

Memorias de la Charla:

Bogotá

¡Una explosión gráfica!

Laboratorio en Calle

Juan Camilo Ahumada

Jessica Rodríguez

Juan David Zuleta

Santiago Durán

Claudia Cely

Sharo Muñoz

SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE

PRESENTACIÓN

► **Fecha:** Octubre 8 2021

Lugar: Parque La Independencia - Bogotá

Hora: 4:00pm

Transmisión Online: <https://www.facebook.com/BogotaEsCivica/videos/200959835444196>

► **Moderadora:**
Simona Sánchez

Panelistas:
@DJLU
@Trifulkart
@LaMuchacha_Isabel

En el marco de la semana de la Cultura Ciudadana 2021, el equipo Laboratorio en Calle lidera la realización de un conversatorio con artistas destacados por su presencia en el espacio público. Se propone hablar de la calle como espacio de diálogo por medio de las manifestaciones artísticas.

La actividad inició a las 4:00 pm con la batucada Bembé, quienes desde el extremo occidental del parque, sobre la avenida séptima, empezaron a tocar sus tambores y convocar a las personas aún dispersas por el parque para guiarlas a la media torta (concha acústica), sobre las 4:06 pm llegaron al escenario donde realizaron una poderosa y nutrida intervención que se alargó hasta las 4:26pm. En ese momento el líder del laboratorio abrió oficialmente el conversatorio, presentando y dando paso a los panelistas Trifulkart, DjLu y La Muchacha y a la presentadora Simona Sánchez.

Simona: ...vamos a hablar sobre algo que nos atañe a todos en los últimos tiempos, por todas las movilizaciones y todo lo que ha vivido esta ciudad, afortunadamente, en cuanto a transformación social, y esto tiene que ver con la explosión gráfica y artística que tiene Bogotá como un escenario de diálogo, entendiendo cada una de estas artes, dentro de estos espacios, como un diálogo entre diferentes generaciones, diferentes miradas y pensamientos..."
"...y ¿qué tiene que ver esto con la cultura ciudadana...? ... y es que creemos que todas estas manifestaciones, toda esta explosión de arte en las calles, de alguna manera es una esperanza manifiesta de que las transformaciones sociales solo se puedan dar estos escenarios creativos, de libertad de diálogo y de libertad de pensamiento... donde el artista pone su obra, su espíritu y su alma en realidad para canalizar todas estas necesidades, voces y pensamientos de muchísimos ciudadanos. La cultura ciudadana precisamente es eso, **el arte de ir construyendo juntos esta cultura que nos habita en movimiento, que no es estática... y es un hogar, la calle es también un hogar.**"

Nos metieron a todos en nuestra casa, nos sacaron de un hogar colectivo, la colectividad se empezó a tejer desde otros espacios digitales para poder habitar las calles, y tal vez por eso esas expresiones artísticas en el último tiempo han sido tan poderosas y tan significativas... vamos a pintar hasta que nos escuchen, no sé si tienen esta frase presente, que pintaron manos diversas durante el paro en la tercera con 19 en el centro, también en frente del edificio de la JEP en Chapinero se escribió el número 6.402 y la calle 26 se convirtió en un manifiesto completo, muchísimos barrios se llenaron de color, muchísimos barrios se llenaron de música y por eso es que estamos aquí nosotros para hablar de eso con La Muchacha, DjLu y Trifulkart.

Batucada Bembé

La primera pregunta que pareciera obvia porque pensamos que el escenario es un espacio cerrado pero esa es la idea de la cultura como "culturizarnos" en realidad la calle es un escenario:

¿Por qué esta generación, más que nunca está reivindicando la calle como espacio y escenario para las artes?

La Muchacha: Hola, buenas tardes, gracias por la invitación, a mí me gusta mucho pensar en el espacio público porque es un espacio de todas y de todos, como en donde todas las esferas de nuestras intimidades estallan y se rompen y allí afuera es donde pasan un montón de cosas y yo creo que necesitamos resignificar también la idea de estar acá tomándonos ese espacio que es tan de todas y de todos y pensar desde nuestros oficios, qué incidencia podemos tener más allá de habitarlo o transitarlo como, desinteresadamente... **Yo siento que el paro y la protesta nos enseñaron a volver habitar la calle y dejar el miedo al lado y empezar a entender que es nuestro espacio y que podemos construir desde ahí.**

y creo que más allá de yo haberlo habitado con la canción o de cantar por ahí, agradezco mucho la gráfica porque nos ha mostrado de frente cómo se habita realmente el espacio público, cómo se llenan las paredes, cómo esas paredes inscriben unas frases que puedes ver todos los días y que pueden ser muy dolorosas mientras pasas en el bus, en la bici, cuando caminas; y son frases que te recuerdan por qué estamos acá y por qué queremos trabajar juntas y juntos por resignificar el espacio público, es nuestro, es nuestra calle. Y hay mucho por hacer todavía.

Simona: DjLu, teniendo en cuenta eso que dice La Muchacha Isabel, tu dices que el arte mural debe mostrarnos cosas que los medios tradicionales nos ocultan, y precisamente ella nombra como el graffiti y esta explosión gráfica, como quienes abren las puertas para esta resignificación de la cultura ciudadana y del espacio público, hablemos de eso.

DjLu: Gracias a la institución por hacer posible estos espacios, máxime cuando se dan en la calle, en los espacios públicos, en un parque.(...) Yo considero que la calle es un espacio importantísimo porque es el espacio de la democracia y la diversidad. Nosotros estamos acostumbrados a los espacios de poder, desde el arte puede ser la galería, desde la música puede ser el auditorio o el teatro, y son espacio donde claramente está mediado por el capital y son espacios de la seguridad y de la asepsia, ...y creo que cada vez más se tienden a ser espacios de poder y tienden a convertir a las personas en consumidores más que en ciudadanos, **entonces yo abogo porque la calle sea ese espacio de libertad, ese espacio de denuncia en donde podemos encontrarnos todas y todos** de maneras muy diferentes y muy diversas pero siempre en conversaciones y en diálogos, en discusiones, siempre en la paz, porque es muy difícil que en los muros se de violencia física, por eso para mí el espacio público es un espacio alternativo, es el espacio de

libertad de los pocos que todavía quedan, en el paro y en la revuelta social que llevamos en un año largo también con la pandemia que mostró muchas diferencias y muchas debilidades del sistema, la calle se ha vuelto con más razón en ese espacio, al igual que en las dictaduras, ese espacio para señalar, ese espacio para denunciar, ese espacio para reivindicar y ese espacio para homenajear, hay que tener en cuenta que hoy los medios de comunicación están totalmente vendidos al capital, al poder, a la política y que es poco confiable guiarse solo por los medio hegemónicos, entonces propongo a que miremos muchos medios y creo que uno de los más poderosos es la calle, lo que está sucediendo en la calle.

Simona: Trifulkart, desde ese punto de vista y con lo que ellos plantean, el ejercicio del canto o el ejercicio del graffiti, puede ser un ejercicio que sí es permanente pero puede llegar a ser efímero en el momento en el que desaparece la canción o borran el graffiti, tu llegas y capturas ese momento y lo eternizas y lo metes además en el momento de transformación para capturarlo, ¿qué has sentido en toda esta apropiación de las manifestaciones y cómo lograr traducir el impacto de ese momento de libertad de expresión y transformación en una foto?

Trifulkart: Buenas tardes para todos, la verdad estoy muy contento de poder compartir este espacio en la calle con estos grandes personajes que admiro desde hace varios años. Remitiendome a la pregunta, estar en la calle reportando, grabando porque hoy en día todos podemos tener acceso a un medio de transmisión, hoy en día todos podemos estar presente en estas manifestaciones que se dan en esta ciudad que está cada vez más grande, más transformada.

Simona: Isa, estaba ahora pensando en varias de las presentaciones y de los ejercicios colectivos que has acompañado y existen imágenes también poderosas y performáticas como la que hiciste

en el metro de Medellín con Liana y con Briela Ojeda, ¿cómo y cuánto llegas a es tipo de decisiones, como decides poner tu obra y tu canto en la calle, como en un escenario donde todo se puede modificar, osea no sabes cómo puede reaccionar el público, qué va a pasar? Hablemos un poco de esa experiencia.

La Muchacha: Es muy hermoso estar en ese espacio donde no puedes controlar nada, y yo creo que enfrentarse a esa falta de control también es muy importante para deshacerse también de la idea de poder, que mencionaba el compañero ahorita, y yo creo que esas vueltas nacen del impulso de hacerlo acompañada, no era una intención que yo tenía sola, sino que fue una cosa que se generó en conjunto, especialmente de Liana de quien fue la iniciativa, quien propuso cantar, juntarnos y hacer algo, llamar la atención, digámosle directamente a la gente que si aquí la gente para, el estado nos dispara de frente y que vamos a hacer, más allá de estar en un escenario, entonces fue como tomar un riesgo, convocar gente y decir: parece queremos hacer esto, queremos hablarle a la gente directamente, coincidentalmente estábamos en Medellín las tres, la idea era que estuviéramos cinco junto con Delfina y Lalo Cortés, que son otras parceras que cantan, y esa era la idea, finalmente sólo pudimos las tres y fue ir al metro y decidir la estación.

Fue sorprendente porque creíamos que nos iban a atacar, porque el metro es bastante facho, es un lugar muy difícil, en donde ese día me acuerdo no dejaron entrar a un man que tenía la cara tapada con una bufanda del nacional... Entonces vimos eso primero y pensamos que nos iba a caer la policía y nos iban a sacar del vagón, pero fue todo lo contrario, la gente reaccionó, aplaudió y empezó a cantar: Viva el Paro Nacional, entonces fue muy lindo que la gente compartiera y que todo ese asunto tecnológico que es de repartir contenido masivamente, nos ayudara a que todo

el mundo escuchara, lo bonito fue inspirar a que otras parceras lo hicieran y lo replicaron acá en un transmilenio seis chicas. No había pretensiones de ser la bomba de la bomba sino pensar en **que podíamos hacer desde la cotidianidad juntas como cantantes como seres humanos que queremos decir algo sobre la situación socio política en la que estamos.**

Simona: DjLu, en la misma frecuencia, como es el proceso, si se puede saber, porque también hay un misterio detrás de graffiti que también es válido y que es importante que existe porque lo constituye en sí, pero como es el proceso de decidir, esto es lo que quiero decir, lo voy hacer de esta manera, voy a escoger tal muro para hacerlo, hablemos un poco de esa arquitectura de la denuncia a través del grafiti.

DjLu: Digamos que lo que estás hablando tan específicamente de la selección de un lugar, de la parte técnica, de pronto de cargar las plantillas y eso, eso tiene su ciencia pero digamos que eso se va aprendiendo a partir de una prueba y error y para mí eso es lo menos significativo, yo siempre como docente le decía a los estudiantes: "esa información se encuentra fácilmente, lo verdaderamente difícil es generar una intención de trabajo, qué es lo que me interesa decir y cómo lo voy hacer" y yo respeto todo tipo de arte y creo que el arte puede emocionar y me encanta a nivel de arte plástico todo tipo de arte pero verdaderamente yo sí priorizo, porque lo siento una responsabilidad, un arte que trate de hacer algo por este despelote que estamos viviendo, de alguna manera comunicar, denunciar y tratar de cambiar, de aportar, de poner un grano de arena para que esto mejores.

Si yo veo un cuadro abstracto puede que el cuadro me parezca una verraquera, me emociona, lo quiero tener en mi casa, pero realmente no tuvo la capacidad de dejarme conmovido para yo llegara la casa a investigar, qué es lo que está diciendo este

tipo, ¿qué está denunciando? yo verdaderamente, he venido sintiendo es el compromiso de hacer un arte que denuncia, que trate de hacer señalamientos que inviten a la gente indagar un poco más allá de lo estético, lo estético un poco es un pretexto para envolver a la gente, atraerlos, pero una vez el arte logra atraer tiene la capacidad y la responsabilidad de hacer esa denuncia.

Yo he tenido que comprometerme con un arte que sea mucho más directo, de momento, estar muy pendiente de las noticias, cosa que para mí ha terminado siento un poco contraproducente a nivel psicológico porque vivo muy estresado con lo que pasa en el país, pero siento que es un compromiso estar conectado, comunicado y poder denunciar, porque siento, creo y lo he notado con mi experiencia que **el arte sí tiene la capacidad de transformación desde la paz que no tiene los fusiles.**

Simona: Trifukart, tu por ejemplo en las manifestaciones, vas con tu cámara, cómo también es el proceso de intuir, si es la palabra, de la captura en ese momento, claramente ahora escuchando a Dju, es un ejercicio que se aprende en la calle, es un oficio, que solo en la práctica uno empieza a pillarse las formas, pero también es chevere reflexionar sobre las formas, ver en tu caso cómo se va agudizando el ojo de la intuición que también es otro proceso de la denuncia.

Trifukart: Bueno, estar en la calle con una cámara, es una herramienta bastante notoria que no es tan fácil manejar en algunos lugares de la ciudad, digamos yo que mido casi dos metros y tener una cámara grande pues soy una persona muy visible, ahora en una manifestación también, ahora en el marco del paro nacional, me golpearon, perdí lentes, tapas, todo por estar en una guerra que me traumatizó bastante como a muchos de los que estamos acá, ver como en los diferentes portales de resistencias caían heridos e iba el cuerpo médico a tratarlos y eran atacados por el esmad... Yo estuve 33 días seguidos en estos portales y es esconderse un poco detrás de la cámara, pero estando en frente **disparando de otra manera, disparando a través de un lente que realmente no es fácil afrontar lo que estaba pasando en estos sitios de resistencia de la ciudad.**

Yo me enamoré de la fotografía a través de la marcha hace 10 años en el marco de la reforma de la educación de la Ley 30 y siempre he estado presente en las marchas, si es como poder inmortalizar, denunciar a través de la imagen lo que pasa y lo que los medios nos ocultan. Toda esta comunicación alternativa que podemos crear es muy importante en este contexto de las protestas. Ojalá esto tenga alguna repercusión en lo que somos como Colombia.

Simona: En todo este contexto de cultura ciudadana, eso entendido como las dinámicas sociales dentro de la ciudad que construyen formas de habitarla, como nos nace crear entre nosotros lo que habitamos, hay algo que me causa mucha curiosidad y es, ustedes hablan los tres de denuncia, el arte digamos como una herramienta también para denunciar, ¿en qué momento, esa denuncia dentro del arte se convierte en diálogo?, que de alguna manera es el siguiente paso, que es el paso que construye, la denuncia es el detonante.

La Muchacha: El momento en el que se vuelve un diálogo esa denuncia es cuando la gente reacciona, cuando se para y dice aquí está pasando algo y necesito tener una respuesta al mensaje que me han emitido, porque también es muy difícil ser indiferente a estos estímulos que estamos proporcionando desde la fotografía, desde el canto, desde el graffiti y en especial cuando incursionan en estos espacios de lo público y de la ciudad, que es como este lugar que habitamos porque en la ruralidad es otra vuelta.

Pero es cuando la gente reacciona y además cuando se siente identificada con lo que está pasando, que se le tocan las fibras internas y dices: a mí también me está pasando lo mismo, yo también tengo la misma rabia, yo también quiero decir esto, yo también quiero gritar, yo también quiero llorar, yo también quiero hacerle un homenaje a la vida, más allá de solo denuncia es retratar la realidad en la que vivimos y que no es siempre tan fracturada y tan rota como la que nos toca todos los días, sino que también hay momento de luz y de fe donde podemos involucrarnos con otras sensaciones que son un poco más cálidas y más de amor y respeto por el que estamos abogando.

El diálogo es eso cuando la gente reacciona, sea la reacción que sea, porque tampoco las reacciones deben ser condescendientes con todo lo que una hace, porque eso pasa, muchas flores y mucho que lindo, pero también es importante esa reacción desde la confrontación, ojala no agresiva, ojala no violenta pero también **es importante que confronten lo que estás haciendo y te cuestionen, por qué lo haces**, cuál es el argumento, cuál es la historia detrás de tu canción o de tu graffiti o de tu fotografía es lindo eso de las reacciones.

DjLu: Yo claramente creo que el diálogo es el camino, pero el problema es que acá en Colombia muchas veces el diálogo se ha evitado o algún interlocutor ha sido asesinado. Básicamente llevamos décadas en ese callar a la gente y en esa idea de que todo está bien, y es una tensa calma y que la sociedad funciona bien así, cuando las cosas se empiezan salir de control, ahí hay que gritar, y uno de los gritos más bonitos que podemos hacer nosotros desde la cultura, desde la fotografía, desde la música, desde el teatro, desde la danza, desde el arte urbano, podemos hacer ese llamado, esa crítica, esa denuncia como tu lo dices, ¿Para qué? **para hacer un llamado de atención sobre un diálogo mucho más cordial y mucho más interactivo**, no un diálogo de dominación que es el que siempre ha existido porque acá en Colombia nos hablan de un diálogo pero siempre hay alguien con un micrófono hablándole al resto de la gente, eso no es un diálogo, eso es una imposición, y así ha sido siempre acá.

Entonces a veces toca jalar las orejas, llámese poner un muro que puede ser disruptor, llámese hacer una canción disruptora, llámese poner una fotografía del paro y un policía del esmad abusando a alguien para llamar la atención que sea equivalente, un diálogo en el que ambos estemos dispuestos a ceder, en el que ambos estemos dispuestos a aceptar errores, en el que ambos estemos dispuestos a ir para adelante y a reivindicarnos.

A mí personalmente me pasó una cosa hermosa, que es una experiencia que va de la denuncia al diálogo y es específicamente de hace un año para acá, que se dieron las masacres del 9 de septiembre en Bogotá, y empecé a trabajar denunciando el abuso policial sobre algunas de las víctimas, 13 personas que fueron asesinadas esa noche, haciendo denuncia específicas, homenajes sobre las víctimas y denuncias específicas sobre el abuso policial, al principio lo hice como una denuncia, no estaba involucrado del todo y creí pertinente hacerlo por mi rabia y desde el arte. A lo largo del año he tenido el placer de estar vinculado a las víctimas de la masacre con la cual hemos hecho procesos pedagógicos en el centro de memoria y ahí creo que hemos pasado de la acción al diálogo y la construcción, creo que una cosa lleva a la otra.

Trifulkart: Creo que igualmente desde la imagen también se puede crear algo más allá de una denuncia, una imagen vale más que mil palabras, no hay un argumento más contundente que una imagen que te está mostrando una cuestión que la puede tomar como una violación de derechos humanos, un accionar normal de estas fuerzas no letales y estas imágenes pueden tener repercusiones. A muchas personas no les gustan las imágenes que salen de esta realidad entonces también esta **incomodidad a través de la fotografía, stencil o una canción nos forma como sociedad no solamente con los gustos sino con los disgustos, porque acá también somos de sangre caliente, con demasiadas cosas por dentro por exaltar.**

Simona: Si alguien en el público quiere hacer alguna pregunta puede hacerlo para abrir ese espacio de diálogo... Hay algo que también a mí me ha causado curiosidad que tiene que ver con otra delgada línea, y tiene que ver con: toda manifestación artística, sobre todo en la calle y en medio de un proceso de

transformación social, constituye un acto político en sí, acto político no es lo mismo que partido político o adherirse a un representante, y es algo que no nos han enseñado nunca ¿No? porque siente que no pertenece a ningún partido político, pero cada acción es un acto político, tomar tinto o té es un acto político básicamente, hago ese contexto...

Cómo, y además en la manera en la que el arte va escalando y se hace más masivo y tiene mayor representación y convoca a más colectividad y hay gente que los admira, cómo intentar no pasar a ese otro lado o ser utilizados consciente o inconscientemente también por todo este armamento de los políticos de nuestro país, que eso a mí me causaba mucha curiosidad en las marchas, como que los medios de comunicaciones pensaban que tal o cual artista, o lo que estaba sucediendo en las calles correspondía a una campaña política, entonces, ¿cómo lograr que el arte siga siendo independiente y tenga su valor de denuncia y de transformación social sin que se preste para eso y siga siendo un acto político?.

La Muchacha: Yo creo que hay que pararse en la raya duro, entender cuáles son los intereses de cada uno tiene y yo quiero estar en este espacio porque siento que es más coherente por lo que siento y por lo que creo, y además ponerle mucha atención a los símbolos, yo creo que hemos visto en las marchas también un montón de banderas de muchos movimientos, hasta sigue rotando este del Movimiento Comunista o la Wiphala, como que hay un montón de símbolos allí donde cada quien se puede sentir identificado con lo que quiera, pero la vuelta es siempre estar en estado de alerta, nosotros y nosotras que estamos cayendo a los espacios a aportar desde lo que hacemos y decir, tener ese tacto, de decir no, por ejemplo a mí me ha pasado que me han invitado a cantar al pacto histórico, pero yo no entiendo

políticamente, no tengo claridad política de lo que es el pacto histórico, de quienes están ahí, no tengo idea y no puedo ir a ese espacio arbitrariamente solo por ir a cantar y ya, o por ir a acompañar algunas afinidades, no, es una vaina que si debemos tenerle un montón de cuidado y también aprender a decir que No.

Nuestras afinidades políticas, hablando de la política humana no de la política partidista, se transforman todo el tiempo, todos los días, y si en un futuro queremos ir a cantar allí, tener la claridad de qué queremos ser parte y queremos estar ahí para construir y para seguir fortaleciendo como el criterio que tenemos cada quien desde el oficio que hacemos.

DjLu: Lo que dices es muy cierto, y siempre que me ha cogido un policía pegando algo en la calle o incluso en la marcha, muchas veces cuando uno hace un gesto plástico o artístico, siempre creen que uno está afiliado a un grupo, siempre creen que uno está pagado, y yo siento que esa es una manera de pensar demasiado capitalista y de derecha, creer que uno solo mueve el culo si le pagan, no a mí me da mucha pena, pero yo hago las vainas porque soy un convencido político, porque me encanta hacer lo que hago, porque voy a exponerme, voy a poner de mi plata, voy a salir así esté lloviendo porque es lo que me encanta hacer, entonces yo si digo, un momento, calmesé que aquí nadie le están pagando por hacer esto, esto lo hacemos porque nos fascina y todo acto es político y yo no veo ninguna contradicción entre hacer arte y hacer activismo político, yo lo hago y estoy totalmente convencido y no me da pena decir acá que voy a votar por Gustavo Petro en absoluto y que voté por él anteriormente y que lo haría de nuevo, y que siempre he votado por la izquierda que han querido aniquilar en este país y eso lo demuestro con mi arte, no tengo ningún problema con eso.

Simona: Vamos con una pregunta del público.

Ciudadano del público: Recapitulando, hemos hablado de arte, política, hemos hablado de cambios y grandes cambios que hemos visto en las marchas, en cómo pasar a estar en casa a estar en la calle, yo creo que eso ya es un éxito, porque los que estamos aquí alguna vez pensamos en lo peor, hay personas que por decisiones ya no están aquí. Me gustaría saber, en nuestro país nunca ha habido un acuerdo, siempre estamos divididos, ¿Ustedes desde donde inspiran su arte?

La Muchacha: Sale de las experiencias que una enfrenta todos los días al ser habitante del planeta y de Colombia, sale de todo lo que sucede emocionalmente con encontrarnos con el mundo como está, sale de ser mujer en un sistema heteropatriarcal, sale del dolor, de la rabia, de la inconformidad, del goce, del amor, del respeto, yo creo que son muchas vainas y lo chévere es que no hay una fórmula exacta para sacarla, para sacar lo que una tiene para decir, sino que yo siento que una va cojiendo los recursos a disposición y las cosas que le van pasando y como las tramita, como las entiende y cómo las quiere decir.

Y la vuelta más allá de donde sale, es para qué lo hacemos, cuál es el motivo de hacerlo, y yo siento que es la pura comunidad, yo no sé pero yo no concibo mi trabajo si yo no tengo a nadie que me escuche, si no tengo a nadie que reaccione a las canciones que yo estoy haciendo, porque eso es lo que realmente cuenta, enfrentarse con el otro y mirarlo a los ojos y decirle, esto es lo que yo pienso de vivir en este país, esto es lo que yo siento con ser mujer, esto es lo que siento por la tierra, ustedes cuéntenme también que es lo que siente cuando lo escucha... eso es como lo que me parece el motivo más grande de por qué le salen a una las cosas.

DjLu: Una de las cosas que a mí me gusta decirle a la gente para animarlos es que uno nunca tiene muy claro qué es lo que quiere en realidad sino que lo va encontrando en el transcurso del tiempo. Yo he tratado de hacer énfasis en mis fortalezas y tratar de evitar las debilidades, como artista pues yo definitivamente sabía que no iba a hacer video porque era pésimo, escultura menos porque no se tallar, tampoco voy bueno para hacer figura humana entonces por ahí tampoco cogí, entonces poco a poco uno va encontrando la técnica, por ejemplo: la plantilla, el stencil, eso hace que las vainas me queden bien y proporcionadas sin tenerme que partir el seso tratando de proporcionar y estresarme porque me quedó chueco.

Con la plantilla yo puedo reproducir varias veces y generar impacto de la idea que quiero, entonces uno va buscando a partir de sus imposibilidades, no estresarse con lo que no puede sino más bien hacer énfasis en lo que sí puede, y **hacerle caso a las ganas, a lo obsesivo que uno pueda llegar a ser con lo que se ha planteado desde siempre**, yo desde siempre quise ser artista, no sabía cómo, de hecho me lo imaginaba muy diferente, más enfocada a los clásico, afortunadamente encontré este camino del arte de calle que es muy diferente al arte de caballete, de taller, mágico de aura. No. Esta vaina es un proceso de ensayo y error, de lidiar con la gente, de recibir halagos pero también está el vecino que viene a patearle las plantillas, entonces todos son procesos, que como decir Isabel, no son más que analogías de lo que es la vida misma: en el proceso yo voy aprendiendo a resolver esas problemáticas al igual que en la vida, en el proceso yo voy aprendiendo a dejar ir, como sucede con el muro cuando llega y lo borran, porque así es la vida misma, en el proceso yo voy aprendiendo a dialogar con los demás porque le tacharon un ojo al grafitti porque así es la vida misma, eso es lo más importante, querer y tener las ganas de hacerlo y

hacer énfasis en lo que uno puede y no ahogarse en lo que no puede y buscar la manera y la técnica de comunicar y de hacer lo que uno verdaderamente quiere.

Trifulkart: Sí, para mí tampoco hay una técnica o una necesidad que yo tenga para hacer las cosas, es más mi pasión que tengo por poder estar en la calle, relatando, en la calle compartiendo con las personas y también a través de la foto uno puede inmortalizar vivencias que puedan quedar para un momento que puede cambiar lo que está pasando en la ciudad. El momento y la realidad siempre va a superar la ficción, para mí la calle es una gran inspiración, lo que hago es en la calle, habitar la calle, estar en las calles de Bogotá.

Simona: Pensando también en esta respuesta, estaba pensando que en el ejercicio colectivo de cualquier tipo de arte, es decir cuando hay interlocutores inevitablemente el inconsciente empieza a tener un compromiso con la colectividad, es inevitable, se atraviesa esa frontera de la individualidad y en ese punto, también pensando aquí en una frase que me proponía el equipo, el poeta Holderlin decía: **“¿Para qué poetas en tiempos de penurias?”** y desde ese punto de vista, para qué artistas en la transformación de una sociedad, ustedes parten de una intención personal y en un momento de la vida, uno empieza a tener responsabilidad sobre los impactos colectivos porque se está proponiendo un diálogo pero en ese diálogo se están despertando mentes que a su vez van a tomar decisiones que van a transformar la sociedad, sobretodo en el último año y medio parte de este diálogo colectivo con lo que se llama jóvenes, es como que haya autonomía de las decisiones sobre la realidad de habitamos, por ejemplo, que la gente salga a votar, ¿por quién? por quien sea, por quien decida, pero que lo haga, que se manifieste, que diga lo que piensa y lo que necesita, entonces un poco eso,

¿para que su arte en la transformación de una sociedad y cómo se va moldeando con la colectividad?

La Muchacha: Yo creo que la palabra responsabilidad, es como la más clave de todo lo que decís, porque sí hay que pensar en las consecuencias de lo que estás diciendo porque las tiene, independientemente de lo que sea una acción, o una sensación, o una palabra, o salir del país, puedes generar tantas cosas en la gente que no lo dimensionamos, qué es lo que sucede afuera de lo que tu estas cantando, pintando o retratando.

Es bien especial porque sabes que tienes la responsabilidad pero hay un momento en el que no tenés que cargar con eso, no tenés que echarte los dolores de los otros y de las otras al hombro y tratar de resolverlos porque el arte no se puede medir con la vara del sistema capitalista, no es igual que abrir un corazón y sanar ese corazón que es lo que hace un médico, sino que uno lo sana de otras maneras, que son de pronto más indirectas, mas encriptadas, más poéticas, y eso digamos que en cuanto a la utilidad pues no serviría para el sistema, yo creo que por eso nos tiene en un espacio bien marginal, por eso nos juzgan y nos tiran la mala cuando cantamos las cosas directamente, es una vaina de balancear como ser humano, hay que tener unas claridades con esa responsabilidad, saber que tiene un impacto, pero también entender que pues no somos redentores de nadie y yo creo que una puede aportar a donde una le de el alma, porque también es muy difícil enfrentarse también a las grietas tan directamente y conocer a las víctimas, es una vuelta muy dura y vos también están cargandote y estas siento esponja y estas haciendo contención y es como bien especial y bien bonito, pero también saber decidir cuando no sos capaz de hacerlo y reconocerlo también.

Es importante no desconocer el miedo a sentirse rota o roto.

DjLu: Creo que el pintar en la calle tiene poder porque es un espacio de libertad, un espacio de comunicación transversal que está por fuera de los medios de comunicaciones tradicionales del país, por fuera de los espacios institucionales, es el espacio de todos, es el espacio donde todos podemos transitar indistintamente de raza, estrato, color, pensamiento y por eso mismo comunicar en la calle tiene tanta fuerza y tanto poder, más aún cuando sabemos que los medios han cogido esas líneas editoriales que hacen que la lean los de su misma línea editorial, con más razón aún la calle ha cogido ese poder comunicacional, alternativo, y democrático que es muy poderoso.

Eso nos confiere a nosotros una buena responsabilidad porque sabemos que el mensaje que allí se ponga puede llegar a transformar para bien o para mal. Ahora, yo bien tengo mis maneras de accionar, mis maneras de comprometerme y respeto las maneras en las que los otros se quieran comprometer, si otra persona quiere expresarse de una manera opuesta a la mía políticamente en la calle, buenísimo hágalo, es que yo

justamente estoy defendiendo el espacio de la calle como espacio democrático y por eso mismo digo que la calle no es mía, es de todos.

Lo que a mi si me da rabia es la gente que viene a censurar el trabajo de otros en vez de tomarse el tiempo de hacer su propio trabajo, entonces eso demuestra una falta de creatividad, una falta de posibilidad argumentativa y de discusión y más bien una necesidad de borrar el pensamiento del otro que es justamente lo que reiteradamente se ha hecho en este país y es lo que ahondado esas desigualdades y es lo que nos tiene como nos tiene, entonces yo digo, la calle es de todos y si ustedes quieren salir a hacer el grafiti de otra bandola política, cheverísimo, que de hecho los hay, hay unos grafitis fachos por ahí, porque la calle es de todos. Entonces yo si digo, los que estamos en la calle, hagamos lo que queramos, y tenemos una gran poder, y así mismo les digo porque no pintan en la calle sino los que leen la calle, yo les digo: lean bien la calle, porque en la calle también hay de todo, pero yo creeria que si uno hace un buen juicio de todas las cosas que hay en la calle, se puede llevar una mejor idea de lo que es nuestra país que en cualquier medio tradicional vendido al poder hoy en día.

Simona: Antes de pasar con Trifullkart, aprovechando eso que acabas de decir, como por ejemplo están organizados los grafiteros y grafiteros aquí en Bogotá, sabiendo que hay tanta diversidad de pensamiento, que el grafiti es un ejercicio artístico pero no una organización política.

DjLu: El grafiti directamente ligado a lo político, poco se da, en algunas campañas hay algunos políticos que se aproximan a los artistas para que les hagan un mural, y nosotros como artistas que lo están haciendo por dinero y eso es válido, porque también

se necesita plata y se necesita pagar el arriendo y que de pronto no está ligado a ese pensamiento político, es un trabajo más y eso hay que entenderlo. Ahora el graffiti en Bogotá como tal se organiza a partir de las mesas de graffiti por localidades desde que se hizo el decreto del graffiti en el año 2013, se crearon estas mesas de graffiti para hacer diálogos para hacer proyectos, hay estímulos distritales que se otorgan a las prácticas de graffiti y de muralismo en la ciudad y todo lo que tiene que ver con ello, lo cual es muy importante porque puso la práctica del graffiti al nivel de otras artes, cuando antes era visto como una cosa delincuencia, oscura, de gamines, vandálica, entonces en el 2013 se hizo una investigación muy profunda, porque ya no se podía ignorar más una práctica que estaba en todos lados, entonces mejor entendamos y hagamos algo al respecto, quienes están detrás, cómo se organizan, cuanta plata se gastan en pintura, por qué van los turistas a tomarse fotos allí, entenderlo, que es el primer paso.

Con la música pasa mucho eso, y tu lo debes saber, en principio dicen, es que eso no me gusta, pero explíqueme, dejame oír y argumentar un poco a ver qué pasa, entonces con el arte es igual y haber puesta en la mesa; Digamos que para bien o para mal, algo que ayudó mucho fue la muerte de Diego Felipe Becerra que lo mató un policía hace 10 años, en el 2011, y eso a las malas fue algo que llamó la atención, que evidenció que están matando a la gente por hacer graffiti, entendamos esta vaina, hagamos un estudio, saquemos un decreto, hagamos unas convocatorias para darle plata a esta gente porque es otro tipo de arte y también resulta que hay mucha más gente involucrada haciendo esos rayones que haciendo teatro o escultura en mármol, porque los tiempos son así.

La ciudad tiene muchísimo graffiti, la institución se ha logrado dar cuenta que eso existe, se ha organizado, hay quienes participan de esas mesas, hay quienes no, están los del graffiti totalmente vandal que les gusta es transgredir a partir de sus letras y estar por fuera de lo legal, me parece maravilloso también, acoge a una cantidad de intenciones y una cantidad de gente, pero lo más importante siempre en paz y en buena onda, nosotros somos un gremio que nunca hemos tenido un problema mayor acá en Bogotá.

Simona: Trifulkart, ¿para que la fotografía en la transformación de una sociedad y el tipo de fotografía que tu haces?

Trifulkart: En una sociedad en donde los medios hacen parte de este aparato corrupto y nos mienten en cada segundo de locución y emisión, tenemos que hacer una contraparte a toda esta maquinaria de mentiras, entonces si los medios tradicionales nos mienten, en las paredes podemos encontrar la verdad, por eso también el trabajo de nuestros hermanos grafiteros en esta ciudad es muy importante, porque todo lo que estamos viendo significa algo.

¿La fotografía? todos somos fotógrafos con nuestros celulares, y mucha oferta en redes, esta fotografía documental que a veces tildan de pornomiseria... personalmente me pasó algo la semana pasada que fui a hacer un registro de los hermanos embera que están acampando en el Parque Nacional y fui con mis equipos y no pude sacar la cámara de la mochila, porque no fui capaz de tomar una foto, por la situación tan triste en la que están, me quede parchando con las madres, con los niños. Me quedé parchando, no me sentí obligado, me sentí quebrado porque la realidad que quería relatar no me da para sacar la cámara.

Simona: Recuerden que el espacio está abierto si quieren hacer preguntas.

Ciudadana en el público: Hola, buenas tardes para todos, yo más que una pregunta quiero hacer una reflexión que tengo del paro y especialmente con ustedes tres creo que permitieron una cosa muy importante, porque siento que el paro no fue un estallido espontáneo sino que eso tiene una serie de momentos históricos que ha vivido el país, que estalla en un gran paro nacional que tiene que ver con un movimiento latinoamericano que también empieza en Chile. Y yo siento que este estallido que inició en 2019 fue muy diferente porque nos enseñó a hablarle a la gente de a pie, a la población de a pie, a la gente que no sabe qué es arte o que no sabe que es un graffiti, que no entiende una fotografía o no entiende que es la fotografía y para qué sirve y yo creo que ese fue el gran impacto del estallido artístico en Colombia. Que nos permitió hablarle a la gente de a pie.

Para mí era una chimba que que mi mamá me dijera: mamita mire ese no fue el muchacho que mató el policía, está en la pared, y íbamos por transmilenio, si mamá ese muchacho del noticiero, entonces siento que que bonito, que ese arte se trasladó a pensarlo y que lo leyeran otras personas y yo creo que **ese es el impacto que genera esta nueva intención de hacer arte de otra manera, desde la intención y eso es bonito.**

El arte permitió hablarle a la gente apática, a la gente apática que nunca tomó posición frente a algo, porque estaban tan alienados que sentían que no los tocaban y eso fue el gran éxito del estallido artístico y del estallido popular y del estallido social, y nos enseñó a leer la calle.

Yo, por ejemplo, en la UPZ 80, vi una galería fotográfica de muchos fotógrafos del paro, y los pelados lo que hicieron fue montar ollas para imprimir esas fotos y para mostrarle a la gente que estaba pasando en el país y de pronto los fotógrafos no saben que tienen un museo de memoria en los barrios populares y eso me pareció una chimba, porque también permiten que su arte esté para la disposición de la gente.

DjLu: muchísimas gracias primero que todo por ese comentario tan efusivo con tanto corazón como deben ser finalmente echas y sentidas las cosas, en serio que agradecemos que el mensaje que ofrecemos haya llegado y que esa denuncia de Lucas que se hizo en Transmilenio, haya llegado a la gente y haya llegado a tu mamá, haya llegado a la gente que no es consciente y que a través del arte podamos llegar y tocar a esta gente. **Algo que el movimiento social no había tenido en cuenta y es ese poder transformador del arte.**

Simona: Voy a intentar ser abogada del diablo con lo que voy a decir, pero me parece que es importante porque hablar de esto genera un espacio de inspiración y saber que todos tenemos voz y acción dentro de la transformación social, sobretodo si hay herramientas artísticas, pero indiscutiblemente vivimos en una continente que tiene unas dinámicas de terror muy fuertes instauradas en el ADN colectivo que tiene que ver también con el silencio y la censura, y ese silencio y esa censura se dirige hacia quienes amplifican esas voces, hacia los artistas, desde nuestros abuelos, hasta nuestros padres y madres.

Esta es una pregunta muy personal que tiene que ver con cómo atravesar esos miedos y esos escenarios de censura y de silencio sea en el espacio, al blanquear un graffiti, al perseguir a un grafitero, al existir toda una dinámica de terror, al censurar una canción, al no darle espacio o micrófono o un artista, al

bajar una foto o al no publicar una foto, o a que ningún medio quiere sacar esa foto, eso psicológicamente hablando no es solo el impacto de quienes estamos alrededor de esa información que nos jode de alguna manera, sino ¿cómo seguir ejerciendo lo que hacemos sabiendo que esa es una dinámica que sobre todo está normalizada?

La Muchacha: Es una situación que vamos a tener que seguir enfrentando quien sabe hasta cuantos años, eso me hace pensar en una frase que le escuche a un líder de un cabildo nasa, que decía: **“Nos van a seguir matando, a todos, pero no nos vamos a quedar callados y si nos van a seguir matando nos van a tener que matar a todos, pero todos vamos a tener que seguir gritando lo que necesitamos”** porque eso es lo último que contemplamos, el silencio y más que eso el silencio impuesto. El silencio ha dejado de ser una elección, porque debería también ser una elección, deberías poder escoger cuándo callar o no, pero estamos en un país que no lo permite, aunque hay silencios que vienen de la indiferencia, porque no hay intenciones de hablar o confrontar.

Eso me hace pensar en la fortaleza que hay que tener para salir adelante en un país en el que matan a la gente por decir la cosas que piensa.

Simona: Isa, una cosa antes, ahora que la compañera mencionaba, “No Azara”, que es una canción que evidencia un montón de miedos, digamos ese proceso tuyo para construir la canción, ¿qué pasó después de esa canción?

La Muchacha: Pues hasta ahora no he tenido como una reacción negativa de nadie, antes ha sido una canción que la gente ha cogido para tener esa fuerza de salir a la calle, más allá del impacto que haya tenido afuera, siento que es una canción que

me ha permeado mucho a mí, fue una canción muy difícil de construir, darle muchas vueltas y decir: yo estoy diciendo como persona, como mujer, en primera persona que me disparen de frente y que lo hagan en la puerta de mi casa, porque de aquí no me sacan y porque no quiero tener tampoco miedo de que me maten, no quiero dejar de hacer las cosas por el miedo que me maten, y eso es una vaina muy densa, porque tu estas viviendo en un país en el que estás pensando en eso todos los días, y no solo como grafiteros o fotógrafos.

Mataron a Junior Jein, por estar en la movida, con los barrios, con la gente y es muy difícil enfrentarse emocionalmente a eso, a esa realidad en la que estás dispuesta o dispuesto a asumir que te maten cuando no debería pasar, cuando nadie debería morir por defender lo que piensa o decir lo que siente.

Ha sido un proceso muy loco y ha sido una canción que cada vez que la canto me revuelca porque ha sido una canción que más canta la gente afuera, la que más corea y las personas de la primera línea se han sentido super identificados con ella. Me pasaba una vez en Héroes, cantando en el 20 de Julio, un parcero me pide que le firme el casco de la primera línea y me dijo: ahora si me voy motivado a romperme y eso fue como ¡uy parcero! ¿como así? qué aleteo... es una cosa de que también puedes estar motivando eso, que es bastante pesado y que la gente también tiene la fuerza para asumir la muerte a través de lo que escucha.

Para mi esa canción ha sido muy difícil, y la hice gracias a la comunidad de San José de Apartadó, a la comunidad de Paz y ellos todavía no han escuchado el tema, no sé si ya les llevo hasta allá, pero yo quiero ir y cantarles, porque ellos son los motivantes principales de haber compuesto esa canción, y quisiera saber qué reacción tiene la comunidad porque tampoco

quiero acercarme con poco respecto, no ser extractivista con las sensaciones de las comunidades o con la imagen de la comunidad, entonces también acercarme con todo el respeto y decir ¿Qué piensan de esto? cuando ustedes son los que realmente se han enfrentado a las balas, yo no lo he hecho, pero lo digo y lo canto, pensarse todo el tiempo y ser muy autocrítica con ese tipo de frases que pueden motivar muchas cosas.

DjLu: Las expresiones artísticas siempre han sido una posibilidad de pararse duro ante los gobiernos opresores, las dictaduras, lo fue así en Latinoamérica, en Sudamérica en los años 80, en Argentina, en Chile, con cantantes como Victor Jara, gente que han desaparecido, gente que ha tenido que exiliarse por su pensamiento político, por decir las cosas que los poderosos no quieren oír, escritores que terminan en Europa porque justamente hablaron de esos gobiernos corruptos y asesinos, y acá claramente no es la excepción, los artistas tenemos diferentes niveles de censura que pueden ir desde no ir a la feria del libro en Madrid como sucedió hace poco porque no eran de la bandola y del pensamiento político del presidente, hasta desplazamientos o muertes como estaba ya anotando La Muchacha.

Entonces obviamente estamos dispuestos a eso, es un hecho, pero yo creo que es una responsabilidad que tenemos y creo que un ejemplo muy claro de eso, es el proyecto del 9 de septiembre, que son unos medallones conmemorativos, donde se hace un homenaje a la víctima con el nombre de ellos y se hace un recordatorio de que la institución policial fue la que hizo ese asesinato porque yo he tenido muchas discusiones con la gente que me dice que no fue la institución, fue un policía, pero resulta que no fue un policía sino que fueron muchos, y resulta que la institución policial no ha hecho absolutamente

nada por tratar de resolver esas muertes, y resulta que incluso la institución policial ha amedrentado a las víctimas de las personas que murieron esa noche para que las investigaciones no prosperen, entonces claramente no es una situación de manzanas podridas, sino de una institución que quiere volver a borrar, y volver a matar a las víctimas, como a Dilan Cruz, es absurdo que nosotros nos esforcemos años tras año en ir a pintar la esquina en la que murió Dilan para que llegue la policía a censurar los murales que hacemos, a mí me parece una falta de respeto de la institución, que debería ser la que responde y aceptar sus errores, volver a matar a alguien a través de borrar su memoria, eso me parece terrible.

Pero claramente, una cosa por la que sigo denunciando es porque, primero me encanta, es como esa persona que hace downhill, y se puede matar haciendo downhill pero le encanta, pero por lo que más lo hago es porque se que les molesta rotundamente lo que yo hago y esa es la idea, **molestar y molestar hasta que cambie el sistema.**

Trifulkart: En un país en donde nos censuran toca luchar hasta la muerte, así, yo cada día que me iba con mi casco de bicicleta y con mi escudo antibalas, al Portal Américas, a Usme, a Suba, siempre me decían para qué va, yo decía: es lo único que tengo que ir a hacer en este momento, ir a disparar no gases lacrimógenos, no ir a tirar piedra, no ir a disparar con una 9 milímetros, sino obturar a través de la cámara y como dicen en la costa, del cajón no vamos a pasar y toca es morir con las botas puestas y vi la muerte muy cerca en estas confrontaciones con este lente que no es letal, sino que son las más asesinos de todos como es el Esmad. **Es todo o nada y estar presentes hasta la muerte porque en cualquier momento nos pueden desaparecer, nos pueden mutilar, nos pueden torturar y tenemos es que seguir de frente en la lucha.**

Simona: Pues muchísimas gracias a ustedes tres, lo que representan, porque también hay muchas personas que hacen lo que ustedes hacen y que le están poniendo el alma artística a la transformación de esta ciudad como Diana Uribe lo dice:

“Toda esta explosión artística definitivamente es una forma fundamental de cambiar y de expresar la historia y de contar lo que sucede”.

Qué bueno haber podido tener esta charla, empezamos con música, terminamos con música porque claramente no vamos a dejar ir a Isabel sin que cante canciones así que nosotros nos retiramos y la dejamos a ella. Muchas gracias a todos ustedes por asistir y por hacer parte de esto.

**CUL
TURA
CIUDA
DANA**

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE
CULTURA, RECREACIÓN
Y DEPORTE

