

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Documento memoria CPG Procesos sociales

Para obtener el título como

Diseñador Industrial

Presenta

Andrés Camilo Martínez Mosquera

Asesores

Adriana Botero

Sergio Romero

Pablo Calderón

Cristiam Camilo Sabogal

Tabla de contenidos

Título----- 1

Narrativa (justificación)----- 2

Problema, variables e hipótesis (Introducción al documento (al proyecto)) -----3

Objetivo general-----4

Objetivos específicos----- 5

Porque, Para qué, Para quién, Dónde, Quién, Cómo, Cuándo-----6

Marco teórico-----7

Metodologías----- 8

Conclusiones-----9

Referencias-----10

Bibliografía-----11

Agradecimientos-----12

Titulo

EL BARRIO CUENTA

(Diseñando en la periferia)

El barrio cuenta se trata de un proyecto con un enfoque social, el cual busca que; el diseño industrial y su capacidad creadora se conviertan en un puente entre comunidad y nuevas formas de participación, de integración, de desarrollo y creación.

Narrativa

Doy inicio a la justificación de este proyecto y su correspondiente documento, dando un pequeño resumen sobre el diseñador industrial que quiero y al que aspiro llegar a ser tanto en mi vida profesional como en este proyecto.

Deseo ser un diseñador industrial aplicado, responsable, dinámico, innovador y que genere, diversifique y propague mucho conocimiento. Deseo promover causas que beneficien comunidades.

Aunque aún queda mucho por corregir, sustento el logro de todas estas metas en mi autoconfianza y en el perfil que he logrado construir como diseñador industrial, formado y estructurado a partir del conocimiento adquirido de mis maestros, mis compañeros y a la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, mi alma mater. <3

Todos estos elementos se articularon mediante los consejos de mis compañeros y colegas, los aportes de mis maestros, y mi visión crítica fuera de la academia; y detonaron en lo que hoy presento y propongo a través de este documento.

El proyecto de grado o la tesis eran términos que generaban pavor en mí debido a lo que para mí consideración es la mayor falencia que poseo como diseñador industrial; la cual es, la capacidad comunicativa, pero esto fue solo hasta el momento en que me acerque a mis colegas y maestros, ellos en una clara muestra de uso de la experticia y la experiencia, me aconsejaron tratar temáticas que llamaran mi atención, que me apasionaran y que tuvieran en común dos factores tan importantes como el diseño y mi vida personal.

El proceso de autoanálisis rindió sus frutos, me otorgo el autoconocimiento suficiente como para darme una idea de mis expectativas profesionales, soy un diseñador industrial de mente abierta, dispuesto a la innovación, con la certeza de que los creativos aportaremos un potencial muy grande a esta conformación de la famosa, cuarta revolución industrial, me interesan los espacios no convencionales en los que el diseño puede aportar, poseo un profundo interés en los temas sociales, políticos y de coyuntura nacional y mundial (los realmente trascendentales), amo a Dios, amo a mi familia, amo mi nación, amo mi ciudad, amo el barrio y amo mi casa.

Siendo todas estas variables analizadas se me esclareció que mi apuesta debía inclinarse por el diseño social, esta rama del diseño era un tanto desconocida salvo por pequeños ejercicios, desarrollados en mis talleres de fundamentación específica.

Con actitud y determinación, llegue al encuentro con mis maestros de IPG y en medio de las conversaciones aparecieron sugerencias como “los valores, la idiosincrasia y los matices ideológicos, hablese de lo social, lo político, la religión, la economía de quien diseña, son supremamente importantes debido a que esto genera diseños culturalmente sensibles.

La reflexión que logre construir hasta ese momento era que la cultura de una comunidad a veces podía estar tan en la raíz del tiempo y el espacio que incluso podía perderse por momentos, por lo cual, al diseñador, le es necesario motivar a los participantes de la cultura a que otorguen información clara, por lo que factores como la diversión y la inmersión eran muy válidos para un trabajo de investigación. La demostración pública de habilidades, fue un concepto que llamo mucho mi atención, primero por ayudarme a imaginar de forma diferente mis formas de comunicación y segundo se volvió un concepto de interés primaria, para su aplicación en mi proyecto.

Se me vislumbro un panorama de diseño, alternativo, abierto, radical y novedoso, el cual me dejo fascinado, ya que no me sentía en una cuadrícula. La libertad de la proposición otorga posibilidad de reflexión sobre lo que uno es, sobre todas esas variables que me interesan.

Hasta ese momento se había fijado el primer objetivo de mi proyecto: el cual es “crear” un algo que este articulado entre mi postura ideológica previa y posterior a la academia, lo cual a mi modo de ver; en términos muy abstractos, yo también me entregaría como un producto de diseño.

¿Pero y cuál es mi postura ideológica?

Mi postura ideológica está definida en clave de lo ontológico, la cual busca exaltar mi actividad como Colombiano, como bogotano aspirante al título de Diseñador industrial de una universidad de tanto renombre en el mundo del diseño como lo es la UJTL, habitante del ultimo barrio de la zona suroriental de la capital y además beneficiario de un programa estatal que brinda acceso a la educación superior como es el caso de Ser pilo paga, lo cual me otorgo la oportunidad de acceder por mérito propio.

¿Qué tipo de Diseñador quedara de esta combinación de variables de contexto?

Mientras esa duda se resuelve, ya me queda más claro que ser el Diseñador industrial forjado en el barrio, y que se formó y especializo en la academia, es una etiqueta que da la oportunidad a modo de excusa, de homenajear primero que todo a Dios, a mi familia, al barrio, es mi modo de agradecer a quienes me han acompañado a lo largo de este viaje, a quienes me apoyaron, desde el que me dio trabajo, hasta el que me presto \$100 o \$200 que me faltaban para lograr transportarme a la universidad, a quienes me animaban, motivaban y edificaban con palabras y consejos o tan solo es para quien se alegra por mí y porque estoy cumpliendo este sueño llamado “ser diseñador de la Tadeo”

Es mi modo de homenajear a mis amigos que están y a los que en este momento me animan desde otro lugar, más allá del tiempo y el espacio.

A esos que me aconsejaron nunca meterme en malos pasos y a nunca pelear, por más ellos lo hiciesen, a esos que me enseñaron a no menospreciar y a no “dejarse ver la cara”, a esos que me enseñaron que reír es lo más importante y será la forma como te recordaran siempre, a esos que me enseñaron a pensar en grande, a esos que me enseñaron que los cambios son verdaderos si vienen de Dios, de la familia, del corazón y la esperanza.

Daniel, Camilo, Dinael, Jeison, Luis, Sergio y tantos otros

Esto también es de ustedes y de quienes tristemente los vieron partir. Pero también extrañan y recuerdan alegremente hasta el día de hoy demasiado....

Problema, variables e hipótesis

(Introducción al documento (al proyecto))

La muerte hace presencia e indudablemente nos hace cuestionarnos muchas cosas, en especial sobre nuestra misión en el mundo, en nuestro futuro y más profundo aun, nos hace cuestionar si tan siquiera tendremos un futuro.

Pero la muerte no es el único modo en que perdemos amigos; fenómenos como la delincuencia, la pérdida de la libertad y las drogas son fenómenos que también pierden a las personas.

En un primer momento la problemática que deseaba abordar este proyecto era el de la mortalidad en jóvenes habitantes del barrio, por causas violentas, la categoría y el grupo humano eran demasiado generales, por lo que el problema paso a ser:

El fallecimiento de nuestros amigos en formas violentas.

Los métodos para obtener resultados debían diseñarse. “Imaginar lo que no existe”, pero ni esta fantástica cualidad del diseño, puede lidiar con la muerte, entendí que por ahora no me sería fácil, ni conveniente diseñar armas, ni artefactos de supervivencia extrema, pero la reflexión que, si genere, es la que dice que: “para el problema de la delincuencia juvenil, de las riñas, de la drogadicción y demás flagelos de la comunidad joven, la mejor forma de atacarlos es quitándole integrantes.

Y propongo a modo ejemplo el caso, de muchos grupos y cantantes de la comunidad HIP HOP y deportiva a los cuales la cultura, el arte y el deporte brindaron otra oportunidad de emerger en el barrio.

Haciendo echa esta reflexión empecé a reformular la problemática, y la redacté:

La falta de espacios pedagógicos, culturales, artísticos, de diseño y de aprovechamiento productivo-positivo del tiempo, a parte del colegio, ocasiona que en muchos casos los jóvenes, hagan de la calle su espacio de aprendizaje y de formación para la vida.

Por ende los colegios empiezan a jugar un papel trascendental, aunque se halla implementado la jornada única y está un método efectivo para el uso productivo-positivo del tiempo de muchos jóvenes, hay que admitir que no tiene cobertura total ya que esta jornada única está habilitada en colegios como el Uval y el colegio Ciudad de Villavicencio, los cuales son los más cercanos al barrio, desde los grados 9º, lo cual deja a los cursos menores, sin cobertura, lo que suma a la creciente tendencia de que cada vez más menores se hacen parte de organizaciones criminales, o a lo que ojos de un sargento de la policía, que lo denomina como: “a menor edad, mayor diámetro del cuchillo incautado.

Este tipo de población sin cobertura extendida en educación se suma a los que no estudian, los que se retiraron del colegio, y a los estudiantes de jornadas como la nocturna y los que no estudian los fines de semana.

La problemática nuevamente se reformulo a la siguiente:

El aprovechamiento del tiempo y el desaprovechamiento de habilidades y talentos en el barrio portal del divino.

En medio de mi interacción con el contexto se me evidenció que hay muchas alternativas para manejo del tiempo y exploración de habilidades, pero que se encuentran alejadas tanto en términos de distancia, como en términos de pensamiento, a los jóvenes les cuesta involucrarse en los temas de gestión del barrio, por lo que considero que; no valdría la pena crear los espacios si nadie participa, entendí que la problemática se reformularía hasta el día de hoy así:

La participación juvenil en espacios comunitarios y de construcción ciudadana es casi nula, lo que se ve reflejado en las cifras de las listas de participación y asistencia a las asambleas de la JAC del barrio portal del divino; de 2500 habitantes que tiene el barrio, solo asisten entre 25 o 30 personas máximo, pero lo que encuentro problemático fue enterarme que el quorum necesario para aprobar algún proyecto es de 75 personas. La participación en el barrio es poca, y algunos vecinos generan un conflicto en lo que se relaciona con el concepto de “apropiación” de lo que se tiene en el barrio.

Mi hipótesis es que estas asambleas no llaman la atención de la juventud, no se socializan de manera atrayente y solo asisten en su mayoría vecinos que habitan el barrio hace muchos años, los adultos mayores hacen parte activa de estas reuniones, donde contamos los problemas del barrio, incluso a la policía, el policía nos dice que si alguna vez le hemos dado un tinto a un policía, que si lo saludamos, lo que nos deja muy clara la reflexión de que son humanos y no solo un arma y un uniforme, les contamos que su figura de autoridad, puede ser intimidante, los policías empatizan con la gente se presenta el cuadrante, su comandante nos cuenta que en ocasiones solo tiene 2 policías para cubrir 7 cuadrantes, dirigidos justamente desde el CAI El nuevo Porvenir, un barrio aledaño, ubicado aproximadamente a 10 minutos a pie, lo que me pareció curioso saber fue que ese era el punto donde se manejaban más cuadrantes en Bogotá. La policía nos dio las recomendaciones de seguridad, se habló de la rumba hasta altas horas de la noche, de los perros pitbull y de las licencias de construcción, nos recomendaron denunciar para que no ocurriera el problema de que se liberaba al delincuente, atendió nuestras dudas, recomendó leer el código de policía, pero lo curioso es que los únicos menores de 30 años en esa reunión éramos 2 personas, a mi consideración esa figura de participación de las asambleas está desactualizada, lo justo es que el futuro del barrio, también empiece a ser construido por la juventud del barrio.

Si de manera creativa se les explica a los jóvenes la importancia de sus aportes en cada uno de estos escenarios. Por lo que se hace realmente importante la idea de desarrollar un nuevo espacio de participación juvenil para el barrio portal del divino que sea; moderno, innovador, atrayente, educativo y sobre todo simple y fácil de asimilar por parte del barrio y su comunidad.

Objetivo general

El objetivo general del proyecto es generar un interés colectivo por parte de la juventud, sobre los temas de participación ciudadana, y así lograr al menos llegar al quorum aprobatorio de 75 personas en el barrio Portal del divino.

Objetivos específicos

Porque, Para qué, Para quién, Dónde, Quién, Cómo, Cuándo

¿Por qué?

Porque al barrio portal del divino merece ser distinguido por la calidad de su comunidad y no solo por hechos negativos, el barrio puede y tiene con que mostrarse de otro modo ante la localidad y ante la ciudad.

Y porque a lo mejor no deseamos ver más compañeros del barrio caídos en medio de una riña.

¿Para qué?

Para qué las futuras generaciones no tomen nuestros ejemplos, para qué tengan otros espejos, otras cosas que ver y hacer.

Para qué la comunidad del barrio se integre, en torno a un mismo espacio de disenso y para disertar, para proponer y para tomar acciones.

Para qué se genere un mismo bien común que integre al barrio en torno a su cuidado.

Para qué en el barrio haya otra cosa que ver y hacer.

Para generar sentido de pertenencia por parte de la comunidad del barrio.

Para que se proteja y reconozca la ruralidad y el campesinado.

Para que se protejan las áreas comunes del barrio.

Para que se cuide la fauna, vegetación y flora del barrio

Para que se incentiven las iniciativas artísticas y culturales en el barrio.

Para que haya más participación de la comunidad en general en los espacios del barrio.

Para que la participación sea proactiva, sin pena, sin miedo al “oso”.

Para promover el respeto y el cuidado de la mujer en el barrio y en general.

Para que se genere sentido de pertenencia, apropiación y autocuidado por parte de la comunidad del barrio.

Para diseñar y aportar mis conocimientos en el barrio.

Para que emerjan los talentos del barrio.

Para construir comunidad.

Para incentivar el deporte y los buenos hábitos en salud.

¿Para quién?

Para la comunidad joven y en general del barrio portal del divino, para que cuando pasen por donde sea que vaya a estar mi propuesta, se identifiquen y la usen, para que se apropien del barrio, para que se sientan integrados.

¿Dónde?

En el barrio portal del divino, la ubicación específica aún no está establecida, la idea, es que sea en un espacio abierto, no convencional, donde no se excedan las restricciones de ley, cabe destacar que para la policía un espacio no violenta la ley siempre y cuando sean espacios comunitarios.

¿Quién?

Yo seré el encargado de los diseños y de la mano de obra en colaboración de quien se sume.

¿Cómo?

Mediante estrategias de recolección de material.

Hacer uso de la reutilización como medio de producción.

Mediante el diseño de una serie de elementos, cuyos conceptos emergerán de mi interacción con la comunidad.

Mediante el uso de conceptos novedosos y de vanguardia propongo incentivar la participación de la comunidad del barrio, en mi proyecto y en general en los asuntos del barrio.

Usar el concepto del Hip Hop como medio para diseñar

Mediante la conformación de escenarios para la demostración de habilidades.

Desarrollar nuevas formas de participación y de proposición.

Descubrir espacios alternativos en los que la participación sea válida.

Con campañas graficas que informen sobre las dinámicas y propuestas del proyecto.

Con la continua muestra de propuestas y de ideas, lo que podría incentivar la participación de la comunidad.

Mediante elementos llamativos que apoyen las ideas y la inmersión.

Promoviendo la pérdida del miedo a oso o al erro, (quitar la pena).

Mediante talleres que generen comunidad

¿Cuándo?

Durante todo el transcurso del presente semestre, con una prospectiva de proyecto sustentable que logre establecerse y continuarse aun después de la universidad y, aun sin mi presencia en él.

No quiero realizar mi tesis para dejarla botada.

Marco Teórico

Metodologías

En la primera parte de mi fundamentación teórica, tome como primer referente el texto de Guillermina Páez para la UNAM (Universidad nacional y autónoma de México) Aplicaciones de la prospectiva a la política de. (Paez, 2007).

El futuro era una pregunta que me realice mucho al inicio del planteamiento de este proyecto, tanto como por mí, como por los que me rodean, esta duda me llevo a encontrarme con la prospectiva y con esta definición otorgada por Enric Bas, (director del ETC; laboratorio de prospectiva aplicada de la universidad de Alicante) en la que dice que: “ el futuro se construye y no viene dado, en consecuencia, la prospectiva, la anticipación de futuribles, pueden ayudar a prevenir consecuencias indeseables y a orientar los procesos de toma de decisiones a través de la detección de tendencias portadoras de futuro”(Bas,2002)

Esta introducción al tema me dejo muchas más posibles preguntas sobre el futuro, lo cual fue bueno, entonces decidí tomar la decisión de mapear esas tendencias portadoras de futuro en el barrio, comprendí que existían tendencias negativas, positivas y neutras, las negativas tienen que ver con las dinámicas de delincuencia, los robos, los excesos en las sustancias, las actividades sexuales riesgosas, las actitudes temerosas, las riñas callejeras, la conformación de bandas delincuenciales, los triángulos pasionales, conducir bajo efectos de la sustancias, etc. Estas tendencias marcan un futuro con dos fines muy posibles; la cárcel o la muerte, por lo tanto en mi proyecto me propongo atacar directamente a estas tendencias portadoras de futuros negativos, las tendencias de un futuro neutro son las más valoradas por la comunidad en general del barrio, estas tienen que ver con tener un trabajo estable, estudiar, tener una familia, tener amigos etc., estas tendencias, según la comunidad llevan al ser humano a condiciones de plenitud, de estabilidad, de solvencia económica, los cuales son valores con los que la gente del

barrio sueña, su fin es tener un final por la vejez, acompañado y tranquilo por la conciencia de una vida feliz y estable, mientras que las tendencias positivas de futuro, tienen que ver más con esas actividades que pretenden un acenso muy grande y casi que de inmediato, por ejemplo; jugar un chance, buscar parejas adineradas, heredar etc. Por supuesto este tipo de tendencia es de la más pretendida por la comunidad del barrio, pero es la que más depende del azar y es de una probabilidad muy pequeña.

Hasta ese momento mi interés se centraba en buscar la manera de atacar las tendencias portadoras de futuros negativos y en buscar promover las tendencias portadoras de futuros neutros y positivos en el imaginario de la comunidad del barrio. ¿Pero y como realizarlo?, por el momento decidí crear una dinámica de codiseño llamada la hidra del futuro, La idea de la serpiente surge de la analogía que desarrollé entre el número de cabezas que podía poseer una Hidra, criatura mitológica griega, y la cantidad de posibles futuros que los habitantes del barrio se imaginan. De esta manera y basado en un referente hallado en una clase de inglés llamado “Koji The Illustrator”, el cual usa una metodología de ilustración relatada, en la que alguna persona relata su idea sobre diferentes temas, por ejemplo: el futuro, la vida en otros mundos, el mundo ideal; el ilustrador genera un entorno de diseño colaborativo mientras que grafica la idea. En mi caso utilizare la metodología de este referente y en el caso de mi diseño de intercambio, cada cabeza será diseñada en base a los conceptos y percepciones del futuro que poseen algunos de los habitantes del barrio. Ahí estará incluido el diseño colaborativo en mi diseño de intercambio. Teniendo el concepto claro, junto a la persona se inicia un proceso de búsqueda, de representantes simbólicos para los conceptos más importantes.

En el caso de la creación de la primera cabeza de la Hidra. En la cual Obner Muñoz fue el codiseñador. El me conto que se imaginaba un futuro con una verdadera seguridad y libertad para todos.

Los representantes simbólicos de estos dos conceptos fueron: el yelmo usado por David en su batalla contra Goliat, el cual tiene una cruz y un colibrí respectivamente.

La Hidra me ayudo a mapear un poco más sobre el imaginario de futuros en el barrio, Los resultados que arrojó el modo de intercambio de información, fue básicamente que en el barrio las mujeres están en otro tipo de labores ya que no conseguí coincidir con una que me colaborara en el ejercicio, por esa misma razón el contenido de la información podía parecer un tanto machista, por ejemplo Sebastián propuso un futuro donde el hombre haya alcanzado su plenitud en todo el sentido de la palabra, donde el hombre era capaz de domesticar leones y

practicar la poligamia, otros hacían alusión a frases como “que hayan muchas perras en mi futuro”, lo que revelaba una tendencia portadora de futuro negativa, ya que primero, es muy difícil que tenga una familia, si continua con esa concepción de las mujeres y segundo en la afirmación de la promiscuidad.

Con los resultados de la Hidra resulte también dándome cuenta que cuanto mayor es la edad proporcionalmente crece el pesimismo en el futuro, algunas personas me platicaban, que se imaginaban un futuro de guerras y de anarquía y lo que llamo más mi atención de los resultados de mi investigación en ese momento era que la mayoría tenía esperanza en el futuro, Camilo Sánchez (Churrusco es su sobrenombre en el barrio) por ejemplo se imaginaba un futuro en el que los papeles de la hegemonía mundial se invirtieran y los países “subdesarrollados” pasaban a tener el control económico y político del mundo, donde se presentara un futuro de equidad, los viajes, el dinero, eran otra constante en los futuros que desean los habitantes del barrio, José Yate me contaba que él se imaginaba el futuro en la medida que iba viendo el presente y que por eso el hacía lo posible por cuidar el futuro de las siguientes generaciones, lo representamos a modo de una serpiente cuidando sus huevos, sorpresa me causaron estas connotaciones positivas, no todo está tan mal, y justo coincidía con este párrafo del Papel de Guillermina Páez.

“Mientras la esperanza permanezca, tendremos la posibilidad de buscar nuevos caminos para edificar una nueva forma de vida, en el inmenso espacio de la creatividad que tiene la imaginación como límite” (Paez, 2007).

Sobre estas ideas de la autora, me llama especialmente la atención, como se destacan la esperanza, la imaginación y la creatividad, como medios intrínsecos a la hora de desarrollar una metodología personal, para la construcción de un futuro deseado, de estos argumentos destaco como, casi que automáticamente mi cerebro cruzo los conceptos con el diseño y con una concepción negativa, que poseía del barrio, de mi época de educación media, en la que me di cuenta, que en el barrio y en el mundo se estaba perdiendo la fe en el amor. Pero nuevamente realizando un análisis de mi experiencia, entendí que por más que; aun y en ese momento y tuviera una percepción de pesimismo sobre la condición ética del ser humano contemporáneo. Mi esperanza en una oportunidad educativa de calidad, fue lo que inicio todo mi proceso universitario, sabiendo que la oportunidad era posible obtenerla por mérito propio, por desempeño académico en una prueba de rigor estatal, yo decidí de manera intrínseca, tener esperanza en mí y en mis cualidades, y así llego “Ser pilo paga” y la “Tadeo” a mi vida, comprendí que al igual que yo, pero no en los mismo casos, a los habitantes del barrio también los mueve la esperanza en ese futuro “mejor” entre tantos otros factores.

Mi creatividad afloro y con esperanza creí y me convencí definitivamente de la pregunta guiadora de mi proyecto, la cual está totalmente relacionada con mi

postura ideológica, mencionada al principio de este escrito: ¿Qué puedo hacer como diseñador industrial en mi barrio? Pregunta que aflora un cuestionamiento y un reto personal, en el cual reflexiono sobre la posición de privilegio que actualmente tengo frente al barrio; un representante de la academia en el barrio, un diseñador industrial en el barrio, con estas posiciones especuladas; me realizo la siguiente pregunta ¿Por qué aportar mi conocimiento profesional obtenido en la universidad en intervenir otros contextos?, cuando me encuentro con muchas problemáticas apenas cruzo la puerta de la calle de mi casa, cuando converso con vecinos, me relaciono con mis amigos, con los que crecí, jugando en la esquina de la cuadra.

Por estas razones decidí, que, como parte de la estructuración de mi perfil profesional y ético como Diseñador industrial, adaptaría e incluiría la frase – El diseño empieza por casa–

Ya decidida la ruta, mis mentores de IPG designaron la primera tarea propia del diseño para la intervención en comunidades, diseñar dispositivos de intercambio (Diseños que generan conversación y captan la información relevante para un proyecto) en el que nuestro referente primario fue el Juicy Salif de Philippe Starck.

Ya tenía la Hidra, y debía empezar a pensar otro instrumento que me ayudara a reunir información y que fuera más abierta a la mayoría de los públicos. A medida que reunía más conceptos, me fue de suma relevancia, identificar que las percepciones de futuro, a medida que aumenta la edad, crece proporcionalmente la tendencia al pesimismo cuando de futuro se trata el tema.

Reflexión ,que relaciono con dos preguntas que realiza Páez en su texto– ¿Queremos seguir con un futuro colonizado?–, analizo que los destinos manifiestos son como etiquetas, que la misma sociedad adhiere a cada individuo, dada su situación social, política, educativa, laboral, familiar, actual, a mi parecer es un medio de segregación, represión y estigmatización, categorías de subclasificación social que en muchas ocasiones se pueden interiorizar tanto en el ser, que hasta pueden de verdad vaticinar el futuro de una persona. Este se convertía en uno de las mayores tendencias portadoras de futuro con las que me enfrento debido a que tratan de los futuros impuestos, he ahí que el **¿Por qué?** de mi proyecto tenga que ver con quitarnos un poco la etiqueta de “olla” con la que el barrio se presenta y con destacar otros aspectos, que merecen ser revelados y que aportan en la construcción de cultura y ciudadanía.

Avanzando en el texto de Guillermina Baena Páez, me empiezo a encontrar con nuevos autores que van reforzando mi fundamentación teórica, en este primer caso me encuentro con Michel Godet y dos preguntas que salen de su libro “El manual de prospectiva estratégica” en el que Godet marca claramente la influencia ideológica de la corriente prospectiva europea y francesa en su obra, que al contrario de la

corriente crítica latinoamericana, se enfoca más en el estudio de los hechos del pasado, para la construcción de escenarios de futuro posibles, mientras que la corriente crítica latinoamericana es más radical; al afirmar que el futuro solo se puede construir con las acciones que en el presente se gestan. Páez trae a colación estas preguntas, - ¿Cómo queremos que el mundo cambie? ¿Con nosotros, sin nosotros o contra nosotros? como introducción a los aspectos generales de su libro. Preguntas que me hacen reflexionar, sobre si estas preguntas fueran aplicadas a los habitantes del barrio, ¿cuál sería la respuesta?

Idea que me hace pensar en la forma de como el diseño podría generar que los habitantes del barrio “vean más allá, de donde ven los ojos” “No miren la cima, sino la estepa”. Empezando de esta inquietud, decidí abordar y realizar estas preguntas a través del que sería, mi siguiente dispositivo de intercambio; una máscara que mediante el acto performativo de un ciborg llegado de un futuro pos apocalíptico, en el que se simularía que la razón por la que está en el barrio el ciborg; es para cuestionar a sus habitantes sobre las causas que generaron la destrucción del futuro, para hacer más cercano el dispositivo al concepto, pos apocalíptico y al imaginario colectivo, utiliza como referencia el video juego “mortal kombat” desarrollado por primera vez en el año 1992.

Al iniciar con la interacción, la gente no comprendía muy bien la situación, se confundía al ver que yo asumía el personaje desde el primer momento, lo cual se explica por qué, de hacerlo de otro modo, rompería con la principal cualidad, que a mi parecer estaban ganando mis dispositivos, la espontaneidad en los cuestionamientos y en los modos de recolectar y de sistematizar la información, alejar un poco las respuestas de la razón me garantizaba que fuesen más sinceras.

Para la construcción de un concepto propio de espontaneidad para mi proyecto, use como base teórica algunas ideas generales de los conceptos de la teoría de juegos y la ludificación, desde la mirada de Kant, Schiller por parte del juego. Mientras que, por parte de la ludificación, observare la mirada del creador del término, derivado del anglicismo gamificación, en el año 2008, el programador y desarrollador de videojuegos Nick John Pelling, quien ostenta el título de ser el creador de video juegos famosos como: Terminator 2: Judgment day (1992), The simpsons: Bartman meets Radioactive Man (1993), Mortal Kombat 2 (1994), Street Fighter Alpha 3 (2002) etc.

Encontré que estos dos conceptos; el juego y la ludificación coinciden en aspectos concretos, como por ejemplo cuando Ranciere toma en su libro (“Sobre políticas estéticas” el cual presentare estando más adelantado este documento), ideas de Schiller que a su vez fueron tomadas de Kant en las que menciona, que el juego hace del jugador un hombre verdaderamente humano y cuando habla de las 2 clases de suspensiones que suceden en el ser humano cuando está jugando; la

suspensión del poder cognitivo del entendimiento, y la suspensión de la sensibilidad (se imponen objetos de deseo), mientras que el objetivo del concepto de ludificación, es el de introducir estructuras creativas e innovadoras provenientes de los juegos y el ocio en actividades no recreativas, con el fin de solucionar un problema, mejorar productividad, reforzar conductas y el de transformar actividades.

Ya dadas ciertas jornadas de recolección de la información estuve en el barrio y me dirigí al colegio Rural El Uval, del cual soy egresado, y ha pedido mutuo por parte del coordinador de la mañana, de mis profesores de secundaria y yo, comunique a los grados 9°,10°,11°,mi experiencia en la universidad, como beneficiario del crédito condonable “Ser Pilo Paga”, donde nuevamente me fue evidente, la idea que mencione en el principio del documento donde doy mi percepción :a mayor edad, mayor pesimismo, mientras grado 11 se encontraba un tanto desanimado por su propia percepción de rendimiento en las pruebas de estado (ICFES);grado 10° fue mucho menos respetuoso y pues de ellos percibí incluso posiciones hostiles, mientras que grado 9° fue mucho más receptivo y curioso frente a la vida después de graduarse, comunique la idea del performance del ciborg del futuro en el colegio y en el barrio, y empecé a notar desinterés además que las respuestas e información que estaba recolectando no era del todo completa y habían repuestas del tipo –“¿y qué digo socio?”-, –“pero no sé qué decir”-, –“perrito no tengo tiempo ahora”-, –“no entiendo”-, –“le quedo bacana, ¿para el 31 o qué?-, no se me tomo tan enserio y dio peor resultado que si hubiera hecho una entrevista o una encuesta convencional, situación que acomplejo mi proyecto, ya que debía pensar en la manera de cómo llamar la atención y crear interés en los mismos involucrados en mi proyecto de grado.

De esta manera opte por hacer la extrapolación del concepto ludificación a mi proyecto además de un proceso alterno de investigación, cada vez más profundo en el barrio en el cual. Haciendo el respectivo mapeo cultural; encontré la importante influencia de la que es considerada como la música del barrio; el RAP (Revolución artística popular), género musical, símbolo de la juventud revolucionaria habitante de la periferia, instrumento artístico en el que “ se habla la verdad de frente”, denuncia desigualdades, injusticias, estremece y permite compartir experiencias, el rap es una terapia de grupo en donde las experiencias pasan de ser individuales y pasan a ser escuchadas y trabajadas por los demás integrantes de la banda.

El rap genera sentido de pertenencia y además de relacionarse directamente con la técnica que usare en la hidra del futuro; los grafitis junto con el Rap son derivados de un gran movimiento llamado HIP HOP del cual son dos de sus elementos, mientras que los otros dos son el break dance y el tornamesismo o la producción de ritmos.

Dada las condiciones en las que se dio el surgimiento del Rap en Colombia y más específicamente en Bogotá, donde nacido en barrios con dinámicas delicadas, tal y como sucede en la mayoría de barrios de la periferia por ejemplo, las cruces, donde grupos como la Etnia y como tres coronas, los cuales lograron poner muy en alto la bandera del Rap nacional en suelo estadounidense y mundial, relataron en sus canciones ideas, historias crudas de la vida real ,malestares, deseos , esperanzas, también mostraban en sus letras , el amor, el sentido de pertenencia por el barrio y el respeto por la calle. El rap permite transformar violencia y malestar en un algo creador.

Todas estas características sumado a que es un género musical del cual conozco, escucho y del cual soy fanático hace varios años, me llevaron a tomar la decisión de intentar improvisar rap y buscar la forma de que la idea fuera socializada, aceptada, compartida y que fuera sostenible en el barrio, de manera que yo la pudiera adaptar a los cuestionamientos y necesidades de tipo investigativas de mi proyecto, de este modo, puse en marcha la iniciativa, encontrando complacientemente que en efecto, la música del barrio permearía en el ser, del joven habitante del barrio, en ese momento, decidido a imprimir en los versos que escribía más cuestionamientos sobre el futuro, mientras en paralelo continuaba obteniendo ideas y conceptos de la lectura de Guillermina Baena Paz.

“Las cosas nunca pasan de la misma manera, un pequeño cambio en una variable puede afectar otra y otra, aunque a veces pequeños cambios pueden producir efectos desproporcionados y a veces grandes cambios pueden no tener efectos significativos” (Paez, 2007).

El efecto mariposa empezaba a adherirse conceptualmente a mi proyecto, donde en mi caso se traduce como; “pequeñas acciones de diseño, generan grandes cambios”, al comenzar Paz a abordar lo político en su argumento prospectivo, comenzó a citar a los otros autores miembros de la corriente crítica de la prospectiva latinoamericana quienes hacían su propia reflexión sobre la relación política-prospectiva.

“Por definición, la prospectiva es libertad y es poder de ahí que sea inherente a la política” (Gabiña, 1998).

“La prospectiva busca una nueva forma de reflexión colectiva, “una movilización de las mentalidades frente a los cambios del entorno estratégico” (Godet, 1996).

Pensar en el futuro es una manera diferente de pensar, una manera de construir nuestras mentes, una manera de conceptualizar la vida, cada una de nuestras acciones diarias, cada una de nuestras decisiones. Es una postura sobre el mundo, sobre la sociedad, sobre las relaciones de la sociedad con la naturaleza. Por eso también es un proyecto político. (Paez, 2007).

Explique a mis mentores estos nuevos hallazgos y el nuevo objetivo específico que, buscada en mi proyecto, el cual consistía en buscar que esas pequeñas acciones de diseño generaran más formas de reflexión colectiva y una movilización de mentalidades, que diera libertad y oportunidad a los muchachos del barrio, de descubrir que la vida y el futuro es posible construirlos positivamente, sin necesidad de tener muchos recursos; reflexionar sobre la rutina, las acciones diarias, las decisiones y la convivencia con el contexto y el medio ambiente. Comunicadas estas nuevas intenciones, se me hizo más claro que la gran categoría que empezaba a aparecer en mi proyecto y estaba trasladando a la prospectiva es la política. se me comunico con un referente que fue definitivo, para definir la actual ruta de mi proyecto, lo político.

Jacques Rancière en su libro “sobre políticas estéticas”, define lo político:

“la política no es en principio el ejercicio del poder y la lucha por el poder. Es ante todo la configuración de un espacio específico, la circunscripción de una esfera particular de experiencia, de objetos planteados como comunes y que responden a una decisión común, de sujetos considerados capaces de designar a esos objetos y de argumentar sobre ellos” (Ranciere, 2005).

“He tratado en otro lugar de mostrar como la política era el conflicto mismo sobre la existencia de este espacio, sobre la designación (de objetos que compartían algo en común y de sujetos con una capacidad de lenguaje común” (Ranciere, 2005).

De estos dos pasajes del libro, destaco el nuevo significado que nace de lo político y como este se relaciona directamente con mis intenciones con el rap como uno de los medios de intercambio y método de expresión política, ¿pero cómo esto sacude mi proyecto? en general, cuando Ranciere menciona “la circunscripción de una esfera particular de experiencia, de objetos planteados como comunes y como estos permiten el debate alrededor de ello, me es imposible no pensar e imaginarme necesariamente , un círculo formado por jóvenes compartiendo y debatiendo mediante rimas, sus pensamientos, deseos, reclamos etc. Involucraría de una forma no convencional, estos nuevos y atractivos métodos para crear escenarios políticos, al proyecto el Barrio cuenta.

“El hombre, dice Aristóteles, es político por que posee el lenguaje que pone en común lo justo y lo injusto, mientras que el animal solo tiene el grito para expresar placer o sufrimiento. Toda la cuestión reside entonces en saber quien posee el lenguaje y quien solamente grito. El rechazo a considerar a determinadas categorías de personas como individuos políticos ha tenido que ver siempre con la negativa a escuchar los sonidos que salían de sus bocas como algo inteligible. O

bien con la constatación de su imposibilidad material para ocupar el espacio-tiempo de los asuntos políticos. (Ranciere, 2005)

Empiezo a relacionar esta mirada de Aristóteles, junto con la estigmatización e invalidación de la que sufren algunos jóvenes del barrio, por su condición social, modos de expresarse o modos de vestirse, cuando se presentan ante un contexto desconocido para ellos. La analogía compuesta entre los animales y los “ñeros” que es como más comúnmente se etiqueta al arquetipo del individuo joven, que habita los barrios de la periferia de la ciudad. Me hace pensar en un insight posible de mi proyecto, “animales que hablan”, “animales que cantan”. Una forma de dignificar la voz legítima de la muchachada del barrio, aunque ellos no se comunican con palabras “cultas” o rimbombantes, su modo de pensar y ver el mundo, la vida es muy acertada, correcta y sobre todo real.

Los artesanos, dice Platón, no tienen tiempo para estar en otro lugar más que en su trabajo. Ese –“en otro lugar “en el que no puede estar, es por supuesto la asamblea del pueblo. La “falta de tiempo” es de hecho la prohibición natural, inscrita incluso en las formas de la experiencia sensible. (Ranciere, 2005)

La política sobreviene cuando aquellos que “no tienen” tiempo se toman ese tiempo necesario para erigirse en habitantes de un espacio común y para demostrar que su boca emite perfectamente un lenguaje que habla de cosas comunes y no solo un grito que denota sufrimiento. Esta distribución y redistribución de lugares y de identidades, esta partición y esta repartición de espacios y de tiempos, de lo visible y de lo invisible, del ruido y del lenguaje constituyen eso que yo llamo la división de lo sensible. La política consiste en reconfigurar la división de lo sensible, en introducir sujetos y objetos nuevos, en hacer visible aquello que no lo era, en escuchar como a seres dotados de la palabra a aquellos que no eran considerados más que como animales ruidosos”. (Ranciere, 2005).

Al momento de abordar a Ranciere, obtuve como gran respuesta, el fragmento anteriormente citado, ya que en el hallé la determinación para definir la alternativa, que se convertiría en el siguiente dispositivo de intercambio que respondería a esta nueva categoría, una de las más problemáticas de tratar y compartir con la comunidad: la política debido a la connotación negativa, de la “politiquería”.

Casi que inmediatamente entendí y me propuse; que el abordaje de la política que yo podía hacer, y que podía mostrar al barrio, iba a ser algo completamente diferente a las posturas ideológicas y políticas que tradicionalmente se piensan en el barrio, factor que alivio mucho el estrés, que ya estaba comenzando a sentir, por el hecho de no saber cómo abordar un tema tan robusto desde el diseño y para el tipo de contexto que deseaba trabajar.

Mi proceso con el rap, como dispositivo de intercambio; iba bastante tímido, frío, torpe, carente de todo, lo que en la calle se conoce como “Flow”, inueva desilusión! Sumada a la anteriormente causada por la máscara del ciborg.

Situación que cambio cuando aplique la metáfora diseñada por Aristóteles en mi proyecto, el nuevo instrumento consistía en una máscara de un miembro de la familia de los homínidos, en este caso el del primate más grande: El gorila, la selección de estos elementos conceptuales, se dio por el análisis de la actitud del gorila, la emisión de sonidos fuertes y agresivos es utilizado junto con otros métodos por los gorilas para imponerse ante la competencia.

Basado en la cuestión de saber, quien poseía el lenguaje y quien solo gritaba, realice el análisis, sobre si bien el barrio esta situación se presentaba, me realice las preguntas ¿ En el barrio tenemos animales de dos patas? ¿Yo soy un animal?, en efecto, y dada mi experiencia subjetiva, intuitivamente di respuestas positivas a estas inquietudes, avanzando más a Ranciere, se me dio un referente teórico que apoya mi teoría inicial de que en el barrio, la mayoría, sino todos sus habitantes somos considerados animales por el resto de habitantes de la nación, sino es que del mundo.

Ranciere cita a Voltaire cuando dice: “Las personas vulgares no tienen los mismos sentidos que las personas refinadas” (Ranciere, 2005) En algo que Voltaire denomina como la “diferencia de naturalezas”.

“El poder de las elites reside en la educación de los sentidos” (Ranciere, 2005).

Entiendo de este argumento que la base de la supremacía de las elites se basaba en su disposición y actitud frente a la pasividad y el ocio, la inteligencia frente a la opinión, las formas mismas de la experiencia sensible se encargan de identificar la diferencia de las funciones, y de los lugares con una diferencia de las naturalezas. Tomado de Voltaire (Ranciere, 2005).

Ante tal argumento, encuentro como esta posición “estigmatizadora” va en contra de la estatización de la política, mencionada por Walter Benjamín previamente en este documento (Ranciere, 2005)

En la que se está negando la posibilidad de ingreso y de participación activa en escenarios de participación política, sea de la índole que sean, así ese hombre se tome el tiempo y espacio para participar de ese espacio común, su voz no será escuchada, no se le tomara en cuenta, por el simple hecho de no poseer los medios económicos y/o académicos, que para algunos. Se deben poseer para intervenir en estos espacios políticos.

Es precisamente esta estigmatización contra lo que lucha mi proyecto, a mi parecer la política en nuestro país jamás fue enseñada, solamente se fundamenta en lo que

digamos ciertos sectores y de lo que ellos replican los medios, esta “forma” que hoy en día tiene la política colombiana es lo que no permite, que el joven de barrio, participe en escenarios comunes de forma asertiva y propositiva, la política es desconocida en el barrio, si a esto sumamos esta nueva barrera social, que se impone a los que logran entender un poco más de lo político, entendemos, o por lo menos en mi caso, que nunca ha sido de interés de la sociedad hegemónica, de las personas “refinadas” que las personas “vulgares”, como los denomina Voltaire, se acerquen a expresar lo que piensan de lo político en Colombia, por más que ellos tengan aportes y una mirada real, de lo que realmente sucede en las calles, por el simple hecho de creerlos seres inferiores, en recursos materiales y académicos. (Ranciere, 2005)

En lo que se basó lo contradictorio del concepto de mi dispositivo, en este caso, es que el gorila, el animal, el primitivo, el “ñero”, “el antisocial”, el sin voz, el que nadie quiere escuchar, el que nadie quiere ver; pueda expresarse, tiene su voz y cuenta lo que piensa en la manera que mejor le parezca: gritando, cantando, improvisando, recitando, leyendo, dibujando, etc...

Para mi caso personal, la máscara y el homínido (Homo-Raptus), fue la solución a mi problema de desenvolvimiento en el escenario musical del Rap, el hecho de la personificación, el concepto de liberación del “animal político”, me ayudaron a relacionarme mejor, con el propósito de mi proyecto y con la comunidad del barrio.

Para esta posición crítica me apoyo teóricamente en Ranciere cuando menciona:

“Es en primer lugar un modo de visibilidad que suprime a los sujetos sobrantes de la política. Pretende limpiar la escena común de los sujetos y de las formas» arcaicas» de la división en beneficio de la gestión responsable de los intereses comunes negociados entre grupos.” (Ranciere, 2005)

“Ya conocemos las principales consecuencias de esta limpieza no solamente la capacidad del mayor número es negada en beneficio del único gobierno de los expertos, sino que también la división de la comunidad, que ya no puede simbolizarse políticamente, tiende a adoptar otras formas. En lugar de las formas de subjetivación antagónicas que otorgaban al «obrero» o al «proletario» una capacidad política subjetiva distinta de su simple identidad económica y social, existe ahora una barrera a la vez indefinida y rigurosa entre los que están dentro y los que están fuera. En lugar de la división social simbólica, tenemos la exclusión no simbólica, y más concretamente la relación con una alteridad que ya no está mediatizada políticamente, se manifiesta a partir de ahora en fenómenos de frustración, de violencia y de puro rechazo del otro” (Ranciere, 2005).

Ante esta situación extrapolada de Ranciere, la cual es evidenciable en el barrio, cuando sus habitantes nos dirigimos a otro tipo de espacios y nuestra presencia

desagrada a otras personas, el colegio, la iglesia, la universidad, un centro comercial, un parque etc. Las fronteras no son solamente políticas, son sociales y culturales también. Pero como responde un habitante del barrio ante esta segregación, responde con la misma segregación y anulación ante sus ojos de esos “otros” que discriminan. Los prejuicios y juzgamientos sin fundamento, pueden generar una tensión tan delicada, que de romperse generara violencia.

Dentro de mi exploración artística, política y del futuro con el Rap, dentro de los elementos en los que concuerdan los Mc's del barrio Portal del divino en sus métricas, es que el menosprecio y la anulación de algún individuo por sus condiciones sociales, son actos que deben ser condenados y castigados.

“De los artistas y el debate sobre las funciones del arte, la figura del excluido. Este tiende a ocupar el lugar antiguamente reservado al pueblo como destinatario del arte. El pueblo era una figura doble: a la vez una entidad política, perteneciente a la configuración de disenso de la comunidad, y una categoría social: la masa de aquellos que ignoraban el arte y a los que este debía hacerse sensible. El excluido hoy día reduce es dualidad a la simple figura social de aquel que está fuera y que el arte debe contribuir a meter dentro” (Ranciere, 2005).

La idea de realizar mediante el diseño esa inclusión al mundo del arte y de la política a mis amigos, me generaba mucha emoción, sentía que el Rap me permitiría poder llevar hasta ellos; la academia, el arte, el diseño, la política, la prospectiva de una forma que ellos comprenderían muy bien y no fuera invasiva, ni que pareciese forzada.” Podría realizar a luz de Ranciere “una reivindicación de un arte relacional, destinado a constituir mini espacios de sociabilidad” (Ranciere, 2005)

Digeridos estos pasajes del libro, comencé a comprender de mejor manera, lo que estaba realizando con el rap y mi dispositivo, y hacia donde se debía enfocar, pero también entre en una dualidad, ya que no estaba de acuerdo con considerar, a mi público enfoque bajo términos de clasificación negativa, como: desplazados, excluido, desheredados.

Mi idea es que el barrio se dignifique, de maneras no convencionales, y más bien con métodos muy propios del diseño, y que sus habitantes formen sentido de pertenencia por el ecosistema y sus participantes. Objetivo representado y sustentado en el siguiente argumento teórico de Ranciere:

“El problema no consiste entonces en saber cómo responder: la «desconexión social» según esos programas oficiales que tienden a poner en el mismo plano arte, cultura y asistencia. El problema consiste en trabajar en una reconfiguración de la división de lo sensible donde las categorías de la descripción consensual se encuentran puestas en tela de juicio, donde uno ya no se ocupa de la lucha contra

la exclusión, sino de la lucha contra la dominación; no consiste en reparar fracturas sociales o preocuparse por individuos y grupos desheredados, sino en reconstituir un espacio de división y capacidad de intervención política, poniendo de manifiesto el poder igualitario de la inteligencia”. (Ranciere, 2005)

Esta voluntad puede adquirir varias formas. Puede adquirir la forma de los dispositivos y medios con los que se explore, en este caso el Homo-Raptus propicia un escenario donde la redistribución de las cosas del mundo y de las huellas de la historia se bosquejan mediante una alternativa de entendimiento en un inundo común. Los dispositivos se presentan a menudo como «metáforas», es decir que se ofrecen como equivalentes de una situación global. Esta política, que incita al visitante a acabar por su cuenta el trabajo de la metáfora, supone naturalmente un espectador constituido. Nos encontramos entonces con otras formas de intervención que pretenden llegar más lejos, trabajando en la constitución de un espacio político y de capacidades subjetivas. Lo cual se estaba cumpliendo debido que mis compañeros, a medida que más rapeaba el Homo-Raptus, más se interesaban más en el proyecto, más se sumaban y más aumentaba la calidad de sus intervenciones.

“Constituir un espacio público es una noción que puede entenderse en un sentido abstracto: constituir un espacio de discusión de las cosas comunes, aunque esto puede tener y tiene a menudo, allí donde hay política, un sentido más literal: transformar los espacios materiales de la circulación de personas y bienes en espacios disensuales, introduciendo en ellos un objeto incongruente, un tema suplementario, una contradicción.” (Ranciere, 2005)

Antes de llegar al párrafo anteriormente citado, ya tenía la idea de realizar la intervención de una manera no convencional, de los espacios y escenarios del barrio donde comparten sus jóvenes, mi huella de diseño se verá, pero no de manera “normal”, la creatividad, al igual que la esperanza son factores tangenciales, pero supremamente importantes, a la hora de determinar mis conceptos de diseño.

Estas variables de la relación política y arte, empezaron a tomar más fuerza en mi proyecto, a medida que me encontraba con estas ideas, las cuales estaba aplicando sin saberlo, en paralelo, con mi dispositivo estaba empezando a generar autonomía en la comunidad, sin la necesidad, de que yo estuviese presente, impulsando actividades y dinámicas con mis dispositivos, algunos miembros del barrio ya estaban planeando ideas y concretando escenarios en torno al Rap, por ejemplo: una de las noches en que me reuní con ellos para comenzar, con la aplicación de la dinámica de la improvisación en el rap, ellos argumentaron, que si en verdad se quería desarrollar una habilidad en la música, esto conlleva trabajo duro y dedicación. Tal como la vida misma. Por esta razón se llegó al acuerdo que

todos los días, a las 9pm, a pesar de las largas jornadas de trabajo, de estudio, del cansancio, lo que importaba era desarrollar el talento, dedicarle tiempo a ese espacio de construcción común, donde se demuestra la voz, donde se habla de la cotidianidad, de la realidad, de los pesares, de las alegrías etc....

Donde intrínsecamente lo realmente importante, es hacer política!

En el momento de la construcción de los escenarios que me propuse, entendí que el rap se estaba volviendo una terapia de grupo. Por más que en el barrio, se manejen ciertas metodologías muy específicas, para el hacer y el decir, las cuales van alejadas, de un raciocinio “común”, ya que no están de la mano con esas capacidades cognitivas que a ojos de Voltaire tienen las personas más “refinadas”. La idea del gorila se fue ajustando cada vez más a esta necesidad de representar, como piensa una persona del barrio; a grandes rasgos, y con la cantidad de piezas musicales recolectadas, observe un patrón que se repetía, en lo que decían las personas, en especial los hombres del barrio.

Conceptos como el criterio, la ideología, defender los puntos de vista son temas, que, de ser necesario, se debaten hasta bajo la clave del conflicto violento y armado, según esto, me cuide bastante, para que al momento de abordar situaciones y proponer mis versos y escritos sobre ellas, no se afectaran susceptibilidad de nadie dentro del grupo.

Los Hiphoppers del barrio también sienten profundo rechazo por las actitudes y actividades que implican la soberbia, la falta de humildad es una conducta condenada y que genera rechazo entre la misma comunidad, el desprecio por el ser humano, los insultos al honor y el orgullo, son ofensas que incluso se pagan con sangre. La hipocresía es uno de los desencadenantes más grandes de los conflictos interpersonales en el barrio, y este justamente no se debate con golpes, en el barrio también maneja cierto grado de desprecio hacia aquellas conductas, que hacen las personas se parezcan a esos “refinados” que se creen con el derecho de clasificar con etiquetas peyorativas. Los llamados “gomelos”, etiqueta que me costó quitarme, debido a que, en un principio, mi figura en el barrio, en la esquina, nuevamente generaba dudas entre mis vecinos. Intuitivamente ellos asumieron que por el hecho de que yo estaba inmerso en un contexto, de gente no archimillonaria, pero si acomodada económicamente, mi persona se iba a contagiar de estas actitudes que en el barrio son rechazadas.

Como ejemplo de cómo mi dispositivo permeo y permitió, dar esa voz política, a quienes incluso no sabían que la tenían, grupo en el cual me incluyo. Expongo uno de los escritos realizado por Jesús Daniel Armero de 18 años Mc DB en el nombre del Rap se ha bautizado, en una de las jornadas de “terapia de grupo”:

Si, Si Yeahhh

Aquí de nuevo,
Como cuenta ya se han dado,
Yo soy un guerrero y, ante todo,
Un caballero,
No soporto gente envidiosa ni mala carosa,
Ni irrespetuosa,
Por eso les relato, que la vida me ha enseñado,
Hay que ser avisado y honrado,
Pero no hay que tirárselas de muy sabelotodo,
La vida cambia de momento a otro,
Vamos directo hacia el lodo,
No soy un bobo,
Manada de hipócritas....

De esta manera continuo el progreso de mi dispositivo basado en el Rap, esta vez ya no necesitaba solo acercarme a la comunidad, sino que necesitaba ser aceptado e incluido de nuevo en el “parche” y más profundo aun, necesitaba que mis ideas fueran tomadas de buena forma, no quería llegar como el “lambón”, que es como en términos, muy coloquiales se le denomina a aquel que busca beneficios de una comunidad, mostrando buenas maneras.

Socializada esta intención de mis dispositivos, con mis tutores y compañeros de IPG, Miguel Sandoval, uno de mis compañeros, realizo y apporto a mi proyecto la analogía, entre el gorila lomo plateado y esas posiciones de “agresividad”, en el barrio, el lomo plateado es agresivo debido a su responsabilidad frente a la tropa: la seguridad, la toma de decisiones en el grupo, incluso solo con una mirada es capaz de detener conflictos entre miembros de la tropa.

El 99% de los gorilas lomo plateados lanzan advertencias, para que demás miembros de la tropa estén a una distancia segura, si el desafío persiste, este seguirá advirtiéndolo hasta que llegue al límite de atacar, como última opción. Deben mantener una posición y actitud de fortaleza frente a los suyos y frente a sus contradictores, actitudes que relaciono directamente con nuestra posición de hermanos, hijos, novios, miembros del barrio, de la “oficina” etc...

Al igual que en los gorilas, los habitantes del barrio, por más “fieros” quieran parecer, también son capaces de saludarse entre ellos, realizar gestos de afecto y consuelo: abrazar, dar la mano, tocar su nariz o la de otro etc.

La familia y el amor son factores, aun mas importantes para el habitante joven del barrio y del cual también, hablan mucho en sus intervenciones artísticas.

La fase exploratoria del rap, y de mi dispositivo continúo evolucionando, hasta el punto de personificarlo y nombrarlo como el Homo-Raptus, el homínido que se expresa, mediante la voz de su ser.

A gusto con lo logrado hasta ese momento, me propuse no seguir buscando variables y categorías en lo que cantaban mis compañeros del barrio, sino llevar el Rap, más a escenarios políticos.

En Ranciere encontré el argumento, que a mi parecer explicaría ese distanciamiento entre barrio-política y esa distorsión del término política, el cual no deja nada claro en la cabeza de los jóvenes habitantes de la periferia y en general.

“Perplejo ante la ofensiva ideológica en todo el mundo no solo de la derecha conservadora, los llamados neocons, sino de los fundamentalistas Teo conservadores, como Bush, Juan Pablo II y su sucesor Benedicto XVI a la cabeza el mundo del arte trata de reubicarse y encontrar nuevos caminos más acordes con los tiempos que corren. Artistas, críticos, curadores y responsables institucionales se ven en la necesidad de dar alguna respuesta a los nuevos problemas políticos planteados por quienes defienden la guerra preventiva, la represión de la homosexualidad, la obligatoriedad de la religión en la escuela o la sustitución de los derechos sociales por la caridad, y a la vez hacen más ricos a los ricos, aumentan las legiones de pobres en todo el orondo y son indiferentes a la catástrofe ecológica que se nos viene encima” (Ranciere, 2005).

La misma perplejidad que menciona el autor, me causo saber que todos los ítems que hacen parte de esta ofensiva, ya mencionados por Ranciere, son de conocimiento público y del estado, el estado conoce de estos medios de “represión” y no le importa aplicarlos sin ningún descaro sobre la población que los “eligió”; ahora la política colombiana y de la mayoría de partes del mundo dibuja en mi mente un rostro perverso, déspota, autoritario, terrorífico, corrupto y de una absurdez absoluta, figura que de igual manera se representa, en el subconsciente de los jóvenes del barrio, que aun sin leer, esta aterradora realidad, que argumenta Ranciere, ya tienen conocimiento de que la política como está dada, no es para nosotros y la cual es un fenómeno peligroso del cual hay que alejarse.

En el fragmento:” Artistas, críticos, curadores y responsables institucionales se ven en la necesidad de dar alguna respuesta a los nuevos problemas políticos” (Ranciere, 2005).

Yo realizo una reinterpretación y una readaptación del concepto, a las necesidades de mi proyecto, en la que articulo a artistas y demás miembros de este ámbito, en una sola categoría la cual se llamara “Disciplinas creativas” de las cuales destaco al diseño.

Además, impongo a la luz de mi proyecto, al diseño como el eje articulador que me ayudara para hacer frente a esas ofensivas ideológicas, de la corriente política hegemónica.

Las ofensivas ideológicas, son medios para controlar masas, y están tan inmersas en la vida cotidiana de todo el mundo, que incluso son imperceptibles para algunos, pero este desconocimiento, no implica que no se nos haga daño, con estas ofensivas. A mi parecer no necesito ser homosexual, o me deben imponer una determinada religión, o ser un soldado raso, para sentir directamente los efectos negativos de estas ofensivas. Todas estas situaciones se suman, mezclan, y forman nuevas categorías de ofensivas, pero cuando realizo el análisis correspondiente, me encuentro con que todos estos medios de ofensiva ideológica, conducen a un deterioro y pérdida de carga teórica a los conceptos centrales de mi proyecto.

La prospectiva se ve condicionada nuevamente bajo esta lógica, a crear futuros manifiestos, no le permite una libertad de decisión al habitante del barrio, sino le impone una actitud de sumisión, resignación y conformismo.

La política bajo estas condiciones, a mi parecer no es política, por eso mi siguiente postulado: “La política en el barrio no existe”, apoyado en Ranciere afirmo esto, ya que el concepto de política que se da en el barrio, es muy distinto al que de verdad debería ser aplicado.

“la política no es en principio el ejercicio del poder y la lucha por el poder. Es ante todo la configuración de un espacio específico, la circunscripción de una esfera particular de experiencia, de objetos planteados como comunes y que responden a una decisión común, de sujetos considerados capaces de designar a esos objetos y de argumentar sobre ellos” (Ranciere, 2005).

Para dar respuesta a la pregunta de mi yo, diseñador industrial, ¿Qué puedo hacer en el barrio?

Identifico que bajo esta definición de política que otorga Ranciere, encuentro mi posibilidad de ingresar mis competencias como diseñador industrial, en miras de desarrollar y articular ese espacio común, en el que primara la condición del ser humano, donde su voz sea aceptada y tolerados sus argumentos, donde de verdad se sientan valiosos todos los puntos de vista, como diseñador industrial también pongo a disposición de este proyecto mis capacidades de conceptualización, con el fin de encontrar y diseñar esos objetos comunes, esos que relacionan y permiten el debate, el conflicto en clave de proposición, esos artefactos que hagan política, tal

como vienen haciéndolo hasta ahora, los dispositivos de intervención conceptualizados por mi persona, La hidra contenedora de futuros y el homo-Raptus del barrio Portal del Divino.

Pero cabe decir que yo no fui el único que decidió salir del anonimato artístico, que es una de las categorías de anonimato que Ranciere, clasifico en su libro:

“Lo anónimo no es por tanto ninguna sustancia. Es una relación de tres términos, de tres anonimatos: el anonimato ordinario de una condición social, el devenir-anónimo de una subjetivación política, el devenir-anónimo característico de un nodo de representación artística”. (Ranciere, 2005)

El anonimato del devenir de la representación artística, va en contra de las ideas que se han formado del arte moderno, en las que se busca exaltar al genio artístico, aunque debo exaltar mi opinión musical antes de mencionar la definición del concepto que realiza Ranciere, lo cual considero muy pertinente aplicar en este documento, para mostrar una mínima muestra anónima (hasta ahora) del desarrollo cultural que tiene la niñez de los barrios de la periferia de las ciudades principales y dar más peso a la presencia del Rap en una tesis de Diseño Industrial de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, enfocada en el tejido social, del ultimo barrio (zona urbana) del suroriente Bogotano.

Yo al igual que demás miembros de mi generación, nacidos en los 90s, vivimos nuestra niñez interactuando con un tipo de música que estaba generando revuelo en todo el mundo, un ritmo contagioso cargado además de letras, que, de haber sonado en otras épocas, seguro hubieran ocasionado la lapidación, el destierro, la censura, etc. Pero lo importante de esto que menciono, es que yo y mis compañeros nos enfrentamos ante el desmonte de un tabú, para muchos; la expresión libremente abierta, y además mediáticamente aceptada y apoyada, de narraciones explícitas sobre actividades sexuales y delincuenciales:

El reggaetón, genero,

Que conflictos género,

En la mirada de un tímido niño.

No se relaciono

Con compañeros,

No bailo,

A la moda no se ajusto

El reggaetón empezó a influenciar cada vez más a los jóvenes, ritmo urbano que sonaba en los barrios cada vez más, hasta la actualidad, aunque reconozco que el

reggaetón, en sus comienzos sonaba muy burdo a mi gusto, comparado con lo que se produce actualmente, es mucho mejor, en ese momento, algunas canciones pretendían variar el contenido y hablar de algo con un sentido, lo que suena ahora pareciera solo vender “sexo musical”, por esta razón se me generaba un conflicto cuando a un exponente de esta nueva era musical, se le llama “artista”, argumento que apoyo teóricamente en un artículo publicado digitalmente por mi maestro Cristiam Camilo Sabogal en la página web de su empresa llamada Creatorista, el artículo, llamado “Maluma y los demás músicos entretenedores” (Creatorista, 2017).

“Maluma genera *imágenes* del mundo en que vivimos. Sus canciones funcionan casi como un retrato *hiperrealista* de nuestra actualidad -pareciera pasar igual en todo el género. Acá no hay recursos retóricos qué pensar ni formas de vida que difieran de las aspiraciones de la mayoría de occidente... No. Es nuestro mundo, tal cual. Y cuando la reproducción del mundo que nos tocó es literal, sus *imágenes* pueden ser útiles para vernos y de paso entendernos.

Sin embargo no creo que sean *imágenes* creadas intencionalmente por él sino más bien simple reducto del consumo, pasando por alto revisarlas. De ahí, seguramente, que quienes no sentimos afinidad con el género y sus imágenes, seamos más proclives a verlas para intentar comprendernos como sociedad.” (Creatorista, 2017)

El concepto “entretenedores” se ajustó perfectamente, a como buscaba definir a los exponentes del reggaetón, definitivamente no es de mi interés, llenar mi “playlist” con música, que no es creación, aunque la creatividad es un válido recurso pero como menciona mi mentor: “Llamemos las cosas por su nombre”, extrapolado por mí a este documento como: “Llamemos las cosas por su valor y merito”, pesa mucho más la canción revisada, desde el mismo momento de su concepción, que la que se da mediante un montón de “accidentes” investigativos, aunque debo aceptar que por mi postura no quisiera pasar por “cómodo” (Creatorista, 2017).

Afortunadamente para mí, una tarde en una jornada de descanso de la sede primaria del colegio Quiroga Alianza sonó en la emisora escolar, la canción “Carlitos Way” creación de uno de los grupos pioneros del rap Caleño, Asilo 38, lo cual es curioso basados en el contexto y la letra de la canción:

Es otro día en la vida de Carlitos
Su familia azarándolo porque el anda con drogadictos
Que viven en delitos cada día en esa esquina
Fumando marihuana no futuro por la vida
Carlitos 16 con 3 puñaladas
Carlitos con su fierro alumbrando madrugadas
Papa del gatillo cocaína por el pitillo
Ghetto bandolero el fumando cigarrillo mero pillo
Con más culebras que en esa jungla

Con su mente vagabunda en camino hacia tumba
Con 2 bolsas de 10 ready para la rumba
Andando por la zona peligrosa más profunda
Dándole cicatrices feas a gonorreas
Carlitos como un jabón bloqueando lances con correas
No importa quien tú seas o como seas yo!
Metete con Carlitos pa' que veas.
(Asilo 38, 2001)

Fragmento
Fuente Musixmatch

Pero lo que realmente resalto es que oír a mis 7 años, este tipo de narrativas, mi mente se abrió y se tornó más curiosa. Me hizo cuestionar y reflexionar por primera vez (de la manera que la hace un niño) sobre si la verdad solo es la que cuentan los medios.

Mi relación con el rap fue en paralelo con la que llevaba con el reggaetón, ya que en el rap no estaba bien referenciado, por su tono marginal, este no era tan mediatizado, todo hasta que a mis oídos llegó la Etnia por referencia; uno de los grupos pioneros del rap Bogotano y en Colombia.

Una subjetivación política es el proceso mediante el cual aquellos que no tienen nombre se otorgan un nombre colectivo que les sirve para re-nombrar y recalificar una situación dada. (Ranciere, 2005). Este argumento conecta y se evidencia en el estilo de vida del rap, en el que es casi que necesario, identificarse y diferenciar las posiciones de los demás “rappers”, a menos que se tenga en común un grupo.

De esta manera y auspiciado por el Homo-Raptus, el barrio está conociendo el resurgimiento de los “Liricos mentales”, esta vez como los “18LM88” es el nombre oficial del grupo de rap, que está emergiendo de las calles del barrio portal del divino, la política y el arte nacieron en el barrio, y se expresa mediante el autorreconocimiento de individuos, ante un espacio común, que proponen sobre ese espacio y lo que los rodea, sus nombres: Mc Snoopy, Mc Chucho, Mc DB, Man Mc y los que aún están en búsqueda de diseñar su nombre artístico; se unen al Homo Raptus en esta búsqueda de la dignificación del barrio, de su música, de sus letras.

Bajo la luz del diseño y lo político según Álvaro Díaz Vélez en su artículo “una discreta diferenciación entre la política y lo político y su incidencia sobre la educación en cuanto socialización política” (Velez, 2003):

“En la perspectiva evolucionista del mundo, lo político surge cuando el primer homínido se encuentra con otro, reconociendo que ese otro no es él, pero que lo complementa, permitiéndole saber que él es el otro de otro, pero que en su complemento forman el nosotros. ¿Qué hubo allí en ese acto primero? Un encuentro, el reconocimiento de la otredad, el surgimiento del alter ego, la mirada de lo diferente”.

(Velez, 2003)

Estaba encontrando resultados importantes en las pruebas que hacía con mi dispositivo el Homo Raptus, ya que se estaba incentivado de manera espontánea la creación, artística y política.

El cual es uno de los objetivos específicos de mi proyecto, a su modo la voz empezó a mejorar y la calidad de lo escuchado, crecía gradual y perpendicularmente en cuanto más eran las jornadas con el Homo-Raptus, pistas y un baffle recientemente adquirido, sumado al entusiasmo de los muchachos.

Ya puesto en marcha este dispositivo y basado en la metodología de mapeo de dinámicas o mapeo organizacional, decidí seguir la ruta que el rap transitaba en el barrio, lo que me llevo a la “oficina”, la esquina, lugar donde cada uno de los jóvenes, cumple un rol a determinadas horas del día; desde los que estamos desempleados y salimos a despejar pensamientos, los que nos sentamos a tomar unas “polas” o el “guaro”, donde compartimos el “porro”, donde se habla del trabajo, de la jornada, del colegio, de mujeres, de hombres, de amores, chismes, mensajes, la tienda, el panfleto, el “visaje”, donde se aprende a pelear, criterio respetar, donde se juega :correíta caliente, yermis, tarrito, secuestrados, donde con cuatro piedras se forma una la tribuna suroriental del “Córner Stadium”.

Estando un domingo conversando con uno de los llamados “vieja escuela” en el barrio, el me ayudo a evidenciar otra oportunidad para el diseño de otro dispositivo de intercambio, y hacerme entender dinámicas importantes que del barrio no recordaba, Javier me contaba –“el sábado y domingo, son los días sagrados, sábado de esparcimiento y el domingo de micro”. Ya entrados en contexto, el ambiente que se vivía era el del microfútbol, los muchachos llegando de sus respectivos campeonatos, las medias, las pantalonetas, los tenis remendados con esparadrapo, todo estaba listo, el espíritu de Ronaldinho, que es el seudónimo, por el que se me conoce en el barrio, debido a un “supuesto” parecido físico, dicho espíritu se apodero de mí y el encuentro se dio, mil pesos por cabeza era como jugar aquel partido, donde Gaucho se fue ovacionado por el Bernabéu.

Terminado el encuentro y con un saldo en tablas debido a que ningún equipo obtuvo mayoría en los partidos que gano, la esquina ahora era escenario para

relatar, las historias vividas, sobre el tema coyuntural del día, en lo que la intervención de Michael de 14 años genero especial interés en mí.

Michael se encontraba quejándose con el grupo, por el hecho de no poder podido jugar en uno de los tantos campeonatos en los que participan , lo que me dejo más gratamente curioso fue que varios de los miembros de “la oficina” respondieron a Michael, argumentando y realizando la analogía siguiente: – ¡usted no juega por que usted no es humilde!, ¡porque usted le contesta feo a su mama!-.El futbol al igual que la música, en el barrio pueden expresar de manera muy espontanea, reflexiones muy sinceras acerca de cuáles son las filosofías de vida, que sostienen ideológicamente a los habitantes del barrio.

Nuevamente citando a Schiller cuando dice:” El hombre solo es humano cuando juega” (Ranciere, 2005), y esta nueva conclusión que mencione, en el párrafo anterior, se me ocurrió la idea de hacer mi próximo dispositivo, bajo el concepto del microfútbol.

Un dispositivo que me permitiera visualizar espontáneamente, ¿qué rasgos de la personalidad, un individuo del barrio extrapola a el escenario deportivo?

Por esta razón decido a utilizar las competencias que adquirí en mis talleres de la ruta objeto y empecé con la fabricación de dos marcos para anotación en el microfútbol. Unas “banquitas”, la idea de entregar algo físico al barrio y que por todos fuera utilizado y disfrutado, generaba ese espacio común, donde cada voz era valiosa y se podía debatir en torno a unos mismos objetos no solo verbal sino físicamente. Estaba evidenciando el micro futbol como una acción política, habitual en el barrio.

En primera medida realice el diseño de un marco para microfútbol, que me permitiría plasmar en el concepto de irregularidad, con este objeto decidí plasmar, el nivel y tipo de respuesta que tienen los jóvenes del barrio, ante situaciones inesperadas, el proceso de esta recolección de información se vio auto sabotada por mi persona, al entregar en paralelo unos marcos convencionales, que más que dispositivo de intercambio, fue un presente que realice al barrio y sus amantes del microfútbol, el público inmediatamente desecho la idea del marco irregular, lo que indudablemente me dejo como reflexión; que ante situaciones inesperadas en el barrio, la única opción que no es permitida, es abandonar la situación o problema, lo que se relacionó directamente, con una episteme del barrio “vivir el día a día”. Como ideología esta postura seguramente no será la más sustentable o la más sofisticada, pero es la que da vida al barrio.

La risa es uno de los escudos que el barrio desarrollo para afrontar situaciones, que de otro modo nos harían llorar, la risa generada espontáneamente, cuando se recuerda algún momento gracioso en el barrio, la risa que viene junto con los

recuerdos de infancia (las travesuras, los juegos, los primeros amores, los primeros problemas, los primeros castigos, etc.), la risa que se comparte en una casa o en la esquina con amigos, la sonrisa causada por las burlas entre “parceros”, que en otro contexto sonarían bruscas, la risa que viene de compartir en la cantina, unas cuantos tragos, la risa que emerge de la plática que se genera al compartir un cigarrillo o un “porro” de marihuana, la risa que viene de la auto burla, más que un escudo, diría que es una postura ideológica válida. Esto también me llevo a descubrir que las problemáticas y conflictos que cada habitante del barrio tiene, no se manifiestan afuera, de puertas para adentro es donde de verdad, se cuestionan muchas realidades, desde agresiones y conflictos intrafamiliares, abusos, malas influencias, estigmatizaciones, prejuicios, adicciones, falta de dinero etc....

Son situaciones que pueden impulsar la salida a distraer todos los problemas en la calle, con esto resalto algo obvio, pero que es necesario mencionar en este documento ;que no todas las dinámicas del barrio son buenas, no a todas las personas les interesa la empatía, la amistad, o el compañerismo en el barrio, estar ante situaciones complejas y el estrés que estas generan pueden manifestarse incluso a modo de sentimientos “negativos” como la envidia, los celos, la venganza, el sabotaje, el bullying, etc.

Sensaciones que se pueden disfrazar de hipocresía, lo que es altamente condenado en el barrio. los que habitamos este contexto ya tenemos noción de estas situaciones, casi que intuitivamente, pero solo en este ejercicio de recolección de información, se me hizo realmente claro, es que estas variables son más comunes de lo que uno piensa; ya mi proyecto no solo debía asumir el reto de conectar con mi público enfoque, sino que además debía tener cuidado y blindar mi proyecto de un sabotaje, que se podría generar en cualquier momento y quizás podía llegar de donde menos se lo espera.

Este tipo de dualidades son muy comunes en contextos de este tipo, pero a lo que realmente a lo que me llevo este pensamiento, fue a reflexionar y plantear la postura de mi proyecto fuera de las casas, mi intervención y objetivo político y de diseño no será el de un solucionador de problemas interpersonales, cabe resaltar esto, debido a que cuando inicie el proyecto, el barrio y el país se encontraban en un momento coyuntural debido a las elecciones regionales, que se presentaron el 27 de octubre de 2019, cuando inicie mis primeros acercamientos a la comunidad, me encontré con que había una considerable cantidad de organizaciones que venían de la mano con candidatos políticos, que se presentaron como la solución a todos los problemas del barrio, digo la palabra considerable debido a que nunca se había visto tanta gente “interesada” en nuestras problemáticas, pero sus “soluciones” no iban más allá de metodologías superficiales y descaradamente temporales, este tipo de actuar por candidatos y miembros estatales, son claramente un buen ejemplo de lo que Ranciere llamaría una ofensiva ideológica: el uso de recursos

legítimos , para hacerlos parecer como caridad o como acciones benevolentes, de gente a la que le “importamos” mucho, cabe destacar y denunciar en este documento , que precisamente durante este proceso electoral, en el barrio se generó una ejecución de recursos, para obras necesarias en el barrio, hace mucho tiempo, a nombre de ciertas banderas políticas, el recurso público se estaba tomando, como medio para la recolección de votos, además de esta ilegitimidad, las obras que en el barrio se realizaron, ni siquiera son definitivas, son obras de mitigación temporal; el arreglo, instalación y mantenimiento de farolas, cámaras y redes eléctricas, uno de los ejemplos más evidentes de esta ofensiva ideológica fue la del fresado de vías y la instalación de carpetas asfálticas que tienen aproximadamente un año de vida útil, ante esta situación, y donde evidencio realmente la ofensiva es que la comunidad del barrio al enterarse de lo efímera que podrían resultar la obras, se organizó y determino que cada casa aportaría un bulto de cemento, que serviría para aplicar” la lechada” a la capa asfáltica.

“Lechada” es una capa líquida que se aplica a la carpeta asfáltica, después de aplanada, con el fin de reforzar y dar más vida útil al suelo, está compuesta por una mezcla entre cemento y agua que posteriormente se esparce con una escoba, no encuentro ningún problema, con que la comunidad se organice en torno a un bien común, lo que me genero conflicto fue que el barrio haya tenido que tocar su bolsillo, para una obra que en primera mediada había sido anunciada hace tiempo, la cual se había anunciada como solución definitiva, y la cual debía ser respaldada presupuestalmente en su totalidad por la alcaldía, esto sin mencionar los conflictos que trajo esta “organización” de los vecinos, en muchos casos, hubieron familias que manifestaron ; no tener el dinero para el cemento, o simplemente que no creían en la buena voluntad de todo el mundo, para muchos, el dinero recaudado, iba a ser robado. Estas posiciones desencadenaron en enfrentamientos entre vecinos, y evidencian claramente el significado que para el barrio tiene el término “política” :” un robo auspiciado por pobres, que desencadena en enfrentamientos entre pobres” basado en el mapeo organizacional que realice en el barrio en esos momentos coyunturales me encontré con organizaciones, como wordl visión, gestores de paz, la JAC y los “parches” organizados entre nosotros mismos, al día de hoy son las pocas organizaciones realmente involucradas con el barrio y el desarrollo de sus habitantes.

Por estas razones propongo y planteo que mi proyecto de grado, más que buscar dar soluciones a problemáticas puntuales de tipo personal, en los jóvenes del barrio, sea un método, para hacer del barrio, ese espacio común, en el que cada coz es valiosa, cada opinión cuenta, donde se puedan generar debates propositivos con miras a mejorar, las condiciones del barrio, como ya vimos con el ejemplo del fresado de las vías, las iniciativas de la comunidad, son las que realmente impactaran en el desarrollo, mi proyecto busca que el barrio sea ese “espacio

comunal” de escape a las problemáticas, que llevaron a muchos de mis amigos a caer en dinámicas negativas, mi proyecto busca generar una resignificación de los conceptos de política, diseño y prospectiva en el barrio, una socialización para la construcción de verdaderas definiciones de estos conceptos, a través de metodologías muy cercanas al barrio (el rap, el grafiti, el deporte, el microfútbol, el arte, la risa, la lúdica, la lectura, el reciclaje, ejercicios de cazatalentos entre otros) para que en el momento de llegar mi proyecto a CPG , y empiece con la labor propositiva, el barrio lo asimile, comprenda y se apropie del desarrollo que se lleve a cabo. Que el proyecto sea sustentable en tiempo y recursos, sin requerir mi directa presencia en él.

Dado el factor positivo que genero el hip hop, más específicamente el rap en el público enfoque de mi proyecto, decidí tomar este medio de expresión artística como mi bandera y medio articulador con el diseño, para fomentar los objetivos de mi proyecto, tanto generales como específicos, así seguiré apoyándome, en la idea de Ranciere, que dicta que “el arte es el medio para hacer frente a las ofensivas ideológicas” (Ranciere, 2005).

Como parte final del IPG, decidí abordar una problemática recurrente cuando se inicia en el mundo del acto performativo, la pena , el autoestima, el auto reconocimiento y aceptación, tal como me paso a mí, tener en la mente el prejuicio de que no se sabe hacer algo, es una barrera, que no permite un libre desarrollo de la personalidad , no permite que el acto sea pulcro, en mi caso, utilizar la máscara del gorila, permitió que yo me desinhibiera, pero debía asumir el reto de que no todos iban a utilizar la máscara a la hora de rapear, para algunos el desenvolvimiento fue rápido y sencillo, mientras que para los otros no lo fue del mismo modo, entonces me propuse poder diseñar un dispositivo que llenara de autoestima y confianza a quien una presentación en público aterra.

Hacer que la voz pese es un fenómeno físico imposible, pero conceptualmente... no tanto, así diseñe un micrófono, con forma de banano que complementa la personificación del homínido, que mediante cuerdas ,conectaran al interprete con el público de manera interactiva, le harán saber que lo que está cantando, es del agrado del público, y que puede empezar a manifestar más euforia y confianza en su presentación, en el rap, el público es un factor determinante, a la hora de calibrar la inteligencia emocional de un rapero.

Como conclusión que genero a partir de la entrega de este documento, la exploración que en este documento se narra, más que una búsqueda desesperada por encontrar problemáticas, fue una búsqueda muy profunda, por mi posición ideológica, por la reivindicación del barrio, por desmentir la idea de que todos somos “jibaros”, de que no poseemos talentos, que no podemos participar en política, que nuestro futuro está asegurado, que del arte no se vive, etc.

Todo esto a través de la resignificación de los conceptos, política, prospectiva y diseño, al igual que con el Homo-Raptus, mi objetivo en CPG, será ser quien deje la semilla y la socialice, para que la comunidad del barrio, la adopte y se apropie de ella. Cuando en el barrio se interioricen las verdaderas definiciones teóricas de los conceptos fuertes de mi proyecto, el público entenderá el verdadero propósito de mis propuestas, que por ahora se resumen:

- Continuando con las máscaras, como ese elemento que guarda el anonimato y permite la liberación “artística”, propongo el desarrollo de cabinas de grabación para Rap portátiles y económicas, las cuales tienen la estética de animales salvajes; tal como el Homo-Raptus.
- La segunda propuesta es llevar esa conformación de espacios comunes y políticos que menciona a Ranciere a la recuperación y rediseño de un parque, al cual no se le da uso, dadas las condiciones de consumo de drogas que en él se presentan, dada su ubicación en la parte alta del barrio, como es de esperarse, son muy pocos los niños a los que se les permite ir a dispersarse en el único parque presente en un radio de aproximadamente 1 kilómetro, o un poco más para los niños que viven en la parte más altas del barrio, en casas que en su mayoría de casos están en estado, de una ocupación irregular de terrenos las llamadas “invasiones”.
- Como última idea y dada por la grata sorpresa de encontrarme, con que los muchachos del barrio tienen mucho talento en distintos aspectos, tanto artísticos, deportivos y culturales, pero al ver que la mayoría de estos talentos, se desperdician, se malgastan en el barrio, no se expresan por temor a la burla, o simplemente no son explorados, también propongo el diseño de un espacio, que congregue a los jóvenes del barrio en torno al objetivo de fortalecer sus talentos. La escuela de talentos del divino, será ese espacio de reflexión, política, de diseño, artística y sobre el futuro, que brindará una oportunidad a la hora de pisar las calles del Divino.
- Anexo la letra de la canción que presente en IPG, compuesta por mí y la cual conceptualiza la posición del barrio a mi mirada.

Deje que los ponga contexto, hoy manifiesto, de donde provengo

Mi barrio, portal del divino, zona quinta es mi zona, agua y viento que bajan del Sumapaz, hoy relato en este recinto, lo que he percibido, dispositivos, más que interacción me devolvieron al barrio, a visitar socios al que el tiempo también ha cambiado,

Post introducción les cuento, lo que salió de mi reencuentro, donde mezclo lo
poderoso de este sonido,

Interiorizo y voy a extrapolar el Rap a la prospectiva, corriente crítica,
Latinoamérica también da catedra, lúdica, artística mi posición, la de un
diseñador, mi relato lo inicio. Frase del gueto famosa, si no me muevo hoy no
hay pa' la masa, a la igual positiva alianza con el Rap, avanza la conciencia, la
mentalidad fuerte debe estar y mantener, cambiar percepciones, liberar
tensiones, estrés desinterés,

Alternativa que en el barrio encontré, tomé pistas y mi bafle, y un concepto
primitivo, marginal y político basado en Ranciere.

Aquí canta un primate, homínido, homo Raptus emite este ruido, dedicado,
líricos mentales, la banda que represento, saludos pa' la banda del cielo, mis
parceros viven en mi voz, en la canción, que hoy expongo, homenaje a sus
sabios consejos.

Frente a este flagelo que aflige, al que no debe, gobierno que nos miente.

Por esta postura nos llaman delincuentes.

Umma jajá

Que avisen si la nación, les queda grande,

Ni derecha, ni izquierda vamos es de frente,

Pueblo sonriente, pero indolente con el dolor de al frente,

Pendientes más de Colombia- argentina, o si era gol de Yepes,

Eligen delincuentes, pueblo ignorante,

No aprende

Nos dominan de frente y mediante,

La religión, la policía, el estado los más media,

Impuestos q se vuelven caridad,

Política distorsionada,

Ideológica la ofensiva

La derecha represiva, se lanza a la conquista, por ahora hago frente con el Rap,

Diseño industrial, producción en masa de letras, la del barrio es

Voluntad poderosa, sostenida con agua panela,

Esta es la manera
Con empeño, cumplir el sueño, el anhelo,
Ser dueños del futuro, nada de destinos manifiestos,
Con tantas opciones que yo mapeo, con un concepto de vanguardia las
represento, urbano movimiento del dibujo y el color en el HH
Futuro vacío
Voy por lo mío
Este ruido musical
Instantes de beats constantes, alegres y emocionantes, capaces de estremecer,
con practica esto podría suceder,
Instantes con el rap
Desahogo ideológico,
Te hacen decir, más volumen a lo lógico,
Noches de desvelo por lo hoy escuchado
Letra con significado
A público de tal categoría
Les digo, no somos minoría, emergiendo del hormiguero día a día.

Esa fue mi construcción en IPG por lo que esas ideas se continúan reformulando al igual que este documento, en mi periodo de vacaciones mientras estaba trabajando de nuevo Analizo, que en el barrio mi posición está en una condición de privilegio, pero lo que deseo resaltar con mi proyecto es la siguiente reflexión en el barrio y en la universidad; “las cosas se pueden hacer sin hacerle daño a nadie, se ganan con esfuerzo, poniendo un poquito más, siendo recursivo lo que implica que tener dinero no es tan importante a la hora de cumplir un sueño”, no me siento un referente ni mucho menos un ejemplo, pero si quiero ser un caso de éxito, al fin y al cabo las estadísticas son las que hablan de resultados en programas sociales como Ser Pilo Paga, pero esto no implica que la universidad sea el único medio para llegar a buenos resultados, como se me evidencio en la etapa de intercambio de información con la comunidad en IPG.

“Yo soy mi proyecto de diseño y yo mismo me entregare a mí y al mundo cuando obtenga ese título”

Durante esta parte del proceso desarrolle un concepto, que, a modo de analogía, denomine “talento humano” del barrio. Cada barrio es un mundo y ese “talento humano” en muchas ocasiones puede determinar la supervivencia en el mundo.

El talento humano es una cualidad política del barrio. Y contiene las siguientes características: la alegría, la amabilidad, la disposición de ayudar cuando se puede, la compasión, la amistad, la lealtad, el amor, la paciencia, el compartir, la empatía, la comunicación asertiva, la edificación mediante la palabra, el desarrollo de imaginarios positivos colectivos, sentido de pertenencia, la conciencia social, la disposición, análisis, reflexiones, es proyectual y entre muchas más características, componen esta cualidad, que mantiene andando la conciencia colectiva del barrio.

Conociendo la existencia del talento humano en el barrio, en mi barrio i, decidí problematizarlo; como diseñador y al trabajar este concepto producto de mi trabajo en IPG, comprendí que el talento humano al ser un valor tan importante en el barrio, podía ser un elemento importante para combatir la percepción de negativismo que algunas personas tienen fuera y dentro del barrio.

“En momentos de crisis y dolor lo importante es alzar la cabeza y no dejarse menospreciar”

Adagio del barrio

El barrio portal del divino, quiere levantar la cabeza y no se quiere dejar menospreciar, pero la idea, es combatir sin violencia, con argumentos, con talento y con los que deseen tener un mundo mejor, a través de aportar su grano de arena.

El barrio ha visto partir a muchos de sus habitantes, y en bastantes ocasiones también vio partir a algunos de los mejores y más célebres personajes del barrio.

Los jóvenes del barrio Portal del divino comparten muchas cualidades en común. En su mayoría somos hombres los que habitamos las calles del barrio, amamos a la mujer, amamos a mamá y a nuestra familia, amamos a los socios, amamos el barrio, somos propositivos, amamos a Bogotá, amamos a Colombia, compartimos el fútbol, amamos la cultura Hip Hop, somos ambiciosos, sabemos soñar, sabemos hacia dónde queremos ir, sabemos caminar, sabemos guerrearla, sabemos sobre el que es aguantar hambre, sabemos sobre la calle y sus implicaciones, sabemos lo que pasa en el país y en el mundo, compartimos la risa, el chiste, la alegría, las celebraciones, pero también manifestamos nuestros miedos, nuestra ira, y compartimos el dolor, la tristeza, la impotencia, la frustración, la depresión, la ansiedad, el rencor, la culpa y otros sentimientos de eventos definitivos de la vida como lo es; perder a la familia o a algún ser apreciado.

Mi enfoque de proyecto son los jóvenes del barrio, y uno de mis objetivos después de ver partir a mis amigos y pensar que todo ese talento humano se podía perder,

fue pensar y proponerme como diseñador el postulado de que a través de mi proyecto de grado me gustaría rescatar la cantidad que más pueda de ese talento humano expresado por esos que ya no están físicamente. Deseo que sea un homenaje a su existencia y a todo eso que aportaron.

Las ideas de nuestros amigos fallecidos pueden manifestarse a través del diseño que yo pueda aportar, una de estas ideas por ejemplo es la del grupo tierra, idea producida por Cristian Camilo León Gallego, quien falleció el año pasado y quien compartió conmigo y con otros parceros del barrio, una idea innovadora, oportuna, pertinente, eficaz y sobre todo de gran escala, idea que explicare más detalladamente en mi documento memoria y si se me otorga el permiso correspondiente para su mención. Así como el grupo Tierra, muchas más ideas frescas salen de la mente de los jóvenes del barrio, y considero importante hacerlas denotar aún más junto con el talento humano del barrio.

Llegando a estas conclusiones inicio este tramo llamado CPG, lleno de expectativas, ingrese y conocí a los que serían mis maestros en esta etapa final de academia la siempre elegante profesora Adriana Botero, debo admitir que el profesor Pablo me pareció extranjero, y a un ya conocido y agradable persona como mi maestro Sergio; quienes nos presentaron el panorama y casi de inmediato que quedo trabajo por realizar, la presentación del proyecto resumido en 15 minutos, generaba presión, tal como lo logre con mi ejercicio con el rap, decidí derrotar la pena y presentar la letra que estuve cuadrando en vacaciones, con base en la que ya tenía, no me fue posible aprenderla, lo que me apenaba, pero la intención era que me oyeran, en el feedback se me estableció un cargo que me lleno de orgullo oírlo del Profesor Pablo, ser el representante de la academia en el barrio y viceversa.

Lo común de mi espacio sería el Rap, el hip hop, se me presentaron nuevos referentes por revisar, hubo uno en particular que llamo mi atención y me sonó conocido, no por su obra sino porque al llegar al portal de Usme, al costado izquierdo, a unos 100 metros aproximadamente hay un colegio con su nombre, fue una muy bella coincidencia para mí y para mi proyecto, se prestaba para resaltar mi lugar de enunciación, me interesaba que la voz del vecino tenga tanta validez como la de un teórico con todos los títulos del mundo, me interesa mostrar realidades, sea de la forma que las represente, sea con rap o con grafiti etc.

Mi posición epistemológica, ontológica y política están altamente ligadas al territorio que habito, el barrio portal del divino es un barrio tranquilo para quienes lo habitamos, donde a pesar de algunos episodios negativos, el habitante es trabajador y colabora con sus vecinos, tal como el ejemplo de la fresada y la lechada de la calle 111 a sur y de algunas calles paralelas a esta, estos son valores entre muchos tantos otros que los hacen merecedores de validez a su voz, a si sean

analfabetas, como se presenta en el barrio, con algunos miembros de la comunidad campesina y vecinos.

Esta intención de dar voz, oído y legitimidad a la voz del proletariado, es un ejercicio que practico desde que aborde a Ranciere y su mención de Aristóteles, dar la voz al animal es un valor al que tengo que volverle a dar voz, debo enfocarme de nuevo en una variable que me trajo buenos resultados, para retomar este valor justamente entro a mi proyecto La pedagogía del oprimido de Paulo Freire, y esta dedicatoria que hace que me emociono bastante.

“A los desarrapados del mundo

y a quienes

descubrieron en ellos

con ellos sufren

y con ellos luchan”

Me emociono el hecho de ser homenajeado por Paulo Freire, nuevamente me posiciono desde los lentes de mis vecinos, como me ven, a mi consideración yo me encuentro en una posición de privilegio frente a ellos no me interesa pasar como un agrandado, solo deseo tomar como herramienta la academia, para lograr hacer cosas que siempre hubiese querido hacer, así no hubiera tocado una universidad, soy un desarrapado, se lo que el barrio vive, solo que uno de los principales valores que me enseñaron en casa fue el amor por el conocimiento, por la lectura y por aprender, soy un explorador, y explore mis posibilidades al salir del colegio y opte por la más difícil, “cuando haces cosas difíciles, dejan de ser tan difíciles” (Cartoon network, 2017), sé que es una frase sacada de una serie animada, pero esta tan llena de verdad, que me interesaría hacerla eslogan de mi empresa o de mis proyectos, para Paulo Freire yo habito la pedagogía de las clases dominantes, cuando no pertenezco a ella, “la educación es mi oportunidad de libertad” yo también habito la pedagogía del oprimido, a modo de inmersión, este momento de autoconfiguración responsables, donde logre un poco más acercarme a mi propio destino histórico, ser un diseñador industrial, me puede ayudar a apoyar procesos pedagógicos, que a lo mejor no suenen tan refinados, pero pueden ser innovadores, tal como propongo con el Hip-hop y principalmente con el rap, proponer la práctica de modelos llamativos para el barrio y que puedan llevar a su habitante a un retornar reflexivo, también permite la práctica de la libertad.

Paulo Freire nos propone un paso de la vida biológica a la vida biográfica “aprender a escribir su vida, ayuda a dominar su propia forma”, hasta el momento propongo si es posible alfabetizar, realizarlo pero como la mayoría de jóvenes del barrio sabes escribir, porque no ahora proponer que a parte que escriban su vida, ahora

les sea posible narrarla, recitarla, bailarla, ilustrarla e interpretarla, aunque esto que me propongo es de una dificultad debido al hecho que se presentó el día de la primera presentación del proyecto, en donde muy a modo de consejo la Maestra Adriana me recomendó mirar algo sobre la décima y las formas de la rima y justo después de la clase al reunirme con un colega y compañero de CPG, quien afortunadamente para mí y para mi proyecto, es rapero de profesión y domina el tema con propiedad, me menciono que a mi presentación le colocaba un 3 de 10, lo que me hizo, sonrojar, casi sentí que fue un insulto para él, me menciono que solo me concentraba en la rima, que estaba leyendo, que no tenía escenario y que no tenía juegos en la voz, básicamente estaba pisoteando al género sin darme cuenta, mi misión ahora es llenarme de información para tan si quiera lograr una digna representación del RAP.

W Mafia me explico que el rap y que la mayoría de música se mide en pulsos, el rap tiene una estructura muy definida el de 4x4, sobre esta estructura se debe escribir y utilizar los versos, las rimas, las frases, las palabras, las letras, entendí que tenía mucho por mejorar, Paulo Freire me hace entender que yo entregare según su método del chispazo, justamente el primer chispazo, primero me encargare del movimiento interno, lo que Freire denomina la labor del humanismo pedagógico, segundo este movimiento debe replicarse y manifestar un proceso histórico, en eso se puede justificar junto con otras cuantas causas de por qué el rap era un elemento importante para mi proyecto, fue un detonante en el barrio, pero en la academia también me da la oportunidad de una práctica de libertad, que decir que ya casi venzo a ese pánico escénico del diseño, y retomando a Freire y justamente esa cualidad de ese segundo chispazo, es que el ser humano se reconoce y tercero se definen los posibles rumbos, los proyectos posibles, la opción, la decisión y el compromiso, representados en una metodología; hasta ese momento me encontraba en el segundo momento, en la etapa de propuestas, debía organizarme, crear un cronograma y empezar con el proceso de diseño, pero en mi caso....

Llego a este punto del proyecto con ciertas dificultades económicas tanto en la universidad, como en casa, mi opción más pertinente era financiar mi transporte a partir de dulces, como dice Fabián propietario de una chasa en los paraderos en un paradero del SITP y vecino activo del barrio, “hay que salir a la pista y conseguirla”, para Fabián todo lo que él consigue es gracias a Dios y a la convicción de que “en la calle esta la plata, toca es guerrearla”, destaco este argumento viendo a través de los lentes de Freire, la opinión de Fabián es tan acertada, legitima y precisa como lo es la del maestro Pablo por ejemplo, ambas les da a ambos su alimento y su orgullo.

Por esta razón y citando a mi socio Cristian Camilo León Gallego quien antes de fallecer, compartió conmigo un proyecto que venía conformando, hasta ese momento él estaba armando al grupo Tierra, nombre que tendría el proyecto, el proyecto consistía en la recolección de material reciclable, más específicamente de polímeros, para su posterior procesamiento, de este proceso queda una materia prima en forma de polvo, llamado PET el cual sería vendido a las empresas que produjeran plásticos, lo innovador que proponía Camilo era realizar esta recolección, no de formas convencionales, el propone el reciclaje a través del trueque de objetos o de servicios, en una de esas charlas me comento que la idea era hablar con la alcaldía y pedir permiso de algún espacio común, para cambiar peluqueadas por botellas, se sumaban a grandes ideas como las de organizar un campeonato y que la inscripción y arbitraje se pague con botellas, crear fusiles de cartón o plástico, y pasar casa por casa con el discurso –“mi veci, va a colaborar en la guerra por conservar el medio ambiente del barrio y del mundo” – el potencial de estas ideas me emocionaron demasiado, veía la posibilidad de hacer un proyecto a gran escala, lamentablemente mi socio falleció, pero lo que no murió, fueron sus pensamientos e ideas, me dio una tristeza y rabia absoluta, tan siquiera la idea de olvidarme y dejar de lado las ideas de mi amigo, y peor cuando eran ideas que pocas veces volvería a encontrar en el barrio. Decidí entonces rescatar los valores más importantes que Camilo recalca cuando me contaba el proyecto tierra, primero que todo el deseaba generar nuevas oportunidades laborales y pedagógicas para la juventud del barrio, deseaba cambiar la imagen del barrio tanto interna como externa, hacia un énfasis muy claro en el cuidado del medio ambiente y el uso del reciclaje como metodología efectiva para tal fin, Camilo quería rescatar las tradiciones ancestrales, afroamericanas, campesinas e indígenas, las cuales son contienen un conocimiento muy valioso y lo que más me llamaba la atención, pensaba en grande para todo, aunque el ya no este físicamente y aunque por ahora no pueda llegar a un proyecto de tal escala, si me siento muy honrado de poder heredar estos valores y transmitirlos a través del proyecto “El barrio cuenta”.

En conversación con Don José Uriel Sepúlveda, presidente de la Junta de acción comunal del barrio portal del divino, se me abrieron puertas que de cruzarlas serian determinantes en mi proyecto, en primer lugar, el me otorgo el conocimiento sobre las áreas comunes que posee el barrio y con las cuales se cuenta, en primera medida está el salón comunal, y me comento que el acceso a él se dará de manera muy sencilla, mientras hable con él y le comente las ideas de lo que en ese espacio se pueda realizar, y como segundo espacio se encuentra la quebrada la medianía o de más famoso sobrenombre en el imaginario del barrio; “el caño”, nombre totalmente inconveniente y negativo, debido a que el “caño” a pesar de ser una quebrada, se le da precisamente el “uso” de un caño, arrojando a la quebrada escombros, todo tipo de basura, llantas y hasta animales muertos, la quebrada es un foco de plaga, tal como son las ratas, y los olores a mortecina y a agua estancada entre otros inconveniente, aparte de que se roban las luminarias de la

quebrada, este es un espacio que se presta para la inseguridad personal, me quede muy sorprendido al saber esto solo dos áreas comunes en el barrio y a una asiste poca gente y la otra tiene connotaciones negativas para la comunidad del barrio. Entonces le comenté el objetivo de mi proyecto y mostré mi referente del barrio Ramírez, el cual tiene ciertas similitudes en las condiciones del proyecto con las del mío, como, por ejemplo, la construcción sobre material irregular, uso de materiales reutilizados etc. Me respondió con que era posible utilizar un espacio de la quebrada la medianía, un sendero antiguo abandonado y ubicado a un costado izquierdo de la quebrada, apoyado a un costado de un muro de contención del cual ya se ve poco, debido a la vegetación abundante. Don José Uriel también me comento sobre una biblioteca ubicada en el salón comunal, la cual no está siendo aprovechada, decidí tomarla en cuenta, como el material que el barrio me otorgara para el proyecto, debo explicar que la recolección del material se dará producto de mi experiencias, por los que Kevin Lynch denomino “nodos, mojones, bordes y sendas del barrio” aunque él hace el uso del término barrio dentro de la categoría de elementos ambientales de la ciudad, en mi caso el barrio es la unidad mayor y en el solo serán ubicados; las sendas, los bordes, los nodos y los mojones, la recolección también se dará por el trueque, mediante el incentivo de espacios y servicios, a los que la comunidad quiera asistir y se quieran beneficiar, tal como di el ejemplo del cambio de peluqueadas, por material reciclable, aunque en mi caso sería más intercambio de conocimiento, el 5° y más importante elemento de la cultura Hip-hop, por ejemplo usando el rap como excusa y apoyándome en W Mafia puedo proponer unos talleres de freestyle o de composición en el rap, o cine foros con temática del hip-hop, o talleres de grafiti, a los que se pueda ingresar, trayendo algún material, para la construcción del espacio que se desarrollara en la quebrada la medianía, en fin, la idea es promover el reciclaje y los intercambios pedagógicos que se darán entre elementos de la academia y su interacción con el barrio, tomando de excusa elementos llamativos para la comunidad.

Analizado todo esto decidí saltar al escenario de desarrollo , lo cual me trajo desagrables situaciones, en efecto, la quebrada se convirtió en un caño y tan solo en ese modesto espacio de aproximadamente 10 por 3,5 metros, encontré mucha basura, mucho desperdicio, muchas heces de perros, vacas y de quien sabe que más, y lo más incómodo para mi olfato, encontré en una bolsa el cadáver de un animal en proceso descomposición, hice lo que pude por limpiarlo, y comencare a tomarlo por secciones, para lo cual hare la respectiva jerarquización de espacios, en el terreno, tal y como se me enseñó en el taller vertical la fábrica, por mi maestro Álvaro Forero. Hasta el momento no sé cómo lidiar con el animal muerto, ni con la basura presente y mezclada con las raíces de los árboles, por ahora encontré ciertas ideas, para empezar a seccionar el espacio, mientras me dedicare a recolección de materiales, pero antes, es necesario y de obligatoria y pronta resolución, saber exactamente cuál será el diseño a realizar

Parece que el Coronavirus no asusta al barrio, los porros se siguen rotando, la mano se sigue dando, todo normal, se me ocurrió utilizar el microfútbol como una estrategia para llamar la atención del público, la realización de 2 pares de canchas para banquetas me permite reunir público, y a medida que valla sucediendo, la estrategia para lograr hacer lo que se denominó: poder hacer del barrio Portal del divino la Tierrap de Usme, una idea de diseño que consiste en poder plasmar los elementos del Hip-hop en el barrio, en el que se establezcan principalmente los nodos del break dance, del grafiti, el Mc y el Dj y que las sendas contengan el 5 elemento y el más importante, el conocimiento, el cual estará compuesto por elementos diseñados por mí y con la colaboración de W Mafia y los que se sumen, alusivos al Hip-hop y a la construcción de conocimiento, por ejemplo, el nodo del break dance, y su ubicación estará recorrida por una senda en la que se vea representados a través del diseño, pasos de baile, en los que la gente pueda ir practicándolos.

El proyecto y las ideas para su ejecución parecían decaer a causa de la pandemia, se tuvo que desplazar el diseño a un ambiente en interiores sin tanto contacto con el espacio y con los usuarios.

En compañía de los muchachos del barrio, configuramos una maqueta de rap, en la que expusimos nuestras propias visiones del mundo, se diseñó y se produjo de forma casera.

Así daba por entendido, y colocaba casi que la reflexión final de mi tesis.

“El barrio puede diseñar incluso sin la materia”

Conclusiones

Como principal reflexión, deseo destacar los alcances de intervenir con diseño en temáticas sociales, se debe disponer del tiempo para pensar ¿por qué no metodologías como por ejemplo el design thinking son enseñadas en los colegios o los barrios?

Es justo que las juventudes de los barrios marginados entiendan sobre el manejo de la forma y no solo hablando de lo tangible, el proyecto se enfoca en mostrar a los jóvenes de los barrios que justamente hay más “FORMAS” de hacer las cosas, de sobresalir.

Por el momento el proyecto el barrio cuenta aporte solo una base de análisis, para empezar e destinar nuestras energías y recursos en diseño para aportar en el desarrollo de las comunidades vulnerables, especialmente pensando en los jóvenes,

en los que estuvo la confianza todo el tiempo, los que asimilaron y propagaron la cultura hip-hop por el barrio, ahora no se hace raro ver a los muchachos en la esquina, haciendo freestyle, ensayando pasos de break, o mejorando sus Flow, lo que suma a la diversidad de reflexiones positivas que quedaron de fomentar la cultura y el diseño, por ejemplo: los barrios de la periferia tienen sus propios métodos de diseño y el dinero no será impedimento, siempre y cuando exista la voluntad. La manufactura y la artesanía sobresalen dentro de los saberes del barrio.

No es necesario el paso por una academia si el hombre es capaz de encontrar y apropiarse de su arte.

El debate siempre ha estado: ¿el hombre es más exitoso, entre más estudie?

Dentro de las opiniones escuchadas en la fase investigativa del proyecto encontramos que a muchos de los jóvenes no les gusta el modelo académico actual, que prefieren el empirismo y el aprendizaje de habilidades monetizables, lo cual fue muy interesante repensar bajo la lógica de las escuelas de artes y oficios.

“Cada quien posee un arte o un oficio, la clave está en encontrarlo y potenciarlo”

El diseño puede aportar mucho en este campo, desde la pedagogía y la formación, así como desde la generación de estrategias y artefactos que tal como intenta hacer “EL BARRIO CUENTA” incentiven y motiven a los muchachos a encontrar eso que aman hacer.

El diseño es determinante en el sobrellevar los problemas en el barrio, tal y como con la maqueta musical del barrio cuenta, las soluciones para algunos problemas deben darse de forma apresurada, pero sabiendo acomodar los recursos de la mejor manera se obtienen buenos frutos.

La juventud del país necesita motivación para vincularse en los temas de participación ciudadana, los métodos actuales son obsoletos.

El diseño industrial está siendo llamado a atender las problemáticas sociales y políticas del país.

Referencias

Referencias

Bas, E. (2002). *Como usar el pensamiento sobre el futuro*. Barcelona: ariel.

Creatorista. (2017). maluma y los demas musicos entretenedores.

Paez, G. B. (2007). *Aplicaciones de la prospectiva a la politica*. Mexico D.F: SECAB.

Ranciere, J. (2005). *Sobre politicas esteticas*. Barcelona: Universitat Autonoma de Barcelona.

Velez, A. D. (2003). una discreta diferenciacion entre la politica y lo politico y su incidencia sobre la educacion en cuanto socializacion politica. *Reflexion politica*.

Bibliografía

Bibliografía

Bas, E. (2002). *Como usar el pensamiento sobre el futuro*. Barcelona: ariel.

Creatorista. (2017). maluma y los demas musicos entretenedores.

Paez, G. B. (2007). *Aplicaciones de la prospectiva a la politica*. Mexico D.F: SECAB.

Ranciere, J. (2005). *Sobre politicas esteticas*. Barcelona: Universitat Autonoma de Barcelona.

Velez, A. D. (2003). una discreta diferenciacion entre la politica y lo politico y su incidencia sobre la educacion en cuanto socializacion politica. *Reflexion politica*.

Agradecimientos

Agradezco primeramente a Dios, a mi familia y a mi academia la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano por la oportunidad y las fuerzas que me ofrecieron para continuar cada vez que vi la meta lejana, o que sencillamente creí no poder convertirme en un diseñador industrial.

Agradezco especialmente a mis maestros por su compromiso con mi formación académica y humana y porque se interesaron profundamente en los resultados positivos del proyecto que aquí queda formulado.

No me queda más que agradecer infinitamente al barrio Portal del divino y a sus habitantes que siempre estuvieron a disposición de apoyarme en el objetivo del proyecto y en el sueño de poder traer ese título a casa.