

CAMINOS DE VIDA, ARTE Y CIUDADANÍA

Por: Paola Andrea Ortiz Ramírez¹

En la ciudad de Cali, existe un lugar que hace un poco más de diez años entreteje historias cargadas de amor por el arte, con prácticas y experiencias formativas que han derivado en acciones que construyen ciudadanía. Este lugar, ubicado en el Distrito de Aguablanca² de la ciudad, ha logrado convocar y empoderar a un grupo de jóvenes frente a la posibilidad de transformar sus entornos a través de diferentes disciplinas artísticas, de la educación y del trabajo comunitario. Es así, como estos líderes juveniles han decidido trazar sus proyectos de vida desde la construcción de *ciudadanía desde el arte*, a partir de un espacio testigo de sueños, miedos, ideales y tropiezos, denominado Centro Cultural *Abriendo Puertas*.

Recuperar, retomar y sobretodo reflexionar las experiencias que abarcan más de un decenio de historias protagonizadas en su mayoría por jóvenes que en el ímpetu de su juventud, convergen en un lugar con ideales tan similares y tan distantes a la vez, resulta una tarea ardua y compleja, además de significativa. Esta, es la sensación que, como investigadora, he tenido durante los más de doce meses de esta sistematización, la cual ha girado en torno a un grupo focal que reúne a cinco de estos jóvenes embajadores del ejercicio de la *ciudadanía desde el arte*, incluyendo a la investigadora y autora de estas letras.

Más allá de contar la historia de *Abriendo Puertas*, esta servidora se ha dedicado a revivir el impacto que ha tenido este espacio en su proyecto de vida

---

¹ Licenciada en Educación básica con énfasis en Educación artística; investigadora en la sistematización de experiencias: “Memorias del Centro Cultural Fe y Alegría “Abriendo Puertas”: De la formación en artes a la construcción de ciudadanía, de la iniciativa Paz a tu idea en el Programa Nacional de Educación para la Paz (EDUCAPAZ); y, ex participante, facilitadora y voluntaria de Abriendo Puertas desde el 2011 hasta la fecha.

² Sector popular de la ciudad de Cali que comprende las comunas 13,14 y 15.

y en el proyecto de vida de cada una de las personas que ha pasado por allí, durante los últimos años. Esto, sin saberlo al inicio de la sistematización, pues el objetivo principal de la misma recaía en revisar las prácticas que sustentaban el discurso que los jóvenes facilitadores de *Abriendo Puertas* pregonan al afirmar que hacen *ciudadanía desde el arte*. Sin embargo, las miradas de una serie de personajes que han construido más de diez años de historias en este recinto, nos llevó a comprender que esta filosofía alrededor de sus prácticas artísticas, representa uno de los cimientos más importantes que ha fundamentado los modos en que ven su vida personal y profesional. Tanto así, que sus proyecciones desde estos dos ámbitos están actualmente permeadas por la influencia de una formación artística integral que deriva en la práctica cotidiana de la ciudadanía.

Esta concepción del arte y la ciudadanía, aplica para los facilitadores y voluntarios que aún replican sus saberes y aprendizajes en *Abriendo Puertas*, como también para los artistas y educadores, que se hicieron o compartieron con otros y otras allí, pero que migraron a otros espacios, y hoy recuerdan a este centro cultural, con agradecimiento, melancolía y respeto.

¿Por qué migraron?, ¿cómo llegaron?, ¿cómo se formaron?, ¿quiénes pasaron por allí?, ¿quiénes siguen allí?, ¿por qué lo hacen?, ¿cómo lo hacen?, ¿qué aprendieron?, ¿qué enseñan?, ¿qué recuerdan?, ¿qué aprenden ahora?, ¿por qué el arte?, ¿por qué los jóvenes?, ¿por qué el trabajo con comunidad? Estas y más preguntas, fueron abordadas a través de una ruta de investigación desde el enfoque de sistematización de experiencias, que incluyó la construcción de una línea de tiempo, la conformación del grupo focal mencionado anteriormente, la minuciosa elaboración y aplicación de más de quince entrevistas a personajes clave, y la articulación constante con el trabajo de grado titulado *Sistematización de la experiencia: construcción de ciudadanía desde el arte en el Centro Cultural Fe y Alegría Abriendo Puertas (2009-*

2018)³; este último como veedor teórico y conceptual que guía y sustenta las reflexiones abordadas por el grupo focal y la elaboración de las preguntas aplicadas en las entrevistas.

Anexo a esta ruta, se moviliza una segunda versión del Festival intercultural *Caminantes Fest*, una iniciativa artística, cultural y social que nace en el año 2015 por parte de cuatro de los jóvenes que conforman el grupo focal (Tatiana Cardona, Paola Ortiz, Junior Zamora, y Jonathan Morales), como respuesta a la necesidad de crear un espacio de encuentro para la construcción estética colectiva y la vinculación y sensibilización de la comunidad frente a procesos locales de articulación *artística y ciudadana*. Esta segunda versión, fue precisamente un homenaje a la memoria colectiva del *Centro Cultural Abriendo Puertas* y una re-afirmación de identidad para quiénes de alguna manera han sido beneficiados de este espacio a nivel personal, profesional o social.

De esta manera, *Caminantes Fest* en su segunda versión, representa un hito en la historia de *Abriendo Puertas*. Por primera vez, y en acompañamiento de la convocatoria de investigación participativa *Paz a tu idea* de EDUCAPAZ⁴, se da paso a una etapa de sistematización de experiencias; una etapa de revisión, organización y reflexión de las prácticas que han hecho del *C.C.A.P*⁵, un lugar para la promoción de la *ciudadanía desde el arte*. Pero, *¿por qué considerar un festival, un hito dentro de este proceso formativo?* Sencillamente, porque sólo hasta llevarlo a cabo, nos dimos cuenta que nuestra más grande necesidad como equipo promotor y como grupo focal, no era divulgar nuestro *hacer* para mostrar a otros colectivos y comunidades los logros de nuestra propuesta artística, social y ciudadana, sino, posibilitar una autoevaluación de las maneras en que entendemos y comprendemos estas prácticas, y con ello

---

³ Tesis de grado de la Licenciada en Educación Básica con énfasis en Educación Artística: Paola Andrea Ortiz Ramírez, de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.

⁴ Programa Nacional de Educación para la paz

⁵ Centro Cultural Abriendo Puertas

descubrir cómo podemos empoderarnos del *saber* que nos proporciona el movilizarnos desde el centro cultural.

Así entonces, una actividad que se planeó para sensibilizar a la comunidad, terminó por sensibilizarnos a nosotros mismos; detrás de la organización y gestión del festival⁶, recordamos esa primera versión, en que de igual manera se hizo una ardua tarea de convocarla, y organización. Sin embargo, al final de la jornada de tres días, la sensación fue similar a la que tuvimos en el 2015: mucho cansancio, gratitud por la asistencia regular de público⁷, por el mensaje de identidad y defensa de los espacios construidos con la comunidad, y deseos de seguir construyendo muchas más posibilidades desde la colectividad.

Esas posibilidades, se enmarcaron desde una ruta que nos mostró la necesidad de permitirnos resolver incógnitas sobre nuestro propio quehacer cultural y social, de manera que, nos facilitara entender y comprender esa tan mencionada *ciudadanía desde el arte* que hace parte de nuestro discurso y acciones. Lo anterior solo podríamos resolverlo, reconstruyendo las raíces que dan luz a *Abriendo Puertas* en el presente, raíces que retumban en las memorias de personajes que han dejado huellas en este escenario comunitario y que, a ritmo de pasos, música y coreografías, nos llevaron *Rumbo a la esquina* del arte, un lenguaje que nos permitió decir: *Somos Caminantes* de la vida. Así, cada iniciativa construida por este equipo de jóvenes voluntarios junto a la comunidad, es una oportunidad para fortalecernos como educadores, artistas, gestores sociales y culturales, y reafirmar ante las comunidades testigos de nuestro proceso, que nos enorgullece reconocer la influencia que ha tenido nuestro amado Centro Cultural en nuestros proyectos de vida, y con ello repetir con entereza: *Yo soy de aquí*.

---

⁶ Caminantes Fest, en su segunda versión.

⁷ Asistencia de un poco más de cien personas

De esta manera, *Abriendo Puertas*, *Rumbo a la esquina*, *Somos Caminantes* y *Yo soy de aquí*, son las cuatro etapas en que el ejercicio de sistematización nos permitió dividir la línea de tiempo que reúne un poco más de diez años de experiencias significativas para este colectivo de jóvenes empoderados y ávidos de escudriñar sus propias prácticas y las prácticas de quienes a su paso cimentaron la solidez de un proceso educativo no formal⁸ que se mantiene vigente, aún con cientos de pequeñas historias que no siempre fueron gratas, pero siempre debeladoras de aprendizaje.

Ahora bien, la reconstrucción de estas etapas, cada una de las cuales comprende entre dos y tres años de la línea de tiempo, y los hitos que marcan un antes y un después dentro de las mismas, son enriquecidas por reflexiones de personajes clave para *Abriendo Puertas*; reflexiones que traducen en la construcción de acentuadas conclusiones que revelen un panorama real de las sombras y luces que nos han permitido mantenernos en pie y descubrir paso a paso, el modo en que podemos responder a las preguntas que guiaron esta sistematización de experiencias: *1. ¿De qué manera y en qué momento se trasciende de la formación en artes a la construcción de ciudadanía desde el*

⁸ Modelo educativo que se enmarca fuera de instituciones oficiales para la educación reconocidos por el Ministerio de Educación o Secretaría de Educación. En consecuencia, responde a un modelo de formación de origen popular y/o comunitario.

arte? 2. ¿Cómo influye este proceso en la formación de los voluntarios actuales y la forma en que replican ese legado en la generación de participantes actuales?

Así mismo, estas mismas reflexiones son el insumo más importante para la construcción de la pieza audiovisual que muestra la voz y rostro de los protagonistas de más de un decenio de historias llenas de subidas y bajadas, y, por supuesto, de arte y ciudadanía.

¡Sean bienvenidos y bienvenidas a un recorrido por nuestra línea de tiempo!

“ABRIENDO PUERTAS” (2009-2011)

“Cuando yo llego, veo que hay un sitio que se va a convertir en una biblioteca y cuando veo el espacio yo digo: no, esto no se puede convertir en una biblioteca, esto es para que hagamos arte” (J. Chará, comunicación personal, 7 de abril del 2019).

Proyecto Valencia (2011)

HITOS

- ✓ Reemplazo de proyecto de biblioteca por centro cultural
- ✓ Participante (Ángelo mina) nombra el centro cultural: "Abriendo puertas"
- ✓ Ingresa primer joven voluntario (Jair Chará)
- ✓ Articulación de formación artística con formación sociopolítica y ciudadana

Un espacio comunitario, ubicado dentro del colegio Madre Sifreddi de Fe y Alegría⁹ en el barrio El Vallado, pensado para usarse como biblioteca, es re direccionado hacia la línea artística, por iniciativa precisamente, de un joven artista del sector, que se ofrece como voluntario para facilitar iniciativas desde la danza folclórica y el teatro.

María Luisa Mejía¹⁰, y Jacob Rodríguez¹¹, como principales responsables del mencionado espacio, confían en la voluntad del joven y se embarcan en la tarea de contemplar este nuevo reto. Más adelante, Yadira Zúñiga interviene desde el programa de Desarrollo comunitario, y le agrega el enfoque juvenil, además de, darle paso al Proyecto Valencia¹², una apuesta de formación en habilidades para la vida a través de las artes.

Experiencias que aportan a la investigación:

Abriendo Puertas inicia su caminar artístico por iniciativa de un joven del sector (Jair Chará), quién a su vez marca el comienzo de una fuerte oleada de voluntariado juvenil que se mantiene vigente en este espacio.

"RUMBO A LA ESQUINA"

"Realmente aquí la línea, la fuerza del foco y por qué hablamos de hacer ciudadanía desde el arte la han dado las mismas jóvenes, las chicas y los

⁹ Movimiento de Educación popular y Promoción social

¹⁰ Primera coordinadora del Centro Cultural Abriendo Puertas

¹¹ Rector del Centro Educativo Fe y Alegría Madre Sifreddi, en donde se ubica *Abriendo Puertas*.

¹² Proyecto de cooperación internacional que tuvo como objetivo fortalecer habilidades para la vida en jóvenes de la comuna 15 de la ciudad de Cali, en el año 2011.

chicos que han pasado por el Centro Cultural” (Y. Zúñiga, comunicación personal, 5 de abril de 2019)

La Esquina (2013)

HITOS

- ✓ Deserción de primeros voluntarios y algunos participantes
- ✓ Nace el concepto de ciudadanía desde el arte
- ✓ Nacen puestas en escena enmarcadas desde la ciudadanía desde el arte: “la esquina”, flashmob.

Ante el inminente relevo que la formación sociopolítica estaba tomando sobre la formación artística que caracterizaba *Abriendo Puertas* en sus inicios, un número significativo de jóvenes decide desertar de su proceso en este lugar; esto, dada la visión errada¹³ de la política que la población de este sector de la ciudad manifestaba a través de las voces de los jóvenes que allí participaban; jóvenes que llegaron convocados por el arte y que sintieron que de alguna

¹³ La política era visionada desde prácticas propias de la *politiquería*. Las experiencias de las comunidades del Distrito de Aguablanca, denotaban el rechazo por las campañas oportunistas de los políticos en temporada de elecciones; quienes sacaban provecho de las necesidades de este vulnerado sector de la ciudad.

forma, la *politiquería*¹⁴ les estaba arrebatando este segundo hogar que les hacía escapar de las realidades adversas del contexto¹⁵.

Un nicho pequeño de este grupo de jóvenes, nos aferramos al arte y la magia que nos transmite y nos hace vivir *Abriendo Puertas*, permitiéndonos consensuar una nueva forma de ver la política en medio de los diálogos que permitía la formación sociopolítica proporcionada por el Proyecto Participación Juvenil¹⁶ y las iniciativas de acompañamiento Cafépolis y Sin Fronteras¹⁷. Descubrimos entonces, que esta nueva percepción de la política, coexiste perfectamente con el ejercicio sensibilizador del arte, el cual vemos como un lenguaje que nos conecta y comunica con el mundo que nos rodea. De modo que, la mencionada nueva percepción de la política recae en el ejercicio de la ciudadanía (entendida como la capacidad de asumir el rol que nos corresponde en la sociedad); dando lugar entonces, a la construcción conjunta del concepto: *ciudadanía desde el arte*.

Establecido el vínculo entre arte y ciudadanía, *Abriendo Puertas* y sus jóvenes protagonistas dan lugar a puestas en escena como *La esquina*, y movilizaciones en espacio público tipo *flashmob*, las cuales, buscan irrumpir en la realidad, y construir posibilidades alternas a las habitadas.

Experiencias que aportan a la investigación:

En esta etapa, nace la *ciudadanía desde el arte* y toma fuerza en *Abriendo Puertas* como respuesta al diálogo entre los lenguajes artísticos y la necesidad de comunicarnos y conectarnos con nuestro entorno. Nuestros proyectos de vida, y la ruta formativa del centro cultural, empiezan a congeniarse en torno a este ideal.

¹⁴ Concepción negativa de la política que hace referencia al ejercicio deshonesto de la misma.

¹⁵ Violencia común, fronteras invisibles, inseguridad, índices de pobreza, violencia intrafamiliar, maltrato a la mujer, entre otras.

¹⁶ Proyecto de cooperación internacional (ALBOAN) liderado por Fe y Alegría, que busca empoderar la población juvenil de la transformación de la sociedad; mediante el tomar parte y acción en la misma.

¹⁷ Cafépolis y Sin Fronteras: Iniciativas de diálogo juvenil, y formación socio-política en acompañamiento de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.

"SOMOS CAMINANTES"

"El arte no solamente sirve para bailar, para cantar, para hacer obras de teatro, sino que a través del arte se pueden transformar otras realidades". (T. Cardona, comunicación personal, 22 de marzo del 2019).

HITOS

- ✓ Ex participantes asumen el rol de facilitadores - voluntarios
- ✓ Facilitadores movilizan primera versión de caminantes fest, y puesta en escena infantil "cuenta con mis cuentos"

Caminantes Fest (2015)

Finalizada la cooperación internacional, cuatro participantes asumimos de manera voluntaria el rol de facilitadores artísticos en el centro cultural y nos encaminamos en el montaje de la puesta en escena infantil "cuenta con mis

cuentos¹⁸”, primera experiencia pedagógica que enmarcó el inicio de nuestros proyectos de vida alrededor de la educación, el arte, la cultura y el trabajo comunitario.

En el año 2015, ideamos, gestionamos y llevamos a cabo la primera versión del festival intercultural urbano *Caminantes Fest*, a escala de ciudad, con el sueño de convertirlo en una plataforma para agrupaciones artísticas emergentes que tengan una apuesta social.

En este punto del camino, comprendimos que solo mediante la colectividad y la construcción con el otro, podemos generar alternativas culturales para la comunidad que permiten visualizar las potencialidades de la misma; desde nuestra esquina, esas posibilidades se traducen en movilizaciones artísticas con tinte comunitario.

Experiencias que aportan a la investigación:

Adoptar nuevos roles en *Abriendo Puertas* y congregar la comunidad en torno espacios de movilización cultural, permitió concretar acciones que evidencian el ejercicio de la *ciudadanía desde el arte*. Más allá de un discurso político que se fundamenta desde prácticas artísticas, comprendimos que desde el *hacer* y *convocar*, provocamos reflexión colectiva en la comunidad, y en nosotros mismos, auto reconociéndonos como *sujetos activos* de la sociedad.

“YO SOY DE AQUÍ”

“(El Centro Cultural) me dio el motivo de vida, un motivo por el cual yo todos los días me quiero levantar” (J. Morales, comunicación personal, 22 de marzo del 2019).

---

18 Puesta en escena presentada en el año 2014, en el teatro municipal Enrique Buenaventura. Convocó un poco más de cien niños y niñas provenientes de los centros de desarrollo infantil de Fe y Alegría, entorno a temática de derechos del niño.

HITOS

- ✓ Ex participante (Junior Zamora) asume coordinación de *Abriendo puertas*
- ✓ Creación de espacios de interacción cultural con la comunidad: *El aguapanelazo, Esquinas de paz.*
- ✓ Segunda versión del festival intercultural caminantes fest como homenaje a la memoria colectiva de *Abriendo Puertas*
- ✓ Sistematización de la experiencia en articulación a iniciativa paz a tu idea del programa Educapaz.

Segunda versión Caminantes Fest (2018)

Un nuevo rol para un ex participante y facilitador¹⁹ de *Abriendo Puertas* corrobora por segunda vez, que la confianza que *Fe y Alegría* deposita en la juventud, representa para esta comunidad en particular, que el arte y el ejercicio en pleno de la ciudadanía toman fuerza mediante acciones concretas que hoy permiten que otros jóvenes se sigan vinculando al centro cultural como facilitadores, voluntarios y participantes. Jóvenes, que han sido testigos del amor con que se ha construido este espacio y consideran que vale la pena apostarle a este tipo de iniciativas en contextos populares.

---

¹⁹ Junior Zamora

Iniciativas como *Esquinas de Paz* y *El aguapanelazo*²⁰, permiten que niños, jóvenes y adultos del barrio *El Vallado* y comunidades vecinas, crean y confíen en las prácticas culturales y comunitarias, en los procesos formativos, en el arte como transformador social, y en el potencial que tiene la juventud para incidir en sus territorios.

Una segunda versión de *Caminantes Fest* permitió homenajear la memoria colectiva de *Abriendo Puertas*, y darle paso a la reflexión y sistematización de las experiencias que han permitido *hacer ciudadanía desde el arte*, durante un poco más de diez años de historia, esto mediante la iniciativa *Paz a tu idea* de Educapaz.

Experiencias que aportan a la investigación: La consolidación de espacios culturales (*Esquinas de Paz*, *El aguapanelazo*, *Caminantes Fest*) permite la interacción y memoria colectiva. Así mismo, asumir roles determinantes dentro de una comunidad, como es el caso de *Junior Zamora*, permite evidenciar que las juventudes tienen todo el potencial para transformar su entorno. Estas experiencias, enmarcadas desde la posibilidad de *hacer ciudadanía desde el arte*, se tornan inmensamente significantes, cuando son reflexionadas mediante la sistematización de las mismas.

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

Entender y comprender *cómo* se hace *ciudadanía desde el arte*, implica reconocer que se trata de una práctica que deriva de la experiencia y no del discurso. La formación artística es un lenguaje intrínseco del ser humano, que en esta oportunidad se convirtió en el modo de comunicarnos y conectarnos con nuestra comunidad y entorno. Por su parte, el ejercicio de la ciudadanía resulta del dar valor agregado a la práctica artística conforme experiencias

---

²⁰ Esquinas de paz y El Aguapanelazo: espacios de interacción cultural con la comunidad del barrio *El Vallado*.

culturales colectivas que nos permiten crear y transformar realidades; prácticas, que hoy hacen parte de nuestra identidad juvenil.

El sentido de pertenencia que manifestamos los jóvenes que hemos tenido la oportunidad de compartir espacios en *Abriendo Puertas* es tanto, que ha contagiado y repercutido en los facilitadores voluntarios y participantes que se han vinculado en la actualidad. El amor que esta nueva generación manifiesta por los procesos formativos y artísticos, evidencia la trascendencia que han tenido las acciones que han construido *ciudadanía desde el arte* en este lugar y la forma en que se han transformado y fortalecido a través de los años.

Así mismo, esa trascendencia traspasa los muros de *Abriendo Puertas* a través de los proyectos de vida de quienes recordamos con respeto y admiración la huella que el centro cultural ha dejado y sigue dejando en nuestros caminos profesionales y personales. No por nada el trabajo comunitario, la educación, las artes, el voluntariado y las repercusiones en el ser individual, hacen parte de las proyecciones de vida de quienes hemos vivido y compartido con amor, experiencias que nos vinculan con el arte y la ciudadanía.

Sin duda alguna, sistematizar esta serie de experiencias que se han permitido y fortalecido directa e indirectamente en este recinto, tanto a nivel personal como colectivo, es y será una oportunidad para continuar construyendo dentro y fuera del *Centro Cultural Fe y Alegría Abriendo Puertas*:

Caminos de vida, arte y ciudadanía.