



Sistematización de la manera como el muralismo ha generado procesos productivos en el barrio las independencias II de la ciudad de Medellín

Isabela Gaviria Novoa

Yesica Estefanía Cuervo Castañeda

Corporación Universitaria Minuto de Dios
Rectoría Antioquia y Chocó
Centro Universitario Bello (Antioquia)
Programa Trabajo Social
mayo de 2025



Sistematización de la manera como el muralismo ha generado procesos productivos en el barrio las independencias II de la ciudad de Medellín

Isabela Gaviria Novoa

Yesica Estefanía Cuervo Castañeda

Sistematización de experiencia presentado como requisito para optar al título de Trabajador Social

Asesora

Margarita María Corrales Urrea
Trabajadora Social

Corporación Universitaria Minuto de Dios
Rectoría Antioquia y Chocó
Centro Universitario Bello (Antioquia)
Programa Trabajo Social
mayo de 2025



Dedicatoria

Este trabajo de grado representa mucho más que la culminación de una etapa académica, es el resultado de sueños compartidos, de esfuerzos constantes, de caídas y levantadas, de dudas superadas, y de una amistad que se fortaleció a lo largo del camino. Por eso, no podemos dejar de agradecer a quienes han sido parte de este proceso, de forma directa o silenciosa, pero siempre significativa.

A nuestras familias, quienes han sido nuestro refugio, nuestro respaldo más firme y nuestra fuente inagotable de amor. A nuestros padres, por enseñarnos con su ejemplo el valor del esfuerzo, la responsabilidad y la honestidad. Por creer en nosotros incluso cuando dudábamos de nuestras propias capacidades, y por estar ahí, siempre, sin condiciones, celebrando cada logro como si fuera propio. A nuestros hermanos, que nos acompañaron con risas, consejos y complicidad. Esta meta es también suya.

A nuestros amigos, esos que supieron entender nuestras ausencias, nuestras respuestas tardías, nuestros días de estrés y nuestras noches de desvelo. Gracias por acompañarnos con palabras oportunas, por escuchar nuestras quejas, por alentarnos cuando sentimos que no podíamos más y, sobre todo, por nunca dejarnos solos en este viaje.

A nuestros docentes, por compartir su conocimiento con pasión, por retarnos intelectualmente, por guiarnos con paciencia y por ser más que formadores académicos: verdaderos mentores. Cada lección suya nos dejó huellas que llevaremos siempre.

A las personas que, sin saberlo, nos inspiraron con sus acciones, sus historias y sus enseñanzas de vida. A quienes creyeron en nosotros cuando apenas comenzábamos y vieron en nosotros un potencial que ni siquiera nosotros alcanzábamos a ver.

Y, por supuesto, a nosotras mismas. A cada una por nuestro compromiso, entrega, ideas y disposición para trabajar en equipo. Por haber aprendido a escucharnos, a ceder, a debatir con respeto y a complementarnos. Porque no fue fácil, pero lo logramos.

Porque detrás de estas páginas hay noches sin dormir, discusiones productivas, cansancio, pero también ilusión, pasión y un profundo sentido de propósito.



Este trabajo no es solo una obligación cumplida, es un testimonio de lo que somos capaces de lograr cuando caminamos juntos, con respeto, con confianza mutua y con la certeza de que los sueños compartidos tienen más fuerza.

Con gratitud y cariño, Isabela y Estefanía



Agradecimientos

Hoy, al mirar atrás y ver todo lo que hemos recorrido para llegar hasta aquí, entendemos que este logro no es solo nuestro. Es el reflejo del amor, el apoyo y la guía de personas maravillosas que han caminado junto a nosotros en este proceso. Por eso, estas palabras nacen del corazón, con gratitud sincera y emoción profunda.

A nuestras familias, gracias por ser nuestro hogar en todo el sentido de la palabra. Por sostenernos cuando sentimos que desfallecíamos, por comprender nuestras ausencias, por acompañarnos en silencio cuando el cansancio nos cerraba los ojos y por ser ese abrazo siempre disponible en los días más difíciles. Ustedes fueron nuestra mayor fuente de fuerza y nuestra motivación más grande. Este logro también les pertenece, porque cada avance que dimos fue impulsado por su amor, su paciencia y su confianza inquebrantable en nosotros.

Gracias a nuestras mamás por enseñarnos que nada vale más que la honestidad, la perseverancia y la humildad. Por sacrificarse para darnos oportunidades, por creer en nosotras incluso cuando nosotras mismas dudábamos, y por demostrarnos que, con esfuerzo, todo es posible. Gracias por estar, siempre.

A nuestra asesora de grado, Margarita corrales, no tenemos suficientes palabras para agradecer su dedicación, su entrega y su calidez humana. Gracias por guiarnos con sabiduría y sensibilidad, por creer en este proyecto cuando apenas era una idea difusa, y por acompañarnos con paciencia en cada corrección, en cada duda, en cada momento de frustración. Su orientación académica fue un faro en medio de la incertidumbre, una voz serena que nos recordó que íbamos por buen camino. Gracias por su tiempo, por su compromiso, y sobre todo, por haber hecho de este proceso una experiencia profundamente enriquecedora.

Con el corazón lleno de gratitud, Isabela y Estefanía



Contenido

Resumen	3
Abstract	3
Palabras clave:	3
Keywords:	3
Introducción	8
CAPÍTULO I	8
1.2 Eje de sistematización	8
1.3 Objeto de sistematización	10
1.4 Contexto: Barrio las Independencias II	10
1.5 Objetivo general:	11
1.4.1 Objetivos específicos:	11
1.5 Categorías de Análisis.	11
1.6.1. Muralismo	12
1.6.2. Procesos productivos	12
1.6.3. Resignificación del territorio	12
1.6 Técnicas utilizadas	12
1.2 Preguntas de la entrevista:	12
1.3 Entrevista para otros actores influyentes en los procesos del grafiti de la comuna 13 de Medellín:	14
2 Descripción de la experiencia	16
2.4 Capitulo resultados de la sistematización:	21
2.6 Recomendaciones:	28
Revisión Documental	31
Anexos	31
Referencias	44

Resumen

Este trabajo de sistematización analiza cómo el muralismo ha impulsado procesos productivos en el barrio Las Independencias II de la Comuna 13 de Medellín, transformando un territorio históricamente marcado por la violencia en un espacio de expresión artística, emprendimiento y desarrollo social. A través de la recolección de testimonios, revisión documental y entrevistas a actores clave como artistas, comerciantes y líderes comunitarios, se identifican las formas en que el arte urbano ha contribuido a la resignificación del territorio y al fortalecimiento de la economía local. El muralismo, entendido no solo como una expresión estética, sino como una herramienta de cambio social, ha promovido la autogestión, el turismo cultural y la creación de empleo, generando oportunidades sostenibles para la comunidad. Esta sistematización evidencia cómo el arte puede convertirse en un motor de transformación económica, cultural y emocional, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la identidad colectiva en contextos vulnerables.

Abstract

This systematization project explores how muralism has stimulated productive processes in the Las Independencias II neighborhood, located in Medellín's Comuna 13, a territory historically marked by violence and marginalization. Through interviews, documentary review, and community-based narratives, this study identifies how urban art has evolved into a strategy for social and economic development. Muralism, beyond its aesthetic value, emerges as a collective tool for empowerment, local entrepreneurship, cultural tourism, and social cohesion. By highlighting the voices of artists, local leaders, and residents, the findings reveal that graffiti and other artistic expressions have contributed to the resignification of space and the construction of a new social and economic dynamic. This experience demonstrates that art, when rooted in the community, can generate sustainable transformation and offer dignified alternatives for collective progress and memory preservation.

Palabras clave: Muralismo, Procesos productivos, Resignificación del territorio, Arte urbano, Economía local.

Keywords: Muralism, Productive processes, Territory resignification, Urban art, Local economy.

Lista de tablas

1.1 Matriz de categorías y análisis

Categorías	Línea del tiempo	Entrevista	Similitud	Diferencia	Análisis
Procesos artísticos	Iniciativas artísticas y culturales: En respuesta a la violencia, surgieron colectivos como Casa Kolacho, que utilizaron el arte urbano, especialmente el hip-hop	El grafiti y el arte urbano han sido fundamentales en mi trabajo. La Comuna 13 es un espacio donde la creatividad está en todas partes, y eso ha influenciado mucho mis	Enfoque en el arte urbano: Ambos textos destacan el papel del arte urbano, especialmente el grafiti, como una herramienta de expresión,	Perspectiva general vs. personal: El primer párrafo presenta un panorama general y colectivo sobre el impacto del arte en la comunidad; el segundo es	El arte urbano en la Comuna 13 se ha consolidado como una poderosa herramienta de transformación social, cultural y económica. A través de expresiones como el grafiti, el hip-hop y otras manifestaciones creativas, los habitantes han resignificado su territorio, convirtiendo un pasado marcado por la violencia en un presente lleno de color, identidad y esperanza. Este movimiento ha impulsado no solo el fortalecimiento del tejido comunitario, sino también el surgimiento de
	Creación de negocios comunitarios: Con el aumento del turismo, surgen emprendimientos como cafeterías, galerías de arte y tiendas de artesanías. Crecimiento	Sí, he tenido la oportunidad de colaborar con algunos grafiteros locales. Hemos trabajado juntos en diseños para tatuajes inspirados en sus murales, y en algunas	Colaboración entre artistas: Los dos mencionan la colaboración entre distintos actores del arte, ya sea entre colectivos como Casa Kolacho o	Tipo de iniciativas: En el primer párrafo se destacan proyectos amplios como creación de negocios, turismo y exportación de talento; en el segundo se	
	Fortalecimiento de la economía creativa: Artistas y músicos locales comienzan a exportar su arte y talento a eventos internacionales.	Sí, claro. Hay negocios que han creado paquetes en conjunto, como restaurantes que trabajan con agencias de turismo para ofrecer almuerzos a los	Desarrollo económico y cultural: Ambos reflejan cómo el arte se ha convertido en una fuente de ingresos y desarrollo económico, ya sea mediante murales pagos,	Enfoque profesional: El primer párrafo habla del fortalecimiento de la economía creativa y profesionalización del arte urbano a gran escala, mientras que el	

Muralismo	Proyecto "Terrazas Verdes": Se implementan huertas urbanas en terrazas de viviendas con sistemas hidropónicos, promoviendo el autoabastecimiento y la	Sin duda. Muchos negocios se han unido para aprovechar el turismo. Por ejemplo, trabajamos con guías turísticos que traen visitantes interesados en	Transformación positiva del territorio: Todas las iniciativas reflejan un cambio favorable en la comunidad, promoviendo desarrollo económico, social y cultural	Enfoque de las iniciativas: Algunos enfoques están dirigidos al fortalecimiento económico desde el emprendimiento y la innovación, mientras que	Hay un reflejo de una transformación integral en la Comuna 13, donde el turismo, el emprendimiento y la acción comunitaria se entrelazan como ejes clave de desarrollo. El auge del turismo ha generado oportunidades económicas, pero también expone la necesidad de diversificar las fuentes de ingreso y fomentar iniciativas sostenibles que no dependan exclusivamente del flujo de visitantes. La participación activa de la comunidad, tanto en lo
	Turismo internacional en auge: La Comuna 13 se consolida como uno de los destinos más visitados de Medellín, con cientos de turistas diarios.	Es difícil decirlo. Por ahora, la gente sigue viniendo, pero creo que en algún momento puede disminuir si no se sigue innovando. Dependemos mucho del turismo y eso	Participación activa de los habitantes: La comunidad cumple un rol central, ya sea emprendiendo, guiando, enseñando o colaborando con otros	Tipo de participación comunitaria: En ciertos casos, la comunidad participa como emprendedora individual o en alianzas con el sector privado y	
	Surgimiento del turismo comunitario: Grupos de jóvenes y organizaciones sociales comienzan a ofrecer recorridos guiados para mostrar la transformación del barrio	Muchas marcas han venido a la comuna para hacer eventos o invertir en algunos negocios. También hay más emprendedores que han visto una oportunidad de	. Aprovechamiento de los recursos locales: Se valora y utiliza lo propio del territorio, como el arte, la historia, la cultura o los espacios urbanos, para generar	Grado de sostenibilidad a largo plazo: Algunas propuestas apuntan a modelos sostenibles e independientes como la agricultura urbana, mientras que otras	



Resignificación del territorio	Origen de la Comuna 13: La Comuna 13 se formó durante esta década debido a la llegada de desplazados que huían de la violencia en zonas rurales, estableciéndose	La mejora en la seguridad ha sido clave. Antes, la gente tenía miedo de venir, pero ahora se sienten cómodos caminando y explorando la comuna. Eso ha	Mención del impacto económico: Ambos textos reconocen la economía de la comuna, aunque con enfoques diferentes: el primero habla del crecimiento	Enfoque temático: El primer texto resalta el desarrollo actual y las oportunidades económicas de la Comuna 13, mientras que el segundo texto se	Es notable una evolución social, económica y cultural marcada por contrastes profundos. Se evidencia un territorio que ha transitado desde una historia de desplazamientos, informalidad y violencia hacia un presente de recuperación, identidad cultural y oportunidades emergentes. La comunidad ha sido protagonista tanto del sufrimiento como de la resistencia y transformación. El reflejo de como la violencia estructural y el abandono estatal
	Escalada de violencia: La Comuna 13 se convirtió en un epicentro de conflicto armado urbano, con la presencia de guerrillas, paramilitares y narcotráfico, lo que llevó	Espero seguir creciendo y atraer más turistas y locales que valoren el tatuaje como arte. Me gustaría abrir un espacio más grande, con exposiciones de arte y	Presencia de cambios sociales: Ambos textos reflejan transformaciones en la comuna, ya sea por la mejora en seguridad y turismo (primer texto) o	Tono y perspectiva: El primer texto tiene un tono más optimista y habla del crecimiento económico y cultural, mientras que el segundo presenta una visión más	
	Operación Orión: En octubre, el gobierno colombiano llevó a cabo una intervención militar en la Comuna 13 con el objetivo de retomar el control del área. Esta	Hay opiniones divididas. Muchos ven el grafiti como una bendición porque ha traído empleo y ha cambiado la imagen de la comuna. Pero otros sienten que algunos	Influencia de actores externos: Se menciona cómo fuerzas externas afectan la comuna, ya sea en forma de inversiones y turistas en la actualidad, o a través	Tiempo de referencia: El primer texto se sitúa en el presente y futuro de la comuna, destacando mejoras y planes, mientras que el segundo se centra en su pasado,	

1.2 Matriz entrevista Kbala líder social de la comuna 13 de Medellín.

	Pregunta 1	Pregunta 2	Pregunta 3	Pregunta 4	Pregunta 5	Pregunta 6	Pregunta 7
Entrevista	¿Cómo inician los grafitis en la comuna 13 de Medellín?	¿Quién tuvo la idea de comenzar a hacer grafitis en el barrio las independencias?	¿Cuándo iniciaron a hacer los grafitis en la comuna 13 de Medellín?	¿Quién dio los materiales para empezar a hacer los grafitis en la comuna 13?	¿Quién o quiénes comenzaron a realizar los grafitis?	¿Cuál fue el primer lugar o la primera casa donde se realizó el primer grafiti?	¿Cuándo comenzaron a realizar los grafitis lo hacían como una actividad de la comunidad?
Respuestas	Lo primero es que cuando hablamos de grafiti en Comuna 13, la percepción que tiene la ciudad de ese grafiti es ese grafiti que hoy se conoce a raíz o por medio del turismo. Pero en realidad en la 13 se viene pintando desde los 80. De hecho, como uno de los primeros grafitis más recordados y que está en la memoria de todos los que hemos estado involucrados en el ejercicio artístico, se pintó en el año 83.	A mí se me escapan mucho los nombres, pero él fue la primera persona en pintar grafiti en Comuna 13. Él trajo el grafiti a la Comuna 13. Y él se iba a la Biblioteca Pública Piloto	Era muy particular porque en esa época si había tres o cuatro colores de aerosol era mucho, entonces era muy difícil. Entonces casi todo era muy similar porque eran las mismas latas de aerosol, no había más colores, no había más gamas, hacer cosas muy elaboradas era mucho más difícil. Entonces tenían que mezclar técnicas, mezclar el stencil con la brocha, con el pincel y los pocos aerosoles que había.	Ahí se reunían los artistas en ese momento que estaban surgiendo del hip hop. Se reunían a bailar breakdance afuera de la biblioteca y él caía a esos parches y aprendió a bailar y aprendió a pintar. Y luego se vino al barrio y al barrio le enseñó a los amigos.	Al frente de la escuela del 20 de Julio. En la calle. En un muro de contención que daba hacia una unidad cerrada.	Al frente de la escuela del 20 de Julio. En la calle. En un muro de contención que daba hacia una unidad cerrada.	La posibilidad. De adornar. Las calles. De cambiar. Espacios. Yo creo mucho. En las energías. Y para mí. El color es energía. Y entonces. Cuando. Se empiezan a hacer. Ciertas obras. En ciertos espacios. La energía. De esos espacios. Se empezaba a cambiar. Aquí. Se hizo un proyecto. Que se llamó. Medellín se pinta de vida. Pintaron. 1200 fachadas. Y 45 techos. Entre la administración. De la ciudad. Y la fundación.



Pregunta 8	Pregunta 9	Pregunta 10	Pregunta 11	Pregunta 12	Pregunta 13	Pregunta 14
¿Cuál fue el primer tema del grafiti y como lo escogieron?	¿Qué influencia hay con los grafitis en cuanto a lo cultural, económico y social?	¿Qué papel han jugado los grafitis en el territorio en cuanto a lo económico, social y político?	¿En qué medida los murales han influido en el desarrollo de negocios locales y la creación de empleo en su comunidad?	¿Ha observado un aumento en el interés de inversores o patrocinadores debido a la presencia de murales en su área?	¿Cómo han colaborado los artistas locales con los empresarios o con el gobierno para llevar a cabo proyectos de muralismo que beneficien a la comunidad económicamente?	¿Existen ejemplos específicos de cómo los murales han ayudado a impulsar sectores como el turismo, la restauración o el comercio en su comunidad?
Primero es que en esa época teníamos errónea o equivocada la expresión de indio o indígena, ¿cierto? Y no entendíamos que indio es de la India y que los indígenas son nuestros ancestros. Entonces ese en particular era como una mezcla, ¿cierto? De indio con indígena. Sí, una vaina muy particular, pero que se quedó ahí como en la mente y duró mucho tiempo pintado, mucho tiempo pintado y luego fue tapado. Pero él empezó a hacer grafiti.	Entonces yo me acuerdo que cuando yo cumpla 13 años. Y conozco el hip hop. Y conozco la cultura hip hop como tal. Y sus cuatro elementos. Y encuentro en el rap. La posibilidad de ser un alguien. Y sus cuatro elementos. Y encuentro en el rap. La posibilidad de ser un alguien.	Familias que pasaron de vivir literalmente con 10 mil pesos diarios, a hoy tener 3, 4, 5 negocios, tener carros, tener motos, y estar paseando cada mes. Listo, entonces creo que es importante aclarar eso, porque nosotros también pensábamos que impactaba.	Pues hacían como especie de actividad o era algo... No, en esa época era muy diferente. Primero porque era ilegal. Primero sigue siendo ilegal. Pero en esa época sí se metían a la prisión. O sea, ni sabes por qué eras perseguido. Y te vienen con una lata de aerosol y te llegaba la policía inmediatamente	mi amor. Ninguna persona que esté vinculada o conectada con el arte, con la Comuna. tuvo una vida normal. El arte nos permitió ser. El arte nos permitió conocer lo que conocemos. Nos permitió estar en los lugares que hemos podido estar. Y esto todos.	Manuela asesora a organizaciones y a empresas sobre el manejo de sus redes sociales. Manuela es una crack, Manuela es una dura. A todos nos tocó salir a camellar.	El hip hop en general nos salvó la vida. Entonces todos, los chicos que por lo menos yo conozca, el arte les generó un impacto impresionante. Meck, por ejemplo, es uno de mis mejores amigos.

1.3 Matriz entrevista a otros actores.

	Pregunta 1	Pregunta 2	Pregunta 3	Pregunta 4	Pregunta 5	Pregunta 6	Pregunta 7	Pregunta 8	Pregunta 9	Pregunta 10	Pregunta 11	Pregunta 12	Pregunta 13	similitudes	diferencias
Entrevista	¿De qué manera el grafiti y el arte urbano han influido en el crecimiento de su negocio?	¿Colabora directamente con artistas locales o su negocio se ha visto influenciado por el arte del grafiti?	¿El crecimiento de la actividad turística ha incentivado colaboraciones entre negocios locales? ¿Puede dar ejemplos?	¿Qué estrategias ha implementado para atraer a los visitantes que vienen a ver los murales a su negocio?	¿Cree que el surgimiento económico impulsado por el grafiti ha sido sostenible?	¿Qué se necesita para mantener este impulso?	¿Cómo afecta la percepción de seguridad y la imagen renovada de la Comuna 13 a la confianza de los clientes y la inversión?	¿Qué otras iniciativas económicas o turísticas le gustaría ver en la Comuna 13 para seguir potenciando el desarrollo económico?	¿Cuál es la percepción de los residentes locales sobre el impacto económico del grafiti?	¿Cuáles han sido los mayores beneficios y desafíos para la comunidad en el auge del turismo relacionado con el grafiti?	¿Cómo manejan los conflictos internos que pueden surgir por la monetización del grafiti?	Todos los entrevistados coinciden en que el grafiti ha transformado la Comuna 13, atrayendo turistas y generando oportunidades	Mientras que el tatuador y algunos comerciantes colaboran activamente con artistas, otros solo se benefician indirectamente del		
Respuestas, entrevistado 1	El grafiti y el arte urbano han sido fundamentales en mi trabajo. La Comuna 13 es un espacio donde la creatividad está en todas partes, y eso ha influenciado mucho mi negocio.	Sí, he tenido la oportunidad de colaborar con algunos grafiteros locales. Hemos trabajado juntos en diseños para tatuajes inspirados en sus estilos.	Sin duda. Muchos negocios se han unido para aprovechar el turismo. Por ejemplo, trabajamos con guías turísticos que traen visitantes interesados.	Sin duda. Muchos negocios se han unido para aprovechar el turismo. Por ejemplo, trabajamos con guías turísticos que traen visitantes interesados.	He sido un crecimiento muy positivo, pero hay que trabajar para que sea sostenible. Es importante seguir apoyando el arte local, mejorar la decoración del local para que sea más atractivo y llamativo. También trato de ofrecer productos que interesen a los turistas, como dependemos mucho	Es difícil decirlo. Por ahora, la gente sigue viniendo, pero creo que en algún momento puede disminuir si no se sigue innovando.	Creo que se necesita más inversión en la comunidad, especialmente en la educación de los jóvenes. Muchos de los artistas que hacen grafiti aquí	La mejora en la seguridad ha sido clave. Antes, la gente tenía miedo de venir, pero ahora se sienten cómodos caminando y explorando la comuna. Eso ha permitido que muchas marcas han venido a la comuna para hacer eventos o invertir en algunos negocios. También hay más emprendedores que han visto una	Espero seguir creciendo y atraer más turistas y locales que valoren el tatuaje como arte. Me gustaría abrir un espacio más grande, con exposiciones de arte y gastronomía y arte. Se han abierto más tiendas, restaurantes con exposiciones de arte.	Sería genial ver más talleres de arte y tatuaje para jóvenes, para que puedan desarrollar su talento y convertirlo en una profesión. También sería interesante implementar programas de formación para pequeños negocios, donde los comerciantes puedan aprender estrategias de marketing y gestión	Hay opiniones divididas. Muchos ven el grafiti como una bendición porque ha traído empleo y ha cambiado la imagen de la comuna. Pero otros sienten que algunos	Los beneficios han sido el empleo, el reconocimiento del arte local y la mejora en la seguridad. Pero también hay desafíos, como la gentrificación y el riesgo de que la	El diálogo es clave. Hay colectivos de artistas que buscan garantizar que el grafiti siga siendo un arte comunitario y no solo un negocio. También hay acuerdos entre los	Aunque en diferentes niveles, la mayoría menciona alguna forma de colaboración con artistas locales, ya sea vendiendo sus productos, diseñando espacios o	Algunos han adaptado sus negocios con decoración, eventos o productos inspirados en el arte urbano, mientras que otros han implementado estrategias más
Respuestas, entrevistado 2	Antes, el negocio iba a un ritmo más lento, pero desde que el grafiti tomó fuerza en la comuna, hemos visto un cambio impresionante. Ahora hay más personas	No colaboro directamente con ellos, pero el impacto del arte se siente en todo el barrio. Algunos comerciantes sí trabajan con artistas	Sí, claro. Hay negocios que han creado paquetes en conjunto, como restaurantes que trabajan con agencias de turismo para ofrecer almuerzos a	He cambiado la decoración del local para que sea más atractivo y llamativo. También trato de ofrecer productos que interesen a los turistas, como dependemos mucho	Es difícil decirlo. Por ahora, la gente sigue viniendo, pero creo que en algún momento puede disminuir si no se sigue innovando.	Creo que se necesita más inversión en la comunidad, especialmente en la educación de los jóvenes. Muchos de los artistas que hacen grafiti aquí	La mejora en la seguridad ha sido clave. Antes, la gente tenía miedo de venir, pero ahora se sienten cómodos caminando y explorando la comuna. Eso ha permitido que muchas marcas han venido a la comuna para hacer eventos o invertir en algunos negocios. También hay más emprendedores que han visto una	Espero seguir creciendo y atraer más turistas y locales que valoren el tatuaje como arte. Me gustaría abrir un espacio más grande, con exposiciones de arte y gastronomía y arte. Se han abierto más tiendas, restaurantes con exposiciones de arte.	Sería interesante implementar programas de formación para pequeños negocios, donde los comerciantes puedan aprender estrategias de marketing y gestión	Hay opiniones divididas. Muchos ven el grafiti como una bendición porque ha traído empleo y ha cambiado la imagen de la comuna. Pero otros sienten que algunos	Los beneficios han sido el empleo, el reconocimiento del arte local y la mejora en la seguridad. Pero también hay desafíos, como la gentrificación y el riesgo de que la	El diálogo es clave. Hay colectivos de artistas que buscan garantizar que el grafiti siga siendo un arte comunitario y no solo un negocio. También hay acuerdos entre los	Aunque en diferentes niveles, la mayoría menciona alguna forma de colaboración con artistas locales, ya sea vendiendo sus productos, diseñando espacios o	Algunos han adaptado sus negocios con decoración, eventos o productos inspirados en el arte urbano, mientras que otros han implementado estrategias más	
Respuestas, entrevistado 3	La verdad es que el grafiti ha sido un factor clave en el crecimiento de mi negocio. Antes, la actividad de clientes era limitada, pero desde que la Comuna 13 se convirtió en un punto de referencia, he visto un aumento en las ventas.	Sí, de hecho, colaboramos con varios artistas de la comuna. En nuestro local, por ejemplo, tenemos murales pintados por algunos de ellos. La Comuna 13 es un espacio donde no era un desafío trabajar, pero con la explosión del grafiti y el arte urbano, hemos visto llegar gente de todas partes del mundo. Mi negocio, que	Definitivamente. Aquí en la comuna hemos aprendido que si unimos las fuerzas sociales, por ejemplo, tenemos murales pintados por algunos de ellos. La Comuna 13 es un espacio donde no era un desafío trabajar, pero con la explosión del grafiti y el arte urbano, hemos visto llegar gente de todas partes del mundo. Mi negocio, que	Hecho trabajado mucho en la imagen del local, decorándolo con elementos que reflejan la cultura de la Comuna 13. Además, ofrecemos talleres gratuitos para niños y jóvenes. También ofrecemos un espacio para que los turistas puedan comprar fotos de los murales y otros	Para atraer a los turistas, he diseñado que desde antes al tener dependencias, demuestro del turismo extranjero. Si por alguna razón dejan de venir turistas locales, muchos	Creo que es fundamental tener apoyo del gobierno y de organizaciones privadas para seguir creciendo en la comuna. También he tenido una mala experiencia con algunos turistas que no respetaron las reglas del grafiti. Debíamos promover otros tipos de turismo, como el gastronómico y el	La seguridad ha mejorado notablemente, y eso ha sido clave para atraer más turistas. Antes, la gente tenía miedo de venir, pero ahora se sienten cómodos caminando y explorando la comuna. Eso ha permitido que muchas marcas han venido a la comuna para hacer eventos o invertir en algunos negocios. También hay más emprendedores que han visto una	Espero seguir creciendo y atraer más turistas y locales que valoren el tatuaje como arte. Me gustaría abrir un espacio más grande, con exposiciones de arte y gastronomía y arte. Se han abierto más tiendas, restaurantes con exposiciones de arte.	Sería interesante implementar programas de formación para pequeños negocios, donde los comerciantes puedan aprender estrategias de marketing y gestión	Hay opiniones divididas. Muchos ven el grafiti como una bendición porque ha traído empleo y ha cambiado la imagen de la comuna. Pero otros sienten que algunos	Los beneficios han sido el empleo, el reconocimiento del arte local y la mejora en la seguridad. Pero también hay desafíos, como la gentrificación y el riesgo de que la	El diálogo es clave. Hay colectivos de artistas que buscan garantizar que el grafiti siga siendo un arte comunitario y no solo un negocio. También hay acuerdos entre los	Aunque en diferentes niveles, la mayoría menciona alguna forma de colaboración con artistas locales, ya sea vendiendo sus productos, diseñando espacios o	Algunos han adaptado sus negocios con decoración, eventos o productos inspirados en el arte urbano, mientras que otros han implementado estrategias más	
Respuestas, entrevistado 4	El grafiti y el arte urbano han sido fundamentales en mi trabajo. La Comuna 13 es un espacio donde la creatividad está en todas partes, y eso ha influenciado mucho mi negocio.	Sí, he tenido la oportunidad de colaborar con algunos grafiteros locales. Hemos trabajado juntos en diseños para tatuajes inspirados en sus estilos.	Sin duda. Muchos negocios se han unido para aprovechar el turismo. Por ejemplo, trabajamos con guías turísticos que traen visitantes interesados.	Sin duda. Muchos negocios se han unido para aprovechar el turismo. Por ejemplo, trabajamos con guías turísticos que traen visitantes interesados.	He sido un crecimiento muy positivo, pero hay que trabajar para que sea sostenible. Es importante seguir apoyando el arte local, mejorar la decoración del local para que sea más atractivo y llamativo. También trato de ofrecer productos que interesen a los turistas, como dependemos mucho	Es difícil decirlo. Por ahora, la gente sigue viniendo, pero creo que en algún momento puede disminuir si no se sigue innovando.	Creo que se necesita más inversión en la comunidad, especialmente en la educación de los jóvenes. Muchos de los artistas que hacen grafiti aquí	La mejora en la seguridad ha sido clave. Antes, la gente tenía miedo de venir, pero ahora se sienten cómodos caminando y explorando la comuna. Eso ha permitido que muchas marcas han venido a la comuna para hacer eventos o invertir en algunos negocios. También hay más emprendedores que han visto una	Espero seguir creciendo y atraer más turistas y locales que valoren el tatuaje como arte. Me gustaría abrir un espacio más grande, con exposiciones de arte y gastronomía y arte. Se han abierto más tiendas, restaurantes con exposiciones de arte.	Sería interesante implementar programas de formación para pequeños negocios, donde los comerciantes puedan aprender estrategias de marketing y gestión	Hay opiniones divididas. Muchos ven el grafiti como una bendición porque ha traído empleo y ha cambiado la imagen de la comuna. Pero otros sienten que algunos	Los beneficios han sido el empleo, el reconocimiento del arte local y la mejora en la seguridad. Pero también hay desafíos, como la gentrificación y el riesgo de que la	El diálogo es clave. Hay colectivos de artistas que buscan garantizar que el grafiti siga siendo un arte comunitario y no solo un negocio. También hay acuerdos entre los	Aunque en diferentes niveles, la mayoría menciona alguna forma de colaboración con artistas locales, ya sea vendiendo sus productos, diseñando espacios o	Algunos han adaptado sus negocios con decoración, eventos o productos inspirados en el arte urbano, mientras que otros han implementado estrategias más

1.4 Línea de tiempo





Introducción

La Comuna 13 de Medellín, históricamente marcada por la violencia, el conflicto armado y la estigmatización, ha sido en las últimas dos décadas escenario de un profundo proceso de transformación social, cultural y comunitaria. En medio de esta reconstrucción del tejido social, el arte urbano, y en particular el muralismo, ha emergido como una herramienta poderosa de expresión, memoria y resistencia.

El presente documento tiene como objetivo sistematizar la manera en que el muralismo ha trascendido su función estética para convertirse en un motor de procesos productivos en el barrio Las Independencias II uno de los sectores más emblemáticos de la comuna. Esta práctica artística, impulsada por colectivos juveniles y líderes comunitarios, no solo ha resignificado el espacio público, sino que ha abierto caminos para el emprendimiento, el turismo cultural, la economía creativa y la generación de empleo a nivel local.

A través de esta sistematización, se busca comprender cómo la pintura de murales ha pasado de ser una manifestación simbólica para convertirse en una estrategia de desarrollo social y económico. Así mismo, se pretende identificar los actores involucrados, las dinámicas comunitarias que han surgido, los aprendizajes obtenidos y los retos que aún persisten para consolidar estos procesos.

Este trabajo no solo recoge experiencias, sino que visibiliza cómo el arte puede ser herramienta de transformación real en contextos vulnerables, resignificando territorios y generando nuevas oportunidades para sus habitantes.

CAPÍTULO I

1. Sistematización de la manera como el muralismo ha generado procesos productivos en el barrio las Independencias II de la comuna 13 de Medellín.

1.1 Pregunta de sistematización: ¿Cómo se constituyeron los procesos productivos en el barrio las dependencias II de la comuna 13 de la ciudad de Medellín a partir del muralismo como una estrategia para resignificar el territorio?

1.2. Eje de sistematización

Desde la perspectiva del Trabajo Social, **el muralismo** se configura como una herramienta clave para promover procesos productivos y resignificar el territorio en contextos comunitarios. En el barrio Las Independencias #2, esta práctica artística permitió transformar el espacio público en un escenario de participación, donde los habitantes se apropiaron de su entorno y lo redefinieron a través del arte.

Los procesos productivos surgieron como un resultado colectivo del diálogo generado por el muralismo, integrando tanto el intercambio de saberes como la construcción de capacidades locales. A partir de esta estrategia, se fortalecieron iniciativas comunitarias relacionadas con el turismo cultural, el emprendimiento local y la cohesión social, consolidando un sentido de pertenencia y empoderamiento en la población.

La sistematización de este proceso evidencia cómo **el muralismo** no solo resignificó el territorio, sino que también se constituyó en un medio para dinamizar la economía local, visibilizar identidades culturales y fomentar prácticas colaborativas, pilares fundamentales del Trabajo Social en contextos de transformación comunitaria.

1.3 Objeto de sistematización

Los procesos productivos en el barrio Las Independencias #2 constituyen un objeto de sistematización que permite analizar cómo las dinámicas comunitarias, impulsadas por el muralismo, generaron transformaciones significativas en el territorio. Desde la perspectiva del Trabajo Social, estos procesos se configuran como el resultado de esfuerzos colectivos para fortalecer la economía local y resignificar espacios comunitarios, integrando dimensiones culturales, sociales y económicas.



El enfoque en los procesos productivos permite comprender cómo las prácticas artísticas, como el muralismo, fomentaron la creación de iniciativas sostenibles, vinculando el arte con el desarrollo económico y la cohesión social. Estas dinámicas no solo fortalecieron capacidades locales, como el emprendimiento y la autogestión, sino que también promovieron la revalorización del territorio como un espacio de oportunidades y pertenencia.

Sistematizar estos **procesos productivos** implica reconstruir las experiencias, analizar los aprendizajes colectivos y valorar su impacto en la transformación del tejido social. Esto resalta cómo, desde el Trabajo Social, los procesos productivos se convierten en un eje estratégico para impulsar la participación ciudadana, promover el desarrollo integral de las comunidades y visibilizar el potencial transformador de las prácticas colectivas.

1.4. Contexto: Barrio las Independencias II

El barrio Las Independencias II, ubicado en la comuna 13 de Medellín, Colombia, tiene una historia marcada por su transformación y resiliencia frente a condiciones de vulnerabilidad social y económica. Durante décadas, este sector fue símbolo de marginalidad, caracterizado por la carencia de servicios básicos, la informalidad en las construcciones y el impacto de la violencia armada, especialmente en los años 80 y 90. Estos factores lo posicionaron como un territorio estigmatizado, asociado a dinámicas de exclusión y desplazamiento.

Sin embargo, en los últimos años, Las Independencias II ha sido protagonista de un profundo proceso de cambio. A través de iniciativas comunitarias, programas sociales y la inversión en infraestructura cultural y urbana, el barrio ha avanzado hacia su resignificación como un espacio de creatividad, resistencia y empoderamiento ciudadano. Una de las estrategias más visibles ha sido el uso del arte urbano, especialmente el muralismo, para transformar su paisaje físico y social. Este movimiento ha permitido no solo embellecer el entorno, sino también reconstruir el tejido social y promover el turismo cultural.

Hoy, Las Independencias II se presenta como un ejemplo de resiliencia y capacidad de transformación. Es un barrio que celebra su identidad a través del arte, fomenta el emprendimiento local y se erige como un símbolo de esperanza para otras comunidades que enfrentan desafíos similares. Aunque aún persisten retos asociados a la desigualdad, su evolución demuestra el poder de la organización comunitaria y el arte como motores de cambio.



El muralismo, en particular, ha jugado un papel crucial en este proceso, convirtiendo las calles del barrio en lienzos que narran historias de lucha, memoria y superación. Este movimiento no solo ha resignificado los espacios públicos, sino que también ha fortalecido el sentido de pertenencia de sus habitantes y ha atraído la atención de visitantes, contribuyendo al desarrollo del turismo cultural.

Además, el fomento de procesos productivos ha permitido que la comunidad explore nuevas oportunidades económicas. A través de iniciativas como talleres artísticos, emprendimientos locales y actividades colectivas, se ha impulsado la autogestión y la sostenibilidad económica, generando alternativas frente a la precariedad que históricamente marcó el territorio.

Hoy, Las Independencias II se erige como un modelo de transformación social y cultural. A pesar de los desafíos que persisten, su comunidad continúa demostrando que, con creatividad, organización y un profundo arraigo identitario, es posible construir un futuro más equitativo, inclusivo y lleno de esperanza.

1.5 Objetivo general:

Analizar la construcción de los procesos productivos en el barrio las independencias dos a partir del muralismo como estrategia para la resignificación del territorio

1.5.1. Objetivos específicos:

* Documentar los procesos productivos en el barrio las independencias dos relacionados con el muralismo, identificando los actores principales, recursos involucrados y la percepción de los **habitantes sobre su propio territorio**.

* examinar la transformación del muralismo en la economía local del barrio las independencias dos, evaluando como ha influido en la creación de oportunidades laborales, emprendimientos y en la percepción de los habitantes sobre su propio territorio

1.6. Categorías de Análisis.

En el marco de la sistematización desarrollada en el barrio Las Independencias II, se establecieron tres categorías fundamentales para analizar y comprender los procesos involucrados: muralismo, procesos productivos y resignificación del territorio. Estas categorías permiten estructurar

la reflexión y dar cuenta de las dinámicas sociales, económicas y culturales que emergieron en el contexto estudiado.

1.6.1. Muralismo

El muralismo se define como una expresión artística colectiva que va más allá de lo estético para convertirse en una herramienta de transformación social. En este contexto, se entiende como un medio para visibilizar las historias, resistencias y aspiraciones de la comunidad. Además, representa un acto de apropiación del espacio público, donde los habitantes narran su identidad y su memoria a través del arte. Esta categoría analiza cómo el muralismo en Las Independencias II no solo embelleció el entorno, sino que también fomentó el diálogo comunitario, la participación ciudadana y el fortalecimiento del tejido social.

1.6.2 Procesos productivos

Los procesos productivos comprenden las iniciativas económicas y sociales que surgieron como resultado del impacto del muralismo y de la organización comunitaria. En este caso, se examinan los emprendimientos locales, las actividades de autogestión y las oportunidades generadas en torno al turismo cultural y el comercio. Esta categoría permite identificar cómo el arte y la creatividad pueden articularse con el desarrollo económico, promoviendo la sostenibilidad y el empoderamiento de los habitantes del barrio.

1.6.3. Resignificación del territorio

La resignificación del territorio implica la transformación del barrio desde un espacio históricamente asociado a la vulnerabilidad y la violencia hacia un escenario de resistencia, identidad y oportunidades. Esta categoría explora cómo las prácticas comunitarias, lideradas por el muralismo, contribuyeron a redefinir el sentido de pertenencia, a fortalecer los lazos sociales y a cambiar la percepción tanto interna como externa del barrio. Asimismo, permite valorar el impacto simbólico y material que estos procesos tuvieron en la construcción de un nuevo imaginario colectivo.

1.7. Técnicas utilizadas

1.7.1 La entrevista: A través de esta técnica, es posible acceder a experiencias personales, percepciones y significados que los actores atribuyen a los fenómenos estudiados, enriqueciendo así la comprensión del objeto de estudio. Una de las principales ventajas de la entrevista es su flexibilidad, ya que permite adaptar las preguntas a las respuestas del entrevistado, facilitando la exploración de temas emergentes o inesperados. Además, brinda la posibilidad de captar no solo datos objetivos,



sino también emociones, interpretaciones y dinámicas subjetivas que son fundamentales en el análisis de esta sistematización.

1.7.2. Preguntas de la entrevista:

Nombre:

Edad:

Rol en la comunidad:

¿Cómo inician los grafitis en la comuna 13 de Medellín?

¿Quién tuvo la idea de comenzar a hacer grafitis en el barrio las independencias?

¿Cuándo iniciaron a hacer los grafitis en la comuna 13 de Medellín?

¿Quién dio los materiales para empezar a hacer los grafitis en la comuna 13?

¿Quién o quiénes comenzaron a realizar los grafitis?

¿Cuál fue el primer lugar o la primera casa donde se realizó el primer grafiti?

¿Cuándo comenzaron a realizar los grafitis lo hacían como una actividad de la comunidad?

¿Cuál fue el primer tema del grafiti y como lo escogieron?

¿Qué influencia hay con los grafitis en cuanto a lo cultural, económico y social?

¿Qué papel han jugado los grafitis en el territorio en cuanto a lo económico, social y político.?

¿En qué medida los murales han influido en el desarrollo de negocios locales y la creación de empleo en su comunidad?

¿Ha observado un aumento en el interés de inversores o patrocinadores debido a la presencia de murales en su área?

¿Cómo han colaborado los artistas locales con los empresarios o con el gobierno para llevar a cabo proyectos de muralismo que beneficien a la comunidad económicamente?

¿Existen ejemplos específicos de cómo los murales han ayudado a impulsar sectores como el turismo, la restauración o el comercio en su comunidad?

¿Qué desafíos han enfrentado al intentar conectar el muralismo con el desarrollo económico, y cómo se han superado?

¿Cómo ha influido el muralismo en la identidad y cohesión comunitaria, y cómo esto ha afectado a la economía local?



¿Qué tipo de proyectos de muralismo han sido más exitosos en términos de impacto económico, y por qué?

¿Cómo se mide el éxito económico de los proyectos de muralismo en su comunidad?

¿Qué papel juegan las colaboraciones entre artistas y otras partes interesadas (como ONGs, escuelas, etc.) en el éxito económico de los proyectos de muralismo?

¿Qué influencia tiene el desarrollo en la economía local?

¿Qué lecciones ha aprendido sobre la relación entre el arte mural y el crecimiento económico que podría compartir con otras comunidades interesadas en emprender proyectos similares?

1.7.3. Entrevista para otros actores influyentes en los procesos del grafiti de la comuna 13 de Medellín:

¿De qué manera el grafiti y el arte urbano han influido en el crecimiento de tu negocio?

¿Colaboras directamente con artistas locales o tu negocio se ha visto influenciado por el arte del grafiti?

¿De qué manera?

¿El crecimiento de la actividad turística ha incentivado colaboraciones entre negocios locales? ¿Podrías dar ejemplos?

¿Qué estrategias has implementado para atraer a los visitantes que vienen a ver los murales a tu negocio?

¿Crees que el surgimiento económico impulsado por el grafiti ha sido sostenible?

¿Qué se necesita para mantener este impulso?

¿Cómo afecta la percepción de seguridad y la imagen renovada de la Comuna 13 a la confianza de los clientes y la sostenibilidad de los negocios locales?

¿De qué manera ha contribuido el grafiti a que la comunidad reciba inversiones externas o nuevas oportunidades de negocios?

¿Cuáles son sus expectativas de crecimiento para tu negocio en los próximos años, considerando la influencia del grafiti?

¿Qué otras iniciativas económicas o turísticas te gustaría ver en la Comuna 13 para seguir potenciando el desarrollo económico de la comunidad?

¿Cuál es la percepción de los residentes locales sobre el impacto económico del grafiti?

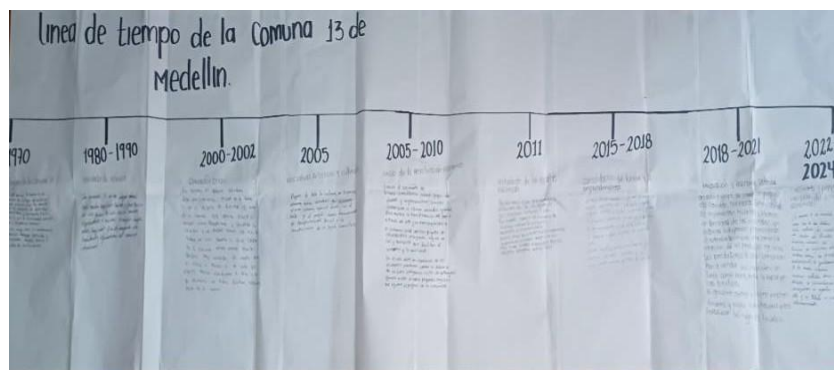
¿Cuáles han sido los mayores beneficios y desafíos para la comunidad en el auge del turismo relacionado con el grafiti?

¿Cómo manejan los conflictos internos que pueden surgir por la monetización del grafiti?

CAPÍTULO II

1 Descripción de la experiencia

1.1 Línea del tiempo



2.1.2 *Ilustración línea del tiempo creada por los habitantes del barrio*

2.1. Historia de la común 13 Enclavada entre montañas y calles empinadas, existe una comuna que durante años fue sinónimo de silencio forzado y violencia sostenida. Allí, donde las balas eran parte del paisaje cotidiano y la vida parecía un acto de resistencia, el arte comenzó a sembrar una nueva historia.

Durante los años más oscuros, los helicópteros cortaban el cielo como buitres metálicos, y los pasos de botas resonaban más fuerte que cualquier canción. Muchos desaparecieron sin explicación. Las paredes, entonces, se convirtieron en testigos mudos de las ausencias, marcadas por impactos, nombres olvidados y amenazas que nadie osaba borrar.

Pero en medio de todo eso, surgió algo inesperado. Primero fueron trazos tímidos, luego palabras pintadas en colores brillantes, y finalmente, rostros, flores, alas, historias. Los muros comenzaron a transformarse. Jóvenes que alguna vez fueron empujados hacia el conflicto encontraron en el arte una manera de hablar sin miedo. La pintura reemplazó la pólvora. La danza ocupó el lugar de la huida. La rima desplazó al grito.

Los habitantes de esta comuna, tan acostumbrados a desconfiar, empezaron a abrir sus puertas a una nueva realidad. La calle, que había sido territorio vedado al anochecer, se convirtió en escenario. El sonido del breakdance en las esquinas, el golpe rítmico de tambores y las letras del rap llenaron el aire. No para olvidar el pasado, sino para resignificarlo.

La llegada de las escaleras eléctricas marcó un punto de inflexión. No solo facilitaron el ascenso físico por las laderas, sino que simbolizaron una nueva forma de ascenso: social, emocional, cultural. Cada paso que subía un visitante era también una forma de reconocimiento a una comunidad que ya no se escondía, sino que mostraba con orgullo su transformación.

A medida que el arte crecía, lo hacía también una nueva economía. Los grafitis se convirtieron en galería a cielo abierto. Las casas, en cafés y tiendas. Las voces, en relatos turísticos que mostraban una verdad compleja, pero poderosa. La comuna, antes estigmatizada, empezó a recibir viajeros de todas partes del mundo, atraídos no por el morbo de la violencia pasada, sino por la belleza de su superación.

Quienes crecieron entre sombras ahora guían con luz. Enseñan a los más pequeños a crear, no a temer. Forman redes de apoyo, talleres colectivos, proyectos que mezclan tradición y modernidad. Artesanos, artistas urbanos, músicos, cocineras, bordadoras, todos encontraron en el arte una herramienta de dignidad.

Hoy, las heridas siguen allí, porque la memoria no puede ni debe borrarse. Pero esas heridas están enmarcadas por colores vivos, por historias de esperanza, por sonrisas reales. Los muros ya no repelen. Invitan. Y aunque el dolor no se olvida, ha sido convertido en fuerza.

Porque en esta comuna, donde antes gritaba el miedo, hoy grita la vida. No una vida perfecta, pero sí una que se construye cada día, con brochas, versos, pasos de baile y manos que se niegan a soltar el futuro.

2.2. Fundamentación teórica: De acuerdo con todo el proceso que se ha llevado en la sistematización de los procesos productivos por medio del arte en la comuna 13 de Medellín, se ha recopilado información de gran importancia como la que brindo Kbala uno de los precursores del arte en este sector y pilar importante de la historia. Kbala habla sobre como comenzaron los grafitis en la comuna 13 de Medellín resaltando que desde los años 80's se empezó un proceso de resignificación del territorio por medio de arte que logro una recuperación paulatina de la comunidad hasta lograr convertirla en un ingreso económico para sus habitantes. Esto se ha convertido en la memoria de todos los que hemos estado involucrados en el ejercicio artístico. (Kbala. 2024)



El arte urbano en la Comuna 13 ha transformado un pasado de violencia en un presente de expresión y esperanza. Los grafitis, más que simples murales, han convertido el barrio en un atractivo turístico que dinamiza la economía local. Según Jorge Melguizo, exsecretario de Cultura Ciudadana de Medellín, ‘el arte y la cultura no solo resignifican el territorio, sino que generan oportunidades económicas para los jóvenes y emprendedores de la comunidad, creando empleo en torno al turismo, el comercio y la gastronomía’. Este fenómeno ha permitido que habitantes que antes veían pocas oportunidades ahora vivan del arte y la cultura, consolidando un modelo de desarrollo basado en la creatividad y la memoria.

El arte urbano en la Comuna 13 de Medellín ha sido un motor de transformación económica y social. Según un artículo de El Tiempo del 11 de julio de 2016, jóvenes de la zona, a través de iniciativas como el Graffitour, han utilizado el grafiti y el hip hop para narrar la historia de su comunidad, atrayendo a turistas y generando oportunidades económicas. Estas actividades no solo embellecen el entorno, sino que también han convertido a la Comuna 13 en un símbolo de resiliencia y desarrollo cultural.

Pero esto surgió por medio de una idea de un personaje a quien se le desconoce el nombre, pero se le recuerda el rostro lleno de esperanza de sacar a su comunidad de tanta violencia y sufrimiento grafitiando un indio a la salida del mejor colegio de la zona. (Kbala.2024)

Procesos creativos y artístico están ligados a la producción de nuevas formas de expresión, significados y representaciones en el arte. Implican una interacción continua entre el contexto sociocultural y la subjetividad del creador, donde la obra artística refleja y desafía las estructuras de poder, los imaginarios colectivos y las normativas sociales. En este contexto los autores de estudios culturales como Raymond Williams y Stuart Hall (1971.p.04) ven el arte como un terreno donde las identidades culturales son negociadas y reformuladas.

Por su parte Kbala menciona que, por medio del rap, el Hip Hop y el grafiti ha logrado encontrar la posibilidad de ser un alguien ayudar a su familia y crecer como persona. Es importante no desmeritar el hecho de que en esta zona tan vulnerable de Medellín era muy difícil económicamente hablando hacer una expresión artística ya que El desplazamiento masivo ocurrido en el barrio El Salado el 29 de junio de 2002 se convirtió en el más visible, tanto en la ciudad de Medellín como en el resto del país, por su magnitud, por el clima de terror e incertidumbre que generaron los combates dentro del barrio y por la excesiva violencia con que los paramilitares atacaron a la población. Le precede un desplazamiento individual y familiar relacionado con el dominio paramilitar y continúa en el presente



con la emergencia de nuevos grupos armados (combos, bandas, desmovilizados y las denominadas BACRIM) que, al igual que en el caso de El Salado, emplean el desplazamiento forzado como una de las estrategias para el dominio del territorio y el control social y político de la zona. (G. sanchez.2011.) p.2

Aun así, las personas de la comunidad se reunían a cantar Hip Hop los artistas emergentes, bailar Break dance afuera de la biblioteca y pintar los grafitis y murales y entre ellos mismos reunían para las latas de pintura y todos los materiales que se necesitaban creando una hermandad de artistas en la comuna. A pesar de que la comunidad por medio del arte encontraba un escape existía la creencia errónea de que los grafitis no era una expresión de arte sino un acto de vandalismo (Kbala.2024.) creando un estigma en el resto de la ciudad y catalogando a los habitantes de la comuna 13 como delincuentes, lo que contribuye a mantener ciertos estigmas. Esta percepción suele venir de sectores que ven el arte callejero como un símbolo de rebeldía o ilegalidad, en lugar de reconocerlo como una herramienta de resistencia, memoria y cambio social.

Sin embargo, la realidad es que los grafitis en la Comuna 13 han servido para resignificar el territorio, promoviendo el turismo, el emprendimiento local y la cultura, lo que ha reducido la violencia y mejorado la calidad de vida de sus habitantes. Hoy en día, la comuna es un ejemplo de cómo el arte puede transformar espacios y romper con narrativas negativas del pasado.

Después de toda esta lucha artística la comuna ha logrado que los grafitis tengan un papel importante en cuanto la economía de la comunidad haciendo crecer las posibilidades de tener negocios y un ingreso fijo para suplir las necesidades de salud, educación y recreación de sus familias, esto le ha dado un vuelco muy importante a la vida de los habitantes de la comuna 13 por que incluso algunos ha logrado surgir internacionalmente y le ha abierto un mundo de posibilidades a las nuevas generaciones que quieren seguir con el legado artístico que se vive día a día por cada rincón del comuna13.

Storytellers, cuenta con 400 personas aproximadamente, quienes ya han aprendido y usan el inglés diariamente como parte de su trabajo. Este emprendimiento social ha contribuido al incremento del turismo en Medellín y a ofrecer diversas formas para el sustento digno de las familias que anteriormente no contaban con opciones laborales. Son aproximadamente 25 jóvenes los encargados de los 'tours' en su barrio (Santo Domingo y San Javier).

Con todo ese trabajo conjunto de la comunidad se ha logrado que el grafiti sea visto como arte, que las personas que los realizan no sean bandalizadas y metidas en la cárcel y que la mayoría de las familias de la comuna lo puedan ver como un ingreso y posibilidad de sacar adelante a sus familias. (Kbala.2024). De esta forma pudieron ser hoy en día una comunidad transformada y organizada que busca por medio del arte hacerse reconocer a nivel mundial y mostrar que un territorio de guerra con mucho amor y trabajo en conjunto se puede transformar en un lugar de paz.

Capítulo III.

Resultados de la sistematización:

A partir del proceso de sistematización se obtuvieron resultados relevantes que permiten comprender la transición del territorio a través del arte en el fortalecimiento del comercio local en la Comuna 13. Por medio del análisis de las entrevistas realizadas a comerciantes, artistas y líderes comunitarios, fue posible identificar transformaciones tanto económicas como sociales, derivadas del proceso artístico-cultural que ha venido desarrollándose en el territorio.

3.1. Estadísticas: Uno de los logros más destacados tiene que ver con la dinamización de la economía local. Los testimonios muestran cómo las expresiones artísticas, especialmente el grafiti y las presentaciones culturales, han incrementado notablemente el flujo de visitantes a la comuna, según KABALA habitante del barrio las independencias dos y líder precursor del grafiti tour la comuna 13 empezó recibiendo 100 turistas locales y extranjeros por semana y paso a recibir 25.000 visitantes semanales y el aumento de empresas formales en la zona de un 7% en 2023 lo que ha tenido un efecto directo en el aumento de las ventas y la creación de nuevos emprendimientos específicamente en el ámbito artístico donde se ha observado un crecimiento del 94% desde el 2018 y habiendo un declive significativo en el 2020 a causa del COVID, esta crisis duro hasta el 2022 pero a partir de ese momento surgió con más fuerza el turismo en la comunidad siendo este el año en el que se recibió más turismo en la zona con un aproximado de 1.4 millones de visitantes. Muchos de los entrevistados coinciden en que, antes de este proceso, sus actividades comerciales eran limitadas y solo atendían a la comunidad cercana. Sin embargo, con la llegada del turismo cultural, se han abierto nuevas oportunidades de negocio que han mejorado sus ingresos y la estabilidad económica de sus familias habiendo en total 2,611 empresas en el año 2023.

Además del crecimiento económico, se evidencian importantes cambios sociales. Las personas participantes del proceso han experimentado un fortalecimiento del sentido de pertenencia y del orgullo territorial. La manera en la que los habitantes se perciben a sí mismos ha cambiado: ahora se reconocen como actores activos de una transformación positiva, capaces de construir colectivamente nuevas formas de habitar su territorio dejando de lado la violencia y el estigma que los caracterizaba como comunidad y emprendiendo con nuevas actividades artísticas que educan desde el ser y les da sentido de pertenencia a los habitantes de la comuna 13, todo esto lo comenzaron jóvenes de la comunidad que estaban cansados de presenciar la violencia de su barrio y la muerte de sus amigos y familiares viendo en el arte del rap y el grafiti una forma de disipar esa realidad con la que tenían que convivir día a día, con el tiempo se dieron cuenta que sus capacidades artísticas las podían convertir en un ingreso económico esto fue un proceso de muchos años y muchos intentos tocando puertas de organizaciones nacionales e internacionales, la alcaldía de Medellín y la autogestión por parte de la comunidad creando un trabajo en equipo los jóvenes artistas y sus familias para finalmente crear la comuna 13 que conoce Medellín y el mundo hoy . Este sentimiento se ha fortalecido gracias al reconocimiento externo que ha recibido la Comuna 13, no solo como un lugar de memoria y resistencia, sino también como un ejemplo de resiliencia, arte y organización comunitaria.

3.2. Ámbito organizativo: se observa una mayor articulación entre comerciantes, colectivos artísticos y líderes comunitarios ofreciendo talleres y actividades culturales como arte callejero donde los artistas locales permiten a los visitantes entender el contexto y significado de las obras, música y danza donde hay grupos de rap y break dance que expresan la cultura y experiencias de la juventud, a través de presentaciones en las calles, talleres de arte y cultura donde ofrecen oportunidades para aprender nuevas habilidades y expresar la creatividad en diferentes formas artísticas; al igual que los programas de desarrollo comunitario del territorio con la Escuela Nómada de Comuna Proyec que ofrece capacitaciones gratuitas en emprendimiento social, gerencia empresarial, el idioma inglés y sostenibilidad ambiental, UVA (unidad de vida) ofrece un espacio para el encuentro, la convivencia, la cultura , la recreación y el deporte para los habitantes de la comuna 13 y por último programas de Sapiencia que permite que las personas que viven en la comuna creen fondos para el acceso a la educación superior, como Matrícula Cero y Fondos Sapiencia. Esta articulación ha permitido la generación de alianzas estratégicas, el uso compartido del espacio público y la realización de eventos que integran lo cultural con lo económico. Las entrevistas reflejan que estas relaciones han fomentado una lógica de trabajo colaborativo, basada en la solidaridad y la confianza entre actores locales.

Respecto al cumplimiento de los objetivos propuestos en la sistematización, se concluye que estos fueron alcanzados de forma satisfactoria. Se logró identificar y documentar cómo el arte ha influido en el fortalecimiento del comercio local, así como visibilizar las estrategias comunitarias que han posibilitado la transformación del territorio como el arte urbano y la cultura que con ayuda de los grafitis y murales han transformado los espacios públicos, convirtiéndose en una forma de expresión comunitaria y de resistencia cultural, además de embellecer el entorno. El tour de grafitis ha reconstruido todos los vínculos barriales y ofrece alternativas de reconciliación.

La comunidad ha adaptado el arte urbano como un medio para expresar su historia y memoria colectiva, transmitiendo esta técnica a nuevas generaciones, también existen proyectos urbanos integrales que buscan la integración social en el desarrollo de la ciudad, creando espacios públicos más seguros y atractivos, como parques, bibliotecas y zonas recreativas con la ayuda de la participación comunitaria que abre espacios de diálogo y participación ciudadana para que la comunidad sea parte de las decisiones que afectan su territorio, programas sociales que han implementado actividades para reducir la violencia, promover el desarrollo económico y social y fortalecer la organización comunitaria ayudando al desarrollo turístico que siendo un atractivo cultural que ha contribuido a la revitalización económica del sector .

La experiencia deja en evidencia que el arte no solo es una herramienta de expresión, sino también un motor para el desarrollo económico y social de comunidades que históricamente han sido excluidas. Todos los entrevistados coinciden en que gracias al grafiti han tenido la oportunidad de salir adelante creando su propia forma de sustento de vida que si bien no es hacer murales gira en torno de ellos ya que por la cantidad de visitantes pueden vender comida, accesorios alusivos a la comuna 13, vender sus servicios de guías turísticos, crear sus escuelas de música y danza para ampliar las atracciones del sector y unificarlo para que todo sea en función de mostrarles el arte y la cultura con la que se vive todos los días en ese lugar.

3.3. Evidencia de Resultados: la evidencia que respalda estos resultados se encuentran principalmente en los testimonios recogidos, los cuales dan cuenta del cambio de la cotidianidad que ha tenido el proceso artístico como protagonista en la vida de los habitantes como por ejemplo la transformación de la percepción del arte urbano que cambio este lugar peligroso por un espacio vibrante y cultural con expresiones por parte de la comunidad que tomo el arte como una herramienta para expresar la historia, las luchas y las aspiraciones de la comunidad dando voz a una población que había sido silenciada por la violencia, todo esto con resiliencia y orgullo por su barrio mostrando

el sentido de pertenencias de los habitantes convirtiéndolos en agentes de cambio; estas acciones hicieron que surgiera un impacto económico generado por el arte que impulso la economía local creando empleos y oportunidades para sus residentes que trabajan en conjunto ofreciendo variedad de servicios visuales, gastronómicos, musicales y mostrando sus historias de vida que si bien fueron dolorosas hoy son el orgullo de cada uno de las personas que se transformaron junto con la comuna al pasar el tiempo implementando los métodos del turismo para que su realidad atravesara fronteras y dar a conocer no solo la parte mala sino también la parte buena de una comunidad que tomó las riendas de su territorio y de las ruinas hicieron arte para aliviar su dolor y alegrar a los que los visitan de esa forma lograron resignificar sus vidas. También se consideraron registros visuales, publicaciones comunitarias y materiales de promoción que fortalecen la veracidad de los hallazgos. Así, la sistematización no solo aporta conocimiento sobre una experiencia concreta, sino que se convierte en una herramienta para seguir construyendo procesos participativos, sostenibles y transformadores en territorios similares.

3.4. Aprendizajes: A lo largo del proceso de sistematización se evidenciaron múltiples aprendizajes que marcaron profundamente tanto el ámbito personal como de las personas entrevistadas y su familia ya que él aun no cree que se visibilizaron ante el resto de la ciudad y el mundo y que sus historias hacen parte de un gran cambio que se obtuvo gracias a su lucha y esfuerzo de transformar su barrio para no abandonarlo. Esta experiencia permitió comprender la riqueza que emerge cuando el arte, la cultura y el comercio se entrelazan desde la iniciativa del arte y la cultura por medio las expresiones artísticas como grafiti, la música y la danza que al ver que eso causaba que los visitaran surgieron nuevas formas económicas que atraen más al turista como tener a la mano variedad de comidas y bebidas típicas y recreacionales y recuerdos alusivos al pintoresco barrio, generando transformaciones que van más allá de lo económico.

Uno de los aprendizajes más significativos fue reconocer el valor del arte como herramienta de desarrollo local. Lejos de ser una expresión aislada, el arte en la Comuna 13 se convirtió en una estrategia poderosa para resignificar el territorio, activar la economía barrial y fortalecer el tejido social. A partir de las voces de los participantes, se comprendió que los procesos creativos no solo embellecen los espacios, sino que movilizan emociones, memorias y sentidos de pertenencia que inciden directamente en la forma en que las personas se relacionan con su entorno.

Un ejemplo claro de esto es la creación de los Graffitours, recorridos turísticos organizados por jóvenes locales que surgieron como respuesta al interés de los visitantes por los coloridos murales



que narran la historia de la comunidad. A través de estos recorridos, los jóvenes no solo generan ingresos económicos sostenibles, sino que también transmiten la memoria colectiva, visibilizan las luchas sociales y fortalecen la identidad barrial. Este proyecto ha permitido transformar una zona que antes era sinónimo de violencia en un polo de atracción turística y cultural, dinamizando así la economía mediante la apertura de cafeterías, tiendas de artesanías, y emprendimientos gastronómicos, todos impulsados por habitantes de la comuna. De esta manera, el arte no solo resignificó simbólicamente el territorio, sino que se consolidó como una plataforma concreta de desarrollo económico y cohesión social.

Otro ejemplo significativo es el proyecto Casa Kolacho, una organización cultural fundada por jóvenes de la Comuna 13, en honor a un rapero local asesinado. A través del hip-hop, el graffiti y la educación artística, Casa Kolacho ha logrado transformar vidas ofreciendo talleres gratuitos de música, pintura, breakdance y emprendimiento cultural. Actualmente, no solo forma a niños y jóvenes en disciplinas artísticas, sino que también les brinda herramientas para generar sus propios ingresos mediante la venta de obras de arte, souvenirs y la participación en eventos culturales. Casa Kolacho ha jugado un papel clave en profesionalizar el talento local, fomentando que muchos de sus miembros hoy vivan de su arte o lideren negocios propios en el barrio, fortaleciendo así la economía interna de la Comuna 13 mientras preservan su identidad cultural.

Por último, el proyecto "Territorio Graffiti", una iniciativa que en 2024 fortaleció la oferta cultural de la Comuna 13 mediante el impulso de nuevos espacios de creación artística y emprendimiento. Este programa no solo organizó festivales de muralismo, sino que también capacitó a jóvenes en técnicas avanzadas de graffiti, gestión de eventos y marketing digital para potenciar sus obras a nivel internacional. Gracias a "Territorio Graffiti", muchos artistas locales han podido vender sus piezas en plataformas digitales y exponer sus trabajos en galerías fuera de Medellín, incrementando sus ingresos personales y promoviendo la Comuna 13 como un epicentro cultural global. Además, el programa estimuló la apertura de nuevos cafés temáticos y tiendas de arte urbano en el barrio, dinamizando aún más la economía y ofreciendo alternativas de vida alejadas de la violencia para las nuevas generaciones.

Para los sujetos involucrados en el proceso, especialmente comerciantes y artistas, la experiencia fue una escuela de aprendizaje constante. Por un lado, los comerciantes aprendieron a adaptarse a nuevas dinámicas, a fortalecer sus estrategias de venta y a comprender la importancia de ofrecer productos con identidad local que cambió radicalmente el perfil de los visitantes y sus expectativas. La llegada



masiva de turistas interesados en la historia, el arte urbano y la transformación social del barrio impulsó a los comerciantes a fortalecer sus estrategias de venta, pasando de un comercio tradicional a uno más experiencial y especializado. Comprendieron que no bastaba con vender productos, sino que era esencial ofrecer artículos que reflejaran la identidad local como artesanías, camisetas con grafitis, música de rap local o gastronomía típica para conectar emocionalmente con los visitantes y diferenciarse en un mercado competitivo.

Así, adaptarse no solo les permitió sobrevivir, sino también crecer económicamente mientras mantenían viva la memoria y la cultura de su territorio. Por otro lado, los artistas asumieron un rol de liderazgo social debido a que entendieron que su arte no solo era una forma de expresión, sino también una herramienta poderosa para transformar su comunidad. Tras años de violencia y estigmatización, muchos de ellos vieron en el arte ya fuera el grafiti, el rap, la danza o el muralismo una manera de reconstruir el tejido social, fortalecer el sentido de identidad colectiva y crear nuevas oportunidades para los jóvenes.

Al convertirse en referentes culturales y agentes de cambio, estos artistas comenzaron a liderar procesos comunitarios, a formar a nuevas generaciones y a defender espacios de participación y memoria histórica. Su liderazgo surgió de la necesidad de proteger sus territorios, de visibilizar las realidades locales y de ofrecer alternativas de vida dignas y creativas, alejadas de la violencia y la exclusión, descubriendo que su trabajo podía ir más allá del mural o la presentación.

Un ejemplo concreto es Chota13, uno de los grafiteros más reconocidos de la Comuna 13 y cofundador del colectivo Casa Kolacho. Chota, junto a otros jóvenes del barrio, decidió usar el grafiti como una forma de contar la historia de la comuna desde la voz de sus habitantes, especialmente luego de las operaciones militares que marcaron a la comunidad. A través de su arte y su liderazgo, Chota se convirtió en un referente no solo estético, sino también social. Lideró procesos educativos para niños y adolescentes, promovió el turismo cultural con enfoque comunitario y defendió el derecho de los jóvenes a expresarse libremente en el espacio público. Su trabajo inspiró a muchos otros a involucrarse en el arte con propósito social, y a convertir el dolor del pasado en motor de creatividad, memoria y resistencia.

En términos de procesos productivos, la experiencia dejó claro que la sostenibilidad económica no depende únicamente del capital, sino de la capacidad colectiva para organizarse, innovar y mantenerse fieles a una visión compartida del territorio desde los colectivos de arte como Casa

Kolacho, hasta los comerciantes, guías turísticos y emprendedores locales, la comunidad ha demostrado que su principal recurso no es el dinero externo, sino la capacidad de trabajar en red, de reinventarse constantemente y de mantener sus proyectos anclados a la historia, cultura e identidad del barrio.

Por ejemplo, cuando el turismo masivo amenazó con desvirtuar la esencia del lugar, muchos actores locales impulsaron prácticas de turismo responsable, rutas culturales con enfoque educativo y emprendimientos con productos auténticos que valoran lo local. Esta coherencia con una visión compartida ha sido clave para que el crecimiento económico no se convierta en desplazamiento ni pérdida de identidad, sino en un modelo propio de desarrollo sostenible.

También se aprendió que el éxito de un proceso de este tipo requiere tiempo, diálogo constante entre artistas, comerciantes, líderes barriales, jóvenes y adultos permitió construir una narrativa compartida del territorio, que no solo honrara la memoria histórica, sino que también sirviera de base para el desarrollo económico. A través de espacios como asambleas, talleres y laboratorios creativos, se tomaron decisiones colectivas y se ajustaron estrategias, demostrando que el consenso es clave para la sostenibilidad, además, la apertura al cambio ha sido fundamental para los habitantes que han sabido adaptarse a nuevas dinámicas como el turismo, la digitalización de sus productos o la formalización de sus emprendimientos, sin perder la esencia de lo comunitario. Esta flexibilidad, acompañada de una fuerte identidad colectiva, ha sido determinante para enfrentar desafíos, aprovechar oportunidades y construir un modelo de desarrollo propio, resilientes y en evolución.

No obstante, también hubo momentos retadores que dejaron importantes lecciones. Entre los errores o aspectos no tan positivos, se encontraron dificultades de comunicación entre algunos actores especialmente entre líderes culturales, comerciantes y guías turísticos, quienes en ocasiones tenían visiones distintas sobre el uso y la apropiación de los espacios públicos. Estas diferencias generaban tensiones alrededor de la organización de eventos, el control de rutas de turismo y la distribución de los beneficios económicos.

Estas tensiones por el uso del espacio público y la falta de apoyo institucional en ciertos momentos clave llevaron a replantear estrategias, fortalecer la mediación comunitaria y valorar aún más el trabajo en equipo, estas diferencias generaban tensiones alrededor de la organización de eventos, el control de rutas de turismo y la distribución de los beneficios económicos.

Lejos de convertirse en obstáculos definitivos, estas dificultades se transformaron en oportunidades para revisar prácticas y reforzar el compromiso colectivo. Asimismo, se evidenció una falta de apoyo institucional en momentos clave, como la necesidad de regular el turismo masivo o la gestión del espacio público, lo que llevó a que muchas decisiones dependieran exclusivamente del consenso comunitario, aumentando la carga de responsabilidad sobre los liderazgos locales.

Para resolver estas dificultades, la comunidad apostó por replantear estrategias de diálogo, implementando espacios más estructurados de concertación como mesas de trabajo temáticas, donde todos los sectores podían expresar sus inquietudes y proponer soluciones de manera democrática. Se fortaleció la mediación comunitaria, utilizando figuras de líderes respetados para facilitar acuerdos entre los diferentes grupos. Además, se promovió la formación en habilidades de comunicación asertiva y resolución de conflictos, para mejorar la interacción entre actores y evitar fracturas internas.

En cuanto a la falta de respaldo institucional, la respuesta fue una mayor autogestión: se crearon reglamentos internos para el uso del espacio público y códigos de ética para las actividades turísticas, desarrollados y aprobados por la misma comunidad. Esto no solo les dio mayor autonomía, sino que también fortaleció su sentido de pertenencia y responsabilidad compartida permitiendo revisar prácticas, corregir errores y reforzar el compromiso hacia una visión común de desarrollo integral y sostenible en la Comuna 13.

A nivel personal, el proceso de sistematización fue una experiencia transformadora. Permitió desarrollar una mirada más crítica y sensible frente a las dinámicas del territorio, reconociendo el valor del conocimiento construido desde la experiencia vivida por los sujetos. Se pudo cambiar la visión del territorio como un espacio cargado de historia, resistencia y creatividad y entender que la expresión artística no solo tiene un valor estético, sino que se constituye como un medio para la transformación social y el empoderamiento comunitario. Las prácticas culturales y artísticas se entrelazan con las dinámicas económicas y sociales, creando un tejido que va más allá de la producción de bienes o servicios; se trata de un proceso de revaloración cultural y de construcción colectiva del conocimiento de los artistas, de los habitantes, de los colectivos que, a través de su trabajo, han logrado transformar el entorno.

La voz de cada persona involucrada fue esencial para dar cuenta de las diversas formas en las que se construye el saber popular, un saber que, a menudo, se encuentra fuera de las narrativas dominantes, pero que tiene un valor inmenso en la construcción de una identidad local. Al ser escuchados, los

participantes se convierten en los verdaderos actores de su historia, con la capacidad de narrar sus propias vivencias y perspectivas.

La sistematización en este contexto se convierte en un ejercicio de reconocimiento de las múltiples formas de saber, en especial aquellas que surgen de las dinámicas cotidianas, de los procesos colaborativos y de la organización popular. En lugar de imponer un conocimiento desde una visión externa, la sistematización permite una revalorización de las prácticas culturales, del arte como motor de cambio y de los procesos productivos como elementos vitales en la construcción de la comunidad.

Este proceso también resalta la importancia de mirar el arte y la cultura no solo como una actividad recreativa, sino como una herramienta para la transformación social y económica. En la Comuna 13, los procesos productivos culturales, como el muralismo, la música, el teatro, la danza y otros, no solo buscan la expresión individual, sino que también fortalecen el tejido social y proporcionan alternativas económicas sustentadas en la creatividad. Estos procesos ayudan a visibilizar el potencial de la comunidad, a recuperar la memoria histórica y a reivindicar el derecho a la ciudad.

La reflexión que nace de la sistematización de estos procesos permite no solo valorar el saber popular y las formas de organización comunitaria, sino también identificar los desafíos y las potencialidades de los procesos productivos en un contexto de transformación social. Al mismo tiempo, representa un espacio para el fortalecimiento de las capacidades locales, promoviendo una relación más equilibrada entre el arte, la cultura y la economía.

En conclusión, el proceso de sistematización de los procesos productivos de la Comuna 13, a través del arte y la cultura, no solo fue una oportunidad para comprender las dinámicas del territorio, sino también para reconocer y valorar las formas de conocimiento popular que emergen de las vivencias de la comunidad. Fue un ejercicio de reflexión profunda que permitió valorar el arte como una herramienta poderosa para la transformación social, económica y cultural, al mismo tiempo que fortaleció el sentido de pertenencia y empoderamiento de los sujetos involucrados.

Finalmente, estos aprendizajes pueden ser de gran utilidad para otros procesos similares que busquen fortalecer sus comunidades desde lo cultural y lo económico. La experiencia demuestra que el trabajo comunitario, cuando se fundamenta en la confianza, la identidad y la creatividad, puede convertirse en una alternativa real de desarrollo sostenible, con impacto positivo y duradero en la vida de las personas.



El aprendizaje derivado de las experiencias comunitarias no solo tiene un valor inmediato para quienes participan directamente, sino que también puede ser un recurso estratégico para iniciativas similares en otros contextos. Estos aprendizajes permiten fortalecer los lazos sociales y promover el desarrollo tanto cultural como económico, elementos fundamentales para la construcción de comunidades resilientes y sostenibles.

La práctica demuestra que el trabajo comunitario, cuando se edifica sobre valores esenciales como la confianza mutua, la reafirmación de la identidad colectiva y la estimulación de la creatividad, trasciende su dimensión inicial de colaboración. En este sentido, no solo responde a necesidades puntuales, sino que se erige como un modelo de transformación social capaz de generar un desarrollo sostenible, entendiendo este como un proceso que equilibra el bienestar social, el crecimiento económico y la conservación cultural a largo plazo.

Además, el impacto que se logra a través de estos esfuerzos no es efímero: produce cambios duraderos que se reflejan en una mejor calidad de vida de las personas, incrementando su sentido de pertenencia, su autoestima colectiva y sus capacidades de autogestión. En suma, estos aprendizajes comunitarios ofrecen un camino tangible y efectivo para alcanzar un desarrollo más justo, inclusivo y arraigado en la identidad de cada grupo social.

Recomendaciones:

A partir de los hallazgos y aprendizajes obtenidos en esta experiencia de sistematización, surgen una serie de recomendaciones orientadas a fortalecer y replicar este tipo de procesos en otras comunas o barrios que compartan dinámicas similares. Estas sugerencias buscan aportar a la construcción de estrategias sostenibles que articulen lo cultural, lo económico y lo comunitario, reconociendo la diversidad de contextos, pero también las posibilidades que emergen desde el territorio. (Canclini) argumenta que no se puede entender la cultura de una forma aislada, sino que esta intrínsecamente ligada a los procesos económicos y las dinámicas sociales que se desarrollan en las comunidades. Explora como la cultura se convierte en una forma de resistencia, agencia y expresión cultural.

La cultura por definición no puede utilizarse como un mero instrumento y ciertamente no para los intereses de política de estado, todo intento para utilizar la cultura como poder blando, como herramienta para hacer una marca país. (Ronald G. p.2)



En primer lugar, es fundamental partir del reconocimiento de las capacidades y saberes locales. Todo proceso que busque impulsar el desarrollo comunitario debe construirse desde y con las personas del territorio, respetando sus tiempos, sus formas de organización y sus expresiones culturales. La experiencia en la Comuna 13 demuestra que cuando los actores locales son protagonistas, el impacto es más profundo, auténtico y sostenible.

Asimismo, se recomienda fomentar espacios de articulación entre distintos sectores comunitarios: comerciantes, artistas, líderes sociales, jóvenes, mujeres y adultos mayores. La generación de redes de apoyo y colaboración permite que las iniciativas no dependan de unos pocos, sino que se nutran de la diversidad de voces y experiencias. Esta articulación debe ir acompañada de una comunicación clara, horizontal y constante, que evite malentendidos y fortalezca los vínculos comunitarios.

Otro aspecto clave es la formación y capacitación. Para que los procesos económicos y artísticos tengan un alcance más amplio, es importante ofrecer herramientas que fortalezcan las capacidades de gestión, comercialización, diseño de productos con identidad cultural, manejo de redes sociales, entre otros. Apostarle a la formación es apostar por la autonomía y la sostenibilidad a largo plazo.

También se recomienda incluir estrategias de visibilización del territorio desde narrativas positivas. Cambiar los imaginarios que históricamente han marcado a ciertos barrios como espacios de conflicto o pobreza es un paso necesario para atraer nuevas oportunidades. La experiencia sistematizada demuestra que el arte es una vía poderosa para resignificar estos espacios y proyectarlos como escenarios de creatividad, resistencia y vida.

Vásquez Barquero (2000) sostiene que se puede definir el desarrollo económico local, como un proceso de crecimiento y cambio estructural que, mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio, conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o una región.

Finalmente, es importante tener en cuenta que no todo el proceso será lineal ni exento de dificultades. Por eso, se sugiere asumir una actitud flexible, abierta al aprendizaje constante y al reajuste de estrategias según las necesidades del territorio. Cada barrio tiene su propia historia, sus retos y potencialidades; por ello, aunque se puedan replicar metodologías, es necesario adaptar las acciones al contexto específico.



Estas recomendaciones buscan ser una guía para otras comunidades que deseen emprender un camino de transformación desde el arte y la economía local. Más allá de los recursos materiales, lo que realmente hace posible estos procesos es la convicción colectiva de que el cambio es posible cuando se construye desde la base, con amor por el territorio y compromiso con su gente.

Revisión Documental

En el proceso de sistematización llevado a cabo, se utilizó la técnica de la revisión documental como una herramienta fundamental para la recopilación y análisis de información relevante. A partir de esta técnica, se construyeron dos matrices clave que facilitaron la organización y el análisis de los datos obtenidos.

La primera matriz se desarrolló a partir de la revisión de las contribuciones de otros autores y teorías previas relacionadas con los procesos sociales y comunitarios, específicamente aquellos vinculados al muralismo, los procesos productivos y la resignificación del territorio. Esta matriz permitió establecer un marco teórico robusto que sirvió para contextualizar y orientar la sistematización, identificando conceptos clave y patrones comunes en la literatura existente.

La segunda matriz fue una matriz categorial construida a partir de fuentes secundarias, como informes, documentos comunitarios y registros de iniciativas locales. Esta matriz facilitó la identificación y clasificación de los procesos y actores clave dentro de la experiencia sistematizada, permitiendo organizar la información de manera coherente y visualizando las relaciones entre los diferentes elementos y categorías emergentes.

Ambas matrices, generadas a partir de la revisión documental, fueron esenciales para estructurar y profundizar en los procesos estudiados, permitiendo una comprensión integral y contextualizada del impacto del muralismo en la comunidad y los procesos productivos asociados a la resignificación del territorio.



Referencias

- Alcaldía de Medellín. (2024). *Territorio Grafiti: Programa de transformación cultural y social en la Comuna 13*. Secretaría de Cultura Ciudadana.
- Canclini, N. G. (1995). *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Paidós.
- Casa Kolacho. (s.f.). *Proceso cultural en la Comuna 13*. Recuperado de <https://www.casakolacho.com/>
- Corporación Proyectarte. (s.f.). *Escuela Nómada: Formación en emprendimiento, cultura y sostenibilidad*. <https://www.proyectarte.org>
- El Tiempo. (2016, 11 de julio). *Graffitour, una forma de transformar la Comuna 13 con arte*. <https://www.eltiempo.com>
- Gutiérrez, S. (2011). *Desplazamiento forzado en Medellín: El caso de El Salado, comuna 13*. Universidad Nacional de Colombia. <https://repositorio.unal.edu.co>
- Hall, S., & Williams, R. (1971). *Teoría cultural: Una introducción crítica*. Fondo de Cultura Económica. Kbala. (2024). Entrevista personal. Comuna 13 de Medellín.
- Melguizo, J. (s.f.). *Declaración sobre arte y cultura en Medellín*. Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín.
- Proyectos de Sapiencia. (s.f.). *Fondos y programas para el acceso a la educación superior*. Alcaldía de Medellín. <https://sapiencia.gov.co>
- Ronald, G. (s.f.). *La instrumentalización de la cultura en la política internacional*. Documento de análisis académico.
- Storytellers Medellín. (s.f.). *Turismo social y aprendizaje de inglés en zonas vulnerables*. <https://www.storytellersmedellin.com>



Tour13. (s.f.). *Graffitour: Historia y cultura de la Comuna 13 de Medellín*.

<https://www.tour13.com> Vásquez Barquero, A. (2000). *Desarrollo económico local y territorio*. Ediciones Pirámide.



Anexos

Transcripción de la entrevista Kbala líder social de la comuna 13 de Medellín

Una cifra específica de, ah, es que esta valía 10 millones y ahora vale 30, pero entonces lo representamos como en X. Entonces una casa que acá por lo general podía costar de 1 a 2X, está valiendo de 3 a 5X, ¿cierto? También podemos decir que en este lugar, eso, el asunto y lo que hay que realmente aclarar, es que no es el muralismo, es el arte en general. Porque si nos limitamos al muralismo, de hecho aquí el muralismo es de lo último que se ha hecho. Porque hablar solo del muralismo es desconocer el rap, es desconocer el breakdance, es desconocer los DJs, y es desconocer el graffiti.

Y el graffiti es mucho más poderoso que el muralismo en Comuna 13. Pero para eso hay que entender la diferencia entre muralismo y graffiti. Pues sí creo que sí se puede cuantificar, pero pues hay que entrar obviamente en otros detalles, porque podemos hacer un trabajo, otra investigación un poco más profunda donde sí... Sobre el impacto.

Del impacto mismo, porque además es muy interesante, porque estas fibras las conocemos nosotros que estamos acá, que somos inquietos y chismosos, ¿cierto? Pero en general la mayoría de la gente de la ciudad no entiende hoy cómo ha cambiado la dinámica económica de un territorio como la 13. Familias que pasaron de vivir literalmente con 10 mil pesos diarios, a hoy tener 3, 4, 5 negocios, tener carros, tener motos, y estar paseando cada mes. Listo, entonces creo que es importante aclarar eso, porque nosotros también pensábamos que impactaba, y ella nos explicó algo de que no, pero tú eres el experto, ¿cierto? Yo también seguramente, pero obviamente con unos conceptos diferentes, ¿cierto? Igual es su ambiente, ¿sabes? Pero bueno, entonces empezáramos la entrevista presentándonos.

Yo soy Estefanía, ella es Isabela. Somos estudiantes de octavo semestre de Trabajo Social. Vamos a hacer el trabajo de grado con una sistematización.

Esta es una técnica nueva en la universidad. Entonces estamos aprendiendo en marcha, ¿listo? Lo primero que queremos saber es tu nombre, ¿qué edad tienes y qué rol cumples tú en esta comunidad? Sabemos que eres alguien importante, pero nos gustaría conocer tu trayectoria en la Comuna 13, ¿qué tal? Yo soy Dayro Andrés Hidalgo García, pero hace más de 15 años me conocen como Cábala. Tengo 34 años, soy padre soltero cabeza de hogar.



Tengo un hijo de 18 años, una perrita de 10 años. Y cumplí una función o un rol de educador popular y de gestor cultural dentro de lo que hoy es Comuna 13. ¿Y estuviste en todo el proceso de la creación de los grafitis o del inicio de cómo comenzó todo este cuento? Ahí hay que aclarar varios asuntos.

Lo primero es que cuando hablamos de grafiti en Comuna 13, la percepción que tiene la ciudad de ese grafiti es ese grafiti que hoy se conoce a raíz o por medio del turismo. Pero en realidad en la 13 se viene pintando desde los 80. De hecho, como uno de los primeros grafitis más recordados y que está en la memoria de todos los que hemos estado involucrados en el ejercicio artístico, se pintó en el año 93.

¿Y tienes noción de frente de quién fue? A mí se me escapan mucho los nombres, pero él fue la primera persona en pintar grafiti en Comuna 13. Él trajo el grafiti a la Comuna 13. Y él se iba a la Biblioteca Pública Piloto.

Ahí se reunían los artistas en ese momento que estaban surgiendo del hip hop. Se reunían a bailar breakdance afuera de la biblioteca y él caía a esos parches y aprendió a bailar y aprendió a pintar. Y luego se vino al barrio y al barrio le enseñó a los amigos.

Y de esa enseñanza salió uno de los primeros grupos de breakdance de Medellín, que fue uno de los primeros en salir de Colombia y representar a Colombia en Francia, si no estoy mal, que fue Caóticos. Seguramente ahorita me voy a acordar del nombre de él y se los voy a decir a la mitad de la charla, pero gracias a él es que llegó el grafiti. Y ese grafiti que él había pintado era un rostro como de un indio.

Yo lo he visto. Un rostro de un indio. No, yo creo que ha visto otro.

Otro indio. Yo creo que ha visto... Hay varios, hay varias representaciones de comunidades indígenas. Primero es que en esa época teníamos errónea o equivocada la expresión de indio o indígena, ¿cierto? Y no entendíamos que indio es de la India y que los indígenas son nuestros ancestros.

Entonces ese en particular era como una mezcla, ¿cierto? De indio con indígena. Sí, una vaina muy particular, pero que se quedó ahí como en la mente y duró mucho tiempo pintado, mucho



tiempo pintado y luego fue tapado. Pero él empezó a hacer grafiti.

Ya luego empiezan a suceder otras cosas en el territorio, además del conflicto mismo y el arte se empieza a convertir en la herramienta fundamental y en el acto más poderoso para poder transformar. Entonces los raperos se vuelven el icono de esa transformación. Primero fueron las mujeres.

Las mujeres abren el camino de esa transformación y luego los jóvenes, en este caso la gran mayoría raperos, por medio de sus canciones empezaron a narrar unas situaciones que se vivían o que se habían vivido y sobre todo quienes hayan sido los causantes, quienes hayan sido las víctimas y los victimarios de esas situaciones y la ciudad empezó a escuchar la narrativa de lo que era Comunatece gracias a esos raperos. Esos mismos raperos además de rapear eran profes, entonces enseñaban a rapear, pero además gestionaban para pavimentar una calle, gestionaban para que construyeran un parque, todo el tiempo estaban en presupuesto participativo para que pudieran pasar cosas, que eso es lastimosamente de lo que no se habla. Muchas de las dinámicas o muchas de las cosas que pasan en Comunatece se dieron gracias a que un montón de pelados raperos se fueron y se dieron la pela por gestionar para el territorio.

Muchos de esos hoy no están lastimosamente, muchos ya hoy son casi cincuentones, pero hicieron algo muy valioso que fue enseñarnos, porque nosotros fuimos esa segunda generación que aprendió de ellos y que gracias a su enseñanza también entendimos que había que seguir enseñando. Entonces ha sido ese proceso. El graffiti que hoy la ciudad conoce es un graffiti que se empieza a dar a conocer a partir del 2014, es muy nuevo y se da gracias al estallido que genera el boom del turismo.

Y este personaje que nos mencionas, ojalá te acuerdes del nombre, ¿cuándo él empezó todo eso del graffiti? Nos cuentas que él venía y le enseñaba a los muchachos con qué material lo hacían, ¿él gestionaba los materiales? Era muy particular porque en esa época si había tres o cuatro colores de aerosol era mucho, entonces era muy difícil. Entonces casi todo era muy similar porque eran las mismas latas de aerosol, no había más colores, no había más gamas, hacer cosas muy elaboradas era mucho más difícil. Entonces tenían que mezclar técnicas, mezclar el stencil con la brocha, con el pincel y los pocos aerosoles que había.

Y eso ha existido desde siempre y es que hablamos de Medellín y específicamente de La 13, hasta el año 2015, 2016 les empezaron a pagar a los artistas por pintar. O sea que ellos de su bolsito...



De ahí para atrás toda la vida ha sido autogestión, la gran mayoría obviamente por decir bueno vos viste una obra, te enamoraste de esa obra y la querés pintar o querés hacerla en tu negocio o eventualmente también estás conectada con el arte, pero lo tuyo no es pintar pero sí conoces a tus parceros que pintan y pues les invitas a que pinten en tu casa, en tu negocio. Pero siempre los materiales los gestionó el artista, siempre los pelados les han tenido que sacar de su bolsillo para poder materializar ese arte.

Yo tengo una pregunta fuera de la entrevista. ¿Ustedes han visitado Bellavista? Cuando estábamos en el colegio nos llevaban porque éramos muy plagas. Ese delincuente no paga. Sino que es que allá tenemos, bueno yo estoy haciendo prácticas profesionales allá y queremos hacer un mural. La cosa es que es muy difícil la gestión de los materiales pero la cárcel daría como los materiales. Pero no sé si conozcas de pronto a algunos muchachos que estén interesados.

A ver gente sí, pero tú sé mi franco. Las cosas han estado supremamente difíciles y nadie lo va a hacer gratis. Pero es porque si fuera el año pasado lo hubieran hecho.

Pero es que este año les ha ido un peso. Este año ha estado muy difícil. Entonces pues quizás cobren muy barato pero no están cobrando.

Pero es porque literal, literal, estos pelados tuvieron un error. Y es que toda la vida pintaron de pura energía. Sino que de un momento a otro, plum, llegó el dinero.

Y se dedicaron a pintar y a hacer billete. Pero no hicieron nada más. Es cuando la gallinita deja de poner.

Todo el mundo queda como ah carajo. Y se les fue la vida a muchos. Entonces es eso.

Qué chimba el proyecto. A mí me encanta un montón. La verdad es que tengo una concepción, una idea del tema de las cárceles.

Un poco diferente a otras personas. Pero sé que va a ser muy complicado que alguien diga de una, todo bien. Porque además los que ya están muy embilletados que eso sí podrían.

Esos ya están muy creídos. Bueno, volviendo a la entrevista. Que nos cuentas que el primer



graffiti que se hizo con Indio.

¿En qué lugar se hizo? Al frente de la escolita del 20 de Julio. En la calle. En un muro de contención que daba hacia una unidad cerrada.

Entonces la parte de afuera del muro obviamente. ¿Qué más amor? Que daba hacia la calle y de acá está la escolita del 20. La escolita del 20.

A ver, yo suelo ser a veces quizás muy fantasioso y muy romántico. En general. Yo nací para el romántico.

Pero... Pero... A veces me dejo llevar, ¿cierto? Y a todo le quiero poner como algo un poquito filosófico. De todas las escuelas que hay en la Comuna 13. O las que había en esa época en la Comuna 13.

La escolita del 20 era la escolita rechazada. La que ningún papá o ninguna mamá quería llevar a sus hijos a estudiar a ese lugar. Porque ahí solo estudiaba la gente pobre.

Los pobres, pobres. ¿Cierto? Donde los niños entraban melos y salían llenos de pantano. Donde se creía que al ser... O al tipo de personas que estudiábamos en ese lugar.

Pues la gente de nuestros barrios no daba un peso por nosotros. ¿Cierto? Entonces... Ah, no, es que la escolita del 20, eso es de los peoritos. Ni siquiera por la institución como tal.

Era por quienes estudiaban en esa institución. Entonces, la escuela rechazada, la escuela señalada. Donde están los chicos con un montón de situaciones problemáticas.

Familiares, económicas, ¿cierto? Tiene el privilegio de tener al frente suyo los primeros graffitis. Recordados y reconocidos. De la Comuna.

O sea, ¿cómo el arte sabe en qué momento y en qué punto tiene que estar? ¿Por qué no lo pintaron al frente de la Pio XII? Que era la Pispirispi. ¿Por qué no lo pintaron al frente del Samuel Barrientos, del Cristóbal Colón, del Lola González? ¿Cierto? No, al frente de la escolita del 20. Del mierdero.



¿Y se unían todos y el que les enseñaba... Pues hacían como especie de actividad o era algo... No, en esa época era muy diferente. Primero porque era ilegal. Pues sigue siendo ilegal.

Pero en esa época sí te metían a la prisión. O sea, ni sabes por qué eras perseguido. Y te vienes con una lata de aerosol y te llegaba la policía inmediatamente.

Y la gente te iba a rechazar y a señalar. ¿Cierto? Entonces todo siempre fue muy clandestino. A la carrera, lo maldita sea.

Raye de una. Eso se le llama... Los amigos grafiteros a eso lo llamaban... Las quick picks. ¿Cierto? Las piezas rápidas.

Para que no los cojan. Tenía que pintar de una. Y las piezas que eran muy elaboradas, literal.

Era un combo de 15, 20, 30 parceros. Para contar la vuelta por si llegaban. Corran todos.

¿Cierto? Era otro tiempo. Pero yo me recuerdo bien. Porque eran tres grafitis que pintaron.

Solo que el indio tenía ese algo que te atrapaba. Ese día. Esos días que pintaron.

No recuerdo cuántos días se demoraron. Porque solo recuerdo que uno de esos días. Yo vi cuando estaban pintando.

Y éramos muchos niños pegados a la malla. Viendo al frente algo totalmente nuevo para nosotros. Que era pintar.

Y éramos como... ¿Qué está pasando? Era algo que no logramos entender. Porque ni siquiera sabíamos que era graffiti. Porque, claro, nuestros padres todavía nos dijeron que eso era malo.

¿Cierto? Entonces yo me acuerdo que cuando ya cumpla 13 años. Y conozco el hip hop.

Y conozco la cultura hip hop como tal.



Y sus cuatro elementos. Y encuentro en el rap. La posibilidad de ser un alguien. De ser parte de algo.

Entiendo que era el graffiti. Pero pasó un montón de tiempo.

Para que lograra comprender y dimensionar realmente. Lo que estaba sucediendo ese día ahí al frente. Estamos ahí.

Incluso había profes ahí parados. Observando. Era un momento icónico.

Eso no se nos va a olvidar jamás. Te estoy diciendo mentiras. No fue en el 93.

Fue en el 98. Y me quedó sonando que dijiste que todavía es ilegal. Entonces ¿cómo manejan ese tema del turismo con una práctica ilegal? La Comuna 13 puede ser.

El único lugar de Medellín. Donde un acto. Te lo estoy diciendo porque eso está en el código de la policía.

Es el único lugar en Medellín. Donde. Ir contra la ley.

No pasa nada. En este caso específico. A no ser que por decir.

Tú estás pintando ahí al frente. De pronto no pediste permiso. Y la señora llamó a la policía. Seguramente van a llegar. Y te van a poner una multa. Pero no como antes.

Que te llevan de una para el calabozo. Que te quitaban tus pinturas. No te llegan.

Y usted porque está pintando ahí. Te ponen un comparendo. Entonces sigue siendo ilegal.

Y claro vaya usted andando con un montón de latas de aerosol. Haciendo firma en el poblado. Te van a llegar.

¿Cierto? Entonces en la 13 tienes esa particularidad. Esto se debe precisamente a que al ser el



arte.

Quien permite y posibilita la transformación del territorio. Pues tiene un poder. Y está blindado.

Digámoslo así. De la norma. Pero es ilegal.

En el mundo el graffiti es ilegal. Respecto a lo que dices. De la transformación. De que el graffiti.

Aquí. Es la única parte donde.

Se puede realizar. Donde no es algo. Pues que se estigmatice.

¿Qué influencia crees tú. Que ha tenido. Ese graffiti. En cuanto. A lo comunico. Lo social y lo cultural.

Acá en la comuna. Hoy. Todo y todo.

Porque. Mira no te lo raperos. Quedamos en el olvido.

No me estoy quejando. Simplemente. Las generaciones cambian. Los tiempos cambian. Y.

Aquí. A partir del año.

2012. El ejercicio musical. Decayó.

Y tomó fuerza. El ejercicio visual. En este caso. El graffiti. ¿Cierto? En un primer momento.

Era. La posibilidad. De adornar. Las calles.

De cambiar. Espacios. Yo creo mucho.

En las energías. Y para mi. El color es energía. Y entonces. Cuando. Se empiezan a hacer

.

Ciertas obras. En ciertos espacios. La energía. De esos espacios. Se empezaba a cambiar.



Aquí.

Se hizo un proyecto. Que se llamó. Medellín se pinta de vida. Pintaron. 1200 fachadas. Y 45 techos.

Entre la administración. De la ciudad. Y la fundación. Pintuco. En un primer momento. Yo Pelé. Con eso. Venir acá.

Tapar la realidad. Del territorio. A punta de colorcito. Pero cuando. Yo ya luego. Empiezo a notar.

Lo que empieza. A suceder. Con la gente. Que permitió. Que pintara. En sus casas Yo dije. Ah pues madre. Aquí está pasando algo.

Y tuve que. Eso. Yo creo que es de esas cosas.

Que me gusta. De ser humano. Que uno puede cambiar de opinión. Cierto. Y yo dije. Vení.

Tengo que reflexionarlo. De otra manera. El color es supremamente importante. El poder. Y la energía. Que tiene el color.

Es increíble. Ese muro. Donde se marcha.

Un montón de bandidos. Se hizo visible. Se hizo fotografiable. Instagramiable. Postearable. Ya no están los bandidos.

Y nadie. Nadie hizo violento a nadie. Nadie metió con nadie.

Nadie peleó. ¿No entiendes? Claro. Esa gente que le pintaron la fachada. Ya después dijo.

No. Tenemos que empezar a organizar la casa por dentro. Porque si ya fuera. Son muy bonitos. Ya hay que organizar.

Y entonces. Ese señor. Esa señora.



Que todo el día estaba en la calle. Porque que mamas. Llegar a la casa. Ya tenía más razones. Para llegar a la casa. Y hacer esa abuelita de la acera. Para que vea mi casa linda. Marica. Es una vuelta poderosísima.

Cierto. Luego. Luego. Luego. Luego. Luego. Luego. Luego. Luego.

Luego. Y adicional a eso. El territorio más turístico de Colombia.

Para ser un barrio sin museo y sin playa. El barrio independencia número uno. Es el barrio que más personas recibe al año.

De Colombia. Impresionante. ¿Y ustedes han tenido alianza de pronto con artistas de acá de la ciudad para realizar todos esos proyectos? Acá ha pintado gente de todos lados.

Acá se han hecho dos festivales. El Surfez. El Surfez es un festival que nació en Bogotá. En el sur de Bogotá. Por eso se llama el Surfez. Y luego se replicó acá.

Y se realizó otro festival ya con participación internacional. Que no me acuerdo cómo se llama. Pero en ese festival que se ha hecho en dos ocasiones.

Trajo artistas de Brasil. Trajo artistas de Chile. Trajo artistas de Perú.

La gran mayoría de latinoamericanos. Pero también han venido a pintar franceses. Han venido a pintar italianos.

Han venido a pintar españoles. Obviamente norteamericanos. Entonces, por eso es que te digo que acá puedes hacerlo.

Porque el mundo lo entendió. Entonces, para artistas franceses. Donde esa gente tiene que pintar con escolta.

Estamos hablando de otro nivel. Y por decir. Vos sos la mamose.



Vos sos la que pintas. Pa, pa, pa, pa. Pero todos nosotros somos tu combo.

Y si llegó la policía. Lo primero que hay que hacer es garantizar que usted se escape si me tengo que hacer pasar yo.

Y decir que yo soy usted. Pero que usted se pueda escapar. Estamos hablando de otros niveles de ilegalidad.

Ya es otra vuelta. Ya sí o sí pintar está mal y ya. Entonces, para un artista como eso. Venir acá sin capucha. Solo. Sin combo.

Y poder pintar en cualquier lado. Es la meca. Es el paraíso para un montón de artistas.

Y claro, después lo narra. Y mucha gente empieza a llegar. Y participaron en muchos de esos festivales que se han realizado.

Pero vuelvo y te digo. Esto es a partir del 2014, 2015 para acá. Antes existieron proyectos de arte como tal.

Entonces nosotros teníamos Revolución Sin Muertos. Que era el festival de hip hop más grande de Medellín. Y el segundo más grande del país.

Y Revolución tenía los cuatro elementos del hip hop. Tenía conciertos de rap. Tenía talleres o conferencias.

Porque hay un quinto elemento que es el conocimiento. Tenía espacios de competencias de break dance. Tenía competencias de DJ.

Tenía competencias de grafitero. Revolución era una vaina impresionante. Y fue el primer festival internacional de Medellín.

Nosotros trajimos gente de otros países. Primero que el mismo Altavoz. Y los trajimos acá, a la 13.



¿Y tú conoces algún testimonio o ejemplo? ¿De alguien que por medio del graffiti cambió su vida? ¿O transformó lo que era antes de que la Comuna 13? El arte nos salvó la vida, mi amor. Ninguna persona que esté vinculada o conectada con el arte, con la Comuna 13, tuvo una vida normal. El arte nos permitió ser.

El arte nos permitió conocer lo que conocemos. Nos permitió estar en los lugares que hemos podido estar. Y esto todos.

Estamos hablando que aquí hay chicos que son millonarios de cuentas de arte. Hay chicos que han viajado por el mundo de cuentas de ese arte. Entonces, si bien yo entiendo que esto está un poco más direccionado al graffiti como tal, pero para mí es supremamente difícil limitarlo al graffiti, porque es que es el arte en general.

El hip hop en general nos salvó la vida. Entonces todos, los chicos que por lo menos yo conozca, el arte les generó un impacto impresionante. Meck, por ejemplo, es uno de mis mejores amigos.

Meck es un hombre que admiro y quiero muchísimo. Meck es un súper dotado. Meck es bajista de reggae.

Es DJ de Afrobeat. Sabe hacer tatuajes. Hace cerveza.

Es diseñador gráfico y es grafitero. Yo a fuerza del día hablo mucho. Meck es impresionante.

Y Meck era re introvertido, re tímido. Y la forma que tenía para expresar lo que sentía y pensaba era haciendo graffiti. Le cambió la vida, claro.

Y encima después eso que le apasionó, de lo que él se enamoró, empieza a darle dinero para sobrevivir. Usted puede hacer lo que quiera en su vida, pero no hay cosa más increíble y deliciosa que hacer lo que te gusta y que lo que te gusta te da dinero. Puede ser 100 pesos y lo disfruta, pero usted se lo disfruta y la alegría que usted ve es impresionante porque está haciendo lo que te gusta.



Entonces Meck es uno de esos tantos que el arte, o en este caso el graffiti, les cambió la vida. Y respecto a Meck, ¿qué desafíos de pronto conoces que él haya enfrentado en esa transición de línea del arte? La familia. Claramente para nuestros padres el camino que nosotros hayamos tomado no era el mejor para ellos porque su visión era muy diferente y todos sus papás de esas épocas en barrios como los nuestros querían que sus muchachos terminaran de estudiar para que de pronto me dieran una muy buena empresa como Zenú, como Colanta, como ASEP.

¿Cierto? Y ese era el ideal de los padres. ¿Sí me entiendes? Que tengas un buen empleo y para ellos un buen empleo era estar en una empresa, trabajar 70 mil horas seguidas, jubilarte a los... nos propuso un innumerable hace poquito que se jubile a los 78 años y ajá. Entonces claro, ¿cómo hay que ser artista? ¿Te vas a morir de hambre? Y la verdad es que sí nos moríamos de hambre.

¿Cierto? Pasamos necesidades todas las que vos quieras por nuestro sueño de ser artista. Nosotros... Eso es todo. Nosotros nos costaba grabar una canción, grabar la pista y las voces, nos costaba 500 mil pesos en el 2010.

Ah no, demasiado. Implacable. Hey, eso es la mitad de mi arriendo.

Entonces, ¿qué hacíamos? Empaque coquita con huevo y papitas porque era lo que había. Mi grupo se llamaba Censurama S y éramos cuatro. Empaque la coquita con huevito de arroz y papitas porque lo poquito que consiguiéramos de platica o se pagaba pasajes o comía o compraba para comer.

Usted tenía la platica para ir a grabar y arranca. Entonces nosotros grabábamos el rolero del diamante. Caminando desde acá desde el 20 de julio que yo era el que más abajo vivía.

Caminando desde acá hasta el rolero del diamante nos echábamos hora y media, dos horas. ¿Y qué hacían en esa trayectoria? No, charcuento. Charcuento.

En esa época vendían un ron que se llamaba Ron Jamay. ¿Todavía? ¿Pasaban bueno con Ron Jamay? Nos íbamos de parrilla tomando una bolsa de Ron Jamay que haría cinco mil pesos. Nos íbamos de parrilla echando carreta, repasando los temas.

Ya llegaban, ya listos. Ya llegamos listos a grabar, ya habíamos calentado lo suficiente. Entonces uno el tema familiar, por ejemplo, mi mamá era cristiana, es cristiana.



Ah, se me metió el diablo. Se me metió el diablo porque soy endemoniado. Y con Meck su mamá es una mujer muy hermosa pero claro, muy radical.

El papá de Meck muere cuando Meck es muy niño. Entonces pues allá le toca solita a criar a sus hijos y entonces es de esas mujeres muy regias, ¿me entiendes? Muy fuerte. Lo apretó, ¿cierto? Luego entiende que la pasión de su hijo y que además lo adora con su vida es el arte y termina apoyándole, pero con la condición de que estudie y ahí es donde empieza a estudiar diseño gráfico.

Así que de alguna u otra manera conectado con el arte mismo. Otra parte de ella viene de lo económico. Pues fuimos creciendo y crecer significaba ropa, crecer significaba salir con una chica, crecer significaba ir a una fiesta, crecer significaba ir a un concierto, crecer significaba tener lo necesario para poder ser artista y no había con qué.

Entonces lo económico fue... Es más, creo que de todas las dificultades que se hayan podido presentar, la económica fue la más fuerte porque además muchos en algún momento tuvimos que abandonar el arte para poder trabajar. Había que sobrevivir. Entonces la familia, lo económico, ser de la Comuna 13.

Ser de la 13 nos limitó la posibilidad de estar en muchos otros espacios porque siempre nos señalaron o nos estigmatizaron por ser de la 13. Y la rivalidad o la competencia misma ya a nivel artístico. Éramos entre los mismos barrios y cuando salíamos también de la 13 la gente de la 6 éramos enemigos.

Una enemistad muy absurda, porque nos conocíamos, pero nada más que esos son los de la 13, esos son los de la 6 y esos son los de Revolución sin Muertos y ellos son los de Hip6, entonces como fue. ¿Cierto? Las estupideces pues, o del Hip4, muchas veces nos dimos la mula, claro. Erábamos Gaster, Gaster sin plata, pero Gaster, 14, 15 años.

Estaban súper chiquitos. Entonces íbamos a los conciertos y cómo era darse la mula, no es que no se encontrara, porque antes los profesores de nosotros, eso les tocó mucho más complicado todavía, porque ellos empiezan a ser raperos en el mierdero como tal. En el inicio de la guerra en la comuna ellos inician a ser raperos.



Entonces era más duro todavía. Pero además en esa época existían los bautizos. Entonces usted entraba al parche, entonces eran las Crew.

Las Crew son como un grupo. Y entonces estaba la Crew del 20 de Julio, estaba la Crew de Valdosantos, ¿cierto? Y se llaman La Mala, ¿por qué? Nunca hemos entendido las razones, porque ya no. Y se encontraban.

Y se encontraban a hacer combates y con cadenas. ¿Y cómo era eso de los bautizos? Pues ellos lo hacían en un camino. ¿Con una iniciación? Sí, y lo prendían a punta de Botabrama, hijo de puta. Y le daban. Cuando nosotros llegamos ya no se hacía. Por fortuna abrió muy flojo.

Y así era la ciudad. Aquí hay un personaje que yo hoy admiro muchísimo, como respeto mucho, quiero mucho y tengo muchas cosas que agradecerle. Pero en esa época le llamó La Mala.

Que se llama Jender Teaga, conocido como, él es el líder de Crew Peligrosos. Crew Peligrosos, además de ser una agrupación, siempre lo conocen como El Jeque. Siempre una agrupación muy reconocida de música rap en la ciudad, de hacer muy, muy buena música.

El Jeque creó la primera y la única real escuela de Hip Hop. ¿Por qué es la única real? Nosotros teníamos escuelas. En las seis tenían escuelas.

Fue la única real porque se logró gestionar un edificio como tal para crear la escuela.

O sea, él creó una escuela desde el docimientio. Una escuela con estructura, con salones, con profesores.

Toda la estructura de una institución educativa de Hip Hop. Y ahí nace Cuatro Elementos Escuela. Entonces, claro, como nosotros éramos, digámoslo así, como los... Siempre fue esa competencia entre Cuatro Elementos Escuela y la élite que éramos nosotros.

Entonces, claro, nos veíamos en conciertos y todo. Entonces, claro, los cachorritos que son más malas, más acuevados. ¿Cierto? Éramos como La Mala.



Entonces se utilizaba el Pogo. El Pogo lo utilizan los punkeros, los metaleros, los rockeros y los raperos. Y es en el concierto empezar a empujarse y golpearse un poco, como al ritmo de la música.

Y ese era el momento. Ese era el momento que se aprovechaba para ir. Míralos allá.

¡Pam! Vamos con todas. No sabía que los raperos también se empogueaban. ¡Claro! Yo pensaba que eras uno de los punkeros.

Sí, no, no. Los raperos siempre empogueaban. Bueno, y cuando esas personas adultas como tu mamá, la mamá de mí, vieron que sí había como tal una posibilidad de sobrevivir de esa situación tan dura y surgir hacia el arte.

¿Ellos cómo tomaron esa cultura nueva? ¿Cómo asimilaron toda esa situación? Para nosotros, nuestras familias terminaron convirtiéndose en nuestros primeros fans. Mi mamá pasó de endemoniar todo a ser la primera que iba a un concierto. Ahora, esa transición no fue fácil.

Y tuvimos que demostrar... A ver, hay algo importante aclarar y es que nunca tuvimos... A ver, nunca nada nos dijo que podíamos vivir del arte. Entonces, nuestros papás no nos apoyaron porque se dieron cuenta que sí había una posibilidad. Nos apoyaron porque nos vieron que éramos felices y porque además vieron que éramos buenos.

Que todo lo que les dijeron, es que si sus pelados son raperos van a ser viciosos, van a ser bandidos, se dieron cuenta que no era así. Entonces, cuando mi mamá empieza a ver que las señoras del barrio me saludan, ay, mi hijo, venga, es que es mi niño que no quiere estudiar. Y me digo, pero ¿cómo así? ¿Por qué las señoras lo buscan a usted? ¿Y por qué usted está, cómo así que usted está en la alcaldía? ¿Cómo así que gracias a usted hicieron un parque allá arriba? Cuando ella empieza a ver eso, se da cuenta que, si no hubiera sido por el arte, esas cosas no hubieran pasado.

Y que posiblemente, si no hubiera sido por el arte, ahí si hubiéramos sido bandidos, ahí si hubiéramos sido... Porque es que en Oaxaca solo había tres opciones. En la 13 solo había tres opciones en la época nuestra, o en la generación nuestra. Esconderte de miedo.

El deporte, en este caso el fútbol. Y el arte. Por fortuna estaba el arte.



Entonces empezaron a notar que preferían mil veces ver a sus hijos hablando como locos, según decían ellos, en una terraza ensayando, a verlos por ahí de pronto haciendo otras vainas. Entonces terminan aceptándolo y apoyándolo más por ese resultado que vende, lo que genera, lo que estamos haciendo nosotros como humanos. Porque eventualmente, yo me fui a mi casa a los 18 y a ver, nosotros empezamos a rapear en el 2004 y rapeamos hasta el 2010 oficialmente, pero nos retiramos literal en el 2014.

¿Por qué? Porque no hay dinero. Seguimos trabajando juntos. El Chavo y yo somos dueños de Color Tour, pero Yesside es uno de los guías de Color Tour y Manuela es... El Chavo, Manuela y yo somos dueños de Color Tour, Yesside es guía, Barra es guía, Pájaro es guía.

Ciros no trabaja, Ciros no está con nosotros, pero está en otra organización que se llama Casa Colacho y allá también todos son trajeros o grafiteros. El arte siempre ha estado y siempre hemos sido los mismos. Somos los mismos 150 mil, pero cada uno como en sus espacios, pero haciendo lo mismo.

Entonces, ¿qué pasó? El único que digamos... Éramos cuatro los que cantábamos, pero siempre hemos sido un montón haciendo un montón de cosas. Mex siempre ha sido el que ha pintado. Manuela rapeó en algún momento, ya tenía su grupo, fue de los primeros grupos de mujeres de la comuna.

Pero hoy Manuela, después de todo el combo de nosotros, de todo el combo de somos de calle y Color Tour, Manuela es la única que se graduó de la universidad. Manuela es comunicadora y periodista. Y Manuela hoy es su pertesa, no solamente en la comunicación y el periodismo, sino además en el manejo de redes sociales.

Manuela asesora a organizaciones y a empresas sobre el manejo de sus redes sociales. Manuela es una crack, Manuela es una dura. A todos nos tocó salir a camellar.

Yo soy animador juvenil, educador popular, doy conferencias de mediación pacífica de conflictos, doy conferencias de la creación de experiencias de turismo comunitario, creo experiencias de turismo comunitario y enseño rap. Viajamos a un montón de lugares, nos contratan, nos llevan, nos invitan a un montón de lugares a contar no solo la experiencia de la 13, sino enseñar.

Todo lo que hacemos está vinculado con el arte, aunque ya no hagamos arte.



¿Y estas nuevas generaciones cómo han visto, cómo han asumido, cómo han interactuado con todo este tema del graffiti? Ni lo ven ni lo asumen. Las nuevas generaciones están perdidas. Estamos perdidos nosotros, que tenemos un poco más de conciencia.

Las nuevas generaciones tienen un lío muy grande. Y es que la vida se les facilitó, pero ese facilitarles les complicó la vida. ¿A qué me refiero? Hoy todo lo que digan en el celular, ¿cierto? TikTok, Instagram y todas las redes sociales.

Entonces ya hoy se habla de influencers, se habla de dependencias, pero pocas veces se habla de lo real. Entonces yo, cabala, esto es una opinión de cabala, siento que los pelados, por lo menos de la Comuna 13, los pelados entre los 10 y 20 años, primero tienen la memoria de donde viven. Saben que la 13 es famosa, saben que aquí hay turismo, conocen por encima la Operación Orión y ellos juran que esa es la historia de la 13.

Un territorio que existe desde los años 50, o más atrás de los 50, porque acá hubo comunidades indígenas y los esclavizados que fueron libertos de Santa Fe a Antioquia llegaron a estas montañas y ellos juran que la historia de la 13 es de la Operación Orión. Ellos hablan de la 13 y de Orión para acá. O sea, la 13 no existió de ahí para allá, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no les interesa? No es algo que les llame la atención entender dónde viven.

Es más, y ustedes me van a disculpar porque ustedes se notan que son chicas muy inteligentes, pero si yo les pregunto a ustedes ¿cuántas cuerdas tiene el barrio en el que viven? Ustedes no saben. Y tú me podrías decir, claro, pero es que eso no es importante. ¿Cómo no es importante saber dónde vivís? ¿Cierto? O sea, ¿dónde queda la casa de la costurera, la del carpintero? ¿Dónde está la tienda cara y la tienda barata? ¿Dónde...? Claro que es importante entender dónde estás.

A estos muchachos no les interesa. Y yo lo hablo de manera incluso, pues, como con mucha... ¿Cómo decirlo? Convicción, porque es que yo lo vivo. Yo tengo un hijo de 18 años.