

Catarsis
para la Memoria

La Ilustración como ejercicio de representación del conflicto armado en el Cauca.

Proyecto de grado

Leonardo Huertas Fernández
Programa de Diseño Grafico
Facultad de Artes
Universidad del Cauca
Octubre de 2015

" las cicatrices nos recuerdan
que el pasado fue real "

El silencio de los inocentes

Contenido

Introducción	15
Mi Posicionamiento, origen del proyecto y exploraciones	19
<i>Recorriendo paisajes del Norte del Cauca</i>	21
<i>Diseño, Memoria y Conflicto</i>	26
Justificación	30
Objetivos	32
<i>General</i>	32
<i>Específicos</i>	32
Público Objetivo:	33
Conceptos, hallazgos y reflexiones.	34
Diseño, historia y memoria	35

la Memoria histórica	37	Diseño, Ilustración y Narración	54
<i>El concepto de Memoria Histórica</i>	38	<i>Mi posicionamiento como Ilustrador</i>	55
<i>Los aspectos humanos</i>	39	<i>Matices conceptuales gráficos</i>	57
<i>Los aspectos políticos</i>	40	Desarrollo metodológico del proyecto	60
<i>Los aspectos culturales</i>	41	Diseño, investigación y representación	62
<i>La suma de todos los elementos</i>	42	Perspectivas de la investigación en Diseño	64
Concepto de conflicto	43	Compartiendo sensibilidades	67
<i>Antecedentes</i>	45	<i>Metodología</i>	69
<i>Causas del conflicto</i>	47	El Mural como Memoria Colectiva	70
<i>Resistencia Indígena y social</i>	48	<i>Metodología</i>	74
<i>Presencia de grupos armados ilegales</i>	49	Propuesta de interacción	75
<i>Control territorial</i>	51	<i>Territorios para la Memoria, la Dignidad y la Vida.</i>	75
<i>Consecuencias del conflicto</i>	52	<i>Planeación de la Didáctica.</i>	75
<i>Como se nos muestra el conflicto</i>	53	<i>Formulación de la Didáctica</i>	77

<i>Voces para la memoria</i>	77	<i>Objetivos Específicos</i>	84
<i>Marcando territorio</i>	78	Propuesta de intervención pública.	91
<i>Paisajes soñados</i>	79	<i>Momento inicial</i>	97
<i>El Taller como espacio de encuentro y creación colectiva</i> ...	79	<i>Momento intermedio</i>	97
<i>Objetivos generales de los talleres:</i>	81	<i>Momento final</i>	97
<i>Principios del taller</i>	81	Reflexiones finales	99
<i>Justificación de la didáctica</i>	82	Aprendizajes del proyecto	104
<i>Objetivos</i>	83	<i>Actividades</i>	106
<i>Metodología general de Catarsis para la Memoria.</i>	84	<i>Semanas</i>	106
<i>Tarea</i>	84	<i>Cronograma</i>	106
<i>Explicación</i>	84	Fuentes consultadas	107
<i>Necesidades</i>	84		
<i>Participantes</i>	84		
<i>Espacios</i>	84		

Introducción

La presente propuesta intenta abordar el tema del conflicto social y armado en el Cauca, desde el Diseño, la ilustración y la narrativa, articulados a la Historia y la memoria colectiva para generar un proyecto de investigación y producción visual que me invita a recorrer montañas con bruma, valles, trochas y caseríos, para encontrar voces e imágenes escondidas u olvidadas en el tiempo.

Son enormes los impactos que sufren las diferentes comunidades que se ven afectadas por el conflicto, el despojo, desplazamiento, despoblamiento y desarraigo que miles de caucanos han tenido que experimentar, hacen de nuestra región un contexto violento,

en donde no se respetan o garantizan los derechos humanos fundamentales, llegando al punto de vulnerar la dignidad y las vidas de las personas que habitan nuestro territorio por medio de la violencia en sus más terribles expresiones. Mi interés por esta problemática social nace de mi inquietud por saber y conocer el porqué de esta situación en mi región, este trabajo corresponde entonces, a mi proceso personal de indagación sobre un tema que nos afecta a todos como Colombianos de forma directa o indirecta, y más especialmente como habitante de una región que ha sido tan afectada por el conflicto armado como lo es el departamento del Cauca.

Busco entonces por medio de la imagen, generar un ejercicio de representación para sensibilizar sobre el conflicto armado en el Cauca, para ponernos en los pies de quienes lo han vivido y sufrido, usando la imagen para construir una propuesta visual que aporte a generar opiniones y reflexiones sobre este tema. . Las comunidades y territorios en donde se desarrolló esta propuesta corresponden a los municipios

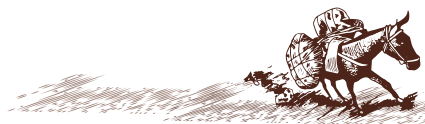

de Santander de Quilichao, Caloto, Toribio y Piendamó, donde se encuentran ubicados diferentes resguardos Indígenas Nasa que pertenecen a la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca). También corresponden los municipios de Popayán y El Patía, donde se llevaron a cabo procesos con organizaciones de Víctimas de las comunidades negras y campesinas desplazadas por la violencia.

Catarsis para la Memoria, nos acerca entonces a la guerra que se vive en nuestra región, desde la mirada del diseñador que se nutre y se conecta con la gente su región y de sus vivencias, evidencia mi interés y compromiso con la investigación sobre las problemáticas sociales de nuestro contexto y la necesidad de visibilizarlas. Es un ejercicio que permite la construcción de preguntas y sensaciones que nos sitúan frente a la indagación y exploración propia del ilustrador. Propone además a la ilustración como un espacio autónomo de producción visual que aporta a las dinámicas más sensibles de nuestro contexto. Este ejercicio permite nuevas formas de lectura,

reinterpretación y significación en los modos de representación que han sido comúnmente utilizados para hablar sobre las condiciones de violencia que afectan de forma sistemática nuestras comunidades, así como la manera de entenderlo y representarlo desde una mirada crítica y reflexiva. Esta última fue y es una de las principales razones que me llevaron a estudiar esta carrera y a creer en ella como un proyecto de vida en relación al aporte que puedo hacer.

Su importancia y pertinencia radica en que desde mi perspectiva como ilustrador, busco generar producción simbólica y mediación cultural, es decir, un proyecto de investigación/creación que tiene como finalidad generar un discurso visual consecuente con un contexto, así como la búsqueda y articulación del diseño gráfico con otros campos del conocimiento, saberes y experiencias humanas, para posibilitar la puesta en escena de nuevas formas de recuperar, interpretar y representar las voces y memorias de nuestras comunidades en relación con el conflicto armado.

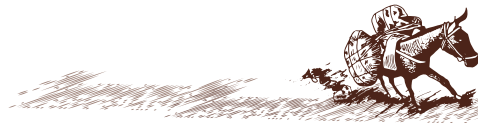
El trabajo de grado busca también en su estructura y objetivos responder a las competencias esenciales del ejercicio profesional del diseñador: Identificar y contextualizar un problema de comunicación desde una mirada crítica y creativa, construir discursos que confronten las teorías y las prácticas del diseño para generar métodos coherentes y consecuentes con el proyecto propuesto y la capacidad de proponer, crear y desarrollar productos visuales de comunicación.

El documento es entonces el fruto de todas mis experiencias en los diferentes territorios del Cauca en donde tuve la grata oportunidad de recorrer y conocer, de mi interacción y participación en procesos con sus diferentes comunidades, mi proceso de aprendizaje en la academia, así como de mis vivencias personales. A continuación presento las diferentes partes y componentes del documento final, que está estructurado de la siguiente manera:

En la primera parte el lector se encontrará con los elementos y argumentos que dan

sentido a mi propuesta, es decir con el origen del mismo, mi posicionamiento como diseñador y las diferentes experiencias que me llevaron a tratar este tema desde el diseño y la ilustración, y que son también el sustento y la causa de este proyecto. Le permiten al lector contextualizarse sobre el porqué y el para qué de mi propuesta de investigación y creación. De igual manera contiene la descripción general de los elementos y reflexiones más importantes y relevantes de mis experiencias en relación con el desarrollo del proyecto.

En la segunda parte se encuentra la justificación del mismo, es decir cuáles son los aspectos e intenciones del proyecto, qué busca, lo que pretende, su propósito y la razón de su pertinencia, de la misma manera cuál es el público a quien está dirigido el proyecto. Contiene también los límites o alcances de mi proyecto como producción simbólica y su coherencia con la disciplina y el contexto. En la tercera parte que se llama Conceptos, hallazgos y reflexiones, se encuentran los conceptos, referentes y elementos teóricos que soportan mi investigación y el desarrollo

del proyecto, de la misma manera el lector encontrará las reflexiones sobre los textos y documentos encontrados y analizados. Al final de esta parte se consignan los elementos más relevantes de esta humilde pero sincera indagación en relación con el tema tratado y sus relaciones con el proyecto.

La siguiente parte del documento contiene mis perspectivas y argumentos sobre mi papel como ilustrador, cómo me empodero de el dibujo para generar esta propuesta y cómo se relaciona con la investigación, la narrativa y la producción de iniciativas de memoria por medio de la producción visual desde la ilustración como un ejercicio de representación en relación con el conflicto armado en el Cauca. De la misma forma expresa cuáles son los fundamentos y referentes teóricos al respecto, en relación con mi ejercicio como ilustrador en un contexto social que requiere cada vez más la interacción del diseño y la academia con la región. También exalta el valor de la ilustración en los procesos de construcción de imaginarios y su potencial expresivo en

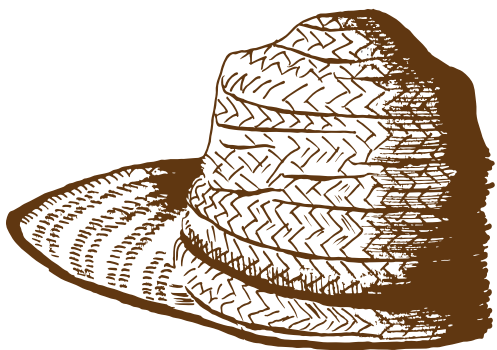
la construcción de propuestas simbólicas donde la imagen, el dibujo y el mural aportan a construir memoria colectiva.

La quinta parte del documento es la más importante, ya que presenta al lector el desarrollo metodológico del proyecto, partiendo de la exposición de los diferentes aspectos y perspectivas que se presentan y discuten hoy día sobre la investigación en diseño, las reflexiones sobre las mismas y cuál es mi perspectiva, postura y forma de asumir el proyecto en relación a esas miradas o propuestas de investigación. De la misma forma presenta las experiencias y sus respectivas metodologías que me permitieron consolidar y desarrollar el trabajo. También contiene los diferentes argumentos, acciones y demás elementos importantes para la construcción y desarrollo metodológico para la realización del mismo y de su resultado, es decir de la propuesta de intervención pública como producción simbólica en relación a la memoria colectiva. Explica además las diferentes partes y razón de ser o sentido de cada uno de los momentos que la componen.

Para finalizar, la última parte hace referencia a mis reflexiones personales de todo el proceso de la realización de este proyecto, los aprendizajes del mismo, así como las perspectivas o posibilidades que este tipo de proyectos puede aportar al diseño, a la academia pero sobre todo a nuestras comunidades en ese proceso de trabajo y construcción de propuestas para abordar temas de interés tanto para la academia como para la sociedad caucana. A continuación se presenta el cronograma de trabajo y los diferentes referentes teóricos y visuales, los documentos consultados, y demás links o sitios de información web que se tuvieron en cuenta para su realización. Cabe anotar que encontré una gran cantidad de material con respecto al tema, pero sólo se consignan aquellos que tuvieron un valor a relevancia para la construcción, justificación y realización del trabajo.

Mi Posicionamiento, origen del proyecto y exploraciones.

Mi infancia se desarrolló en un pequeño pueblo rural llamado Puracé, ubicado en las montañas al oriente del Cauca, y desde que tengo memoria siempre ha sido cotidiano escuchar los ecos de los disparos y explosiones en los cerros, así como helicópteros revolotear por los cielos desde los tiempos cuando el M-19 tenía mucha influencia en el Cauca. Allí transcurrió mi niñez, y aún recuerdo que fueron tiempos duros, el pueblo casi siempre estaba militarizado, no se podía jugar, no se podía salir al campo, aparecían personas muertas y torturadas en el páramo y en los caminos, nadie sabía porqué o quiénes los habían asesinado. Muchos años después, la justicia reveló que el ejército los había “confundido” con guerrilleros, habían

sido ejecuciones extrajudiciales como las muchas que suceden a diario en nuestro país. Las cosas no cambiarían mucho con el tiempo, desde entonces siempre me acompañó esa inquietud y angustia por saber y entender por qué suceden estas cosas.

Este proceso de exploración corresponde a un periodo extenso de mi vida, ya que se inicia cuando tenía 13 años, y que se ha mantenido hasta el día de hoy, por esta razón he decidido consignarlo a manera de síntesis secuencial, pero que trata de recoger los elementos más relevantes que se relacionan con este proyecto de investigación creación desde el diseño. Inicialmente me interesaba la búsqueda y recolección de imágenes sobre el conflicto armado en revistas, periódicos, libros de historia y otras fuentes impresas. Esto lo hacía como un hobby. Cuando entré a la universidad comencé a clasificar las imágenes por temáticas o contenidos de forma muy experimental, por ejemplo: por época, por color, por lugar, por impacto visual, o por el hecho o suceso al que se relacionaban. Luego en las asignaturas de

historia del diseño y comunicación visual sobre todo, encontré autores y a docentes que presentaban reflexiones cuestionando el modelo educativo, el discurso hegemónico, la cultura y el papel de la imagen y del diseño en nuestra academia y sus relaciones con el contexto. El pertenecer a una universidad pública me permitió ver y conocer de cerca las problemáticas que afectan a los diferentes sectores de la sociedad caucana, de ver y conocer diferentes miradas, opiniones y posturas frente al conflicto armado.

Esto consolidaría mi opinión y postura personal, pero me faltaba ver más allá de mí, necesitaba salir de la universidad y de sus discursos académicos, necesitaba encontrar y escuchar a quienes vivían de cerca la guerra, a quienes la sufrían en su día a día.

Luego tuvo lugar un hecho que me conmovió y me impactó por completo, la Masacre del Naya en abril del año 2001. Este hecho aumentó mi motivación por conocer más a fondo lo que estaba pasando, me llevo a buscar, conseguir y leer textos, libros, documentos, revistas y demás sobre el

conflicto armado en el Colombia. Al inicio eran documentos en físico, ya que en ese entonces no tenía computador ni internet, de hecho todavía conservo muchas de ellas, después tuve acceso a documentos virtuales. La lectura y análisis de los documentos fue lento pero muy enriquecedor para comenzar a hacer relaciones, comprender conceptos y responder preguntas; sin embargo siempre surgirían nuevas preguntas.

Decidí entonces ir a conocer la zona donde había ocurrido, a recorrer el territorio y a escuchar a los sobrevivientes de la masacre, a escuchar sus testimonios, sus dolores y opiniones. Esta experiencia cambiaría por completo mi forma de ver, interpretar y postura frente a la guerra, a sus actores, a interesarme más en el por qué? que en los sucesos mismos...a respetar y darle importancia a las palabras, testimonios y opiniones de la gente que ha sufrido por causa de la guerra en sus territorios. Interesarme por saber o entender qué hay detrás de esta guerra, porqué se ha perpetuado aquí en el Cauca, quiénes

la financian, necesitan y para qué? Luego sucederían los hechos acontecidos el 17 de julio del año 2012 en Cerro Berlín, cuando las comunidades Indígenas Nasa hastiadas de la guerra, deciden expulsar de sus territorios a todos los grupos armados y sus posteriores consecuencias. En ese momento decidí que el conflicto armado sería mi tema de trabajo de grado.

Comencé entonces a escribir las ideas y reflexiones sobre las lecturas, especialmente en forma de síntesis o ensayos, o la conexión entre los textos, este proceso lo hice manualmente, por medio de diagramas o esquemas, ya que no soy rápido o eficiente en la escritura con el teclado.

Recorriendo paisajes del Norte del Cauca

A partir de mis diferentes experiencias, mi posicionamiento político, mi mirada como sujeto y como diseñador, de mi participación en diferentes procesos sociales, de mi formación académica y sobre todo de mi interés constante y sensibilidad por las problemáticas sociales, que han marcado mi vida, tuve la grata oportunidad que ser invitado en el año 2010, a conocer el proceso del *Tejido de Comunicación de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN)*, y también participar en su *Escuela de Comunicación Comunitaria*. Me permitió acercarme a sus cotidianidades, a conocer de primera mano las vivencias, relatos, historias y memorias de su gente, permeadas lamentablemente por los efectos del conflicto, pero también conocer y vivir junto con ellos sus procesos comunitarios, sus propuestas, sus planes de vida, sus sueños, y sus formas de resistencia ante la violencia. Esta experiencia me hizo confrontar los conocimientos de la academia, de conocer

otros discursos y conocimientos, de aumentar esa necesidad de indagar sobre lo que sucede en el Cauca y por qué sucede, pero sobre todo la posibilidad de poder proponer, compartir y aportar desde el diseño y la comunicación a esos procesos de defensa de la vida y del territorio ante la inclemencia de la violencia.

Lo que en la universidad, el programa de diseño y la ciudad había sido una lucha por mantener mis principios y mi apuesta como diseñador, allá tenían valor, tenían sentido y razón de ser, yo también he estado en constante cuestionamiento frente al modelo socioeconómico en que vivimos, los discursos y paradigmas de la academia, de la sociedad payanesa y sus patrones culturales heredados de la colonia. Mi inquietud se acrecentó, comprendiendo la necesidad de investigar desde diferentes miradas, conocimientos y experiencias. Esto sumado a la posibilidad del encuentro con otros espacios de discusión y la posibilidad de la autonomía para poder arriesgarme, atreverme y convencerme de generar formas propias de trabajar, de adquirir, generar y compartir conocimiento.

Lo primero que encontré y que llamó mi atención e interés fue la enorme diferencia que existe entre los imaginarios que generalmente tiene la sociedad payanesa sobre el Cauca rural, la representación que han hecho y hacen los medios de comunicación de lo que sucede en el norte del Cauca, y lo que se vive diariamente en esa región. No sería osado decir que existe una intención premeditada en esa representación que se nos muestra, intención que obedece en gran medida quizá, a los intereses que existen detrás de esa representación, intereses económicos, geopolíticos, militares y sociales que existen en esa región y en todos los territorios caucanos.

No es lo mismo ver y escuchar lo que muestran los medios masivos de información, que observar, habitar, y convivir con ellos.

Pronto se presentaría ante mí, el porqué de los postulados de *Jean Baudrillard*, en sus textos de *La Sociedad del Consumo*, en relación al poder de la imagen, de la representación y del rol de los medios masivos, También recordar las profundas reflexiones de *Regis Debray* en su libro: *El Estado Seductor*, en relación a poder develar y entender qué se esconde, se busca o se impone detrás de esos discursos y representaciones. Entender la imagen y su discurso al servicio del poder, del estado y sus instituciones.

La comunicación de masas generalmente excluye a las culturas y saberes que están bajo el dominio del discurso dominante o hegemónico, que compromete u obliga al individuo y la sociedad en el ritual colectivo del consumo para no ser excluido, en donde

la comunicación se presenta solo como difusión de la información producida en función de la demanda del mercado, y que cumplen la función de desconocimiento y condicionamiento mental, tenía entonces sus lecturas, sus reflexiones y puntos de vista que presentaban sus análisis, crítica, cuestionamiento y situación de las cosas, pero no se visibilizaban alternativas concretas, al menos no desde una propuesta o experiencia práctica viable.

Los espacios de discusión en la Escuela de Comunicación Comunitaria giraron en torno al rol de los medios en el tiempo y sus efectos en las comunidades, del impacto social de esta era de la información y el conocimiento, cimentada en el poder de la imagen en los medios masivos, la publicidad y el diseño, que han

cumplido la función de mantener el estatus quo, para servir al modelo económico y al mercado, para promover, propagar y legitimar los valores e ideales del mundo occidental a nivel global. Una “comunicación” unidireccional, enfocada al entretenimiento de las masas, que genera homogenización, peor aún, genera desconexión de las realidades para mantenerlas como están. Esto me generó preguntas sobre mi papel como diseñador y comunicador, como sujeto político y actor social, ¿Cuál es o debe ser mi rol como diseñador entonces?, ¿regulador social?, ¿promotor de la productividad y competitividad?, ¿investigador?, ¿mediador cultural?, ¿o acaso interlocutor o conector social?.

Aparecerían en el camino nuevos panoramas, perspectivas, discursos y prácticas,

que renovarían y alentarían mi motivación. Así el proceso comunitario del Tejido de Comunicación, y su Escuela de Comunicación Comunitaria, me permitieron conocer y experimentar otras lecturas, propuestas y procesos de comunicación alternativas emanadas desde las voces y sentires de la comunidad, a partir de la reflexión en función de la acción colectiva, es decir para poder entender la situación de la región, se requiere tener una conciencia crítica, pero sobre todo un pensamiento creativo y de unas estrategias y herramientas activas al servicio de las comunidades, sus necesidades, sus problemáticas y sus propuestas para resistir la agresión de los actores armados y de los intereses de los sectores gubernamentales y económicos. De hecho el Tejido de Comunicación nace como una necesidad y una

respuesta ante las representaciones negativas o distorsionadas de los medios masivos sobre la lucha y el proceso organizativo del Pueblo Nasa, con las cuales no se identifican y que tampoco reconocen o tienen en cuenta sus propios discursos. La comunicación se hace entonces fundamental como estrategia para defender el territorio y a sus comunidades, para visibilizar y contar lo que pasa desde sus propias voces, para representarse y presentarse al mundo desde sus propias miradas, sus lugares, sus raíces, sus culturas, sus identidades y formas propias de vida.

En este escenario de agresión constante se hace urgente la implementación de otras formas de comunicación y de trabajo colectivo con las comunidades, de corte solidario, donde primen sus intereses, para visibilizar

sus situaciones, problemáticas, necesidades y propuestas, para integrar a la comunidad y generar redes para transformar positivamente las relaciones humanas y sus realidades, cimentada en la retroalimentación y el reconocimiento de la diversidad y pluralidad, y que busca resistir ante el discurso del poder hegemónico. Es aquí donde sin duda alguna se abre un espacio para el diseño y el trabajo del diseñador, quien desde su disciplina y su interés puede aportar a generar propuestas gráficas o comunicativas coherentes y pertinentes con las necesidades de sus comunidades.

Tomando diferentes referentes, propuestas y experiencias es posible hacer de la investigación un ejercicio social, no relegado solo al escenario académico, o científico, sino

que se conecte con los grupos sociales para aportarle desde los conocimientos, teorías y metodologías académicas, sumado a los conocimientos, prácticas y propuestas propias de los mismos, es decir la investigación como una acción colectiva. Catarsis para la memoria, se ha nutrido de todas las posibilidades que ofrece la Asamblea, la Minga y el ritual como espacios de encuentro, que permiten construir con la comunidad, y en este caso donde el tema es el conflicto armado, se vuelve indispensable poder abordar los sucesos, sus impactos en la gente, escuchar y recoger sus vivencias, sus voces, sus relatos, para rescatar esas memorias no contadas y silenciadas. También para poder construir esta propuesta de diseño, que de otro modo sería inapropiado y no respondería a su sentido

y objetivos. Sería injusto desconocer los aportes de las metodologías y conocimientos académicos, no pretendo hacerlo, ya que como diseñadores podemos empoderarnos de diferentes herramientas, conceptos y sus posibilidades, así como determinar qué tanta relevancia pueden tener o les damos al asumir una producción simbólica. En este sentido también *Hermes Tovar Pinzón*, en su libro: *La Sal del Desarrollo*, nos aporta claridad al respecto: *“Hacer depender el conocimiento de mundos complejos, sin valorar el poder de las pequeñas cosas, nos puede conducir a desdeñar la fuerza, valor y acción de tejido social en los procesos de transformación y cambio económicos de una sociedad. Por ello, escuchar voces subalternas permitirá reescribir la historia, desafiar la univocidad del discurso*

oficial, integrar a la narración el protagonismo activo de quienes callan y encontrar el sentido de la instrumentalización de los olvidados.

Poner en movimiento voces bajas es romper el hilo narratológico de las versiones dominantes que manipulan el conocimiento de la historia. Reescribirla supone acudir a sujetos comunes y corrientes y ampliar el interés por las voces olvidadas y sumidas en la ausencia y el dolor. Al incluir en la narración los silencios vetados por la historia oficial se ha de asistir al nacimiento de una nueva metodología.”

En este sentido jamás tendré palabras suficientes para agradecer a las Comunidades del Norte del Cauca, en especial al Pueblo Nasa que ha sido tan

golpeado por el conflicto, pero su proceso organizativo, sus experiencias, su trabajo y compromiso, su ejemplo y valentía me han aportado y transformado como persona, y también para nutrir y darle sentido a este proyecto, que deja de ser una mera perspectiva personal o académica, para ser el resultado que intenta recoger todo un proceso de construcción colectiva.

Todo este extenso proceso y experiencias diversas tuvieron como guía una metodología que se podría consignar a manera de síntesis de la siguiente manera: *El Acercamiento al proceso del Tejido de Comunicación*, recorrer y reconocer los diferentes resguardos y sus territorios, interacción continua con las comunidades,

la observación de las dinámicas de ellos en su territorio, la participación en el trabajo comunitario y diálogo a través de mesas o grupos de trabajo, asambleas, mingas, rituales, talleres, conversatorios, video foros, encuentro con los niños y profesores de las escuelas visitadas o de las veredas. Realización de Talleres de la imagen con los niños y los profesores (realización de máscaras, ilustración narrativa, plastilina y mitos, manejo de cámara fotográfica y de video, esténcil, serigrafía, danza y realización de un mural comunitario), Reflexión de cada una de las jornadas y actividades, por último la recolección de información y Consignación de la experiencia.

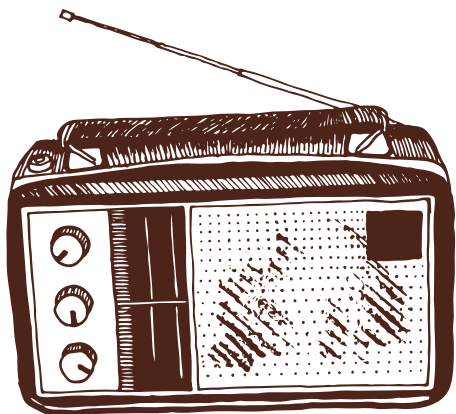

Diseño, Memoria y Conflicto

Esta experiencia, que se puede definir como un ejercicio investigativo y narrativo, de carácter autónomo y colectivo, que nació como un interés conjunto de estudiantes y del profesor del Programa de Diseño, Miguel Tejada, que se propuso como una electiva para acercarnos a esclarecer los orígenes y los impactos del conflicto armado. Fue un esfuerzo por mostrar otras formas de interpretar, visibilizar y transformar los imaginarios que existen sobre el conflicto social y armado del país y nuestra región. Para llevar a cabo esta exploración de la memoria que cada uno de nosotros tenía sobre el conflicto en Colombia, se trazaron algunas rutas hacia nuestras propias raíces, y se propusieron herramientas de análisis, categorías que podrían facilitarnos el acercamiento a estos paisajes y la comprensión de ciertos procesos de consolidación y dinamización de la memoria en relación con las distintas formas de violencia y olvido.

Volvimos sobre algunas huellas, encontrando en cada recorrido distintos momentos del conflicto, relatos e imágenes que han ido quedando a lo largo de todas estas décadas en los círculos familiares, y luego intentamos unir estos hallazgos en un tejido más grande, planteando otros interrogantes: ¿cómo se nos educó en casa para entender la guerra y la violencia? ¿Cuál fue la cartografía de acontecimientos, actores y luchas que nos esbozaron nuestros parientes y amigos? ¿Qué nos decían en la escuela? ¿Qué imágenes fuimos coleccionando a partir del relato mediático? Estos interrogantes permitieron plantear un primer escenario en el que aquella visión estática y museística de la memoria se fue desdibujando, y lo que vimos aparecer en el horizonte se parecía más a un espacio desconocido, o a un océano cuyas profundidades todavía no alcanzamos a imaginar.

También nos adentramos en las causas del conflicto, encontrando que tiene mucho y todo que ver con los conceptos de desarrollo que

se han adoptado e implementado en nuestro territorio desde la colonización del territorio americano, Colombiano y de sus repercusiones sobre el control y poder de la tierra en el Cauca. Los orígenes y la evolución de los conceptos de desarrollo, han sido siempre interpretados, expuestos o asimilados desde el siglo XIX con el de “crecimiento o desarrollo económico” de manera unilateral y desconociendo los aspectos y necesidades humanas, sociales y ambientales de las regiones y sus comunidades.

Estas ideas de corte meramente positivista, racionalista y económica fueron concebidas, desarrolladas y expandidas con la aparición de la burguesía y el racionalismo que llevaron a la postulación de la idea o paradigma del “mundo moderno o modernidad” en la que las ciencias, y en especial las ciencias exactas, como las matemáticas, la física, la química, biología y otras que se involucraron para fortalecer el sentido de la razón o lógica, y que a su vez se acoplan para los modelos de la producción pre industrial y luego industrial, en donde los paradigmas y conceptos matemáticos de

lo positivo y negativo generaron un imaginario, donde lo positivo es todo aquello que se pueda cuantificar y cualificar en términos de conocimiento, producción, plusvalía, ganancia, acumulación del capital. Todo lo demás o lo que no contenga estos términos o sentidos queda relegado a segundo plano de importancia.

Anteriormente, en épocas más remotas, y especialmente en la escuela clásica griega, cuna de la democracia, proponían la idea de desarrollo como todo un proceso integral de la vida, en donde el desarrollo no estaba sujeto únicamente a la parte productiva y económica, sino como el conjunto de procesos articulados que buscan el reconocimiento y crecimiento integral del ser humano con relación a sí mismo, a otros semejantes y a los seres de la naturaleza. El desarrollo entonces no es ni finito ni infinito, y más bien tiene que ver con el proceso constante del avanzar hacia esos ideales, para llegar a la madurez personal del sujeto y colectivo humano, en relación con la naturaleza o

mundo donde se desarrolla y en los cuales intervienen la familia, la comunidad o sociedad, la educación, el ambiente, etc.

Hoy nos encontramos en una encrucijada, pues los paradigmas y recetas “ del mundo desarrollado”, es decir por los países occidentales, capitalistas, industriales y de alta tecnología, y sus sociedades consumistas, adoptadas o implantadas a todas las demás sociedades y países del mundo, no parecen dar las respuestas o resultados para las necesidades humanas y ambientales, tan urgentes para el mundo de hoy o del futuro.

Es necesario recordar y reflexionar sobre el papel que ha desempeñado el diseño en la propagación de estos valores, paradigmas o ideas de mundo, hemos sido sus principales voceros y también nos hemos aprovechado de estos mismos valores para catapultar nuestra profesión, ha sido nuestro trampolín y al mismo tiempo trampolín para este modelo de “sociedad y de desarrollo”, por lo tanto somos tan responsables (¿culpables?) de

la situación actual, valdría la pena pensar si debemos continuar promoviendo estas ideas o de proponer alternativas de un desarrollo para la humanidad, no solo para el mercado, para la vida del hombre y la naturaleza, no para la codicia y el egoísmo, a fin de cuentas no tenemos un mundo desechable o descartable, ni tampoco excedentes de población, y mucho menos futuros cuantificables.

Existe entonces relaciones entre los conceptos de desarrollo, historia y memoria cuando abordamos el tema de los orígenes e impactos del conflicto, y para concluir me permito compartir un fragmento de *Hermes Tovar Pinzón*, de su libro: *La Sal del Desarrollo: “La pregunta que guía esta exposición gira en torno a cómo puede operar en la narración histórica el tiempo muerto, el tiempo ido o, el pasado, en el tiempo vivo, en el hoy, en el presente, y viceversa. Para ello parto de algunos supuestos: primero, la historia heredada, la historia decantada, los acontecimientos que, a través de la conciencia forjan nuestro espíritu, corresponden a la memoria. Segundo, los*

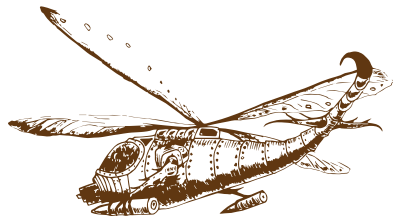
acontecimientos que construimos o de los cuales formamos parte en la sociedad de nuestro tiempo constituyen la materia del recuerdo. Tercero, la interacción del recuerdo y la memoria ocurre dentro de un macro sistema que para el caso de América latina se denomina sistema colonial. Cuarto, el sistema colonial estuvo orientado a la extracción de recursos, a la explotación y al estímulo de oportunidades para determinados sectores empresariales. La gran mayoría de la población quedó al margen de estas orientaciones excluyentes del sistema. La función del sistema colonial no era la del bienestar de la sociedad, y tanto las políticas económicas, como las políticas de estado y aun la religión y la ideología, operaban sistémicamente en la exclusión y en la negación de oportunidades. Estos mecanismos operativos del sistema colonial definen la naturaleza de conceptos básicos en la historia económica y social, como son los de crecimiento y el desarrollo. La fuerza del sistema colonial mantiene vigentes, aun en el siglo XXI, muchas de sus estructuras en la organización del sistema social de nuestra nación.”

Para la realización de este espacio tuvimos en cuenta los siguientes elementos, reflexiones y acciones: Planteamiento de preguntas que nos convocaran alrededor del tema del conflicto armado y del papel del diseño y la comunicación en ese contexto de guerra, propuesta y apertura del espacio como una electiva para los estudiantes del Programa de Diseño Gráfico de la Universidad del Cauca, este espacio estuvo a cargo de la coordinación y asesoría del profesor Miguel Tejada. Búsqueda del material bibliográfico y visual para responder a las preguntas, lectura, análisis, reflexión y discusión sobre el material, en relación con nuestras preguntas, planteamiento de propuestas para visibilizar los hallazgos y reflexiones. Por último la puesta en escena de una muestra colectiva de las propuestas visuales en dos momentos y espacios: Una interna para la comunidad académica de Diseño Gráfico, de la Universidad del Cauca y la sociedad payanesa, en el marco del espacio Diseño al Patio, junio de 2013. Otra externa para la comunidad académica de los programas de Diseño Gráfico y Comunicación Social de la Universidad del Valle, septiembre de 2013.

Justificación

Desde la escuela y hasta mi entrada a la universidad, siempre me ha gustado leer libros de historia, también escuchar historias. Me resulta difícil aceptar y entender cómo en los libros de historia todavía se afirma que los españoles nos descubrieron, nos conquistaron y colonizaron para traer la civilización y el conocimiento a América, en esos relatos ellos son catalogados o presentados como héroes o baluartes de nuestra historia, como los buenos del cuento. Con el tiempo descubriría que ellos mismos habían sido quienes habían escrito esa historia, o su versión de la historia.

Desde la perspectiva de los indígenas y las comunidades negras, ellos habían sido invadidos y esclavizados,

asesinados, despojados de sus territorios y desarraigados de sus culturas y creencias, ¿Nos ha mentado la historia o quienes la escribieron? La violencia como forma para controlar o someter a otros ha existido en nuestro país desde hace mucho tiempo atrás, quizá allí se encuentre los posibles orígenes de la misma y su continuidad hasta nuestros días. Afortunadamente siempre el cuestionamiento me acompaña, y estas dudas me hicieron entender la importancia del punto de vista ante una situación, la historia se ha construido con base en la representación y registro de los hechos con dudosa exactitud, para no decir que con distorsión acentuada; los horrores de la conquista, evangelización, guerras y procesos de independencia, conformación de la República, las guerras de principios de siglo, la época de la violencia de los 50s y sus repercusiones en el conflicto armado actual han sido contadas de forma idealizada, parcializada y excluyente, donde solo se vanaglorian a “próceres”, “líderes”, “caudillos” y toda suerte de personajes que han “forjado” nuestra patria.

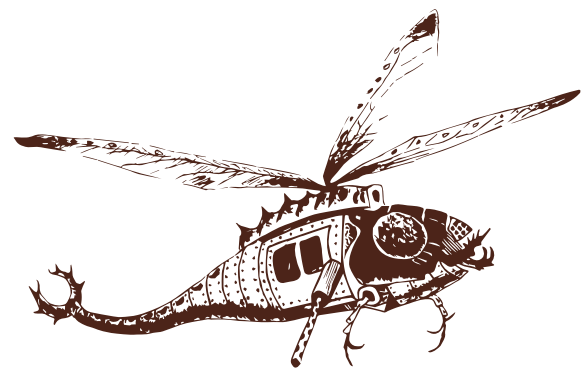
¿Pero en dónde está entonces la historia o historias de nuestros indígenas, afrocolombianos, campesinos y caucanos como nosotros?... ¿Acaso no hacemos parte de esa historia?, ¿No hemos sido los actores y más afectados de todos estos procesos que se han llevado a cabo en nuestro país?... ¿En dónde están sus voces, sus historia, su memoria? Este trabajo obedece entonces a una indagación y exploración personal, como ser humano, como sujeto político, como estudiante, como diseñador, que implica investigar, escuchar e interactuar con aquellos que no han sido nombrados o incluidos en la historia, solo en las estadísticas y como personajes secundarios o como si fueran extras en toda nuestra historia. Aquí está entonces el reto y sentido de este proyecto, para poder reencontrar esas historias ocultas o silenciadas, para poder develar que nos dicen, para poder estructurar, argumentar, crear conceptos, lenguaje, métodos propios, proyectar y representar sus opiniones, sus formas de sentir y ver el conflicto, de reflejar sus memorias.

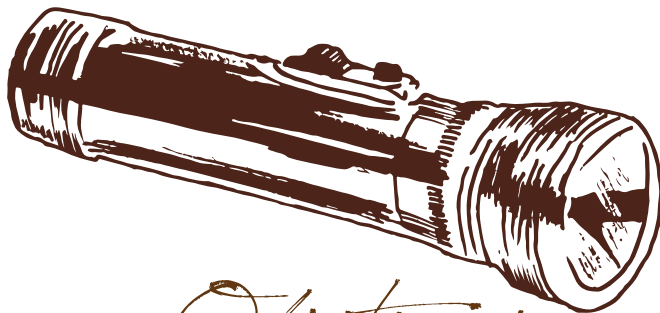
Los orígenes, procesos y consecuencias del conflicto que no se reducen a lo bélico, pues tiene que ver con el destierro, el saqueo y la humillación; con la devastación de la naturaleza y con el desmedro de los derechos individuales y colectivos de quienes habitan los territorios y tiene como característica fundamental el control, posesión y explotación de los territorios, así como de sus gentes y recursos, donde diversos discursos asociados a sectores económicos y políticos han puesto a los habitantes del Cauca en medio de la guerra que mantienen los diferentes grupos armados.

Para analizar, interpretar y poder representar o visibilizar el conflicto que vivimos día a día en nuestra cotidianidad, se hace indispensable indagar sobre sus orígenes, remontarse en la historia y la memoria, plasmadas en documentos, imágenes, relatos, voces y vivencias. Gran parte de los profundos problemas del Cauca tienen o están relacionados con este conflicto que nos desangra, que nos toca, que nos dispersa y desvincula, que nos atemoriza

y deshumaniza; peor aún, nos imposibilita construir y disfrutar de nuestra región, donde desde su riqueza y diferencia de lo diverso podamos coexistir sin agresión.

Considero que este trabajo ha exigido capacidades argumentativas en cuanto a criterios, conceptos y perspectivas de la ilustración contemporánea, además de reflejar con claridad mi posición frente al desarrollo de competencias propias del diseñador, lo cual es importante en el desarrollo profesional.

Objetivos

General

1. Creación de un proyecto de diseño que conecte la investigación y la ilustración a los procesos de la producción visual.

Específicos

1. Creación de una propuesta de narrativa visual contextualizada para visibilizar y sensibilizar sobre el conflicto social y armado en el Cauca.
2. Creación de una intervención pública para exaltar el potencial expresivo-comunicativo de la ilustración en el desarrollo de la creación visual colectiva, tanto como proceso de exploración y formación como ilustrador, así como la generación de discursos y sentido.
3. Generar una memoria a partir de la recolección, reconocimiento y consignación de diferentes datos, imágenes, relatos, voces y experiencias que posibiliten el acercamiento y la comprensión de los procesos sociales de consolidación y dinamización de la memoria colectiva.
4. Aportar en el fortalecimiento del Diseño Gráfico como una disciplina esencial para la indagación, deconstrucción y reconstrucción de los imaginarios y memorias sobre el conflicto armado en el cauca.

Público Objetivo:

Este proyecto está dedicado y dirigido a todas las víctimas, desplazados y sobrevivientes del conflicto armado en el Cauca, especialmente a las comunidades indígenas, negras y campesinas del norte, Popayán y sur del Cauca. Este proyecto puede significar un inicio para ayudar a visibilizar y entender sus realidades, y también a transformar imaginarios y actitudes frente al conflicto social y armado en nuestra región. Pretende ser una didáctica para que ellos puedan socializar su situación y problemáticas ante otros públicos y personas interesadas en el tema. Existe todavía un desconocimiento en la sociedad payanesa y caucana sobre la dimensión, impacto social y humano del conflicto armado, ya que se nos ha mostrado una versión que omite información o desconoce las sensibilidades de las personas que han sido afectadas, información que en muchas ocasiones esta distorsionada o desconectada de la historia y la memoria colectivas. Esta propuesta busca con todas sus limitaciones aportar a sus iniciativas por construir su propia memoria, donde el diseño se articule a ese proceso como dinamizador, conector y productor de herramientas visuales que lo permitan. Quizá esta propuesta también pueda ser útil como un aporte a la formación visual y didáctica para nuestras comunidades, nuestra región, y nuestra propia historia.

Conceptos,
hallazgos y reflexiones.

Diseño, historia y memoria

Si comenzamos por entender la historia como la legitimación de un discurso, entonces debemos analizar el concepto o conceptos de discurso, partiendo de que el sentido es el proceso de construcción de significación. Lo que no se nombra no existe, somos lo que decimos que somos, y el mundo es lo que decimos que es. ¿Entonces cómo se producen, reproducen y circulan los sentidos (significaciones) de las cosas, hechos, situaciones, personas y procesos?

La academia nos enseña que el concepto de discurso, desde el post estructuralismo no corresponde a definiciones o postulados en abstracto posibles gracias a la simple pre-existencia de un código, sino a la realización de acciones, o de procesos interactivos, siendo el discurso entonces el proceso de interacción social que posibilita construir o de construir sentidos y reproducirlos.

Michael Foucault propone en su libro, *La Arqueología del saber*, dos elementos importantes sobre el concepto de discurso: El análisis del discurso.

Él afirma que los recursos del lenguaje están y siempre estuvieron sujetos a los desarrollos y conflictos históricos de las relaciones sociales; es decir, aunque el lenguaje sea abstracto, el sentido no lo es. Los discursos son construcciones sociales, históricas e institucionales, y los sentidos son producto de esos discursos institucionalizados. Los infinitos sentidos que pudieran generar un lenguaje están limitados por la estructura de relaciones sociales que prevalecen en un momento y lugar determinados, estructura que se representa mediante diversos discursos. Experimentamos nuestra individualidad, nuestra vida y ejercicio profesional habitando tales subjetividades discursivas previstas, algunas confirmándose recíprocamente y otras coexistiendo, incluso de manera violenta. La individualidad es la sede en la que se reproducen, regulan o cuestionan discursos establecidos históricamente y construidos socialmente.

En los discursos específicos se contienen o cuestionan los sentidos establecidos socialmente, están estructurados e interrelacionados, entre ellos están: los discursos de las instituciones, de las profesiones, de los medios, etc. Algunos de estos discursos gozan de reconocimiento y credibilidad social, porque han sido más legitimados socialmente, científicamente, etc. Y por lo tanto resultan más visibles, más evidentes que otros. Y existen otros discursos que libran luchas para obtener algún reconocimiento o legitimización social.

En síntesis los discursos son relaciones de poder, gran parte de la producción cotidiana a la que estamos sujetos es el resultado de una pugna ideológica constante entre discursos. Ahora bien, a veces nos encontramos ante imágenes que nos hacen reflexionar y que nos invitan a cuestionar, dudar o derrumbar ciertas cosas que creíamos, ponen a prueba la historia, estamos frente a imágenes que nos muestran otras lecturas, otros discursos nunca enunciados, así resulten chocantes, no muy

agradables a lo socialmente reconocido o aceptado. Desde principios del siglo XX, la violencia de los 50s, el bipartidismo, el narcotráfico y sus secuelas en el conflicto social y armado del país, demuestran una y otra vez las inexactitudes de la historia consignada y legitimada. Desde siempre me asaltó esa angustia por tratar de entender qué sucedía a mi alrededor, qué había pasado antes para que esta situación de violencia se presentara hoy, y sobre todo los posibles impactos en el ahora y a futuro.

Como persona, como sujeto político, como colombiano, como diseñador siento una gran presión y compromiso ya no de creer la historia, sino de releerla y reinterpretarla, porque me queda claro que se requiere revisarla, analizarla y de reescribirla, para recuperar la palabra y la memoria de aquellos que no han podido contar su historia, para aportar desde el diseño a visibilizarla. Ahora podemos aportar para reconstruir sus memorias, para redimensionar el concepto de la historia, para contarla desde las palabras de nuestra gente, desde sus recuerdos, desde sus vivencias, así

resulte complejo y difícil para un observador describir o interpretar lo que nunca se ha contado o enunciado, lo que se ha olvidado, lo que no hemos presenciado o vivido.

Se podría pensar que este no es un proyecto de diseño, o mucho menos que tiene que ver con el Diseño gráfico y la historia del diseño, pero qué rol juega entonces el diseñador que deja de lado o ignora su contexto y sus realidades?...es necesario indagar para encontrar respuestas, la duda como elemento fundamental para buscar, analizar y argumentar, como diseñadores tenemos una responsabilidad con esa deuda histórica, responsabilidad de la cual todavía no somos plenamente conscientes, porque hemos estado muy ocupados o pendientes solo de servir para publicitar los discursos de quienes detentan el poder a nivel político o económico y la imagen como su medio para legitimarse. Necesito entonces recordar y evocar a todas esas voces, de alguna forma soy también el resultado de esas vivencias y quizá la razón por las que estoy aquí y existo, por lo tanto hace parte de mi propia historia.

la Memoria histórica

En Colombia desde hace algunos años se ha venido hablando de “Recuperación de la Memoria Histórica”. Muchos imaginan o suponen que se trata de algo que solo hace referencia a la época de la violencia y sus relaciones con el conflicto armado. Analistas y especialistas dan sus opiniones sobre el tema, a veces sesgadas, en los diferentes medios de comunicación, foros y toda suerte de eventos, que dan o dejan una imagen no muy clara del tema. Pareciera que todo se limitara a una política de un gobierno de turno afanado por un “proceso de paz”, a la interpretación y reivindicación de los familiares de protagonistas de aquellas épocas, que todo el mundo quisiera mejor dejar en el pasado o en el olvido, peor aún en algunas ocasiones se trata de mostrar como algo que nada tiene que ver con nuestro presente.

A continuación comparto una síntesis de las ideas y conceptos de *José María Pedreño*, líder político y Presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, y quien ha sido un protagonista clave en

el análisis de la memoria y secuelas de la guerra civil y el franquismo en España, en un reportaje especial de la Revista “Pueblos” sobre derechos humanos, que considero importantes y relevantes a propósito de la memoria.

Él propone que no se puede reconstruir la memoria sin profundizar en las causas del conflicto, el contexto histórico y social del mismo, sin este paso es imposible hacer claridad sobre este tema, y lo que se logra es confundir a la sociedad. En lo cultural, nos muestran un tratamiento de la Memoria Histórica como un objeto de museo alejado de la realidad social actual. Los análisis serios se ponen en igualdad de valor con los libros y documentos de oportunistas, que de forma aislada de la sociedad buscan sacarle jugo en ventas, lo mismo podríamos decir de muchas organizaciones sociales, ONGS, incluso a veces de las mismas víctimas. Lamentablemente la Recuperación de la Memoria Histórica se está transformando en eso, en reivindicaciones de intereses privados, en un escenario para dar satisfacción a la curiosidad académica, e incluso en una forma de ganar votos para las elecciones, eso ya lo sabemos aquí en Colombia. Apostar a la Recuperación de la Memoria Histórica no para limitarse a esas miradas superficiales, sino para hablar y hacer uso de ella para fortalecer la democracia participativa, como argumento para la lucha contra la impunidad, la defensa de los derechos humanos y como elemento de articulación de la sociedad.

El concepto de Memoria Histórica

Existe una frase que dice: *“el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla”*. Pero Pedreño considera que para que de verdad contenga el sentido se debería reescribir diciendo que: *“el pueblo que no conoce su historia no comprende su presente y, por lo tanto, no lo maneja, por lo que son otros los que lo hacen por él”*. El desconocimiento genera falta de entendimiento de los procesos históricos que han provocado nuestro presente, creando un vacío democrático, la razón de que vivamos en una democracia de poco nivel y corrupta es a causa de que está construida sobre el olvido. Por lo tanto no somos los dueños de nuestro presente, porque sólo conocemos nuestro pasado vagamente. Estamos construyendo nuestra historia como pueblo no con nuestro guion, sino con el de los que promovieron (y promueven) el olvido, esto se refleja en el dominio ideológico, político, cultural y económico que tienen sobre nuestra sociedad.

En síntesis podríamos decir que la Recuperación de la Memoria Histórica y de las memorias colectivas, debe ser un movimiento socio-cultural, nacido de la misma sociedad, para divulgar la historia y memorias de los acontecimientos del conflicto social y armado en relación con nuestra historia, con el objeto de que se haga justicia y recuperar argumentos para luchar por los derechos humanos, y no solo una iniciativa o política de un gobierno de turno. Además la necesidad de establecer la verdad histórica de los hechos, que hasta ahora, tan sólo los bandos o actores en conflicto han podido dar su versión, porque han tenido acceso a los medios de difusión o el apoyo institucional necesario para hacerlo. A las víctimas solo se les ha dado un papel de espectadores o participantes secundario. Además se requiere una mirada más amplia sobre el tema porque la memoria debe ser tratada desde todos los aspectos posibles para que el lector pueda acercarse al tema y comprenderlo. Por eso se deben tener en cuenta los aspectos humanos, los aspectos culturales y los aspectos políticos.

Los aspectos humanos

Los que construyen la historia son los seres humanos con sus acciones y que de forma consciente o inconsciente se ven afectados por ella, por eso cuando hablamos de la época de la violencia y del conflicto armado, estamos hablando de personas que fueron perseguidas, encarceladas, secuestradas, asesinadas, desaparecidas... Ha pasado demasiado tiempo, y aunque se supone que vivimos en el país más feliz del mundo, en una de las mejores democracias de occidente y de que estamos en un estado social de derecho, estas personas y sus familiares aún no han sido escuchadas y atendidas debidamente. Y no me refiero a Gaitán, Galán, Pardo Leal o a sus familiares, o a los otros personajes públicos del país, me refiero a las personas como nosotros, a los diferentes individuos, grupos sociales y étnicos que han vivido y sufrido en carne propia el conflicto, quienes todavía viven el silencio y la falta de

reconocimiento. La atención y la voz a estas personas debe estar de primero en la lista de asuntos a trabajar. La explicación de la verdad a los familiares, El homenaje, la localización y recuperación de los restos de personas asesinadas, , la atención psicológica, el reconocimiento social y gubernamental, la justicia y reparación, tanto en lo moral como en lo material, son tareas que forman parte de la Recuperación de la Memoria Histórica.

Todavía el miedo sigue siendo dueño de muchas de estas personas, y de muchas otras que todavía no han podido hablar o denunciar, en especial en medios rurales o lugares remotos, ese profundo miedo que lleva a la negación de la verdad. La voz y atención para los sobrevivientes es fundamental y también tiene que ver con la Recuperación de la Memoria Histórica. Al abordar estos aspectos, se entra de lleno en la recuperación de la dignidad de todas estas personas, y por lo tanto, en la recuperación de nuestra dignidad como pueblo.

Los aspectos políticos

El problema del conflicto armado en el Cauca es sin duda una pugna de discursos políticos, por lo tanto tiene un marcado acento ideológico, de repercusiones en sus diferentes manifestaciones. Quizás sea la parte más compleja de abordar, cada una de las

partes expresa y a veces, sobredimensiona sus perspectivas, lo que dificulta el tratamiento de los aspectos políticos de la Memoria. Para abordarlos de una manera más clara, se podría tener en cuenta los elementos institucionales, jurídicos, ideológicos y sociales. La implicación institucional es necesaria, si bien es cierto que el estado es en gran parte responsable del conflicto y una de las partes, sin su reconocimiento y apoyo, sería prácticamente imposible realizar ninguna labor de Recuperación de la Memoria Histórica. Sólo desde las instituciones se puede legislar y proveer los recursos necesarios para llevar a cabo tan enorme labor.

La participación del estado y sus instituciones son las que pueden garantizar el cumplimiento de la ley para hacer justicia y combatir la impunidad reinante en nuestro país, también para garantizar la justicia y reparación económica de los afectados por el conflicto, así como la inclusión en los documentos públicos, de todo lo que se recupere como memoria histórica en función de la verdad de los hechos, las diferentes

implicaciones del conflicto en nuestro país y la legislación adecuada para afrontarlas.

Desde lo jurídico, a pesar de no tener conocimientos profundos al respecto podríamos decir que sería legislar en función de la defensa de los Derechos Humanos y de la lucha contra la Impunidad, de forma eficaz e inmediata. De hecho actualmente las víctimas y sus familiares presentan descontento con respecto a lo que el gobierno y las instituciones han venido haciendo hasta el momento.

En lo ideológico, entendemos que a estas personas les fueron vulnerados y arrebatados muchos de sus derechos fundamentales por sus prácticas políticas y sociales. Si esto no se tiene en cuenta, el conflicto habrá triunfado plenamente en lo ideológico al silenciar a sus víctimas, peor aún podría ser el hecho de que el resultado solo fuese la verdad o versión de sus verdugos. En lo social, hablamos de fortalecer con todos los sectores de la sociedad los valores democráticos, de la libertad, de la justicia e inclusión social.

Los aspectos culturales

Respecto a los aspectos culturales, en un primer momento, se encuentra la investigación histórica y científica, no como elementos aislados, sino articulados con

los demás aspectos. El derecho a saber la verdad tanto por las familias, como por la sociedad Caucana no podría satisfacerse sin el conocimiento riguroso de los hechos. Se transforma en herramienta para conocer la verdad. En un segundo momento, la divulgación: los libros y publicaciones, las documentaciones, las exposiciones, los seminarios, charlas y debates para dar a conocer los hechos. Por último, en un tercer momento, la creación y producción simbólica: la obra de teatro, el documental, la poesía, la pintura, la escultura, las cartografías, las producciones visuales, etc. Aquí reside la importancia de nuestra profesión como diseñadores y comunicadores junto con los historiadores, documentalistas, antropólogos, sociólogos, periodistas, pero sobre todo con la participación de las víctimas y sus familiares, ellos son la razón de nuestro trabajo y fuente primaria de información. **Catarsis para la memoria**, pretende aportar en este sentido, aquí reside su importancia, relevancia y pertinencia a nivel humano, social y académico.

La suma de todos los elementos

Queda claro entonces que para que la memoria no sea solo la búsqueda de un familiar desaparecido, el logro de una remuneración económica para las víctimas, la publicación de un libro, la exposición de las producciones simbólicas, la excavación de una fosa común, etc. Se necesitan todos estos aspectos en conjunto, sólo la suma de todos estos elementos, en todos y cada uno de los casos, nos da la verdadera dimensión de la Memoria histórica, pero también a las diferentes formas de memoria colectiva. Cada aspecto por aparte o separado del resto no podría ser considerado como tal. Como Diseñadores y actores sociales debemos tener en cuenta estos aspectos al desarrollar producciones visuales simbólicas, en este proyecto intento aproximarme, más como un proceso de exploración, experimentación y de representación.

Concepto de conflicto

En esta parte consigno los elementos y hallazgos más importantes de esta modesta, pero sincera indagación sobre el conflicto social y armado el Cauca. Pido entonces un poco de entendimiento por parte de los lectores, ya que no pretende ser una investigación rigurosa de tipo histórico o académico, sino que obedece a mi interés personal por investigar, que busca más es contextualizar al lector y al público sobre el escenario y los aspectos relevantes del tema a abordar. Haciendo estas aclaraciones, a continuación procedo a exponer las ideas y elementos que considero más importantes. En cuanto a su delimitación espacial y geográfica corresponde a los municipios de Santander de Quilichao, Caloto, Toribio y Piendamó, donde se encuentran ubicados diferentes resguardos Indígenas Nasa que pertenecen a la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca). También corresponden los municipios de Popayán donde se desarrollan diferentes procesos con organizaciones de Víctimas y

desplazados, y el municipio del Patía, y sus comunidades negras y campesinas desplazadas por la violencia. En cuanto a su dimensión temporal, abarca una breve descripción de sus orígenes en la Colonia Española y la violencia de mediados del siglo XX, pero se enfoca desde los años 80 hasta el presente.

Para empezar podríamos decir que en los años siguientes a la segunda guerra mundial aparece un nuevo concepto, la polemología, del griego *polemos*: conflicto, y *logos*: tratado o análisis, es decir se trata del estudio, ciencia o disciplinas que investigan y analizan la guerra, para entender sus causas y consecuencias, y que buscan encontrar las relaciones y correlaciones desde la historia, la economía, la política, la geografía, la antropología, la sociología y la cultura. Diferentes autores, instituciones y organizaciones civiles y académicas, han abordado este tema desde entonces debido a los desastrosos impactos y grandes repercusiones de las guerras en las sociedades.

Muchos de estos analistas del tema, como

el profesor norteamericano Quincy Wright en su obra: *A study of war*, en 1942, llegaron a similares opiniones y varias conclusiones con respecto a los conflictos bélicos, a manera de síntesis se podría decir que la guerra aparece en la humanidad cuando en los pueblos se inicia un estado de civilización. De igual manera aquellos territorios que son aptos para la agricultura, ganadería, minería, industria, etc. Es decir territorios aptos para la producción, son territorios susceptibles de disputa y control entre esos pueblos o civilizaciones. La razzia, es decir la conquista de un territorio y sus recursos, ha sido la empresa-industria de muchas civilizaciones que se lanzan a la conquista política y militar para la creación y desarrollo de naciones o grandes imperios. Del mismo modo estos grupos sociales o sociedades han entrado en conflicto por causas ideológicas, políticas o religiosas, que buscan la expansión de sus ideas, creencias, prestigio o status político sobre los demás. Esto parece coincidir con la postura del filósofo alemán Max Scheler, quien en su libro: *El genio de la guerra y la guerra alemana* (1915), afirmaba que: "la guerra es

el principio dinámico de la historia, la obra pacífica consiste en la simple adaptación al sistema dinámico creado por el conflicto anterior". Es decir que todas las etapas sucesivas de la organización de las sociedades humanas se han realizado a través de la guerra. Esta es la que ha permitido haciendo el uso de la fuerza, unificar clanes, tribus, pueblos y sociedades para transformarlas en sociedades políticamente estables, que a su vez se convirtieron en estados, naciones e imperios.

La historia de la humanidad desde sus orígenes y hasta el presente tiene una constante, los conflictos sociales por diferentes causas, circunstancias y consecuencias. Y para afrontar esos conflictos ha recurrido al uso de la fuerza y la violencia para justificar sus ideas, creencias, necesidades y ambiciones, llegando al punto de que a pesar de tener una inteligencia y sensibilidad, ha hecho caer a la especie humana en la total ausencia de sentido común, la intolerancia y le ha dado al hombre la capacidad de auto aniquilarse así misma usando al máximo

su conocimiento y desarrollo tecnológico para lograrlo de la manera más eficiente.

Todo demuestra que hemos creado, estado y sobrevivido en sociedades agresivas y violentas, con su misma especie y con la naturaleza, y que parece no aprender de la historia. Gran parte de los sucesos registrados por el hombre en la historia son de hecho conflictos. Hoy más que nunca la violencia en su máxima expresión, la guerra, ha convertido al mundo en un lugar invivible. Para poder entender nuestros conflictos, en Latinoamérica, en Colombia y el Cauca, se hace necesario entonces revisar la historia, del papel de la imagen como poder de legitimación y al servicio del discurso hegemónico o dominante, y acercarnos un poco a los orígenes de todas estas situaciones que hoy día nos aquejan y que representan un reto para todos los pueblos de nuestra región.

Antecedentes

El 12 de octubre de 1492 fue el inicio de la primera fase de la expansión europea en los territorios que ellos decidieron llamar Indias Occidentales, luego Nuevo Mundo y después América. Esto significaría para los pueblos originarios la invasión y ocupación de sus territorios, el genocidio de millones de indígenas, así como la esclavización de los mismos, con el propósito principal de saquear y extraer la riqueza acumulada por los habitantes nativos y los recursos naturales existentes, especialmente minerales preciosos, materias primas y la implementación de cultivos a nivel extensivo e intensivo. Cuando la población nativa fue reducida por la guerra, esclavitud y enfermedades, recurrieron a reemplazarla con esclavos negros africanos, desarraigados de su tierra de origen, y traídos de forma forzada a trabajar en condiciones inhumanas a América.

Los europeos tenían claro sus objetivos, el territorio americano tiene que ser vencido y dominado, y esto se lograría mediante la exitosa

inscripción en su territorio de un sistema de significantes capaces de reproducir las nociones europeas de un orden del mundo, la frontera y el control territorial asegurarían la victoria de la “urbanidad” sobre el “salvajismo”, o de la “civilización” sobre la “barbarie”. Ellos habían encontrado tierras y un tesoro descomunal, y traerían el “conocimiento y la verdadera fe”. “. Al menos esto es lo que aparece en la mayoría de documentos históricos. Solo había un problema, que esas tierras y tesoros ya tenían dueños, y se creyeron entonces que la divina providencia les había dado el poder y la autoridad para robarlo, y de esta manera estos mercenarios asesinos, misioneros de túnica y cruz, y mercaderes de seres humanos, “conquistaron y colonizaron América”. Desde la perspectiva de los indígenas invadidos y de los pueblos africanos que fueron desarraigados de sus tierras para ser esclavos en minas de oro y plata, así como en plantaciones de azúcar y tabaco, el asunto fue bastante diferente. No bastó con la violencia física y psicológica de estas acciones, también deberían padecer el robo de su fuerza de trabajo, de su palabra, sus culturas, creencias y memoria.

Desde entonces la riqueza de Europa se desvincula del despojo de sus “colonias”, y nuestra poca memoria nos impide recordar que su riqueza es producto de nuestro despojo. La historia oficial la escribieron los vencedores del conflicto, desde entonces las cosas no han cambiado mucho, la historia se ha escrito no desde la memoria colectiva, sino desde el olvido. Esto pasa aquí en Colombia y en el Cauca, donde nuestras calles, parques, plazas, edificios y monumentos llevan los nombres de genocidas, ladrones de tierras y de los recursos públicos.

Tanto fue el impacto y la trascendencia de estos sucesos, que durante la guerra de independencia y la construcción de la república no cambiaron mucho las relaciones sociales y de poder, serían los hijos de españoles nacidos en la nueva granada, es decir los criollos, los nuevos dueños y controladores de los territorios, que se convertirían en los hacendados, gamonales y terratenientes que aun hoy tienen vigencia. Hoy por hoy, son los grandes capitales financieros e industriales,

internacionales y nacionales quienes utilizan los mismos procedimientos para lograr los mismos objetivos, solo han cambiado los actores y las herramientas.

Pero afortunadamente la historia colectiva se rehúsa a quedarse en el olvido, porque aún permanece presente, el derecho a recordar, es hoy más necesario que nunca, para ponerlo activo, para no repetir el pasado, porque la memoria viva no contempla la historia, sino que nos invita a hacerla.

Causas del conflicto

El Cauca es una zona diversa geográfica y socialmente, que contiene también diversos mundos, formas de vivir y de pensar. Por lo tanto es esa diversidad la que permea las relaciones humanas con los territorios que habitan, la tierra y su posesión o acceso marca la posibilidad de desarrollar sus actividades humanas, sociales, productivas y rituales. Así como todos los seres vivos requieren de un nicho o espacio donde desarrollarse.

La situación de conflicto social y armado en esta zona ha sido una constante desde hace muchas décadas, y es cada vez más grave, los ataques, enfrentamientos, asesinatos y amenazas, hacen de esta zona, una de las regiones más afectadas del país, e igualmente una con los más altos índices de desplazamiento, violación de los derechos humanos y pobreza, que perjudican diariamente a todos sus habitantes, siendo la población civil la más afectada. Existen muchas razones que se remontan a los tiempos y estructuras de la colonia, como la exclusión o discriminación étnica, política, de creencias o socioeconómica, pero expondré algunas de las principales razones que existen.

Resistencia Indígena y social

El norte del Cauca siempre se ha destacado por ser la zona del departamento, con mayor movilización social y resistencia, no solo en el Cauca sino también en el país y la región. Desde principios del siglo XX, el movimiento indígena, liderado por Quintín Lame, y después en los años 80 con la consolidación del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) ha luchado por la defensa de sus reivindicaciones, sus derechos y sus territorios, el proceso de recuperación de tierras, la Minga de resistencia social y comunitaria, y el fortalecimiento de la guardia indígena. La lucha por la autonomía territorial del movimiento indígena, rechaza por igual la presencia de actores armados legales e ilegales dentro de sus territorios. Sin embargo los actores armados ilegales hacen presencia

constante en los diferentes territorios y al mismo tiempo se despliega una mayor presencia de las fuerzas militares y de policía en los territorios. Hoy a través de la Militarización de la zona, el estado, y los grupos armados ilegales les están cobrando su resistencia pacífica con asesinatos, amenazas y desplazamiento. También es bueno recordar que el movimiento campesino y de las comunidades negras del sur del Cauca no se ha quedado atrás, y ha generado espacios importantes de resistencia cultural y lucha por la tierra en el macizo colombiano y todo el valle del Patía.

Esta lucha ha dado origen a otros procesos de resistencia social de carácter regional y nacional frente al gobierno y al modelo económico, en donde han convergido campesinos, afrocolombianos, corteros de caña, mineros artesanales, estudiantes, sectores sociales rurales y urbanos, así como de organizaciones de derechos humanos. En estos procesos el movimiento social Caucano, ha cuestionado el modelo de desarrollo extractivo capitalista y ha ganado un reconocimiento social e internacional.

Presencia de grupos armados ilegales

La presencia de los grupos armados en el departamento es histórica. Desde la época de la violencia bipartidista y de las autodefensas campesinas y liberales de Riochiquito y Marquetalia, en el Cauca han hecho presencia todos los grupos guerrilleros: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Movimiento Quintín Lame, el Movimiento Jaime Bateman Cayón, el Comando Ricardo Franco Frente-Sur, especialmente durante los 80s y principios de los 90s.

Actualmente las FARC son el grupo armado que tiene mayor presencia en gran parte de los municipios del departamento. El ELN también tiene influencia en zonas limítrofes al Valle del Cauca, centro y sur del Cauca. Del mismo modo el paramilitarismo

ha estado presente en esta zona, de forma intermitente pero permanente, desde los pájaros de los 50s, a los sicarios que trabajaban para los terratenientes de la caña y ganaderos de la zona en los años 80s, hasta las incursiones de las Autodefensas con los bloques Calima y Farallones de Cali, los Rastrojos y las Águilas Negras en los años 2000 y hasta la fecha. Por otro lado, no es un secreto que el norte y sur del Cauca hacen parte de un corredor estratégico que comunica a los departamentos de Tolima, Cauca, Valle, Huila y putumayo en donde existen territorios dedicados al cultivo de diferentes alucinógenos con fines ilegales. Ese corredor se ha utilizado para la movilidad de armas y toda clase de insumos para el narcotráfico, que tienen salida por el pacífico. Así el Cauca se ha transformado en territorio en disputa por parte de todos los actores armados ilegales, que buscan controlar el tráfico de drogas, de donde obtienen financiación.

Intereses económicos

Colombia empieza a ser parte del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), relacionado al concejo empresarial de la cuenca del pacífico (PBEC). Lo que requiere en términos físicos, la creación de un corredor internacional en el pacífico colombiano. Esto corresponde de forma clara con la dinámica de la economía de mercado mundial y su incidencia en todo el pacífico. Por esta razón, la posición del Cauca es estratégica, para ser parte de ese corredor, y su vinculación a los procesos de regionalización, integración e internacionalización económica del Pacífico. Cabe recordar también que el Cauca está cerca de la ciudad de Cali y el Valle, donde están grandes centros industriales y agroindustriales de la caña.

Desde la implementación en el norte del Cauca de la Ley de Páez (Ley 218 de 1995), y la aparición de la zona franca, más de 100 transnacionales se han asentado y beneficiado de las prebendas y beneficios tributarios que esta otorga a la inversión, la creación de la zona franca y de monocultivos, especialmente de Caña y maderas, tienen mucha incidencia en el incremento del conflicto. En el Cauca avanza el cultivo de la caña de forma acelerada. La iniciación de mega proyectos en todo el departamento, especialmente de minería, con la entrega de solicitudes y títulos, de exploración y explotación minera a poderosas empresas transnacionales mineras, como la Anglo Gold Ashanti, Cerromatoso y Carboandes,

están generando desplazamiento de comunidades y violaciones a los derechos humanos, sociales, culturales y ambientales.

El recrudecimiento del conflicto armado coincide con estos procesos, y se percibe una clara relación de los proyectos mineros con la presencia de actores armados y la militarización de los territorios, en particular la creación de unidades militares especializadas en la custodia y protección de los proyectos minero-energéticos y de batallones de alta montaña, para proteger los nacimientos y fuentes de agua, una de los recursos más abundantes de esta zona, el recurso más preciado del siglo XXI, recurso que se encuentra también en ojos de multinacionales.

Control territorial

No pueden desarrollarse actividades económicas sin garantizar su seguridad, la operación comercial exige operación militar. La presencia de grupos armados cerca de esta importante región económica, es vista como una amenaza para los empresarios, por eso el gobierno y las fuerzas armadas han lanzado programas y estrategias militares como “Espada de Honor”; que busca eliminar la presencia de la guerrilla en la zona. Los objetivos del plan se pueden resumir en: reducir o eliminar la presencia de la guerrilla; reducir los índices de violencia y narcotráfico, y tener mayor poder de gobernabilidad. Ya que de no hacerlo, se podría interpretar como debilidad a la política de seguridad del estado, cuya prioridad es garantizar la inversión en el marco de los tratados de libre comercio. Por estas razones, la idea del Ejército con este plan es tener una presencia más directa en el territorio, para poner a su favor a la población o para dividirla. Al involucrar a la población civil de forma directa en el conflicto, viola los acuerdos sobre derechos humanos, además de poner en riesgo sus vidas y de convertirlos en instrumentos de la guerra.

Consecuencias del conflicto

La agresión de los diferentes actores armados contra las comunidades de los diferentes municipios se incrementa. Las comunidades rurales son las más afectadas y en los que se presentan ataques con mayor frecuencia. Por lo tanto el norte y sur del Cauca presentan el mayor índice regional de violación de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El prontuario de asesinatos, masacres, torturas, desapariciones, secuestros, amenazas, reclutamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento forzado, combates dentro de centros urbanos y rurales, mutilaciones por campos minados y otros artefactos explosivos, señalamientos y demás hechos de violencia, demuestran la

triste realidad de estas zonas a través de la historia, pero especialmente a partir de los años en que las políticas de libre mercado y el modelo neoliberal de desarrollo se viene afianzando en la región, es decir desde los años 80s hasta la fecha. Peor aún, no parece haber posibilidades claras de solución, ya que sus orígenes y causas se mantienen vigentes, aun hoy después de tanto tiempo.

Nuestras comunidades del norte del Cauca tratan de resistir y escapar de la violencia, pero por las razones anteriormente expuestas no pueden, quedando en medio del fuego cruzado. Si a esto le sumamos la situación de pobreza, exclusión y desempleo, donde el Cauca ocupa, según el DANE el lamentable

cuarto lugar en el país, podemos entonces entender la grave situación. La pobreza y exclusión generan violencia, así como la lluvia y el invierno provoca inundaciones. En estas circunstancias, este conflicto deja día a día, mes a mes, año tras año, cientos de muertos y miles de desplazados. La mayoría de las víctimas, pertenecen a las comunidades Indígenas, negras y campesinas, que conforman la gran mayoría de la población de estas zonas del Cauca. Popayán y los demás centros urbanos también sufren el conflicto de forma indirecta, expresada en el crecimiento progresivo de sus cinturones de pobreza, producto inmediato del despojo y desplazamiento.

Como se nos muestra el conflicto

Ya se nos ha vuelto costumbre y asumimos como algo normal ver, leer y oír en las noticias y en los medios masivos de comunicación todas estas situaciones, que se presentan como simples noticias del día, primicias, notas y datos estadísticos, que a su vez alimentan, y se convierten en insumos para estudios e investigaciones académicas permeadas de estas interpretaciones y representaciones, esta distorsión y desconexión de los hechos, se utiliza incluso, para culpar a las comunidades afectadas y presentarlas como grupos sociales permeados por la insurgencia, como terroristas, ya que bajo el concepto de seguridad nacional, cualquier persona o grupo social que no esté de acuerdo con las políticas, normas y modelo de desarrollo, es un posible o potencial subversivo, y por lo tanto un peligro y amenaza para el estado, la sociedad y el sistema.

Los medios masivos de comunicación no nos informan o muestran las causas, intereses, o que y quienes están detrás del conflicto, parcializan o manipulan la información para legitimar el discurso dominante, peor aún le dan protagonismo exhibicionista a los autores de toda esta catástrofe social, a los responsables de todas estas situaciones, es decir a los que hacen la políticas a nivel internacional como nacional, a sus ejecutores, y a los verdugos sin importar el bando o interés que dicen representar, ellos son quienes han contado y escrito la versión del conflicto. Los medios de comunicación parecieran invitarnos a la amnesia, la resignación y la impotencia. Nos venden un modelo económico y cultural, que se ha convertido en escuela del crimen, que nos enseña a padecer y aceptar lo que sucede, y que en su discurso mediático exalta el delito, le hace propaganda e induce a su repetición, estimula la delincuencia y contagia su ejemplo.

Para terminar, solo deseo anotar que quizá se considere que este trabajo no tiene nada que ver con el diseño o la

comunicación, de hecho, generalmente se considera que debe ser abordado por otros campos del conocimiento o disciplinas, como la historia, la ciencia política, la antropología, la sociología, la economía, etc. Pero me asalta una duda más, si este tema o problema afecta a nuestras comunidades y territorios, sus prácticas sociales y culturales, sus actitudes e imaginarios, sus vidas y sus representaciones, ¿No es acaso un tema para abordar desde la imagen y la comunicación?, mejor aún, ¿Ha hecho el Programa de Diseño Gráfico de nuestra Universidad del Cauca lo necesario o suficiente con respecto al conflicto social y armado en el Cauca? Ya que se justifica social y académicamente en su pertinencia regional, sus particularidades, su diversidad social y cultural, pero sobre todo, dice tener la interacción social como su razón de ser y su bandera.

*Diseño,
Ilustración
y Narración*

Mi posicionamiento como Ilustrador

Desde que tengo memoria me gusta dibujar, y al igual que la palabra, ha sido, mi mejor forma de expresarme. Al principio solo intentaba imitar y representar lo que me rodeaba, objetos, personas, animales, etc. Cuando entre a la adolescencia comencé a ver el mundo de forma diferente, a pensar diferente y a zafarme de ciertas creencias e ideas que ya no compartía. Desde entonces siempre he recurrido al lápiz, al marcador, al pincel, las latas de aerosol, al papel, y el muro para expresar lo que pienso, lo que siento. Ese fue el motivo que me llevo a decidir estudiar diseño gráfico, para usar la imagen y la ilustración como una herramienta para aprender a usar la imagen como discurso, para reflejar mi posición como sujeto social y político. Al inicio de la Universidad, En muchas ocasiones esto me provoco problemas

de todo tipo, al parecer mis intervenciones resultaban agresivas para un contexto socio cultural tan marcado como Popayán. Tanto que incluso deje de ilustrar por un buen tiempo.

Entonces decidí seguir ilustrando mis pensamientos y opiniones, ya como algo muy privado, que solo compartía con personas muy cercanas, o que simplemente guardaba para mí. Todavía conservo muchos de mis trabajos de ilustración de la academia, pero muchos otros terminaron destrozados en las calles, peor aún, no tengo registro de muchos de ellos, en ese entonces no tenía cámara.

Sin embargo siempre he tenido claro el valor y potencial comunicativo de la ilustración, primero como un espacio de expresión personal, de proyectar lo que soy a través de ella. También como un espacio de exploración que me permite producir gráficamente a partir desde los elementos más simples, como un lápiz y el papel, hasta las más diversas técnicas. Desde mi manera de ver y relacionarme con la cotidianidad, que me permite representar y crear a partir de la experiencia, haciendo de

la expresión un elemento fundamental en mi trabajo como diseñador, desde mi sensibilidad e interpretación ante lo que vivo, confronto y experimento. Aprender a observar para desarrollar esas relaciones, entre lo que quiero comunicar y con qué medios puedo hacerlo. Siempre desde una mirada reflexiva y crítica, particular y en relación a mi región, mi país.

Por eso siempre busco ir más allá de lograr un buen resultado a nivel formal, estético o técnico, ya que mis ilustraciones siempre abordan generalmente temáticas sociales, y por lo tanto trato de preocuparme más que por ilustrar magníficamente, por comunicar. Soy consciente de la responsabilidad que tengo como diseñador al crear una producción o discurso visual, porque para mí, la ilustración se trata precisamente de eso.

Catarsis para la Memoria nació de esa necesidad, de propiciar un espacio para encontrar una forma de expresión y comunicación propia, de narrar y contar desde la ilustración en relación a la necesidad de expresión de las voces que necesitan ser

recordadas, representadas y visibilizadas para reconstruir sus memorias, sus sentimientos y temores, de las causas, hechos y consecuencias del conflicto armado en el norte del Cauca. Si bien mi conocimiento sobre la ilustración, sus teorías y exponentes no es extenso, considero que tengo elementos desde lo conceptual, desde mi aprendizaje, desde mis métodos propios y técnicas, desde el ejercicio y la experiencia propia. Como lo decía uno de mis profes, ilustrar se aprende ilustrando.

Como proceso y como proyecto es también un acercamiento a la indagación, a partir de los relatos de las personas, de mis propias experiencias, de mis recorridos por los territorios, recopilando imágenes, textos y vivencias, para generar un banco de datos, que me permiten disponer de información y sensaciones para poder ilustrar en relación con el tema que pretendo tratar, todo un reto personal como diseñador y como producción visual, teniendo en cuenta la amplitud y complejidad del tema. En todos los territorios, comunidades y experiencias donde he participado, son claros ejemplos de mi trabajo.

Matices conceptuales gráficos

Desde el Diseño Gráfico y las artes visuales, *Catarsis para la memoria* se enmarca como Ilustración narrativa, que contiene y se corresponde con un argumento o tema, pero también se podría asumir como ilustración conceptual, es decir nacida de una idea personal, de mis razones particulares como ilustrador sobre un tema en particular, donde tengo autonomía para la creatividad, libertad en la forma de expresarlo y representarlo, así como la técnica y el estilo. Es importante también tener en cuenta el proceso creativo, así como la importancia de la escritura en relación con la creación visual, la selección del tema como detonante creativo y de interés, la expresividad de las imágenes, la composición y el formato.

En este sentido podría decirse que mi propuesta se reconoce en las nuevas búsquedas, formas y prácticas de la ilustración contemporánea, que sin desconocer su historia, necesitan oxigenarse constantemente, casi como en un estallido de libertad y creatividad autónomas, incluso fuera de los medios y espacios de trabajo comerciales o de consumo masivo si se quiere decir, resultan entonces interesantes las reflexiones que nos comparte José Rosero, en su documento: *Del Destierro al Desierto: Tránsito de los políglotas de la imagen*, en donde se hace referencia al camino y evolución de la ilustración a través de las épocas, de sus escenarios de acción y su aporte a la cultura, donde su participación y aporte ha sido realmente significativa pero siempre dinámica, cito ahora un párrafo que expone de forma clara estas percepciones: *“La ilustración, entonces, ha estado en contacto con todo tipo de áreas del conocimiento. Y en cada cual ha tenido una amplia intervención. Por dar breves ejemplos, fue por muchas décadas un complemento imprescindible*

para el desarrollo de las ciencias exactas: desde los dibujos anatómicos, que enseñaron a generaciones de médicos; pasando por las representaciones de mecanismos y aparatos, que permitirían la evolución de la ingeniería, hasta la recreación visual de lo que no podía explicarse con palabras, como las líneas de las fuerzas magnéticas, las estructuras atómicas y el universo.

La ilustración ha sido la cabeza visible del desarrollo de pensamientos y propuestas trascendentales, a partir del uso de la alegoría como principal motor para la transmisión y entendimiento de conceptos complejos, que ayudan aún hoy en día a la filosofía, a las ciencias políticas, económicas y a las demás humanidades. Ha estado en contacto profundo con las artes visuales, musicales y literarias, funcionado como clave a la hora de representar, recrear, reconstruir y clarificar. Todo ello puede verse en las pinturas mitológicas y religiosas, en los cuentos y novelas y en las carátulas de discos, entre otros ejemplos.

También ha sido parte sustancial del desarrollo de las artes gráficas desde su génesis y a través de toda la evolución tecnológica que ha tenido, en paralelo, el desarrollo del pensamiento humano. Esto ubica a la ilustración a un paso de todo. Es como un gran pulpo con tentáculos históricos, largos y muy finos, que han tocado con un delicado pulso las fibras del conocimiento. El ilustrador puede abordar con la misma potencia y poética una multimedia, una pintura, el registro de un proceso artístico, un cartel político, un cuento infantil, un afiche publicitario y hasta un manual de mantenimiento de electrodomésticos, sin que su obra pierda en algún momento su categoría de ilustración.”

Por otra parte también se hace evidente que mi intención como ilustrador no ha sido desenvolverme dentro de los campos tradicionales en los que la ilustración y el ilustrador se han enmarcado históricamente dentro de los ámbitos académicos, de desempeño profesional o laboral, es decir mi interés reconoce estos escenarios y

campos de acción, pero se encuentra en esa búsqueda constante por desarrollar propuestas autónomas, que nacen de mis afectos e intereses personales y de mi pensamiento y valores como sujeto político, que no excluye en ningún momento a la sociedad, todo lo contrario, mi propuesta intenta conectar mis intereses con las necesidades de personas y comunidades, trabajando en conjunto para crear ilustraciones o producciones visuales que reflejen esos imaginarios o constructos colectivos a partir del encuentro de ideas o intereses compartidos, que casi siempre abordan un tema político, social, educativo o cultural, donde me vinculo profesional y afectivamente como ilustrador al territorio, sus gentes y sus vivencias, más aun en un contexto lleno de tantas exclusiones económicas y de discriminaciones sociales como lo es el departamento del Cauca.

Mi proyecto se nutre y aplica los conocimientos académicos, se enriquece con la experiencia o búsqueda propia, pero su razón de ser se haya en esas relaciones que crea o posibilita a través de la imagen, de la ilustración

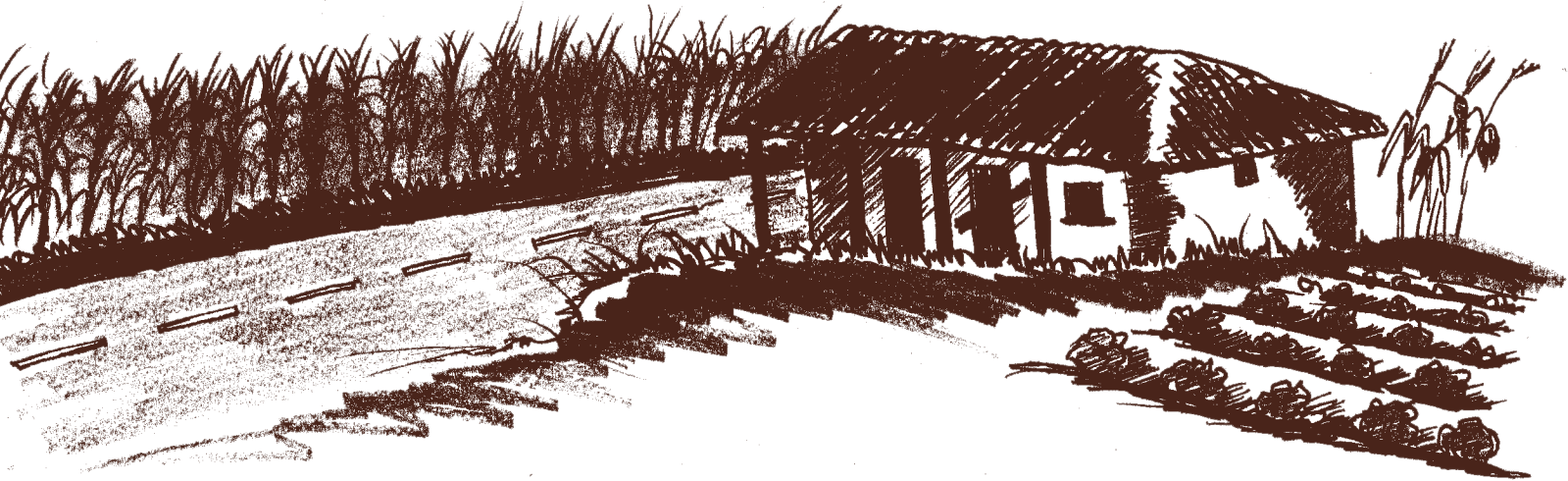

con esas comunidades. En este sentido retomo a José Rosero, quien dice al respecto que: *“El otro aspecto importante de las artes gráficas es primordialmente la producción de imágenes funcionales y directas: desde el lado publicitario y de diseño gráfico, con la intención de vender un producto o mostrar una cara atractiva; del lado de la producción de autor, con la intención de plasmar un contenido esencialmente político –en el sentido de dar un punto de vista, contar una historia o hacer un señalamiento–. Si estos dos aspectos se suman –por un lado, la capacidad de crear imágenes reproducibles e insertables en cualquier medio; por otro, la creación de imágenes funcionales con un contenido conceptual, político o narrativo– se crea un tipo de artista que se encuentra en un punto medio y latente. Un creador situado en el destierro, fuera del ámbito puro de la publicidad, el diseño, las artes plásticas, la literatura, la multimedia y lo editorial, pero interviniendo activamente en todos ellos. Un personaje indefinible dentro de los ámbitos conceptuales, teóricos e incluso históricos. Una especie de quimera contemporánea. Un “ornitorrinco”. Un ilustrador.”*

En cuanto a la composición gráfica y técnica se refiere, recorro como siempre, a mis viejos amigos: el lápiz, de diferentes gamas, matices y texturas, rapidógrafos, marcadores, borrador, el pincel y el papel. Me gusta evocar o sugerir por medio de los altos contrastes, tramas, sombras, distorsión, mancha, textos a mano alzada, relaciones de tamaño, profundidad, gestualidad y sensación de movimiento de las imágenes o personajes, el valor de línea, el detalle o los primeros planos. Eventualmente recorro al collage y técnicas como el estencil para mis ilustraciones que creo a partir de una idea, un concepto, un texto o una emoción para generar impacto o llamar la atención del observador. Todos estos elementos de creación le dan fuerza a las ilustraciones a nivel conceptual, expresivo y comunicativo, que a su vez nacen de la recolección de todas esas experiencias y trabajo desarrollado con las diferentes comunidades, existe entonces una convergencia de sentidos como resultado de todo este proceso creativo y participativo.

Desarrollo
metodológico
del proyecto

Antes de exponer la metodología desarrollada para cumplir con el sentido y objetivos de esta propuesta, resulta importante recordar y aclarar algunos puntos importantes. Como lo enuncie en el comienzo del documento esta indagación obedece a un interés personal que se inició en mi adolescencia, por lo tanto podría decir que este proyecto se compone de dos momentos, procesos y espacios diferentes, a nivel de conceptos, dinámicas y prácticas, también a nivel de contextos.

El primero es mi búsqueda personal, que se enriquecería y ampliaría con los conocimientos del diseño y otras disciplinas al entrar a la universidad, pero sobre todo de mis experiencias y trabajo de campo con las comunidades del Cauca, a este momento

lo llame **Exploración**, y que sin duda alguna fue fundamental para la realización de este proyecto. Las primeras experiencias me permitieron junto al Profesor Miguel Tejada, participar en la creación del espacio: Diseño, Memoria y Conflicto, que marcaría el punto de inicio para la realización de mi proyecto: Catarsis para la Memoria.

El segundo corresponde ya a la consignación del proceso, pasos y requerimientos para el desarrollo del proyecto como propuesta de Diseño y de Trabajo de Grado. A este momento o proceso lo llamo: *Desarrollo metodológico del proyecto*, por lo tanto ambas se retroalimentan y se articulan a pesar de sus diferencias. Hechas estas aclaraciones procedo a consignarlas.

Diseño, investigación y representación

La Academia y en especial la Universidad Pública, es un espacio que forma profesionales, pero también sujetos, personas. Genera conocimiento y aporta al desarrollo de las dinámicas sociales en todos los sectores y contextos. Sin embargo también regula el conocimiento y lo legitima o adapta de acuerdo al discurso ideológico dominante. La imagen y el diseño tienen un poder tremendamente influyente en las dinámicas sociales, sus relaciones y la construcción de sus imaginarios. Entonces la formación de diseñadores debe contemplar las relaciones que establecen las personas con esas imágenes, sus sentidos y conexiones, para poder crear producciones visuales que

reflejen sus culturas, que permitan encuentros y diálogos, que evoquen significados y que además en sí mismos y en su proceso de creación produzcan conocimiento y posibilidades de transformación social.

Mi trabajo intenta conectar esos dos espacios, por un lado la teoría y prácticas de la academia; en tal sentido intenta responder a sus propias exigencias, pero se nutre y tiene razón de ser desde el trabajo de campo en los territorios Caucanos y el contacto con sus comunidades, estas experiencias confrontaron y transformaron mi mirada para abordar este tema. En este sentido expongo en un primer momento los elementos, miradas y el importante aporte del trabajo de campo y las experiencias en los territorios del Cauca y del contacto con sus gentes, sus propios conocimientos y prácticas, sus diálogos e historias. Es un intento por conectar y poner en igual dimensión y valor esas dos miradas y espacios diferentes, la experiencia del trabajo comunitario y la formación académica universitaria.

Al hablar de metodología en diseño se abre un abanico de posibilidades en cuanto a conceptos, perspectivas, formas, prácticas y herramientas. Sin embargo todas parecieran apuntar hacia la definición de los pasos o acciones a hacer para realizar un proyecto en función de su sentido y objetivos. Si bien hoy día las metodologías apuntan hacia la consolidación de métodos verificables, cuantificables y calificables que acerquen el diseño hacia la ciencia, y a la generación de conocimiento útil para el mismo diseño y la academia, estas se implementan de acuerdo al enfoque del proyecto o lo que busca o investiga el proyecto, y este tipo de metodologías se vienen implementando en investigaciones de producto u usuario, y en ámbitos de programas de postgrado, que por su enfoque y necesidad exigen una mayor rigurosidad en su desarrollo y aplicación. Tal es el caso de la propuesta DRM (Design Research Methodology), que propone *Lucienne Blessing*, y que en esencia justifica la investigación y su propuesta de metodología para lograr varios objetivos, entre ellos:

1. Construir una teoría general, para comprender el diseño como disciplina y como fenómeno social.
2. Ayudar a entender sus alcances e impacto en la sociedad.
3. Mejorar las prácticas del diseño a partir de los conocimientos adquiridos por medio de la investigación rigurosa apoyada en la evidencia científica.
4. Organizar y sistematizar los saberes que el diseñador posee de acuerdo a su experiencia para construir sobre la base del conocimiento experimental, una plataforma solida de conocimiento científico sustentado en la investigación sistemática y la reflexión colectiva.

Perspectivas de la investigación en Diseño

Para empezar podríamos decir que el diseño desde su aparición como disciplina siempre ha estado interesada en la investigación para acercarse más a la ciencia, renunciando a sus orígenes empíricos, técnicos y artísticos, por eso cada vez más recurre al racionalismo y al método científico para consolidarse. De la misma manera está en la búsqueda constante por diseñar sus propias metodologías de trabajo, esto en función de crear y desarrollar unas bases teóricas y prácticas legítimas y útiles para su propio quehacer. A partir del documento titulado: *Investigación y diseño: reflexiones y consideraciones con respecto al estado de la investigación actual en diseño*, de Miguel Ángel Herrera, de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, podemos tener

una idea más clara sobre las ideas y perspectivas, que referentes a la investigación mueven al diseño contemporáneo. Del mismo modo me permite apropiarme de sus posibilidades y miradas en función de contextualizar y desarrollar mi proyecto.

En la actualidad existen tres preguntas alrededor de las cuales se hace investigación en diseño: ¿Quién?, ¿Cómo? y ¿Para quién? investiga, y del mismo modo existen tres sectores o campos en donde el diseño investiga: El académico, el industrial o de mercado y el social. Desde el ámbito o sector académico su interés está centrado en la generación de nuevos conocimientos y metodologías para el desarrollo de la disciplina como espacio de reflexión, y está desarrollando especialmente en los programas de postgrado. El industrial o de mercado se interesa por el desarrollo e innovación de productos, y está auspiciado principalmente por la empresa o gremios económicos, que necesitan generar vínculos de lealtad y confiabilidad con sus clientes, usuarios o beneficiarios de sus marcas, productos o servicios. Finalmente está el sector

social, en donde la importancia se centra en la idea de mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo de aquellas comunidades o grupos sociales que sufren problemas de marginación o exclusión social, discapacidad o padecimiento, y donde su importancia radica en que los proyectos que se desarrollan se convierten en un bien social, por lo tanto prima el beneficio o impacto que pueda tener sobre dicho grupo social, el lucro o beneficios económicos quedan en un segundo plano. Aquí encontramos propuestas o tendencias como el diseño sostenible o sustentable, el diseño para la innovación social, el diseño incluyente, el diseño accesible, el codiseño, entre otros.

Ahora, si bien este trabajo como trabajo de grado contempla y se nutre del ámbito académico, se identifica y se puede enmarcar dentro del sector social por su sentido y objetivos. De la misma manera sabemos que no existe un consenso académico universal sobre cómo hacer investigación en diseño, por ende una única manera de como investigar, como tampoco de las rutas

o metodologías para hacerlo. Sin embargo actualmente existe una gran aceptación por el paradigma del FOR – ABOUT-THROUGH, es decir investigación para el diseño, investigación sobre el diseño e investigación a través del diseño, este paradigma es propuesto por *Fryling*, con el fin de dar un horizonte claro a la investigación en diseño, así como de su sistematización y aplicación. Donde la investigación para el diseño corresponde a que el resultado es un artefacto o producto de diseño, es el tipo de investigación más común dentro del ámbito académico de la disciplina del diseño, mas no goza de reconocimiento científico.

En la investigación sobre diseño, se hace desde otras disciplinas, especialmente las sociales como la historia, la antropología, la psicología o la semiótica. Este tipo de investigación pregunta por el diseño desde sus objetos, procesos, actores y su significado en la sociedad, es decir el diseño es tomado como sujeto de investigación y no siempre sus resultados se ven reflejados en desarrollo de conocimiento para el diseño como disciplina.

Por último, en la investigación a través del diseño, se parte del objeto de diseño para generar conocimiento para el diseño, es al mismo tiempo sujeto y objeto de la investigación, *Findeli* propone que esta corresponde a la unión de los dos enfoques anteriores, de la primera toma el interés por mejorar la práctica del diseño, y de la segunda su preocupación por el rigor metodológico y científico que se puede hacer desde las otras disciplinas. Propone incentivar el trabajo interdisciplinar para hacer de la investigación un espacio de generación de conocimiento útil para el mismo diseño. Aquí encontramos ejemplos como: la investigación sobre las características y propiedades de los materiales aplicados al diseño, los trabajos desarrollados para personalizar o adaptar un producto a las necesidades específicas del usuario y la investigación acción. Este es sin duda el enfoque que más tiene aceptación tiene dentro de la comunidad académica por su riqueza en posibilidades y perspectivas, así como de su aporte al desarrollo de la misma disciplina. Existen además otros enfoques de

la investigación en diseño, como el centrado en el usuario del diseño, en el producto de diseño y en la disciplina del diseño.

En este sentido mi proyecto corresponde al enfoque de la investigación a través del diseño, ya que se conecta y se nutre de otras disciplinas para su realización. Se hace necesario entonces encontrar una metodología que sea coherente con el tipo de estudio o proyecto que se va a realizar, en este sentido mi proyecto, como exploración personal contempla también la perspectiva de *Bruno Munari*, que propone de forma clara, sencilla y concreta la metodología proyectual en diseño como las indicaciones, pasos y su orden lógico a seguir para lograr el desarrollo del objetivo u objetivos del proyecto a realizar, todo a partir de la experiencia misma del diseñador que define así la ruta, requerimientos y ritmos de trabajo, esto con el fin de optimizar tiempos y recursos.

Del mismo modo el método proyectual no es ni debe ser absoluto o inmodificable, ya que al hacer su proceso de creación se pueden encontrar o descubrir nuevas

herramientas, prácticas o conocimientos para mejorar el proceso, y que pueden convertirse en conocimientos útiles para los demás y para la misma disciplina. De la misma manera le permite reconocer al diseñador sus propias capacidades y límites, definir las herramientas con confianza, y sobre todo definir los elementos a tener en cuenta y métodos en función del proyecto, y no de intentar adaptar o encajar el proyecto a los métodos o propuesta metodológica científica, sin desdeñar las herramientas que ella o ellas puedan ofrecerle.

Entonces mi metodología y sus correspondientes actividades o acciones fueron construidas con el objeto de ser coherentes con los intereses de cada grupo social o comunidad y su contexto, se articularon y desarrollaron el marco de esas experiencias, definiendo, adecuando o acordando las tareas o acciones necesarias para desarrollar mi proyecto en función de su sentido y objetivos, también en función de sus alcances y límites. Procedo a continuación a consignar la metodología propuesta.

Compartiendo sensibilidades

Este proceso se dio a partir de los acuerdos entre la Universidad del Cauca y la Mesa Psicosocial de acompañamiento a los diferentes procesos y organizaciones de víctimas del conflicto armado en el Cauca y de organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos como la Defensoría del Pueblo. El Programa de Diseño Gráfico se articuló a este espacio, de la misma manera la Profesora María del Pilar Granados, como coordinadora del programa me hizo la invitación para participar en el equipo de trabajo. Invitación por la cual estaré siempre agradecido, ya que me permitió acercarme y trabajar de forma directa con las víctimas y sus organizaciones, así como participar de sus dinámicas y propuestas. Este espacio tiene inicio en febrero de 2013 y se ha mantenido vigente gracias a que han estado

al frente de forma consecutiva los Docentes del Programa de Diseño Gráfico: DG. Byron Mauricio Acosta, MG. Laura Sandoval, MG. Javier García y la MG. Andrea Melenje, la idea era acompañar y aportar desde el diseño en las diferentes propuestas que necesitaran las víctimas y sus organizaciones, para visibilizar sus actividades, su situación, sus necesidades y exigencias. Si bien es cierto que no pareciera existir un norte u objetivos claros al comienzo, el espacio me brindó una oportunidad única de conocer más a fondo sus formas de ser, de ganar su confianza ya no solo como estudiante sino como persona y compañero. De la misma manera esa confianza me permitió que ellos me contaran sus historias personales, y así poder entender todos los aspectos humano detrás de sus historias, del impacto trascendental

en sus vidas que cambiaron para siempre, y que si bien son trágicas y dramáticas, tienen una riqueza emocional y narrativa para producir sensaciones que jamás encontraría en documentos académicos, históricos o registros. Una cosa es hacer entrevistas, cuestionarios, registros de voz o visuales, otra muy diferente cuando la gente te cuenta sus historias y vivencias como quien cuenta su secreto a un amigo. En este sentido es esta dimensión humana la que se hace necesario visibilizar, este es el reto de este proyecto

Estas conversaciones me permitieron conocer su situación actual con todos sus obstáculos, complejidades, constancias y luchas por defender y reclamar sus derechos, una lucha por mantener viva la memoria de sus seres queridos perdidos por los actores armados, y sus territorios dejados por el desplazamiento forzado. Ellos han experimentado todas las atrocidades y secuelas de la guerra, resulta entonces difícil intentar dimensionar las secuelas de esas experiencias, sus dolores, sus angustias y necesidades.

Tendríamos que haber vivido esas mismas experiencias para poder de verdad entenderlas, sin embargo los acompañamos en sus jornadas, desde la solidaridad, desde el afecto y desde el compromiso con ellos. Las propuestas y productos gráficos estaban solo como una señal de eso, ya que lo verdaderamente importante era estar con ellos como personas, porque a veces la academia suele olvidar que las personas no son solo sujetos u objetos de estudio, datos, cifras, números, estadísticas, cuadros o teorías, el ser humano es en esencia un ser social y sensible, y que la vida siempre está amarrada a esas sensaciones, sentimientos y emociones que día a día nos recuerdan que estamos vivos, y de las cuales no podemos escapar o prescindir por mucho racionalismo o lógica que tengamos en nuestras mentes.

La lección más importante fue aprender a escuchar, la academia está llena de personas que saben pensar, reflexionar, criticar, escribir, argumentar y hablar mucho. Y al escucharlos reconocer la fragilidad de la existencia humana, pero al mismo tiempo

aprender de su fortaleza, de sus ganas de vivir y defender la vida aun en las condiciones más terribles y difíciles, y contra todos los obstáculos. También de aprender a tener confianza en el otro, aprender a recordar para silenciar nuestros miedos, de guardar los secretos, pero también de aprender a reír y disfrutar de esos pocos momentos de felicidad que nos brinda la vida.

Aquí lo importante siempre fue lo que nos reunía o convocaba, las propias propuestas de diseño o acciones a realizar estuvieron cargadas de un alto valor simbólico, de gran impacto visual, y generaron una buena recepción y solidaridad en los habitantes de la ciudad de Popayán. Dejamos nuestro ego disciplinar a un lado para poner nuestro corazón y conocimientos para pensar en ellos y aportar en sus actividades para visibilizar sus historias, sus vivencias y sus luchas. A continuación consigno a manera de síntesis los momentos más importantes.

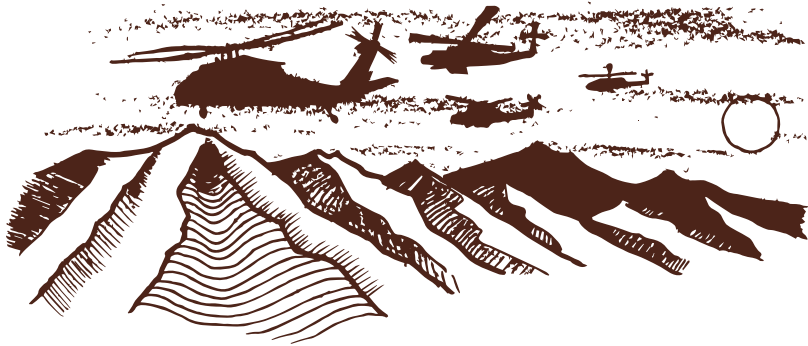
Metodología

1. Participación y acompañamiento en la Mesa Psicosocial a las Víctimas del conflicto armado en el Cauca.
2. Participación y acompañamiento a las víctimas y sus organizaciones en reuniones, foros y espacios de trabajo.
3. Acercamiento y dialogo constante con las víctimas y sus voceros
4. Planeación, diseño y participación de los eventos y actividades en conmemoración del día nacional de las víctimas: Intervención simbólica en el morro de Tulcán y en el parque Caldas, 9 de abril de 2013 y 2014, lanzamiento del libro: Las rutas por la memoria en el departamento del Cauca: Un homenaje en memoria de nuestras víctimas, 10 de diciembre de 2013. Por último intervención simbólica en el Día Nacional de las Víctimas, Parque Caldas, 9 de abril de 2014, y Puente del Humilladero 9 de abril de 2015.
5. Reflexión del proceso y de las jornadas.
6. Registro y consignación de la experiencia e información encontradas.

El Mural como Memoria Colectiva

A finales del año 2013 fuimos invitados varios estudiantes del Programa de Diseño, por el profesor Byron Mauricio Acosta, a participar en la Minga Muralista de los Pueblos KWE'S KIWE BITE'JN, que se desarrolló desde el 19 al 26 de octubre, en el municipio de Toribio, norte del Cauca. En este escenario se propuso el encuentro de diferentes artistas nacionales e internacionales para pintar las paredes y espacios del territorio, bajo la consigna de crear un museo popular con hermosos murales que muestran la otra cara de Toribio, no esa llena de violencia y confrontación que los medios han mostrado siempre, sino las representaciones del Pueblo Nasa, de su cosmovisión, su lengua, sus rituales, tejidos, saberes ancestrales, su cultura, su proyecto de vida comunitario, su

proceso organizativo y su resistencia pacífica para recuperar su memoria e identidad, y re significar estos espacios que han sido usurpados y marcados por la violencia de los actores armados, para cambiar los imaginarios que han estigmatizado a Toribio solo como una zona de guerra.

En este mismo sentido y bajo los mismos principios anteriores, fui invitado a participar del *Proyecto Laboratorio Mural Patía*, del grupo de Investigación Artes 2000, adscrito a la Facultad de Artes de la Universidad del Cauca, en Septiembre del año 2014, que ganó por convocatoria nacional y que hace parte de las iniciativas del Centro Nacional de Memoria Histórica para la recuperación de la memoria en las zonas y comunidades que han sido

víctimas del conflicto armado en el país. En esta ocasión el escenario fue nuestro hermoso valle de los ríos Patía, Guachicono y San Jorge, con sus diferentes comunidades negras y campesinas principalmente. La apuesta del proyecto era la realización de unos espacios de acercamiento y dialogo con las comunidades afectadas, el desarrollo de un trabajo de campo de tipo etnográfico, para la recolección de historias y experiencias de vida de las víctimas y desplazados, y el desarrollo de unos talleres de dibujo y pintura para la realización de un mural comunitario en homenaje a las víctimas del conflicto social y armado del valle del Patía. Ya a finales del mismo año, entre noviembre y diciembre, también pude generar y acordar con la Comunidad Nasa, un espacio de Encuentro y trabajo Conjunto,

para abordar el tema de los imaginarios del conflicto y la presentación de mi proyecto de grado en el *Resguardo Nasa kiwe Teck Ksxaw*, en el municipio de Santander de Quilichao. Todos estos espacios me brindaron la oportunidad de recuperar la fe en mi proyecto de vida como diseñador y comunicador, también de entender la responsabilidad social que tenemos con nuestra región y sus comunidades, nutrir y reafirmar la mirada reflexiva y critica, conocer el territorio y su belleza, expresada en sus paisajes y sus gentes, que sufren, conviven y sobreviven en el escenario del conflicto, de la guerra.

De este modo participé en espacios diferentes espacial y temporalmente, pero que apuntaban a metas similares o afines:

el primero, la minga muralista en Toribio, El segundo, el laboratorio mural en el municipio del Patía, y por ultimo un encuentro y desarrollo de talleres con los miembros del resguardo de Nasa kiwe Teck Ksxaw.

La temática propuesta fue trabajar alrededor de cuáles son los imaginarios que tienen los diferentes miembros de estas comunidades en relación a su territorio e identidad, asimismo con respecto al conflicto armado. Se realizaron encuentros, espacios de discusión, video foros, recorridos, entrevistas, reuniones y talleres de ilustración narrativa y pintura, como preámbulo para la realización de murales colectivos para sus instituciones, pueblos y comunidades. Los procesos y metodologías de cada actividad se

pensaron y desarrollaron para que permitan la exploración y representación de los imaginarios de los mayores, jóvenes y niños sobre la temática propuesta, donde como diseñadores entendemos este espacio como un proyecto que involucra y articula lo académico con lo social, que busca integrar al Diseño en procesos de encuentro, participación, comunicación y coaprendizaje con la comunidad, en particular con los niños y niñas de comunidades y colegios pertenecientes a sectores periféricos, vulnerables o de escasos recursos y que son la población más vulnerable al impacto de la guerra.

Tomamos como ejemplo al educador Brasileiro Paulo Freire, quien propuso: “ *Entretener educando, educar*

entreteniendo”, comprendemos y asumimos el reto del encuentro, del dialogo a partir de los lenguajes, voces, sentires y expresiones, para construir un espacio de exploraciones visuales que le aportan a los participantes capacidades de expresarse y crear a partir de ideas, herramientas, técnicas y recursos diversos, que intentan conectarse con sus vidas y experiencias en la cotidianidad para representarse a sí mismos y sus formas de ver, sentir, entender y representar sus intereses, gustos, temores, sus familia, sus lugares, sus mundos. Esta iniciativa tiene la intención de que las poblaciones afectadas por el conflicto armado se apropien de la expresión y de la imagen como un elementos clave para la interpretación, valoración de sus

sensibilidades y experiencias propias plasmadas en sus trabajos, uniendo sus ideas con las diferentes formas o posibilidades de la imagen en relación de sus historias y memorias o formas de ver el conflicto. Permite además explorar nuevas formas de reflexionar, aprender, enseñar, trabajar y crear colectivamente, generando alternativas lúdicas y didácticas para la deconstrucción y/o construcción de los imaginarios sociales sobre la identidad, el territorio y la cultura como formas de resistencia pacífica frente a la agresión del conflicto. Como propuesta académica se proyecta como un espacio de apropiación, producción y proyección de los estudiantes de diseño como posible semillero de investigación,

proyección social, profesional y laboral en proyectos educativos, culturales y de innovación social desde el diseño en articulación con otras disciplinas.

De esta manera se abordaron y representaron las diferentes visiones o posibilidades de ser y existir en el mundo, la propuesta por los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes caucanos, que respetan la naturaleza, los saberes y culturas propias a partir de la autonomía y en solidaridad con otros. Esta experiencia me permitió acercarme a otras formas de representación, técnicas, estéticas y formas de trabajo. También tuvimos espacios de dialogo y discusión sobre el papel del arte y de la imagen en los procesos

de resistencia de los pueblos frente al modelo hegemónico que se implementa a nivel económico y cultural, así como la importancia y la fuerza de la imagen creada con la comunidad para develar o transformar imaginarios en un contexto de guerra.

Sin duda alguna fue una experiencia única y maravillosa que me dio elementos y mucho ánimo para continuar con mi proyecto. Sobra decir que me dio muchísima alegría volver a encontrarme y compartir con la gente alrededor del fuego, del trabajo comunitario, del ritual, de las comidas, bebidas y música tradicionales, además de las risas, de recorrer y disfrutar el paisaje en toda su magnitud y belleza.

Metodología

1. Acercamiento a las comunidades.
2. Planteamiento del sentido de las diferentes actividades y talleres.
3. Encuentro y diálogo con los diferentes miembros de las comunidades.
4. Recorrer los diferentes lugares y territorios.
5. Recolección de información por medio de entrevistas y conversatorios.
6. Desarrollo de los diferentes talleres y actividades lúdicas.
7. Realización de un mural colectivo con los niños a partir de lo desarrollado en el taller de ilustración.
8. Diseño y realización de la intervención mural de acuerdo a la temática e intereses de cada grupo social.
9. Reflexión y consignación de la experiencia.

Territorios para la Memoria, la Dignidad y la Vida.

(Espacio de encuentro y trabajo colectivo)

Temática: Imaginarios y Representaciones del conflicto armado en el Cauca.

Actores: Víctimas del conflicto armado pertenecientes a la comunidades del norte, centro y sur del Cauca, estudiante a cargo del proyecto, asesor del proyecto e invitados especiales (Tejido de Comunicación- ACIN, voceros de las víctimas y sus organizaciones, estudiantes del Programa de Diseño).

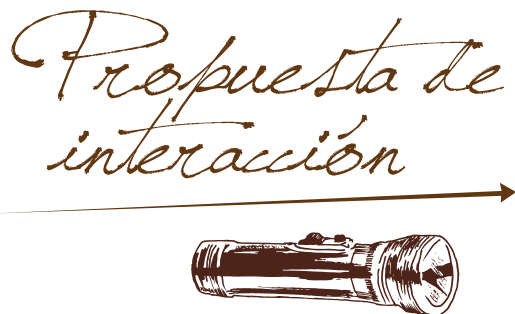
Escenarios: municipios de Santander de Quilichao, Popayán y El Bordo.

Fechas: de octubre de 2014 hasta mayo de 2015.

Planeación de la Didáctica.

A partir de las diferentes experiencias adquiridas en mi proceso de formación, así como la reflexión en cuanto las necesidades del proyecto que permitan la consolidación de propuestas para la deconstrucción o reconstrucción de la memoria colectiva, se propuso generar espacios de encuentro para abordar temáticas e incógnitas con relación a los imaginarios que existen en relación al habitar, la memoria, el pasado, el presente y el futuro en el escenario del conflicto armado en sus territorios situándonos en el panorama del postconflicto y los diálogos de paz.

Con el acompañamiento y asesoría de la Magister Andrea Melenje, me decido a proponer y desarrollar un espacio de diálogo y trabajo colectivo que permitió abordar estas miradas para transformarlas en experiencias y producciones simbólicas, a partir de un espacio de encuentro con las personas que

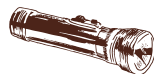
han sido víctimas del conflicto armado en las diferentes comunidades y territorios de la región. Que propicien entre ellos tener un espacio propio de catarsis, desde el encuentro, las preguntas, las opiniones, la confrontación, la reflexión y posibles formas de expresarlas, de representarlas, pero sobre todo de crearlas colectivamente; es decir el proyecto se articula y se pone al servicio de sus intereses e incitativas. Para esto, se hizo imprescindible contar con la participación de los diferentes miembros de la comunidad, adultos, jóvenes y niños para que a partir de sus propias lecturas, sensaciones y experiencias representaran sus imaginarios, todo esto en relación a unas preguntas que los motiven a la reflexión sobre las diversas lecturas de sus territorios simbólicos, espacios habitados en donde se desarrollan su vidas.

Para realizar estos espacios de encuentro se tuvo la colaboración y apoyo del Tejido de Comunicación de la ACIN, mi experiencia en este proceso comunitario me permitió acercarme a los territorios

y comunidades del norte del Cauca, comprender sus dinámicas, formas de resistir y defender la vida en medio del fuego cruzado que viven día a día sus comunidades, y también se convertiría en experiencia fundamental y motivación para desarrollar este proyecto. El nexo constante del Tejido de Comunicación se hizo vital para generar la convocatoria e interlocución, además la compañía de las Autoridades del Resguardo y de la Guardia Indígena, símbolo y ejemplo de autonomía y empoderamiento del territorio. De igual forma se hace vital la conexión y confianza con los miembros de la mesa departamental y municipal de víctimas en Popayán, que me permitieron un acercamiento más profundo a sus vivencias y luchas. Un agradecimiento especial al MG. Javier García (Q.P.D) y al Maestro Cesar Alfaro por invitarme a participar en su Proyecto Mural Patía, a la comunidad del Tunó, líderes comunitarios de víctimas y desplazados en la regional de El Bordo, Patía. También participaron estudiantes

del programa de Diseño Gráfico como Talleristas, quienes por su experiencia en trabajo comunitario y sensibilidad social ayudaron en la realización de todas las actividades y registro de las mismas.

Estos actores, espacios y procesos fueron fundamentales para el desarrollo de Catarsis para la Memoria, ya que a partir de las experiencias previas, hemos detectado y construido estrategias, lenguajes y herramientas comunicativas que nos acercan a estas poblaciones, además dichas iniciativas nos han permitido identificar algunas de sus necesidades, intereses, y posturas que aportan a sus procesos de formación en su propio contexto.

Formulación de la Didáctica

Retos

Indagar sobre los diferentes imaginarios que tienen las víctimas sobre el conflicto armado en sus comunidades y territorios. Se busca reconocer, reflejar, representar y recopilar las experiencias, historias, recuerdos, miradas, opiniones y emociones de los asistentes para relacionarlas a las diferentes perspectivas, criterios o necesidades de cada taller. Los procesos y resultados de cada taller son en sí mismos una construcción de memoria colectiva, que aporta a sus propios procesos de reconstrucción de memoria, organizativa y política, así como para el desarrollo del proyecto.

Cronograma de actividades

1. Encuentro general de todos los participantes de los talleres.

2. Socialización del proyecto a los asistentes (30 minutos máximo)
3. Conversatorio sobre el conflicto armado entre los asistentes.
4. Socialización de los talleres (que se hace en cada taller)
5. Desarrollo de los talleres
6. Muestra y socialización de los resultados de cada taller al final de la jornada
7. Reflexión colectiva de la jornada

El espacio a desarrollar se construye a partir de dos momentos: el primero, que se compone de la bienvenida a los participantes, la socialización del proyecto ante las personas invitadas (víctimas del conflicto armado, invitados), y un encuentro a modo de conversatorio alrededor del tema del conflicto armado y su relación con sus territorios, así como sus opiniones y sus experiencias con el

mismo. Se propone realizar la socialización de forma general y concreta, máximo de 20 minutos, y el conversatorio después, se propone que sea a modo de una mesa redonda o una reunión alrededor del fuego, y será de tiempo flexible de acuerdo al interés y participación de los asistentes.

El segundo momento se compone de la realización de tres talleres, que pueden ser simultáneos, secuenciales, o en diferentes jornadas, y que se proponen así:

Voces para la memoria

Taller para los mayores y adultos, que busca incitar al diálogo entre sus participantes para compartir su pasado, contar sus historias, sus experiencias, sus memorias, sus recuerdos, sus resistencias frente al conflicto armado en sus vidas, familias, comunidades y territorios. Luego los participantes harán dos ejercicios, uno íntimo que consiste en que cada participante escriba en una carta lo que

les escribirían o les gustaría decir a su ser querido ausente por causa del conflicto armado si aún estuviera, en su defecto si la persona no sabía escribir se le facilitó una grabadora, para este ejercicio cada persona buscó un lugar tranquilo y privado, contaron con un tiempo y espacio para su desarrollo. El segundo ejercicio fue público y consistió en una mesa redonda donde cada participante expresara lo que le dirían a sus agresores o victimarios si tuvieran la oportunidad de tenerlos frente a ellos, para este ejercicio se requirió de grabar las voces de cada uno. El taller se desarrolló de la siguiente forma:

1. Dinámica de introducción y presentación (15 minutos)
2. Conversatorio alrededor del tema (40 minutos)
3. Escritura de la carta (60 minutos aprox.)

Materiales: computador, block de papel rayado, sobres de carta tradicional, lapiceros y lápices.

Marcando territorio

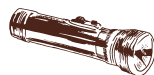
Es un taller para los jóvenes, que busca encontrar aquellas historias que revelan las dinámicas y formas de expresión cultural que hacen de su territorio un espacio de encuentro único entre sus saberes, su diario vivir y las ideas que a partir del mismo se desarrollan, este ejercicio consiste en que ellos representen su territorio y la relación simbólica que establecen con él, sitios que guarden algún valor o significado, que les gusten, a los que les gusta ir, a los que no pueden ir, etc. Con el fin de crear y hacer un mural, intervención o representación que ellos deseen y que refleje su presente y sus miradas en relación a este momento de sus vidas, una historia común construida entre todos ellos, este taller tiene su origen en una experiencia previa en la Institución educativa CECIDIC en Toribio, el taller se desarrolló de la siguiente forma:

1. Dinámica de introducción y presentación (15 minutos)

2. Conversatorio alrededor de la temática (20 minutos)
3. Conformación grupos de trabajo
4. Construcción de bocetos colectivos (30 minutos)
5. Socialización de propuestas (10 minutos)

Para la construcción en conjunto de la propuesta final, los talleristas ayudaron a diseñar o formalizar la propuesta colectiva, la construcción final se da inicio una vez esté aprobada por todos, en ese sentido se dividieron por grupos los jóvenes para realizar partes del mural o la intervención, mientras los otros estudiantes realizaron un elemento (suenir) que deje evidencia del proceso de construcción colectiva.

Materiales: Videobeam, computador, tarros vacíos, cinta de enmascarar, cinta transparente (gruesa), periódico usado, papel bond, lápices, aerosoles, pinceles, marcadores y tijeras.

Paisajes soñados

Es un taller para los niños cuya intención era a partir del dibujo o ilustración imaginado puedan visibilizar o representar como les gustaría que fuera su territorio sin violencia, los niños son lamentablemente permeados y afectados por todas las imágenes y experiencias de la guerra, y muchas veces sus víctimas indefensas. Por medio de la ilustración y la imaginación pueden romper esas realidades e imaginar un futuro más amable, más tranquilo y un territorio que les permita jugar, estudiar, amar, crear, creer en la vida y disfrutar de la misma. El taller se desarrolló de la siguiente forma:

1. Dinámica de introducción y presentación (15 minutos)
2. Exploración de materiales (20 minutos)
3. Paisajes soñados desarrollo (40 minutos aprox.)
4. Socialización de los trabajos (20 minutos)

Materiales: computador, papel bond, papel iris de color, cartulina blanca, tijeras de manualidades, marcadores, pintura, micropuntas y lápices.

Las producciones narrativas de los asistentes (víctimas del conflicto) se hacen como ejercicio expresivo libre y didáctico alrededor de sus propias miradas o sensaciones en torno a unas reflexiones basadas en unas preguntas comunes construidas colectivamente: ¿Que opinan sobre el conflicto armado en sus territorios?, ¿Cómo ha afectado el conflicto armado su vidas y comunidades?, ¿Cómo resistir de forma pacífica frente a la violencia?

Por último una reflexión colectiva de la jornada, las opiniones sobre los talleres, sus resultados y la experiencia de los participantes, para todas las actividades se dio el consentimiento para grabar en video o hacer registro fotográfico, esto por motivos de seguridad o para proteger la identidad en caso de que requiera. Al final el agradecimiento sincero a toda la comunidad por parte de los

talleristas. Después de la jornada de talleres, se realizó un proceso de autoevaluación a partir del registro, la memoria gráfica y/o audiovisual del encuentro, donde se revisaron los diferentes hallazgos, elementos y aspectos sobre lo que se hizo, como interpretarlos, y el cómo y en donde se podrían visibilizar.

El Taller como espacio de encuentro y creación colectiva

Como estudiantes y diseñadores entendemos el taller como un espacio que involucra y articula lo académico con lo social, que busca integrar al Diseño y al diseñador en procesos de encuentro, participación, comunicación, creación colectiva y aprendizaje mutuo con la comunidad. En este escenario el Taller es además un espacio de reflexión política frente a unas realidades y situaciones presentes, que ponen en escena las luchas por los derechos humanos, el respeto por la vida y los territorios. Busca además la inserción

de su trabajo para aportar acciones de alto valor significativo que comprometan a los miembros de nuestra comunidad académica de diseño con su contexto. Todo lo anterior se hace posible en un proceso de solidaridad, sensibilidad social, donde los estudiantes aporten a la generación de espacios y sentido de transformación y responsabilidad social, compromiso con su profesión y sus semejantes, así como coherencia con los procesos culturales de su región.

Comprendemos y asumimos el reto del encuentro, del diálogo a partir de los lenguajes, voces, sentires y expresiones, para construir un espacio de exploraciones visuales que le aportan a los adultos, jóvenes y niños capacidades de expresarse y crear a partir de ideas, herramientas, técnicas y recursos diversos, que intentan conectarse con sus vidas y experiencias en la cotidianidad para representarse a sí mismos y sus formas de ver, sentir, entender y representar sus intereses, sus gustos, sus temores, su familia, su territorio, sus mundos.

Esta iniciativa intentó que las comunidades Caucanas, y en especial aquellas que de forma directa se han visto afectadas por el conflicto armado, se apropien de la expresión y del diseño como un elemento clave para la interpretación, valoración de sus sensibilidades y experiencias propias plasmadas en sus trabajos, uniendo sus ideas con las diferentes formas o posibilidades de la imagen como proyección y construcción de memoria.

Facilito además explorar nuevas formas de reflexionar, aprender, enseñar, trabajar y crear colectivamente, generando alternativas lúdicas y didácticas para la deconstrucción y/o construcción de los imaginarios sociales y para la misma academia. El taller entendido como un ejercicio o práctica cultural colaborativa, es decir ese espacio en donde me encuentro con otros para trabajar en algo juntos, se trata de comprender las formas de solidaridad o de trabajo en grupo, en un escenario en donde a partir de diálogos y acuerdos convergen los diseñadores, artistas, comunicadores y los diferentes actores de la comunidad en igualdad

de condiciones para compartir, intercambiar y crear propuestas que les reporten un beneficio a todos los participantes, que generalmente se reúne alrededor de un tema para generar dinámicas o procesos sociales mediante talleres, para comprender los diversos conflictos, roles, relatos y miradas, así como las construcciones narrativas e interpretaciones o impactos de las mismas en los imaginarios y prácticas comunitarias. Que a su vez posibilitan, generan o fomentan tejidos sociales, redes solidarias para el fortalecimiento de procesos políticos autónomos, que crean posibilidades de cambio o transformación política a largo plazo, y sus posibles beneficios a nivel social, cultural, económico, simbólico y comunitario.

Objetivos generales de los talleres:

- 1.** Promover, facilitar e integrar simultáneamente en el proceso de aprendizaje Las diferentes formas de conocimiento para articularlas en el desarrollo de iniciativas en el contexto.
- 2.** Realizar un proceso de construcción de propuestas concertada entre participantes, organizaciones y comunidad.
- 3.** Promover que los participantes en los talleres sean autónomos en propio proceso de aprendizaje.
- 4.** Hacer un acercamiento de cooperación entre las diferentes formas de conocimiento, el saber científico y el saber popular.
- 5.** Aproximar la academia a la comunidad y viceversa.
- 6.** Democratizar el conocimiento.
- 7.** Posibilitar la integración interdisciplinaria e intercultural.
- 8.** Crear o propiciar situaciones para que los participantes desarrollen actitudes reflexivas, objetivas, críticas y autocriticas.
- 9.** Promover la creación de espacios de integración, comunicación, participación y
- 10.** Autogestión en las entidades educativas y en las comunidades.

Principios del taller

- 1.** Eliminación de las jerarquías.
- 2.** La producción creativa como forma de comunicación y expresión de las personas.
- 3.** Relación docente – alumno, tallerista - participante en una tarea común de cogestión.
- 4.** Cambiar las relaciones competitivas por las solidarias, producción cooperativa.
- 5.** Formas de evaluación colectiva.

Justificación de la didáctica

Un buen escenario para la relación e integración de nuestras comunidades de la región con el diseño se puede lograr cuando a partir del diálogo y la interacción entre ambos se logra reconocer, interpretar y entender sus contextos, sus organizaciones, sus dinámicas, sus valores y principios, sus necesidades, problemas y expectativas de forma horizontal e incluyente en su diversidad cultural y sus formas de ver, interpretar, sentir, producir y vivir. Conocer y reconocer sus riquezas a nivel de territorios, cultura, identidades y biodiversidad renovando y potenciando la mirada y los imaginarios sobre el mismo, ya que el conflicto armado nos ha impedido recorrer, ver, sentir y disfrutar de toda su belleza, nos ha limitado nuestra capacidad de interactuar con el contexto. Allí reside nuestra razón de ser como miembros del Programa de Diseño y como miembros de una universidad pública, interactuar con las diferentes comunidades de la región y construir con

ellas propuestas de diseño pertinentes para ellas mismas y para la misma academia. En este sentido, el Diseño Gráfico tiene un papel relevante en la cultura, puesto que a través de la imagen y la educación visual se incide de forma directa e indirecta en la creación, promoción o transformación de actitudes y/o hábitos de las personas y la cultura.

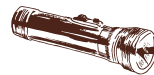
Teniendo en cuenta estos aspectos, podríamos trabajar por el posicionamiento y reconocimiento social de la disciplina, esto como un principio para generar espacios de encuentro y acercamiento desde el análisis y el trabajo participativo, se requiere fomentar, conformar y organizar semilleros, grupos y/o proyectos de investigación que hagan partícipes a la comunidad de Diseño para generar propuestas y proyectos desde el Diseño para nuestra región.

Se necesita entonces motivar a estudiantes y docentes para que de manera integrada se encuentren con el territorio caucano para interactuar con sus diversos grupos sociales, su gente en busca de:

La investigación constante en relación a las situaciones y propuestas de las comunidades o grupos sociales de la región, para hacer un diagnóstico y análisis que permita encontrar los aspectos o factores que a nivel de diseño se puedan proponer como posibles aportes a estas situaciones.

Todo lo anterior puede concretarse en un proceso de cooperación, sensibilidad social y actitud propositiva e innovadora, que abre las posibilidades para tener una conexión real y constante con el territorio, así como una visión o visiones del mismo, ya que ante todo el diseño es una disciplina que se debe caracterizar por su actitud interactiva y creativa; es decir, el diseñador recoge conocimientos y herramientas globales para actuar localmente para proyectarse en los contextos en donde se requiere.

Esta apuesta y trabajo debe ir de la mano con articulación, aporte y acciones conjuntas con disciplinas que puedan ayudar a la construcción de un imaginario social para valorar, proteger y visibilizar

todas nuestras riquezas como patrimonios colectivos y fuentes de desarrollo integral para la región. Tratando de dar una respuesta a estas preguntas se propone **Territorios para la memoria, la dignidad y la vida**, como un espacio, que busca integrar al diseño y al diseñador en los procesos de encuentro, integración y comunicación con las víctimas del conflicto armado en las comunidades Caucañas, busca además la participación activa de su trabajo en la generación del diseño de propuestas que aborden el tema del conflicto armado a partir de los imaginarios, experiencias e iniciativas de memoria.

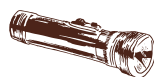
Objetivos

1. Investigar y analizar las diferentes miradas que sobre el conflicto armado tienen los diferentes miembros de estas comunidades en sus regiones, que las vivencian de forma real y cotidiana, estimulando la participación de mayores, adultos, jóvenes y niños.
2. Desarrollar **Territorios para la memoria, la dignidad y la vida** como un espacio necesario para la generación de diálogos que aborden este tema, para romper el tabú que existe alrededor del mismo, que permitan la participación activa de la comunidad, así como del diseñador en la definición de roles y campos de acción que permitan integrarse de forma efectiva a nivel humano, académico y profesional.

Metodología general de Catarsis para la Memoria.

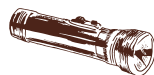
<i>Tarea</i>	<i>Explicación</i>	<i>Necesidades</i>	<i>Participantes</i>	<i>Espacios</i>	<i>Objetivos Específicos</i>
Tarea 1 Estructuración y diseño general del proyecto	A partir del proceso de exploración previo, construir el sentido, objetivos y metodología del proyecto.	Iniciar la construcción del documento. Asesoría y acompañamiento.	Leonardo Huertas Fernández, Magister Andrea Melenje (Asesora).	Facultad de Artes	1 y 2
Tarea 2 Búsqueda de información	Recopilación de libros, documentos, textos, referentes e imágenes relacionados al conflicto armado en el Cauca. Desarrollo de encuentros, diálogos, talleres y actividades comunitarias con diferentes miembros de las comunidades que han sido víctimas del conflicto armado en los municipios de Santander de Quilichao, Caloto, Toribio, Jambaló, Piendamó, Popayán y el Bordo.	Construir una base de datos suficiente en relación con el tema a abordar. Encontrar información relevante para la construcción del proyecto. Asesoría y acompañamiento.	Leonardo Huertas Fernández, Magister Andrea Melenje, asesora del proyecto del programa de diseño, voceros o miembros de las comunidades de los municipios del norte del Cauca, voceros de la Mesa Municipal y Departamental de Víctimas del Cauca, voceros y líderes de las comunidades desplazadas del Bordo.	Reconocimiento de los territorios, dialogo, sensibilización y prácticas con las comunidades de esos municipios. Bibliotecas de la Universidad, documentación de la WEB, documentos e información disponible del Tejido de Comunicación ACIN, documentos e información disponible en la Mesa de Víctimas y sus organizaciones.	3

<i>Tarea</i>	<i>Explicación</i>	<i>Necesidades</i>	<i>Participantes</i>	<i>Espacios</i>	<i>Objetivos Específicos</i>
Tarea 3 Selección y clasificación de la información	Elección de los documentos y registro visual de las experiencias pertinentes en relación con el tema y objetivos del proyecto. Organización del material.	Crear carpetas sobre: Textos para la argumentación teórica del proyecto, imágenes referentes al conflicto armado (causas, consecuencias, sucesos, actores).material recopilado de las diferentes actividades y encuentros. Definir la información apropiada para la construcción del proyecto. Asesoría. Computador, scanner, memoria USB.	Leonardo Huertas Fernández, Magister Andrea Melenje, Asesora del proyecto del programa de diseño.	Facultad de Artes de la Universidad del Cauca.	2 y 3

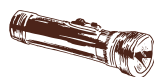
Tarea	Explicación	Necesidades	Participantes	Espacios	Objetivos Específicos
Tarea 4 Análisis de la información.	Lectura, revisión y reflexión sobre la bibliografía, documentos, referentes y demás material de registro. Observación y decantación del material visual encontrado	Examinar y comparar la información. Interpretar, escoger y consignar la información. Interpretar, escoger y consignar la información. Asesoría. Computador.	Leonardo Huertas Fernández, Magister Andrea Melenje, Asesora del proyecto del programa de diseño.	Facultad de Artes de la Universidad del Cauca, mi estudio.	2 y 3
Tarea 5 Consignación de las ideas, reflexiones y hallazgos.	Escritura de las ideas, razones, argumentos y preguntas para nutrir el documento. Definir el material visual, o referentes que se tendrán en cuenta para la propuesta gráfica.	Revisar, corregir, editar y articular los conceptos, reflexiones y demás elementos de manera coherente en el documento escrito. Generar relaciones y articulaciones entre el documento escrito y el material visual disponible. Asesoría. Computador.	Leonardo Huertas Fernández, Magister Andrea Melenje, Asesora del proyecto del programa de diseño.	Facultad de Artes de la Universidad del Cauca, mi estudio.	3

Tarea	Explicación	Necesidades	Participantes	Espacios	Objetivos Específicos
Tarea 6 Revisión y asesoría.	Dialogo con la Asesora del proyecto para ver su avance y estipular los ajustes necesarios.	Mirar el estado general del proyecto a nivel de contenidos, conceptos, metodología y sus posibles perspectivas a nivel visual. Generar acuerdos sobre las observaciones, correcciones o ajustes necesarios.	Leonardo Huertas Fernández, Magister Andrea Melenje Argote, Asesora del proyecto del programa de diseño.	Facultad de Artes de la Universidad del Cauca.	2 y 3
Tarea 7 Experimentación y creación de la propuesta visual	A partir del proceso previo de exploración y de la construcción del documento, iniciar el proceso de diseño de la propuesta visual.	Proceso de exploración y bocetación. Prueba y definición en relación a técnicas, formatos, color, disposición y demás variables gráficas Acordar y definir las posibles formas narrativas o de montaje. Materiales (lápices, bolígrafos, marcadores de diferentes calibres, pinceles, borradores, papeles, exacto, etc.) Mesa de dibujo y lámpara de luz blanca. Computador y scanner.	Leonardo Huertas Fernández.	Mi estudio.	1,3 y 4

Tarea	Explicación	Necesidades	Participantes	Espacios	Objetivos Específicos
Tarea 8 Producción	Elaboración y materialización de la propuesta visual.	Creación gráfica definida. Forma narrativa definida. Ilustraciones finalizadas y formalizadas. Tamaño, formato y forma de montaje o exposición definidos. Gestionar los materiales, recursos económicos y logísticos para su realización.	Leonardo Huertas Fernández, Magister Andrea Melenje Argote, Docente del componente de expresión e ilustración del Programa de Diseño Gráfico.	Facultad de Artes, Mi estudio.	1,3 y 4.
Tarea 9 Revisión final	Observación, verificación y consideraciones finales del Docente Asesor del Programa de Diseño Gráfico.	Hacer acuerdos con los asesores sobre los procesos siguientes. Recibir recomendaciones y sugerencias Definir y acordar el posible espacio para su montaje y socialización. Gestionar el espacio y momento más apropiados, así como la logística necesaria. Gestionar los recursos o herramientas necesarias para su montaje.	Leonardo Huertas Fernández, Magister Andrea Melenje, Asesora del proyecto del Programa de Diseño Gráfico de la Universidad del Cauca. También se podría invitar a participar a delegados de las organizaciones de las Víctimas del Cauca o de las Comunidades del Norte del Cauca, Voceros o líderes de las comunidades desplazadas del Patía, invitados especiales.	Facultad de Artes, otros espacios del Programa de Diseño o de la Universidad del Cauca.	1,3 y 4.

Tarea	Explicación	Necesidades	Participantes	Espacios	Objetivos Específicos
Tarea 10 Socialización	Presentación del proyecto ante la Comunidad de Diseño de la Universidad del Cauca, así como ante el público objetivo e invitados especiales.	Acordar y definir el momento y espacio adecuados para su realización. Gestionar el espacio y logística necesarios. Hacer registro audiovisual de la actividad. Registrar las opiniones, comentarios, preguntas, sugerencias y críticas de los asistentes.	Leonardo Huertas Fernández, Comunidad Académica de Diseño de la Universidad del Cauca, invitados o delegados de las diferentes organizaciones de víctimas del Cauca, Delegados o Invitados de las Comunidades del Norte del Cauca y del Bordo, público payanes.	Por definir.	1, 2, 3 y 4.
Tarea 11 Sustentación del proyecto	Presentación y argumentación académica del proyecto ante la Comunidad de Diseño de la Universidad del Cauca.	Presentación y sustentación del proyecto. Argumentar su sentido, sus objetivos, pertinencia disciplinar y social, y su respectivo proceso de construcción y realización como proyecto académico. Responder las preguntas o aclarar las dudas alrededor del mismo.	Leonardo Huertas Fernández, Asesor del proyecto, víctimas y desplazados de la ciudad, Jurados del programa, Comunidad Académica de Diseño de la Universidad del Cauca, invitados especiales	Casa Mosquera, sede de la vicerrectoría de cultura y bienestar, Universidad del Cauca.	1, 2, 3 y 4.

Tarea	Explicación	Necesidades	Participantes	Espacios	Objetivos Específicos
Tarea 11 Sustentación del proyecto	Presentación y argumentación académica del proyecto ante la Comunidad de Diseño de la Universidad del Cauca.	Gestionar el espacio y tiempo para su realización. Gestionar la logística necesaria para su ejecución. Hacer registro audiovisual de la actividad. Registrar las opiniones, comentarios, preguntas, sugerencias y críticas de los asistentes.	Leonardo Huertas Fernández, Asesor del proyecto, víctimas y desplazados de la ciudad, Jurados del programa, Comunidad Académica de Diseño de la Universidad del Cauca, invitados especiales	Casa Mosquera, sede de la vicerrectoría de cultura y bienestar, Universidad del Cauca.	1, 2, 3 y 4.
Tarea 12 Evaluación, seguimiento y proyección del proyecto	Valoración académica del proyecto como Proyecto de Diseño y como Trabajo de Grado. Medición del proyecto a nivel de su impacto social. Registro de las opiniones, comentarios, preguntas, sugerencias y críticas de los espectadores u otros públicos.	Diseño de material de registro y opinión. Gestionar espacios alternos para su presentación y medición. Gestionar la logística necesaria para su ejecución.	Leonardo Huertas Fernández, docente asesor del proyecto, otros públicos.	Por definir.	1, 2, 3 y 4.

Propuesta de intervención pública.

Teniendo como referentes e insumos todas las anteriores experiencias, con sus diferentes espacios de trabajo y actividades se procedió a construir una propuesta de intervención pública, que comenzó con la construcción de un texto, que de forma sencilla y clara narrara o contara las opiniones visiones y preguntas de las víctimas del conflicto armado en el Cauca, este texto se fue construyendo a medida que participaba en los diferentes espacios de trabajo, territorios, comunidades

y actividades, es el resultado de reflexionar, construir y consignar un relato, que se creó y nutrió de sus propias voces, sentires, dolores pero también de sus situaciones y miradas frente al mismo. Fue un trabajo difícil intentar retratar sus rostros, sentimientos y memorias, que se unieron a mis propias reflexiones de mi investigación, para crear un encuentro de voces como un todo, pero sobre todo darle prioridad a las suyas, mi trabajo solo se limitó a encontrar la manera de conectar y redactar de la manera más sensible y coherente todas estas expresiones. Espero entonces haber podido cumplir con el gran reto y responsabilidad de hacerlo, ya que hablar de hacer una catarsis, se refiere a ese proceso de limpiar, expiar, desahogar y expresar eso que tenemos dentro de nuestras almas, eso que nos genera conflicto, que nos duele, que nos angustia la existencia, que no nos deja estar tranquilos y que de no hacerlo nos bloquea o impide continuar con nuestras vidas, se trata en esencia de un ejercicio reflexivo y espiritual para recuperar la serenidad y voluntad de seguir adelante, así

el pasado resulte doloroso e incomprensible, la vida debe seguir, y esa catarsis permite también reconstruir memoria, que ayuda a otros en su propio proceso de reencontrarse a sí mismos, es un proceso subjetivo pero que se conecta con lo colectivo, más aun si las experiencias vividas han sido similares, es un ritual de acompañamiento mutuo para darse apoyo moral, para no sentirnos tan solos ante las situaciones difíciles de nuestra vida, y sobre todo para reconocernos como sujetos sensibles. Es en ese proceso de mostrar la fragilidad humana ante la desgracia, en donde encontramos fuerza y valor para mantenernos vivos y no perder la esperanza.

A continuación presento el texto final, que inicialmente constaba de solo siete párrafos, pero que a medida que se recorrieron más territorios y se escuchaban más voces y opiniones, se adicionaron siete párrafos más para intentar incluir, conectar y mostrar otras miradas, otras lecturas e interpretaciones frente al tema. El texto final quedo de la siguiente manera:

Catarsis para la Memoria

*Varios siglos de historia tiene la violencia en el Cauca,
donde la colonización Española dejó un legado sombrío
de genocidio, saqueo, explotación y discriminación.
Con las armas aniquilaron las resistencias,
y con la cruz sometieron los espíritus de sus habitantes;
para poder robar el oro, la plata, la tierra y todo cuanto ante sus ojos tenía valor,
para arrebatarnos su libertad y dignidad,
para despojarlos de sus orígenes e identidades...*

*Y así, la codicia ha perdurado en el tiempo,
así fue que se fundó un estado de barbarie
donde la tierra arrasada y la vida despreciada han sido el pan de cada día.
por herencia aceptamos el olvido,
por costumbre nos sometimos al miedo,
y por destino tomamos la resignación.
La historia se repite desde entonces;
de mares lejanos siguen llegando por nuestras tierras, recursos,
cultura y por todo aquello que puedan extraer y vender,
y aún sigue sucediendo, lo seguimos permitiendo,
por eso el la violencia y el despojo, continúan inseparables...*

*Ancestros, abuelos y mayores;
padres, madres, hijos y nietos
atrapados en el círculo vicioso de la guerra,
miles quisieron huir, pero terminaron siendo parte de ella,
unos se quedaron con sus heridas y resentimientos
empuñando un fusil hasta morir,
otros tuvieron que soportarla y padecerla,
multitudes incontables huyeron desterradas,
cientos y miles perdieron sus vidas,
pero nadie sabe cuántos perdieron sus sueños de vida...*

*Nunca se sabrá cuántos abandonaron
sus veredas y pueblos, sus tierras o parcelas,
sus sembrados y animales para nunca regresar.
Perdieron a familiares, parientes,
amigos, conocidos y paisanos,
tuvieron que dejar atrás sus raíces, labores y costumbres
sus formas de vivir y de ser...
Páramos, montañas, ríos, valles y selvas de esta tierra,
se convirtieron en mataderos y tumbas*

*de quién sabe cuántos que nunca regresarán a casa.
Los viejos dicen que sus espíritus deambulan todavía
porque sus vidas fueron arrebatadas y exigen justicia,
por eso no pueden descansar en paz,
tampoco quienes los siguen esperando...*

*A esta tierra la encadenaron a siniestros negocios,
y los controlan intereses que tienen traje y uniforme de poder,
codicia psicópata y falsa moral
que profesa desarrollo y riqueza para todos,
arrojando y empobreciendo la vida de muchos,
para enriquecer a los mismos, unos pocos.
Imponer el miedo y la violencia
son las formas de alcanzar sus planes,
es la misma estrategia de todos los tiempos
Hacer la guerra, para quitar la tierra...*

*Libélulas mecanizadas y aves blindadas nos vigilan,
riegan los campos con plomo y veneno,
retumban en nuestros cielos y techos, en nuestros días y noches.
Enormes manadas rivales
recorren y se disputan nuestros caminos y territorios,
llenando el aire con disparos, explosiones y gritos,
que estremecen nuestras almas y sentidos,
que trastornan nuestros sueños y el de nuestros niños,
¿Y si en vez de disparar balas para generar muerte,
dispersaran semillas para sembrar vida?...*

*Ya no importa a que bando pertenecen,
a quiénes representan o lo que dicen defender,
el resultado siempre fue y ha sido el mismo,
reproducir el virus del miedo
y solo nos queda obedecer, huir o morir.
Con sus armas solo han causado dolor,
Dejando grabado para siempre en nuestra memoria
solo un sentimiento de impotencia, rechazo e indignación...*

*Hemos aprendido a odiarnos de tal manera,
que hemos perdido la cuenta del tiempo
que nos han mantenido en esta guerra absurda,
que nos arrastra a matarnos entre nosotros mismos,
empuñando el fusil como verdugos,
o de rodillas sobre el suelo como víctimas,
¿Acaso todos los que mueren y sufren no son humanos?
¿Qué hemos ganado después de todo esto?*

*Entonces preguntémosnos,
¿Quiénes se benefician con el dolor de nuestros hermanos?
¿Quiénes financian toda esta sevicia y lujuria demente sobre cuerpos
y almas?
¿Quiénes se enriquecen a costa de las atrocidades, crueldad,
ausencias forzadas y generaciones afectadas?
¿Cómo se puede justificar todo este genocidio y realismo trágico?
¿Cómo se puede ignorar toda la angustia y desesperanza de tantos?...*

*Para nosotros la tierra, ese campo que habitábamos,
trabajábamos y disfrutábamos era nuestro hogar,
Ese mismo paisaje que nos obligaron a dejar,*

*ahora está ocupado y destinado a “grandes proyectos”.
Solo quedan atrás los recuerdos, los ranchos vacíos,
lugares despoblados y multitudes silenciadas,
abandonadas a su suerte, sin nada más que su incertidumbre a cuestas.
¿Entonces cómo pueden hablar de paz, de verdad,
de justicia, de no repetición de los hechos de violencia,
de garantizar los derechos de las comunidades,
de respetar los derechos humanos,
si el “modelo de desarrollo” que los viola continua
y se establece con más fuerza día a día en nuestra región?
Pareciera ser que la consigna es olvidar el pasado,
dejar atrás los crímenes y crueldades de los responsables,
para alcanzar la anhelada reconciliación nacional,
exigiendo a sus víctimas el pronto perdón, olvido o silencio
como requisito para recibir las reparaciones, restituciones y
otros derechos presentados como regalos magnánimos.*

*No hay, ni habrá paz, convivencia, democracia o justicia
mientras exista destierro y despojo,
mientras perviva la codicia infame de los poderosos,
mientras se ultrajen los derechos esenciales,*

*la dignidad y el respeto por la vida.
No podremos imaginar un mejor mañana
si permanecemos en la indiferencia
y atrapados en la amnesia,
hoy necesitamos recordar para develar verdades,
para encontrar respuestas.*

*Debemos denunciar y resistir a este plan criminal,
necesitamos fortalecer la solidaridad entre todos,
construir desde nuestra diversidad,
una historia distinta a la que hemos vivido.
El Cauca, sus gentes, su futuro dependen de
nuestra conciencia y acciones colectivas,
está en nuestras manos darle una oportunidad a la paz,
por eso estamos aquí,
para no darle una vida más a esta inútil guerra,
para no tener un día más de amarga memoria,
para mantener viva la esperanza,
para volver a echar raíces...*

Este texto se revisó, se reestructuró y editó en varias ocasiones para darle una estructura narrativa y un sentido, encontrar las palabras y conceptos más importantes, en este proceso fue muy importante el acompañamiento del Comunicador Social Miguel Tejada, quien me ayudó mucho para conectar y estructurar de forma coherente el texto, así como también encontrar un lenguaje claro y sencillo, ya que inicialmente solo eran un montón de frases, opiniones y voces de las víctimas o sobrevivientes que había consignado de forma manual en diferentes lugares, experiencias y tiempos. Luego se comenzó a explorar y buscar cuáles podrían ser las ilustraciones o imágenes que ayudarían a darle toda la fuerza y valor expresivo y comunicativo. De esta manera se tomó la decisión de acompañar cada párrafo con una ilustración que evocara el contenido, mensaje o esencia de cada párrafo. Este proceso resultó ser bastante difícil y complejo, ya que si bien como diseñadores entendemos la abstracción, la analogía, la forma, la síntesis y el discurso o significado que puede tener la imagen,

la cultura visual del público para el cual se diseñó este proyecto es diferente, entonces se requería encontrar un equilibrio para no caer en la literalidad, pero tampoco en la confusión o incapacidad de que los lectores puedan entender las imágenes. Aquí cabe anotar que mi intención inicial era la de intervenir algunas paredes o espacio público de la ciudad, algo parecido a lo que había hecho ya en otros lugares como Toribio, Santander y Cali, también cabe resaltar que al comienzo las imágenes o ilustraciones creadas correspondían a interpretaciones solo mías de cada texto, después esta perspectiva cambió, ya que si la intención era mostrar o representar las voces de las víctimas, debía dejar a un lado mi propio ego como ilustrador, mi mirada, interpretación o intención propias.

También a partir de este texto y de todas las experiencias que tuve la oportunidad de compartir, que nacieron las otras propuestas gráficas, simbólicas y comunicativas que conforman mi proyecto, las cuales se encuentran y se articulan como un todo.

Para poder realizarla decidí recurrir a dos cosas que desde siempre me han gustado hacer, dibujar y trabajar la madera. Todas estas estructuras tienen la característica de ser hechas a mano, técnica y tecnología sencillas, bajo presupuesto, materiales reutilizables, livianas y desarmables. A continuación consigno y explico cada una de las partes y momentos que conforman mi propuesta de intervención:

Momento inicial

Este espacio se inicia a media tarde y consta de la puesta en escena de 8 módulos de madera dispuestos de forma consecutiva, que contienen la presentación general del proyecto, los párrafos del texto e ilustraciones que los acompañan, y por último la metodología general del proyecto. Esto le permite al observador o lector contextualizarse sobre el origen, sentido y como se hizo el proyecto. Es el punto de partida para entender las otras partes y momentos. El asistente podrá ver y leer textos que le hablan, cuentan o narran sobre el conflicto armado en el Cauca desde la mirada o sentir de las víctimas, del mismo modo las ilustraciones pretenden evocar el contenido, significado o intención de los mismos. Es un ejercicio de lectura, observación, sensibilidad y reflexión para el observador o público. Cada una de las ilustraciones fue un proceso de exploración a nivel de concepto y formalización, ya que son el resultado del trabajo de campo, los referentes visuales, fotografías y demás imágenes recolectadas

durante todas las experiencias. Los textos están hechos con mi propia letra, ya que la mayoría de frases fueron concebidas de la misma forma, sugiere o evoca la manera en que muchos consignamos nuestros pensamientos, sentimientos, recuerdos o memorias, anotándolos en una hoja de papel, agenda, diario personal o cuaderno de notas.

Momento intermedio

El asistente se encontrará ante una estructura aérea que sostiene una red de hilos o cuerdas entrelazadas, de donde penden suspendidas las cartas que los sobrevivientes les escribieron a sus seres queridos muertos o desaparecidos por causa del conflicto, es un espacio para conectarnos con sus emociones o sentimientos, esta vez ya no para contarnos qué pasó, cómo sucedió, dónde o cuándo. Aquí ellos nos comparten su parte más sensible e íntima, que sienten o que le quieren decir a ese ser querido perdido o que ya no está, que no ha regresado...también es un espacio para invitarnos a participar y escribir una carta,

a un ser querido, amigo o conocido que hayamos perdido por el conflicto, a todos nos ha afectado esta guerra de forma directa o indirecta, para darles nuestra voz de apoyo a las víctimas del conflicto, o qué pensamos sobre el mismo, es un espacio para hacer catarsis individual y colectiva. Es un momento para dejar fluir lo que sentimos, lo que somos. Las cuerdas que sostienen las cartas están entrelazadas ya que las historias y sentimientos también lo están, si bien son expresiones subjetivas, tienen en común y punto de encuentro que están atravesadas por el conflicto y sus secuelas en cada una de sus vidas.

Momento final

Este se compone de dos partes que están dispuestas para la libre participación e interacción de los asistentes, por un lado se presentará el Samán de la memoria o árbol de la memoria, una estructura que simula un árbol, el samán como representación simbólica del territorio dejado o abandonado por el desplazamiento

forzado, y que los asistentes deben llenar pegando en sus ramas hojas de papel que llevarán escritos los nombres de los seres fallecidos o desaparecidos por la violencia del conflicto, al poner cada hoja con un nombre escrito procederán a encender una vela y ponerla en las raíces del árbol, es un homenaje a nuestros seres queridos, de recordarlos y hacerles un pequeño homenaje, porque viven en nuestros corazones y hacen parte de nuestra propia memoria, de nuestra historia. Es un espacio para recordarlos con alegría, recordarlos cómo eran y cuánto significaron en nuestras vidas. Sus nombres y su memoria están y seguirán presentes, no serán nunca olvidados, porque su sacrificio es un punto de partida para seguir luchando por exigir justicia para ellos y para sus familias, sus vidas arrebatadas deben darnos valor para como personas y sociedad pedir respeto por la vida y dignidad humanas. Esta acción se debe realizar al terminar la tarde. Durante la intervención se contará la ambientación de audios, música y sonidos que ayudan a contextualizar y sensibilizar la puesta en

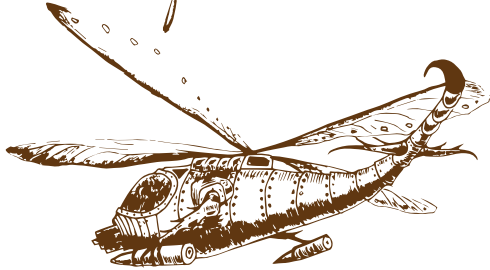
escena, y que fueron escogidos de forma especial y coherente para la ocasión.

De forma simultánea las personas asistentes tendrán un espacio de opinión, que consta de un módulo que contiene tres preguntas, una con respecto a que piensan del conflicto armado en el Cauca, otra a cómo generar formas de diálogo y convivencia, y por último su opinión o percepción personal del proyecto. Los asistentes de forma libre pueden responder y opinar a cualquiera o a todas, es un espacio de retroalimentación, de ver que sensaciones, opiniones o impacto tuvo el proyecto y la intervención.

Para cerrar se generará un espacio de discusión abierto entre los asistentes, donde se puedan hacer intervenciones y preguntas, finalizando con el agradecimiento a todos los asistentes.

Reflexiones finales

Parece que los hechos nos gritaran a la cara que el origen del conflicto armado en el Cauca tiene mucho y todo que ver con el concepto, el acceso y/o posesión de la tierra. Existen muchos documentos de carácter histórico, documental, ensayos, análisis que abordan el tema del conflicto desde la mirada académica o como investigación periodística, sin embargo considero que no todos dan luces sobre la profunda relación que existe entre el modelo económico extractivo presente desde la colonia hasta el día de hoy con las razones o causas del conflicto armado. En este sentido resulta difícil también relegar el concepto de memoria solo al hecho de describir o consignar los hechos, o quiénes fueron los responsables.

También podríamos decir que se hace evidente, la diferencia que existe entre el concepto de la tierra o su valor que tiene el modelo capitalista, en el cual la tierra es vista

solo como medio de producción y sujeto de explotación de recursos, mientras que para las comunidades del Cauca la tierra significa ese espacio simbólico que les permite desarrollar sus propuestas de vida en sus territorios de forma autónoma. De igual manera podría decirse que existen tres posturas o actitudes diferentes de las comunidades en donde se desarrolló el trabajo de campo, con respecto al conflicto armado; por un lado las comunidades Indígenas, negras y campesinas del norte del cauca permanecen en sus territorio y resisten ante la agresión de los actores armados y de los intereses económicos que hay en sus territorios, especialmente el pueblo Nasa y su lucha por la tierra son un claro ejemplo de ello.

Los desplazados y víctimas que viven en la ciudad de Popayán y sus alrededores ya llevan muchos años asentados aquí después de haber abandonado sus lugares de origen, ellos ya no desean regresar a sus territorios y por el contrario se agrupan en organizaciones sociales o instituciones que los ayudan en materia jurídica para reclamar

sus derechos y necesidades en materia de vivienda, salud, empleo y alimentación. A su vez estas organizaciones como la mesa municipal de víctimas prestan ayuda, apoyo y acompañamiento a los desplazados y víctimas que siguen llegando a la ciudad.

Por último se encuentran las víctimas y desplazados asentados en las periferias del casco urbano de El Bordo, en el municipio del Patía, quienes se encuentran en una situación muy difícil ya que son personas en su mayoría foráneas del municipio y de la región, esto ha provocado una exclusión y rechazo social en todos los sentidos por parte de los habitantes del bordo, estas personas representan un número significativo de toda la población desplazada por la violencia en el cauca, y se encuentran en unas condiciones lamentables a nivel de alimentación, empleo, salud, servicios básicos como agua potable, alcantarillado, alumbrado público y vivienda. Del mismo modo los esfuerzos de las instituciones gubernamentales, de derechos humanos y ONGS resultan insuficiente para atender las

demandas y necesidades de estas personas, que ya no desean regresar a sus lugares de origen pero que tampoco encuentran su lugar o espacio en este municipio, su situación actual es de incertidumbre total frente a su futuro inmediato, y están a la espera de que el gobierno los ayude de manera pronta. No obstante estas personas participaron activamente en todas las actividades a las que fueron convocadas y mantienen la esperanza y ganas de seguir adelante con sus vidas a pesar de su difícil situación.

Ante todo este panorama y situaciones que presencie cabe hacerse varias preguntas o reflexiones: ¿Cómo entonces se puede hablar de verdad, de garantizar los derechos de las comunidades, de la no repetición de los hechos de violencia, o de garantizar la continuidad de sus propios proyectos de vida comunitarios, si el modelo de desarrollo económico que los viola continúa y se establece con más fuerza a medida que sus políticas se implementan? ¿Cómo reconstruir o construir memoria en medio de la agresión, abandono o exclusión? No puede haber paz mientras no exista

justicia, mientras no se respeten los derechos humanos fundamentales, mientras continúe el despojo. Afortunadamente también se están constituyendo procesos organizativos comunitarios que buscan visibilizar su situación y sus casos legales en proceso, así como denunciar la negligencia de algunas instituciones del gobierno y del estado que a pesar de haber sido creadas para estar al servicio de las víctimas, no han logrado dar respuesta a tan grave situación social y económica, del mismo modo estas asociaciones están trabajando para reivindicar su imagen ante la comunidad y la opinión pública Caucana.

En este sentido se hace cada vez más necesario generar proyectos de interacción social para vincularse a las diferentes propuestas y proyectos que aborden estas situaciones, no para pretender ser la solución, pero sí como un aporte o acompañamiento a nuestras comunidades que se sienten solas o abandonadas, y que necesitan por lo menos visibilizar ante la opinión pública y la sociedad caucana sus voces, iniciativas y formas de lucha, así como también de sus memorias.

Por otra parte del encuentro, interacción y trabajo conjunto entre la academia y nuestras comunidades posibilitan y contemplan beneficios mutuos como:

1. Generar espacios de dialogo, discusión, reflexión e interacción entre la academia y los miembros de nuestras comunidades Caucanas no solo alrededor del tema del conflicto armado, sino también como espacio para conectar ideas, conocimientos, saberes, memorias ancestrales, propuestas, tradiciones, y demás expresiones culturales para abordar las distintas formas de memoria como un principio para lograr la reconciliación y la convivencia proyectadas en un futuro cercano.
2. Aportar en la consolidación de la investigación y el Diseño Gráfico en el proceso de deconstrucción y reconstrucción de la memoria sobre el conflicto social y armado en el Cauca, que posibilite la

sensibilización, el acercamiento, la conexión y la comprensión de los procesos sociales de consolidación y dinamización de la memoria colectiva.

3. La imagen, el Diseño y la Ilustración al servicio de la memoria de nuestras gentes que han sido empobrecidas, despojadas, excluidas, silenciadas para que puedan empoderarse y usarla como herramientas para defender los derechos humanos, para luchar contra la impunidad y la injusticia de este país, para recuperar su dignidad como personas ante la sociedad, para fortalecer la democracia participativa y para reconstruir la historia del Cauca, nuestra historia.
4. Construcción de propuestas visuales, simbólicas y comunicacionales de creación colectiva o participativa para contar la historia de nuestras víctimas y como forma de resistencia social contra la guerra.

5. Fortalecer los tejidos sociales desde las prácticas y expresiones alrededor de la imagen, para rescatar la memoria, identidades y culturas de nuestra región convirtiéndolos en patrimonio nuestro.
6. Estimular la sensibilidad estética y capacidades expresivas o graficas de las personas que hacen parte de estas comunidades afectadas de forma incluyente e intergeneracional.
7. Eliminar las barreras y distancias geográficas y humanas, así como las formas de exclusión o discriminación social heredadas de la colonización y los egos académicos para generar afectos, vínculos humanos constantes de interlocución y trabajo desde los espacios de encuentro, la cultura y el diseño.
8. Posibilitar desde la educación la generación de conocimientos y formas efectivas de visibilizar sus problemas, situaciones, exigencias y

propuestas, así como la participación de los mayores, adultos, juventud y niñez junto a las organizaciones comunitarias, instituciones educativas y demás sectores en la búsqueda de soluciones locales a la agresión del conflicto armado como principio para mejorar sus formas de vivir y habitar en sus territorios.

9. La comprensión y adopción de los procesos de diseño, comunicación y sus estrategias como herramientas fundamentales y necesarias para vincular e integrar a las personas, para generar sentido de pertenencia hacia sus propias comunidades y lugares habitados, para valorar los conceptos de territorio, memoria, cultura e identidad de cada una de ellas.
10. Participación del diseñadores como interlocutores clave en la creación y desarrollo de proyectos de Diseño que benefician a los ciudadanos a nivel educativo, social, cultural y político

que les posibilitara la apropiación de conceptos como autonomía, integración y participación con el acompañamiento de la universidad pública.

- 11.** Reconocimiento social y posicionamiento académico para la disciplina y para el programa de Diseño Gráfico de la Universidad del Cauca, el diseño presente en las culturas, los imaginarios y formas diarias de vivir, sentir y producir de nuestras comunidades.
- 12.** Reconocer la diversidad y riqueza de la oralidad de nuestras comunidades Caucanas para interpretarlas y traducirlas en imagen, tanto como registro y como producción cultural comunitaria. Del mismo modo recoger voces, opiniones, escritos, fotografías, videos e información valiosa y necesaria para la investigación, el desarrollo del proyecto y de la propuesta visual final.
- 13.** Inserción de todos los integrantes de la comunidad académica de Diseño en actividades propias de la disciplina en la parte investigativa, de proyección social, de gestión y también la posible identificación de nichos laborales, espacios y campos de acción para sus integrantes, especialmente estudiantes y futuros egresados.
- 14.** Por último y quizá la más importante razón, para la creación de escenarios que por medio de la imagen permitan expresar, de manera íntima, personal o grupal sus dolores, desahogar cosas que han estado ahí sin decirse, de contar sucesos, para liberarse de la angustia y el silencio, para no sentirse y sentirnos solos, para juntarnos y crear redes para ayudarnos en los momentos difíciles, para poder recordar, llorar y expresar lo que sentimos hacia quienes nos fueron arrebatados y a quienes todavía están, para recuperar la bondad y ser más sensibles frente a la realidad de nuestra región y nuestros hermanos, para tender una mano, para hacer una Catarsis.

Aprendizajes del proyecto

Para finalizar quisiera consignar algunas de las enseñanzas que me dejó todo el proceso de construcción y desarrollo de este proyecto, por supuesto fue un largo camino de experiencias que me permitieron desaprender y tumbar algunos paradigmas académicos, del mismo modo aprender nuevas formas y caminos para lograr desarrollar lo que uno se propone, a continuación consigno las que me parecen relevantes e importantes:

La primera es ser sensato y consiente de la dimensión o complejidad del tema que se pretende abordar, esto en razón de los tiempos de los que disponemos para investigarlo, abordarlo, crear una propuesta o proyecto y desarrollarlo. Pensar los tiempos de cada paso, acción o proceso resulta

vital y necesario, ya que generalmente esos tiempos pensados o programados siempre terminan extendiéndose, bien sea por situaciones o imprevistos que están fuera del control de uno, o por cuestiones presupuestales, motivacionales, logísticas etc.

En ese mismo orden de ideas aprendí a tener mucha paciencia y perseverancia para poder cumplir con las metas del proyecto, muchas de las acciones o actividades propuestas inicialmente no se pudieron cumplir por motivos de orden público, disposición de las personas o comunidades, trabas logísticas, calendario, costos, conflictos o desacuerdos de tipo académico, ideológico y emocional. Para mí fue un proceso que se cargó de mucha sensibilidad, del mismo modo fue una experiencia que me permitió hacer mi propia catarsis en muchos aspectos de mi vida como ser emocional, sujeto social, político y académico.

Aprender de los errores o desaciertos y verlos también como un aprendizaje, no siempre lo que pensamos, planificamos

o queremos realizar se va a cumplir en la forma y tiempos que creíamos o queríamos, si algo no resulta o sale como lo queríamos es una señal para dejar a un lado nuestro afán, ego propio y disciplinar y repensar y buscar otras alternativas o formas de hacerlo, esto resulta absolutamente necesario para cumplir los objetivos, saber aprovechar la oportunidad, ser prácticos a la hora de cambiar o tomar una decisión, saber escuchar sugerencias y pedir ayuda o colaboración cuando sea necesario, aprender a trabajar en equipo y también responsabilizarse de nuestro trabajo de forma individual.

Saber reconocer, valorar y aprovechar lo que sabemos hacer, potencializar nuestras habilidades, competencias y capacidades como diseñadores para desarrollar el proyecto, que debe nacer de nuestros propios intereses y búsquedas. Esto con el fin de sentirnos a gusto y con ganas de hacerlo, para que no se convierta en una carga u obligación, sino en una perspectiva para el futuro a nivel académico, profesional o laboral.

Saber darle importancia y tiempo suficiente al trabajo de campo, a la investigación y la exploración es absolutamente necesario para poder afrontar y desarrollar un proyecto de diseño, más si se realiza para una comunidad culturalmente distinta, geográficamente distante, o en situación de vulnerabilidad económica, social o política. Sin embargo, un buen trabajo de campo o investigación no siempre es o será garantía de lograr buenos resultados o logros a nivel de construcción del documento, conceptualización, desarrollo o formalización, solo es el insumo fundamental para lograrlo, depende de nosotros como diseñadores como lo aprovechamos para potenciar y lograr hacer lo que queremos y esperamos del mismo, espero entonces que este proyecto cumpla en esos aspectos.

Por ultimo tener mucha humildad, amabilidad y disposición para trabajar en el contexto y los grupos sociales, respetar sus prácticas, tiempos, formas de ver y entender el mundo. Conectarse con ellos a nivel humano y sensible, ya que ante todo

son personas, no simples sujetos u objeto de investigación, generar una buena conexión y relaciones con las comunidades nos permite además crear confianza para poder desarrollar las actividades, sentirse aceptado y querido por las personas es lo más bonito que me deja esta experiencia, el poder aportar como persona y diseñador, y por supuesto el agradecimiento y amistad generadas está por encima de cualquier merito, reconocimiento académico o económico que pueda darse.

Nunca tendré palabras suficientes para agradecer de la forma que se merecen a todas y cada una de las personas con quienes tuve la oportunidad de hablar, compartir, aprender y trabajar. Espero que este proyecto sea una forma de retribuir todo mi agradecimiento, al mismo tiempo es una deuda cumplida conmigo mismo y una satisfacción personal, ya que más allá de sus aciertos o desaciertos puedo decir de forma honesta que lo hice yo mismo, aclarando que no hubiera sido posible sin la ayuda y colaboración de muchos, a todos ellos siempre mi más sincera gratitud.

Cronograma

Actividades	Semanas							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Estructuración y diseño general del proyecto.	x	x	x					
Búsqueda de información.	x	x	x	x				
Selección y clasificación de la información.	x							
Análisis de la información.	x	x	x	x	x	x	x	x
Consignación de las ideas, reflexiones y hallazgos.	x	x	x					
Revisión y asesoría.	x							
Experimentación y creación de la propuesta visual.	x	x	x					
Producción.	x	x						
Revisión final.	x							
Socialización.	x							
Presentación y sustentación del proyecto.	x							
Evaluación, seguimiento y proyección del proyecto.	x	x						

La sal del desarrollo, Hermes Tovar Pinzón,
Ediciones Uniandes, Colombia. 2011.

La sociedad del consumo, Jean
Baudrillard, editorial Siglo XXI. España, 1970.

El estado seductor, Regis Debray,
ediciones Manantial. Argentina, 1995.

Pre-textos: Encontrar la palabra perfecta,
Vilma Roció Almendra, Universidad
Autónoma de Occidente. Cali, 2010

La investigación Acción Participativa
(IAP), Foro Latinoamérica Desarrollo
Social, ensayo. Argentina, 2010

La arqueología del saber, Michael
Foucault, Editorial siglo XXI, España. 1969

Revista Pueblos (edición especial sobre
derechos humanos), España. 2004

Patas arriba, Eduardo Galeano, Tercer
mundo editores, Colombia. 1999

Colombia: El proyecto nacional y la
franja amarilla, ensayo, Bogotá. 1996

El diseño puede curar el cáncer,
Miguel Tejada, ensayo. 2012

La guerra y el desarme, Autores varios,
Salvat editores S.A. España, 1973

La Tierra en Colombia, Estanislao
Zuleta, Editorial La Oveja Negra
Ltda., Colombia, 1973

Desterrados: Crónicas del
desarraigo, Alfredo Molano, Editorial
punto de lectura. Colombia, 2010

*Fuentes
consultadas*

La crónica de Villarrica. Estado, derecho y luchas sociales, Jaques Aprile - Gniset, ILSA editores. Colombia 1991

Gramática de la barbarie, Humberto Cárdenas Motta, Consejo comunitario del río Naya, 2004

Las rutas por la memoria en el departamento del Cauca: Un homenaje en memoria de nuestras víctimas, Mesa departamental de víctimas, 2013

Su defensor, periódico de la Defensoría del Pueblo, números 35, 36 y 37. Colombia, 1996

Revista Carpintero, Tejido de comunicación. ACIN, norte del Cauca, número 5, 2010

Informe general, grupo de memoria histórica, ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad, Centro Nacional de memoria histórica. Colombia, 2012

Las razones detrás del conflicto en el Cauca, ensayo, Fernanda Espinosa Moreno, Asociación Minga, 2013.

Investigación y Diseño: Reflexiones y consideraciones con respecto al estado de la investigación actual en Diseño, Miguel Ángel Herrera Batista, Universidad Autónoma de México, D.F., 2010

¿Como nacen los objetos? Apuntes para una metodología proyectual. Bruno Munari, editorial Gustavo Gili, Barcelona – España. 2004.

<http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/index.php/multimedia/galerias>

<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/publicacionesbanrep/boletin/bole65/bole2a.htm>

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/cauca_entrecruzamiento_de_conflictos/cauca_entrecruzamiento_de_conflictos.asp

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/investigacion_diseno.htm

Del Destierro al Desierto: Transito de los políglotas de la imagen, José Rosero. Memorias: Primer Congreso Internacional de Ilustración, 2011, Bogotá - Colombia. Img Editores.

Revista Dendrita, edición 004, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes. Bogotá, 2009

La Ruta del Guarapo, Germán Darío Salamanca, Imprenta departamental del Cauca. Popayán, 2012

Pequeñas voces, documental animado, Jairo Eduardo Carrillo – Oscar Andrade. Colombia, 2011

Toribio no es como lo pintan: movimiento muralista, porque el territorio no es como lo pintan. Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas, Parquesoft. Cali, 2013.

Belio magazine, Revolution,
número 020. España, 2010

Vals con Bashir, película animada,
Ari Folman. Israel, 2008

Jin – Roh, película animada, Hiroyuki
Okiura – Mamoru Oshii. Japón, 1999.

William Kntridge: <https://www.youtube.com/watch?v=VaTnchoukdY>

<https://www.youtube.com/watch?v=Cs6GkV4SfWE>

Patrick Hartl: <https://www.facebook.com/stylefighting?fref=nf>

https://www.facebook.com/stylefighting/photos_stream?tab=photos_stream
https://www.google.com.co/search?q=arabella+dorman&rlz=1C2SAVM_enCO579CO579&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=foyDU4KIDPTsATctIHycg&sqi=2&ved=0CCc

https://www.google.com.co/search?q=steve+mumford+artist&rlz=1Cz2SAVM_enCO579CO579&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=bY2DU8yGl83ksASX5oDoDw&ved=0CCcQsAQ&biw=1366&bih=667

<https://www.youtube.com/watch?v=KOU9vPU5usE>

http://www.youtube.com/watch?v=8ANH4_Wvu2g

https://www.facebook.com/events/364110873697517/?ref=newsfeed_story_type=regular

<http://elpueblo.com.co/muestra-de-diseno-tratar-temas-de-memoria-y-conflicto/>

<http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/index.php/multimedia/galerias>

<http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/index.php/multimedia/galerias>

<http://mesagrafica.wordpress.com/>

<http://www.friki.net/fotos/64345-dibujos-sobre-la-guerra.html>

<http://www.friki.net/fotos/64345-dibujos-sobre-la-guerra.html>

<http://www.taringa.net/posts/imagenes/13556894/Dibujos-De-Guerra-Hechos-Por-Soldados.html>

<http://www.taringa.net/posts/imagenes/7588682/Dibujos-sobre-la-Guerra-de-Afganistan.html>

<http://www.youtube.com/watch?v=KOU9vPU5usE>

