercanos con las personas, con la comunidad así es como el muralismo tiene la cualidad de reflejar aspectos positivos y que son necesarios resaltar en los entornos donde se han gestado.

---

<sup>24</sup> <https://iconoclasistas.net/nosotros/>

<sup>25</sup> Cartografía temática. Esta rama, en cambio, enfoca su representación geográfica a ciertos aspectos, temas o especificaciones puntuales, como pueden ser elementos económicos, agrícolas, militares, etc. Un mapa de la explotación mundial del sorgo, por ejemplo, pertenece a esta rama de la cartografía.

Fuente: <https://concepto.de/cartografia/#ixzz8Byt7MavR>



*Mapa de Cali, Valle del Cauca y Colombia.  
Lugares que he intervenido señalados con el color de cada categoría de acción..  
Dimensiones entre 1m y 5o cm - impresión sobre vinilo  
Sala de exposiciones de bellas artes Cali- agosto 2023*

### **Lugares de Intervención:**

**Cali:** Siloé, el Distrito de Aguablanca, El Retiro, Llano Verde, Mojica, Río Cauca, Marroquín, Charco Azul, Quintas del Sol, Potrero Grande, Valladolid, La Gran Colombia, Salomia, El Piloto, La circunvalar, Calle Quinta – Puente Chorizo, San Antonio, San Fernando, El Lido, La Luna, Puerto Resistencia, Nápoles, Refugio, Meléndez, La Buitrera y Los Chorros.

**Corregimientos de Cali:** Felidia, La Paz, La Leonera, Los Andes y Pichindé.

**Municipios Valle del Cauca:** Ginebra, Jamundí, Roldanillo, Pradera , La Cumbre. Buga, Buenaventura, Yumbo,

**Departamentos:** Cauca en Inzá y Caldon. Medellín- Antioquia, Bogotá y Caquetá Miravalle.

## 10. Animación en rotoscopia de mi tag:

Dentro de las exposiciones está la animación que realicé en técnica de rotoscopia, gracias a uno de los aprendizajes que me ha dejado mi paso por bellas artes, se trata de mi tag<sup>26</sup>. Desde mi forma verlo el tag es quizá también un acto político, una forma de nombrarse y sostenerse en la calle, dentro de una sociedad que se comunica todo el tiempo a través de publicidad, señales, códigos, el tag termina siendo parte de resignificarse dentro del espacio por medio de otro tipo de símbolos, también me recuerda lo que me inspiró en un principio ver los tags de Somos y Sudacas, sus consignas, que aunque desconocía su profundo significado, en este entonces producían en mí, una enorme inquietud que despertó otras formas de ver mi ciudad, otra perspectiva para leerla y descubrirla por medio de todos estos gestos..



*Fotografía del tag de donde nace la siguiente animación en técnica de rotoscopia.*

---

<sup>26</sup> Es una de las expresiones más comunes dentro del arte urbano sobre todo en el graffiti, el tag puede ser, un símbolo, un código, pero también hace referencia a la consigna o al nombre con el que se representa cada artista a sí mismo, sus estilos son versátiles y auténticos ya que quien lo hace le impregna de su estilo y forma.





*Captura de animación de mi Tag “Solvey” en técnica de rotoscopia.  
Sala de exposiciones de bellas artes Cali- agosto 2023*

*Ver en:*

[https://drive.google.com/file/d/1ZPI5L-NBqUZICnXB3xWVqstUEItYzYzd/view?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/file/d/1ZPI5L-NBqUZICnXB3xWVqstUEItYzYzd/view?usp=drive_link)

## 11. Desvío:

El siguiente objeto artístico también hizo parte de la anterior exposición de taller plástica, quise mantenerla en la exposición final-, ya que este fué uno de los hallazgos que descubrí en el taller plástica que me permite situar un gesto importante como los son para mi las herramientas de trabajo; en el montaje anterior de esta pieza me di cuenta de los ajustes pertinentes para el buen soporte de este objeto sobre la pared.

Aquí están dispuestas parte de las herramientas que utilizo en mi quehacer artístico, para mi su valor está en resaltar la importancia de estos elementos para intervenir la calle. las brochas, el rodillo, los aerosoles, squeezer<sup>27</sup>, caps<sup>28</sup>, marcadores y filtros de protección. Son el material que acompañan los procesos, que permiten dar forma a las ideas que uno tiene en la cabeza y a su vez dará contexto al espectador sobre las herramientas detrás de todo el resultado del mural. Con esta transformación del soporte de la señal de transito me sirvió de referencia el detournement<sup>29</sup> que se muestra como un desvío.

---

<sup>27</sup> Rotulador o marcador para graffiti

<sup>28</sup> Boquillas o difusores que proyectan la pintura aerosol. Dependiendo de la cap podrias hacer trazos finos o anchos y aplicar la pintura con precisión,

<sup>29</sup> lenguaje estético que utilizaban los situacionistas que consistía en la práctica de la apropiación de objetos preexistentes con el objetivo de crear nuevos significados.



*Herramientas de trabajo (Brochas, filtros, squeezers, aerosoles, rodillos y caps)  
Proceso de ensamble sobre la señalética con las herramientas de trabajo.*



*Registro de detalle del objeto artístico, dispuesto sobre la pared  
Dimensiones: 75 cm de diámetro.  
Sala de exposiciones de bellas artes Cali- 8 de agosto 2023*



*Registro del objeto artístico, dispuesto sobre la pared  
Dimensiones: 75 cm de diámetro.  
Sala de exposiciones de bellas artes Cali- 8 de agosto 2023*



*Detalles del objeto artístico, dispuesto sobre la pared  
Dimensiones: 75 cm de diámetro  
Sala de exposiciones de bellas artes Cali- 8 de agosto 2023*

**Ver registro fotográfico completo de toda la exposición “Desde el color y la calle” en:**  
<https://drive.google.com/drive/folders/1v3cLzV1rmvOvO6R7kfjuX49iZkT7ZUKx>

## 12. Reflexiones:

Partir desde lo autorreferencial como principio organizador del conocimiento experiencial y destacar el valor potencial que entretejen las colectividades dentro de los procesos, me impulsó a desarrollar esta investigación donde pude reconocer en el archivo, desde ese lugar personal, con una necesidad de visibilizar esto que considero lo memorable, mi historia, aquello que atesoro en mi memoria y que no puede ser tirado, que merece ser recordado, que merece tener un lugar que habitar en otras memorias.

Además de todo este trabajo me permitió reflexionar sobre toda esa carga histórica y personal que llevamos socialmente por delante y que vemos reflejada todo el tiempo en las formas de relacionarnos con el contexto, y entre nosotros mismo, me hacía pensar que aunque la realidad esté permeada de muchas desigualdades, injusticias y violencias, que dejan como resultados sentimientos traumáticos, no hay que ver estos sentimientos sólo como un problema sin cura, sino más bien como experiencias sentidas que pueden ser movilizadas en muchas direcciones. que se pueden apropiarse de acciones tan profundas y potentes como lo es el color para la calle; esto pareciera muy cliché, pero creo firmemente que el muralismo y el arte urbano aparte de ser detonante de la realidad dura, también ayuda a despejar indiferencias, a oxigenar aquellos lugares que habitamos, nos regala una experiencia rica bajo lo común y lo cotidiano.

Por otro lado, observar todo el proceso y el esfuerzo tan grande que hemos mantenido las mujeres artistas dentro de la escena, es también reconocer que no luchamos bajo voluntades individualistas, sino bajo las acciones de juntanza, y esas luchas constante, han permitido un lugar que no se somete a posturas patriarcales de este sistema.

Todo ello afianza y reafirma que el trabajo colaborativo como un eje transversal para la construcción de acciones impactan socialmente las formas de relacionarnos, desde nuestros roles, asumiendo con carácter en ese desajuste del molde que se nos ha impuesto por el hecho de ser mujeres.

Sabemos que las soluciones no están esperando en la esquina, que somos nosotras quienes nos postulamos con una actitud propositiva, crítica y consciente frente a la vida, frente a una sociedad compuesta por gobiernos que no atienden las necesidades de la gente, menos las necesidades de nosotras mujeres

Otro aspecto por resaltar es la posibilidad que tiene el formato museo en mi trabajo como un elemento que aporta desde otros contextos la reflexión sobre esta práctica del muralismo y el arte urbano, que le permite debatir y a su vez generar otras miradas, a través del ejercicio que propongo, que es observar un poco más de cerca, las condiciones y las hazañas organizativas que nos corresponden como emisarias del color en la calle; para así permitir separarse de aquellos imaginarios que pueden ser sesgados, si se observa desde la distancia de los relatos y las experiencias aquí consignadas.

### 13. Referencias:

Ashford, Doug (2009) *Una memoria de la abstracción como matriz de lo real*.  
<https://transversal.at/transversal/0910/ashford/es> (Visitado en 25/05/2023)

BOGOTART (2020) *Que no le falte calle*: un resumen de nuestra exposición  
<https://bogotart.co/arte-urbano-graffiti/que-no-le-falte-calle-un-resumen-de-nuestra-exposicio>  
(Visitado en: 05/05/2023)

Chystem Mc (2023) canción Chystemc - *BOOMBARRIO* (Letra) [video] YouTube  
[https://www.youtube.com/watch?v=QkqDk4Qb\\_I8](https://www.youtube.com/watch?v=QkqDk4Qb_I8)

Dibujo Mc (2019) Dibujo MC - *Orgullo & Respeto* [video] YouTube  
[https://www.youtube.com/results?search\\_query=dibujo+mc+hermano](https://www.youtube.com/results?search_query=dibujo+mc+hermano)

Diccionario de Graffiti  
<https://www.kaosystem.com/graffitis/diccionario>  
(Visitado en: 12/6/2023)

INTERFERENCIA, (sf). *autogestión*.  
[http://www.interferencia-co.net/glosario/glosario\\_autogestion.html](http://www.interferencia-co.net/glosario/glosario_autogestion.html) (Visitado en 02/02/23)

Manifiesto de David Alfaro Siqueiros publicado por el diario Crítica el 2 de junio de 1933.  
(Visitado en 1 septiembre 2021)

Manifiesto del sindicato de obreros técnicos, pintores y escultores 1924 (Visitado en 1 septiembre 2021)

Mª Aguirre (UCM) (2018) 858 *archivo y revolución*.  
<https://pisandocharcosaguirre.blogspot.com/2018/02/858-archivo-y-revolucion.html>  
(Visitado en: 03/02/2023)

Mesquita, André (2018) *La conciencia Colectiva en el Siglo XX* En: El Secretariado Bilingüe, Volumen 1 [http://www.elsecretariadobilingue.interferencia-co.net/SB1\\_Andre\\_Mesquita.pdf](http://www.elsecretariadobilingue.interferencia-co.net/SB1_Andre_Mesquita.pdf)  
(Visitado en 25/03/22)

Moyano Jesus- (2014) Guía Didáctica: Archivo para el Futuro. El Archivo, Herramienta artística en el arte contemporáneo  
<https://eso3ajesus.wixsite.com/archivoparaelfuturo/elarchivoherramientaartistica>

Risk, Phillip. (2019) *El 858 ningún archivo es inocente. El intento de archivar la revuelta* En: Archivos del común III ¿archivos inapropiables?- Fernanda Carvajal/ Moira Cristiá/ Javiera Manzi (eds).

Rodrigo y Collados 2012- Retos y complejidades de las prácticas artísticas colaborativas y las pedagogías colectivas en su capítulo *Prácticas artístico-colaborativas. Retos y complejidades del trabajo cultural y colectivo*.

Wolfgang Ernst (2017) “El arte del archivo”- en *Archivo Churubusco*, Traducido por Mónica Espinoza <https://archivochurubusco.encyrm.edu.mx/n1letras4.html> (Visitado en Agosto 13 2023)