

Foro “El Cauca Emerge: Actualidad territorial, problemáticas, reflexiones y posturas de artistas, comunidades rurales e intelectuales” - Memorias del evento

*“...A eso estamos llamando a los jóvenes: a **sumar** las **mejores** cosas que hemos hecho como país, **conociéndolas**; los mejores **artistas**; los mejores **deportistas**; los mejores **científicos**; nosotros tenemos científicos de talla porque hay gente que nace **inspirada** por esta **naturaleza** a inventar cosas que en otros **pueblos** no ven, y yo creo que además, esa es nuestra **ventaja** en el mundo, tenemos una **naturaleza** increíble, nuestra gente nace con **magia** y yo creo, que esa **magia** hay que amoldarla (...) como proyecto de **sociedad** y **construir** buenas cosas!. Yo creo que toda la **gente** que está leyendo (escuchando) esto y tiene la posibilidad de **compartir** también las ideas, los invito a que **sueñen** y hagan sus **sueños** ya y ahora, pero no sólitos, toca **juntarse** con más **gente**, ya y ahora porque **lo necesitamos!**”*

Con estas palabras se dio la bienvenida a la conversación realizada en la casa de la Moneda de la ciudad de Popayán, donde se tomaron una gran cantidad de elementos de la cultura colombiana tanto urbana como campesina y se pusieron en discusión con varias voces campesinas. Allí, el diálogo sincrético (...ecuménico y diverso si así se quiere), de una identidad que se pregunta por el hombre, la mujer, su relación con la tierra, con la alimentación, con las plantas, con la sociedad rural campesina y sus prácticas culturales, motivó a participantes como talleristas a la creación colectiva de bocetos para perfilar obras de gran impacto tanto académico como estético de cara a la actualidad territorial del departamento y el país.

En las mesas de creación artística se llevaron a cabo complejos debates sobre la naturaleza de cada uno de los ejes temáticos propuestos, a partir de reflexiones previamente adelantadas por las experiencias organizativas y de trabajo colectivo que lideraron los procesos de diálogo.

En el grupo focal de creación artística sobre los **derechos de los pueblos y las jurisdicciones especiales**, se propuso una puesta en escena teatral que podría representar el proceso de consenso al interior de una movilización unitaria entorno al tema agrario. En ella se hizo notar las relaciones que entre individuos y grupos de interés surgen al momento de una creación colectiva con derechos, condiciones y procesos individuales y emotivos diferenciados. Desde el optimismo, el pesimismo, la pasionalidad, el escepticismo científico, la creatividad y la reflexión–acción, se propuso un guión corporal para develar las emociones presentes en la lucha por la garantía de los derechos diferenciales

que cobijan a la población campesina (aún no suscritos por el gobierno nacional), así como negra, indígena y étnica. El recuento histórico sobre las vivencias en Hoyo Patía, enriqueció la creación artística al conocerse de primera mano la situación de lucha en la que se disputa el control sobre los recursos minero energéticos del territorio en contra de los derechos adquiridos por las comunidades negras que le habitan y resisten de manera activa a dicha amenaza constante, mediante la defensa constitucional de sus derechos adquiridos como pueblo.

En el grupo focal de creación artística sobre **territorios agro-alimentarios y producción rural**, el diálogo giró entorno a la diversidad intrínseca de los territorios campesinos y de su producción, la cual se disputa a lo largo de toda la cadena alimentaria donde el modelo del agro-negocio, incluidas las labores del marketing y propaganda en su interior, a favor de un sistema alimentario que segrega el bienestar del individuo, se destaca por su in-eficiencia en la producción rural. Mediante una lluvia de pensamientos e ideas se hizo evidente la capacidad resiliente y productiva de la tierra en contra de aquellos modelos que se promueven comúnmente en las investigaciones de la academia tradicional al contar con un enfoque positivista en su investigación, argumentando que somos nosotros, los seres humanos, quienes requerimos de la naturaleza y de su transformación mediante el trabajo y no al contrario, por lo que aprender de y sobre sus capacidades naturales es esencial para comprender la relación de beneficio mutuo que se establece entre el campesino, la tierra y el territorio y no de dominación. Los territorios se mantienen en un proceso de constante co-evolución mediante la diversidad genética, ontológica y social que les habita, que permite establecer de esta manera en los territorios agroalimentarios la capacidad de contar con hábitats interdisciplinarios tanto a nivel artístico y filosófico como de implementación de soluciones en la ingeniería con un carácter comprometido con el bienestar de sus habitantes incluidos en una identidad nacional (campesina) en construcción.

Para el caso de la discusión llevada en el grupo focal de creación artística donde se analizó **la relación entre la universidad, el estado y la sociedad**, la puesta en escena de una experiencia creativa mediante de diferentes símbolos y simbolismos utilizados por los participantes mediante la utilización de material bélico inactivo. Junto a ésta, se presentó por parte de las instituciones gubernamentales la ingeniera Rosalba Joaquín Joaquín, quien permitió confrontar las posturas institucionales sobre las relaciones entre los sectores productivos y campesinos del departamento con los esfuerzos (que en su mayoría resultan insuficientes de cara a una situación social compleja) por parte de la institución gubernamental. La conversación resultó en un diálogo amable entre los participantes quienes comentaban los diferentes usos que pueden ser planteados desde el arte y la academia a los elementos que hoy generan las bases del conflicto como la guerra y el uso de los cultivos ilícitos. Se discutieron amplios temas, entre los que vale la pena rescatar a las distintas experiencias sociales de creación colectiva de conocimiento en las áreas rurales del país quienes hoy constituyen toda una

matriz de conocimientos ancestrales sobre las propiedades de las plantas, y la hoja de coca particularmente, en el desarrollo de las tecnologías y saberes que se encuentran en la sabiduría popular, la educación no formal y extra-académica de las comunidades rurales.

Finalmente, en el grupo de creación artística colectiva sobre **protesta social y derechos humanos** participaron estudiantes de Artes plásticas de la Universidad del Cauca, Artistas plásticos y estudiantes de psicología de la Fundación Universitaria de Popayán. En un primer momento el diálogo giró en torno a la deplorable situación del sistema penitenciario y desde ahí se ubicó una clara vulneración a los derechos humanos en el país, manifestada en políticas de estado estrechamente ligadas a lógicas paraestatales.

En esa vía, se socializa “el caso de *los 13*”, el cual se presentó en el año 2014, donde se evidencian los elementos anteriormente señalados y se hace innegable la persecución a líderes y lideresas defensores de derechos humanos, bajo la práctica de lo que se ha llamado “falsos positivos judiciales”. De esta manera, y de forma colectiva se sitúan cuatro preguntas para el desarrollo las reflexiones, las dos primeras sobre la violación a los derechos humanos ¿Cuáles han sido los casos más emblemáticos en torno a la vulneración de DDHH? ¿Cuál es la lógica sistemática de violación a los DDHH? En relación a la protesta social se plantearon otras dos preguntas ¿cuáles han sido los últimos ejercicios de movilización social que se han realizado? ¿Cuáles han sido los reclamos o reivindicaciones que estas han realizado?

Se ubican entonces, como reflexiones centrales los derechos humanos en directa relación con los derechos fundamentales, que tienen que ver con el derecho a la vida, a la educación, la salud, vivienda, trabajo, ambiente y cultura, y que en la actualidad del país se encuentran altamente vulnerados. Los casos de violación a los derechos humanos han hecho presencia en el desarrollo de la historia del país. Además, el proyecto político legislado a través del Plan Nacional de Desarrollo, se atenta contra los DDHH.

Las movilizaciones sociales, que se han presentado, como la Minga Nacional y la UNEES precisamente, han sido en defensa de estos derechos. En ese sentido La protesta social ha sido el mecanismo histórico de las comunidades y del pueblo para defender y conquistar estos derechos. La respuesta de quienes tienen el control del estado ha sido potenciar la intimidación, persecución,

asesinato selectivo y en masas de manera sistemática contra defensores y defensoras de derechos humanos y contra las comunidades.

Esto se manifiesta con el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales tanto en el campo como en la ciudad, de excombatientes de la FARC mediante ejecuciones extrajudiciales y la reactivación de éstas. Así mismo mediante la reactivación de los “falsos positivos” judiciales, la tendencia a la privatización de los derechos fundamentales, como la salud, la educación, servicios públicos y demás, sumado a las permisividades destructivas con el medio ambiente, desde las concesiones mineras a multinacionales en zonas de reservas naturales, paramos, etc. Pasando por la fumigación con glifosato y la practica del fracking, entre otros.

Bajo este panorama, se comenta que existe un trauma social a causa del miedo infundido y se manifiesta culturalmente en actitudes de desinterés e indiferencia ante casos de abuso y violación a los DDHH. Posterior a estas reflexiones, se realizó una dinámica para comprender desde una experiencia vivencial el sentido de la paulatina negación de los derechos, motivando la invitación a participar en procesos de empoderamiento y cambio, en defensa de la dignidad y la vida.

En ese sentido se proyectaba la realización de una actividad creativa desde la música y la escritura, dinamizada por el colectivo de Hip Hop Enemigo Publico Krew, pero que no pudo ser ejecutada por el tiempo disponible. Queda pendiente la producción de una canción donde se consignent estas reflexiones que construyeron colectivamente de manera participativa.

Al iniciar la tarde estas cuatro propuestas, junto a una quinta que acompañó a la jornada desde su inicio hasta la finalización, se presentaron frente a los invitados, cada una de ellas habló desde la experiencia que representó reflexionar en torno a los temas ya expuestos y a una jornada vivencial de intercambio con el movimiento campesino del territorio campesino agroalimentario de Cajibío y el movimiento de

mujeres por la paz, la custodia y protección de semillas nativas, la articulación con otros movimientos sociales, el aporte de las mujeres en los territorios, la defensa de los bienes comunes y la medicina ancestral jugaron un papel determinante en la elaboración de la esta última propuesta artística mencionada.

Mediante esta dinámica de presentación de los bocetos artísticos fue posible evaluar las siguientes preguntas con los invitados especiales

1. Teniendo en cuenta los bocetos presentados: ¿Qué opinión le merecen?, ¿Que aportaría a cada uno de ellos?

Gracias a la intervención del profesor Adolfo Albán, nos fue posible entender que los procesos creativos, lejos de seguir la dirección de lo que en el mundo occidental se ha llamado arte: generan conocimiento, son una relación cotidiana llena de sabiduría ancestral y por lo tanto son disputas epistémicas y políticas las que lideran y en este sentido comprender que el arte es solo una parte reducida dentro de los procesos creativos que en el mundo afro, campesino e indígena se dan de manera compleja mediante un sin fin de oficios y actividades del ser rural y concretamente del campesino.

Al respecto, Marylen Serna representando al Movimiento de Mujeres por la vida del municipio de Cajibío, reflexiona que ese conocimiento presente en el arte y la sabiduría occidental, no es capaz de entender una gran variedad de elementos místicos que guarda la sabiduría ancestral como la conciencia, la identidad y la ancestralidad y que mediante procesos creativos cómo los observados, se permite que estos sean transmisibles, buscando que se pueda hablar para el grueso de la población con quien constantemente resulta ser difícil la comunicación con el movimiento social. Se debe resignificar los elementos que simbólicamente evocan a la violencia y a la muerte para silenciar el lenguaje de la

guerra y en cambio que puedan transmitir valores como los de las identidades de los territorios que incluyen a la vida, a la tierra, a la reconciliación y a la sanación como sociedad.

Jafeth Gómez compartió cómo en la experiencia artística del colectivo Wipala en su estadía en el Putumayo, surgió una duda: ¿Se encuentra saturada la palabra? Frente a ello, se pudo ver como la imagen recrea y vuelve a contar la historia a través de un lenguaje universal insaturable e inagotable cuando se le permite un pensamiento reflexivo, éste es posible mediante un dialogo entre saberes que mediante la practica artística colectiva le permite a la educación popular accionar sobre la realidad de una manera circular a través de su propia recreación.

Finalmente la reflexión del artista campesino Arlen Segura, aclaró que si la academia no interpreta la realidad en toda su complejidad entonces desconoce a la realidad misma en su relato. Los bocetos observados son entonces una expresión de una parte de lo que somos, por lo que en su conjunto nos podemos sentir representados en ellos y mediante los procesos creativos que de ellos emejen, es posible cifrar el conocimiento que se tiene en la sabiduría ancestral y abrir en la academia espacio al conocimiento campesino.

2. En relación a los procesos campesinos en departamento (y el país): ¿Cuál es el rol del (la) artista y del (la) intelectual en la organización campesina?

Mediante la intervención del profesor Adolfo Alban, pudimos recordar que el proceso comunitario va más allá de la acción masiva, surgiendo a través de esta afirmación una serie de dudas. La primera: ¿Cómo se logra la articulación comunitaria en la cotidianidad? Por una parte, el conocimiento “experto” construye una realidad, uno y solo un lugar de construcción del conocimiento es lo que representa la academia formal, éste no puede abarcar la totalidad de la experiencia sensible ni comunitaria. Así pues en estas experiencias comunitarias ¿Qué es lo susceptible a ser representado? No todo. ¿Cómo es entonces, que el mundo occidental ha creado la figura del artista? Mediante la validación del método científico positivista (de manera auto-reflexiva: el arte por el arte, pensándose a sí misma, independientemente de la realidad) en el mundo occidental se ha hegemonizado la *thechnique* sobre la *poesis* sin reconocerse que la empiria misma es parte de lo académico. De esta manera el arte occidental, resulta emprendiendo una mimesis representativa de la realidad en su el proceso colonial de la modernidad, negando así la representación cosmogónica de los pueblos en la historia académica del arte. La memoria y el esquema de representación simbólico en el ser humano no solo reside en su cerebro y sus planos ideales sino que se materializa y presenta también en el cuerpo

mismo de quien le comparte, haciendo de esta, una red cultural de creencias compuesta de forma multisensorial e interdisciplinar, el arte justamente sirve para conversar entre todo este gran espectro.

Para el Movimiento de Mujeres por La Vida, el proceso artístico es parte del ejercicio de resistencia que nos caracteriza y nos hace visibles, mediante él, podemos hacer explícitas las realidades que el mercado esconde y aclarar a la sociedad, por ejemplo, el papel que cumple el campesino a la hora de que cualquier habitante (bien sea del campo o de la ciudad) pueda tener un plato en su mesa: sin campo no hay ciudad!. En la memoria campesina y los elementos identitarios residen los mensajes de mayor importancia para mantener la vida no solo al interior de los procesos sino también de la sociedad en su conjunto, las semillas por ejemplo como elemento simbólico e identitario del campesino son parte fundamental de la vida y la producción.

Luego de recordar mediante las palabras de Fernando, del colectivo artístico Moradores Klan, nos hacemos la pregunta ¿Cómo han sido los procesos de construcción colectiva en la Minga Nacional?, frente a ello Arlen Segura replicó ¿Qué es lo que los medios de información quieren que nosotros veamos? Por temas económicos (entre otros) nos podemos inventar muchas cosas, como cuando un trozo de madera se convierte en carro, luego en avión y así mismo la vida misma es una pintura tangible abstracta, de la naturaleza. El conocimiento campesino pasa por la resignificación de los elementos campesinos en el corazón del individuo, éste tiene la capacidad de transformar las barreras psicológicas y sociales que le impiden el acercamiento del individuo al otro sin cercas ni alambres, en todo sentido, para su proceso de relacionamiento.

Finalmente vale la pena resaltar, como lo hizo Jafeth Gómez, que el ejercicio artístico comunitario deja de lado los imaginarios deformes de los esquemas tradicionales. En él, no sólo se pinta con la palabra sino que también se hace con el pincel. Paulo Freire enseñó que hay que alfabetizar para aprender a leer la historia liberadora; esto mismo hacía el personaje ilustrado “Silvestre” en una historieta que circuló con una marcada identidad campesina en la cual Jafeth mediante su experiencia como ilustrador que se extendió por más de 15 años, aportó directamente, para luego transitar hacia el color en una experiencia de denuncia esperanzadora mediante la campaña en el año 92 sobre el rechazo a los 500 años de celebración al proceso colonizador.

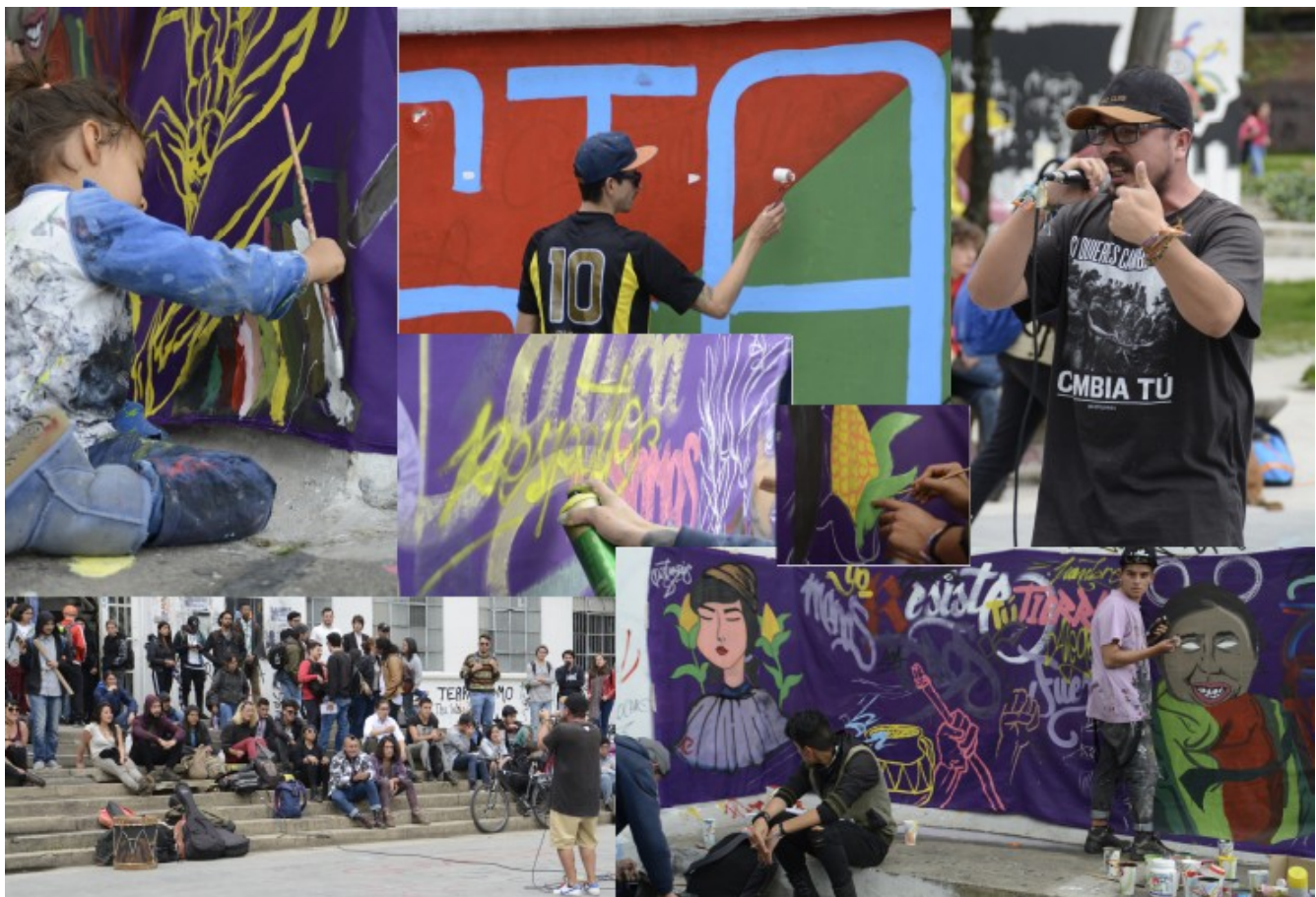
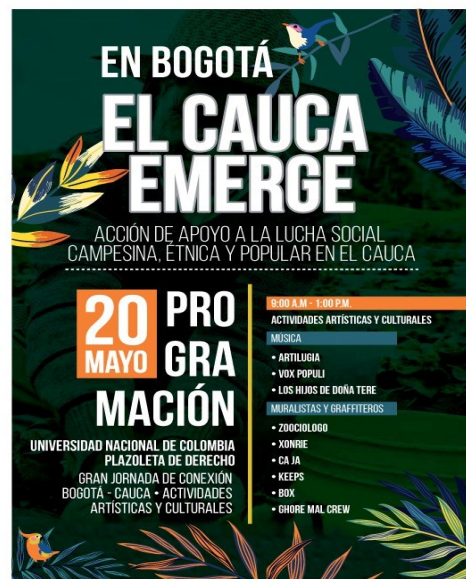
El colectivo artístico Reveso concluye en relación a lo expuesto, que hay que sentir con el cuerpo y escuchar al niño, al no escuchado, como parte esencial de un otro que nos compone a nosotros mismos.

3. En relación al contexto actual nacional: ¿Es posible hablar del campesinado y su territorio cómo elementos de especial cuidado y protección en la sociedad a través del arte?, ¿Es factible plantear la idea de una plataforma artística e intelectual en apoyo a la movilización campesina del mediano y largo plazo?

La respuesta a esta pregunta se dio de forma consensuada y prácticamente a una sola voz: Más que factible, **es un acto urgente, necesario y de continuo perfeccionamiento**. La vida en comunidad es un continuo boceto, ¿Para que pretender pintarlo de manera definitiva?. La vida se bocetea a sí misma continuamente!

En este mismo sentido, la ciudad de Bogotá también sumó sus respuestas a los debates asumidos en esta jornada de construcción colectiva del conocimiento. Mediante una serie de prácticas artísticas realizadas en la otra ciudad blanca del país, la Universidad Nacional de Colombia, 6 colectivos muralistas y 3 grupos musicales se unieron para en conjunto expresar su disposición y compromiso con que la práctica de los pueblos rurales, campesinos y populares emerja a lo largo y ancho del territorio nacional diciendo: Basta ya!

Basta ya a la guerra y al el modelo de difusión mediática del conocimiento que trata de impedir a la sociedad colombiana entrelazar sus esfuerzos mediante una construcción identitaria a favor de quienes sustentan la vida en la ciudad y a favor del sincretismo nacional por una vida digna y llena de esperanza para las presentes y futuras generaciones.

¡El Cauca seguirá emergiendo en cada lugar donde la sensibilidad y el arte sean practicados para la liberar la tierra de la violencia y la explotación egoísta! ... Nos vemos este primero de Junio en Cajibío, Cauca para continuar este proceso en gestación...