

Mayaelo: “Construir Comunidad Tejiendo Sensibilidades” Prácticas Y Resistencias Decoloniales

Mayaelo: “Construir Comunidade Tecendo Sensibilidades.” Práticas e Resistências Decoloniais

Mayaelo: “Build community forming feelings.” Decolonial Practices and Resistances

Yuli Andrea Ruiz Aguilar¹

Resumen

Se pretende exponer los resultados de la investigación titulada: ‘Mayaelo: Construir comunidad Tejiendo sensibilidades. Prácticas y resistencias decoloniales’, realizado durante el año 2016. Dicha investigación recupera experiencias de jóvenes que han transformado sus trayectorias personales a partir del vínculo con el Colectivo Casa Mayaelo², el cual desarrolla sus acciones en Bogotá, Colombia en el barrio periférico Arborizadora Alta, en este sentido se establece una discusión que buscó visualizar procesos sensibles desde los cuales se han establecido relaciones horizontales, formas de organización y creación comunitarias generando prácticas sociales para una transformación social y estética desde lo periférico. Este análisis se enmarca en la base teórica de la perspectiva decolonial contemplando el carácter fundamental de los lenguajes del arte y su contundencia en el diálogo con los saberes, pensamientos y prácticas subalternas o ‘subalternizados’. Con esto se pretende evidenciar formas de resistencia presentes en las historias y estructuras del saber y sentir local de las periferias urbanas latinoamericanas.

Palabras clave: Arte; Cultura; Decolonialidad; Latinoamérica; Periferias.

Resumo

Pretende-se expor os resultados da pesquisa intitulada: "Mayaelo: construir comunidade tecendo sensibilidades. Práticas e resistências decoloniais", realizada durante o ano 2016. Esta pesquisa recupera experiências de jovens que transformaram suas trajetórias pessoais a partir do vínculo com o Coletivo Casa Mayaelo, que desenvolve suas ações em Bogotá, Colômbia, no bairro periférico Arborizadora alta, Assim, estabelece-se uma discussão que buscou visualizar processos sensíveis a partir dos quais se estabeleceram relações horizontais, formas de organização e criação comunitária, gerando práticas sociais para uma transformação social e estética a partir do Periférico. Esta análise é enquadrada na base teórica da perspectiva decolonial contemplando o caráter fundamental das línguas da arte e a cultura e sua contundência no diálogo com os saberes, pensamentos e práticas subalternas ou "subalternizados". Com isso procura se evidenciar formas de resistência presentes nas histórias e estruturas do saber e sentir local das periferias urbanas latino-americanas

Palavras-Chave: Arte; Cultura; Decolonialidade; Latinoamérica; Periferias.

Abstract

¹ Bacharel em Letras, Artes e Mediação Cultural. Universidade Federal da Integração Latino-americana, Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. E-mail: yuli.aguilar@aluno.unila.edu.br

² Casa Mayaelo es un colectivo de jóvenes que inicia en 2007, han realizado diversas iniciativas a través de procesos que se encuentran en órbita con la apropiación de los lenguajes y herramientas del arte y la cultura.

This document pretends to present the results of the research entitled: 'Mayaelo: Build community forming feelings. Decolonial Practices and Resistance, it was carried out during the year 2016. This research collects experiences of young people who have transformed their personal trajectories from the connection with the Casa Mayaelo Collective, which develops its actions in Bogotá, Colombia in the Arborizadora Alta's peripheral neighborhood, on this matter, it realized a discussion that looked for visualize sensitive situations from which horizontal relationships, forms of organization and community creation have been established, generating social practices for a social and aesthetic transformation from the periphery. This analysis is classified in the theoretical base of the decolonial perspective contemplating the basic character of the arts' languages and its forcefulness in the dialogue with the knowledge, thoughts and subordinate practices. This expects to show forms of resistance present in the histories and structures of local knowledge and feeling of the Latin American urban peripheries.

Keywords: Art; Culture; Decoloniality; Latin America; Peripheries

1. Introducción

Este texto pretende exponer algunas conclusiones y reflexiones que resultaron de la investigación intitulada "Mayaelo: construir comunidad tejiendo sensibilidades. Prácticas y resistencias decoloniales", la cual fue realizada durante el año 2016, en el trabajo se recuperan algunas experiencias de jóvenes que han logrado transformar sus vidas a partir del vínculo con el Colectivo Mayaelo. Tales experiencias forman parte de un proceso sensible denominado por el grupo: "construir comunidad", donde confluyen las historias de diversos participantes que pretenden, desde instancias individuales y colectivas, construir a través de experiencias sensibles una otra relación con el mundo. En vista de lo anterior, el desarrollo de la mencionada investigación fue guiada por siguiente la pregunta: "¿Cómo la experiencia del accionar de Mayaelo puede contribuir a las transformaciones sociales desde una perspectiva decolonial, a partir de la apropiación de los lenguajes de lo cultural y artístico?".

El abordaje se llevó acabo tomando en consideración algunas perspectivas y referencias históricas del contexto latinoamericano con las que se pretendía caracterizar el proyecto Mayaelo, partiendo de aquellas que han significado una guía para las luchas que conforman su trayectoria. A través de un diálogo relacionado a las discusiones sobre la opción decolonial, fueron analizadas algunas acciones y prácticas desarrolladas por Mayaelo, con el fin de reconocer en qué forma la incidencia de este colectivo permite el reconocimiento de las estructuras colonizadoras, violentas y excluyentes; que son las fundantes de la discriminación y las relaciones de poder debatidas por la crítica latinoamericana, desde los aportes teóricos para la descolonización del saber, el poder, el ser y el ver.

Su trayectoria y estructura comunitaria, fue pensada como propuesta que posibilita espacios de resistencia y construcción de nuevas subjetividades en un contexto socioeconómico de exclusión, el punto nodal de su relevancia sugiere que tales espacios son articulados a partir de la apropiación de los lenguajes del arte y la cultura. Es importante resaltar además, que el desarrollo de este trabajo estuvo guiado por el deseo de contribuir a la visualización y valorización de las iniciativas locales y comunitarias de las periferias urbanas latinoamericanas, específicamente identificando el conjunto de acciones y producciones desarrolladas por el Colectivo Mayaelo.

Así, señalamos que el colectivo Mayaelo, surge como resultado de diferentes socializaciones llevadas a cabo por un grupo de jóvenes en el año 2007, su trayectoria transita por diversas iniciativas a través de procesos de creación colectiva que se encuentran en órbita con una experimental relación y práctica de apropiación de los lenguajes y herramientas del arte y la cultura, desde un lugar específico: Una de las periferias de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, en la localidad Ciudad Bolívar.

Sus inicios se retoman a ejercicios “otros” en la escuela del barrio Arborizadora Alta, en la sala de aula, en la clase de artes, y poco a poco han trascendido a espacios que dialogan con la comunidad haciéndola esencial y participe de su accionar, de esta manera mencionamos por ejemplo, la producción colectiva de comparsas, festivales (como el festival periferia el cual lleva ya su quinta entrega 2013-2018), circuitos culturales en el barrio, limpiezas ecológicas, huertas comunitarias, proyección de cine en espacios públicos, construcción de monumentos y valorización de espacios comunes para la localidad, círculos de la palabra donde se comparten saberes tanto de artistas plásticos, escénicos, bailarines, cuenteros, investigadores y creadores, amas de casa, abuelos, jóvenes, vecinos, taitas³ y personas de la comunidad que ven en el arte una posibilidad de expresarse, vivir y compartir con otros.

Tales experiencias forman parte de un proceso sensible denominado –por el propio grupo– *construir comunidad tejiendo sensibilidades*, donde confluyen las historias de diversos participantes que pretenden, desde instancias individuales y colectivas, construir a través de experiencias sensibles una otra relación con el mundo, esta relación se construye y expresa a través del arte y la cultura en sus variadas posibilidades. Durante el desarrollo de

³ Se refiere a miembros con roles culturales simbólicos y de respeto por sus saberes en comunidades indígenas.

este trabajo se buscó señalar sobre las transformaciones experimentadas por los participantes del colectivo y como estas constituyen puentes desde la praxis local de una periferia urbana colombiana, para el fortalecimiento de las luchas que reivindican la construcción de un mundo diferente, el tejido de relaciones horizontales de saberes y practicas otras, así como el despertar de una conciencia crítica emergente a través de las formas del sentir y crear colectivo.

De esta manera fue construida una reflexión que busco conectar estos aspectos tan relevantes y particulares, para pensar la emancipación social desde otros lugares, en este caso desde esos lugares que configuran las referencias de marginalización, invisibilización y estigma que recaen en los imaginarios y referencias territoriales sobre las periferias latinoamericanas; como dinámicas que se encuentran en armonía con las perspectivas teóricas que debate la opción decolonial latinoamericana.

2. Desarrollo

Este trabajo fue abordado a partir de la búsqueda de referentes históricos presentes en la memoria y voces de los participantes del colectivo, pues se parte del interés por enriquecer estos debates teóricos que proponen un cambio estructural en las formas de concebir epistemologías y relaciones otras, sin embargo y aunque su alcance discursivo desborda de argumentos teóricos, sus aplicaciones en la práctica, es posible asegurar, constituyen un vacuo que en suma, es necesario eximir desde el ejercicio de contar, replicar y reflexionar sobre las fuerzas sinérgicas que revelan las acciones y alternativas que se proponen y practican del otro lado del cráter de la exclusión y la marginalidad. Por lo tanto, son consideradas como fuentes principales las voces, relatos y experiencias recogidas por los participantes activos y externos del colectivo, datos que fueron transversales y constantemente conectados con la historia del barrio y los fenómenos histórico-sociales que constituyen un abordaje en perspectiva decolonial.

Esta experiencia investigativa fue desarrollada de forma cualitativa, a través de métodos de investigación como entrevistas abiertas, círculos de la palabra y observación participante. Posteriormente fueron analizadas algunas prácticas y acciones artísticas realizadas por el Colectivo Mayaelo en relación a ejes conceptuales que permitieron dilucidar el desarrollo de diversos procesos de cuño principalmente empírico, en la deconstrucción de órdenes y

paradigmas del poder eurocéntrico, el cual descubrimos y señalamos al hacer lectura de las posibilidades que -el crear colectivo y el lugar periférico- que expresan estos procesos sensibles permiten desestabilizar y cuestionar las estructuras arraigadas al formalismo estético occidental como la forma en la que entendemos el proceso y objeto artístico, o las lógicas coloniales que establecen el orden social, cultural y económico de nuestra contemporaneidad.

Para alcanzar profundidad en estas reflexiones fue realizado un levantamiento bibliográfico pertinente y en recorte a la teoría decolonial latinoamericana, en donde fueron fundamentales, lecturas de autores como Aníbal Quijano, Walter D. Mignolo y Martín Barbero. Desde el discurso teórico presentado por Martín Barbero (2010) fue abordado, por ejemplo, la discusión de la cultura como espacio transversal para la configuración de los sistemas simbólicos, discursos e imaginarios que sustentan la matriz de poder colonial, pero también sobre esta, como lugar de la desobediencia. Por su parte, los aportes recogidos en la lectura de Walter D. Mignolo (2012) fueron fundamentales para la discusión en torno a las prácticas estéticas emergentes y decoloniales, de la misma manera que Reinaldo Laddaga (2006).

Respecto a Mayaelo son tomadas como referencias la Revista Periferia, algunos textos escritos por el grupo, reflexiones y reseñas elaboradas por los principales participantes del colectivo, varios proyectos escritos por el colectivo, bitácoras de algunas acciones desarrolladas, el blog on-line del Colectivo Mayaelo, entre otros, también cuentan las aproximaciones empíricas realizadas a través de un trabajo de campo en formato IAP Investigación-acción participativa por un periodo de cuatro meses. De esta manera el trabajo transita a través de discusiones que buscan tensionar la secularidad de conceptos como cultura, arte y periferia, a través de argumentos teóricos levantados por diversos autores latinoamericanos que alimentan la propuesta decolonial y constatándolos con los ejercicios prácticos que desenvuelve el colectivo Mayaelo.

3. Resultados

Esta experiencia tenía el propósito de sustentar qué, el vínculo entre los lenguajes del arte y lo cultural como base estructural de ejercicios de lucha y resistencia, evocan la construcción de espacios de enunciación, reivindicación y configuración de nuevas identidades autónomas, que desde el reconocimiento de saberes ancestrales y saberes otros, como prácticas sensibles con la comunidad y el territorio, son generadas configuraciones alternas y fundamentales para alcanzar una transformación social de carácter desobediente por

lo que inferimos que pueden ser puestas en diálogo con las bases teóricas de una descolonización epistémica, estética y del poder, como la propuesta por los autores abordados a lo largo del procesos investigativo.

Ahora pasaremos a señalar las fases en las que fue estructurado el trabajo, en la primera parte de la investigación, se procuró rescatar antecedentes considerados como momentos que constituyen la coyuntura decolonial en el caso Latinoamericano, buscando dilucidar las estructuras opresivas que este sistema ha ido configurando a través de la naturalización de lugares, roles y relaciones de poder, recuperando algunos canales que han sido significativos para los imaginarios sociales, la memoria popular y las luchas en la historia latinoamericana, que han permitido iniciar una trayectoria de desobediencia al poder desde las artes y lo cultural. Además, al explorar las esferas del arte y la cultura como potencializadoras en la instalación de las estructuras de poder desde el encuentro con las sociedades prehispánicas hasta nuestros días, se pretendía escapar de nociones románticas sobre el pasado, y el carácter subjetivo y especulativo de estas categorías de lo subjetivo.

También se rescatan las primeras experiencias en las que el discurso de poder es implantado y reproducido a través de la imposición de elementos visuales o de prácticas culturales, alejándonos de la noción pasiva y reduccionista del lugar del arte y la cultura. Este es uno de los principales antecedentes para comprender las prácticas de Casa Mayaelo. Ya que, desde las experiencias que han dejado diversas corrientes accionarias que se han ampliado y toman fuerza desde espacios de apertura a nuevas relaciones con lo creativo y estético, es posible percibir las resignificaciones donde la relevancia social del arte y sus dispositivos mudan y son alteradas de acuerdo a las particularidades de la actual coyuntura moderna, posibilitando el alcance de una democracia cultural más pertinente a las diversidades latinoamericanas.

En la segunda parte fueron preparados conceptualmente ejes centrales que luego serían útiles para analizar las experiencias de Casa Mayaelo en la parte final. De esta manera se presentan reflexiones en cuanto a las confrontaciones binarias (centros-periferias) que dilatan nuestras realidades, territorios e imaginarios, a través de la contextualización de la

localidad de Ciudad Bolívar⁴, territorio signado como periferia y constituido a través de una historia de lucha y procesos de organización comunitaria. Dando un enfoque significativo a las experiencias de construcción de nuevos espacios en los que se reinventan las figuras del hacer y conocer colectivo, la emergencia de otras subjetividades y las formas comunitarias de organización autónoma que se conjugan con los lenguajes del arte y lo creativo.

Por fin, la caracterización del colectivo se hace a partir de tres categorías que resultan del trabajo de campo:

-Cartografías: caminar por el barrio- desarrollado tomando tres acciones sensibles realizadas por el grupo donde fueron analizadas las relaciones que son practicadas desde la apropiación del territorio como espacio para la existencia. Este ejercicio del caminar por el barrio permitió al colectivo recoger una historia desde el sentir y las experiencias de los propios vecinos y habitantes del barrio, elementos que han sido claves en el desarrollo de sus procesos creativos y acciones de intervención en el barrio

Como segunda categoría, denominada:

-Estéticas Amarradas con Alambre- fueron analizados procesos de creación e intervenciones emergentes, porque dan validación a otras sensibilidades y expresiones que surgen desde el territorio, desde la montaña, retomando una concepción activa, participativa y descentralizada del arte.

Una tercera categoría abordada fue:

-Pedagogías Ancestrales- pues era pertinente discernir en cuanto a las problemáticas que la sociedad contemporánea ha venido presentando debido a la disociación de lo social y lo natural, también por la estrecha relación que el colectivo ha establecido al abordar saberes que se desprenden de las tradiciones y cosmovisiones de los pueblos indígenas colombianos.

En este orden serán tomados en cuenta en primer lugar, los ejercicios de cartografía social que Mayaelo ha realizado desde la autonomía, de *-caminar por el barrio-* pues se configuran como un instrumento de intervención, de conocimiento y aproximación, que les

⁴ Bogotá se encuentra dividida administrativamente por *-localidades-* sectores en conformados por diversos barrios, actualmente Bogotá está dividida en veinte (20) localidades, Ciudad Bolívar es la localidad diecinueve (19) una de las tres localidades más pobres que conforman la media luna sur de la ciudad.

permite significar procesos históricos y coyunturales de la localidad, recuperando y transformando las memorias en acontecimientos significativos y acciones sensibles para y con la comunidad.

A partir del concepto de ‘Estéticas amarradas con Alambre’, propuesto por el Colectivo Mayaelo se evidencian los principios que desarrollan y promueven a través de sus acciones y pensamiento, pues parten del querer despertar sensibilidades sociales desde el territorio y hacia el territorio, la memoria, el diálogo con la comunidad y el arte como un accionar político en la construcción de un otro mundo posible, desde la palabra, la acción, el pensamiento y la cre-acción sensible. Haciendo énfasis en la ruptura con las formas secularizadas de entender las artes, llegando a la ocupación de nuevos espacios que exceden los circuitos tradicionales del arte, reconfigurando otras dinámicas de respuesta, lucha social y política a través de los lenguajes del universo cultural.

Por otro lado se presenta lo que el Colectivo Mayaelo ha denominado como ‘Pedagogías Ancestrales’ a partir del reconocimiento de los saberes de los pueblos indígenas que habitaron el territorio antes de la esquizofrenia modernizadora, otorgándoles una validez discursiva que permea sus diálogos y propuestas, han reciclado las historias recogidas de sus caminatas por el barrio, en ejercicios cartográficos, lo que les ha permitido entender su historia, reconocer sus memorias y abrirse a un sin fin de posibilidades y de aprendizajes “otros” desde el territorio vivido. A través de una lucha autónoma que se hace inteligible en la práctica cotidiana de Casa Mayaelo, fue posible aseverar que la desobediencia a la matriz de poder colonial cobra mayor magnitud cuando alcanza una instancia colectiva.

4. Conclusiones

A lo largo de la investigación presentada, fue posible constatar un proceso de transformaciones personales que han experimentado los participantes del grupo, sus familias, los vecinos y que han tenido un alcance social relevante para la localidad y otras zonas colindantes también signadas como periféricas.

Casa Mayaelo, compone la fuerza creativa de amigos, vecinos y compañeros de clases, que, atraídos por la música, el audiovisual, las plásticas y el teatro cohesionan propuestas que les han permitido rever su contexto y tornarse actores de su vida y agentes de cambio para la localidad. El carácter espontáneo de sus acciones, diálogos, prácticas e imaginarios revela

una serie de dinámicas de resistencia, descubrimientos, de reacciones y reflexiones sobre las estructuras colonizadoras violentas y excluyentes que sin lugar a duda permean su realidad y cotidiano. Por lo tanto, uno de los aspectos más destacables de este aprendizaje consiste en reconocer la necesidad de reinventar y construir nuevas formas de lucha frente al orden de poder, a partir del ejercicio de “despertar sensibilidades”.

En este sentido el Colectivo Mayaelo, se presenta como una posibilidad en práctica de lo que plantea la literatura decolonial, como una confrontación a las dinámicas secularizadas en las que se dieron las configuraciones ideológicas sobre las identidades de los países en América Latina. Propone alternativas desde los lenguajes del arte, construye formas “otras” de existencia y conocimiento, en las márgenes periféricas de una ciudad y un país complejo que aún respira la herida de la guerra y la herencia de un colonialismo duro y coercitivo.

Estudiar la experiencia del Colectivo Mayaelo ha permitido explorar la construcción de estas formas de lucha desde la creatividad, la autonomía, la cotidianidad, a partir de la construcción de relaciones sin jerarquías, sin prejuicios con el otro y la *pacha mama* desde lugares periféricos, donde los procesos críticos, las condiciones de vida y sobretodo donde los sueños y ejercicios de lucha son constantemente ninguneados.

Dada la amplitud y complejidad e inacabado debate en cuanto a las posibilidades y los campos de acción de una colonialidad como opción alternativa al sistema mundo actual, y teniendo en cuenta que estos debates se vienen desarrollando en diálogos sur - sur, donde los aportes teóricos y las puestas en escena en continentes como África y Asia han enriquecido la literatura decolonial latinoamericana, presentando una proximidad, tanto geográfica, como cultural, distante, por lo que cabe reconocer que existen aspectos que no fueron profundizados en la investigación, ya que se priorizó dialogar con aspectos teóricos que permitieran comprender la crítica de Casa Mayaelo. Resta resaltar que el abordaje histórico relativo a Ciudad Bolívar no fue desarrollado a cabalidad, pues elaborar uno con la profundidad historiográfica de la localidad, sin duda contemplaría otro tipo de conceptualizaciones, revisión de hechos, fenómenos y conflictos.

Referencias

BARBERO, MARTIN. B. De los medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía. Barcelona. Anthropos Editorial, 2010. p. 297.

GÓMEZ M, PEDRO PABLO, MIGNOLO WALTER Estéticas decoloniales Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 2012. p. 92. En: <https://adelajusic.files.wordpress.com/2012/10/decolonial-aesthetics.pdf>

LADDAGA, REINALDO. Estética de la Emergencia. La formación de otra cultura de las artes. Adriana Hidalgo Editora. Buenos Aires, Argentina, 2006. p. 296.

QUIJANO, ANÍBAL. La colonialidad del poder y la experiencia cultural Latinoamericana. En: BRICEÑO, Roberto. (1998) Pueblo, época y desarrollo; La sociología de América Latina. Nueva Sociedad. Caracas, Venezuela. León Heinz R. Sonntag Editores. p. 29-38.

REVISTA PERIFERIA, Estéticas Amarradas con Alambre. Edición 1: Mayaelo casa de creación. Bogotá. 2016.

RUIZ, YULI. Mayaelo: Construir comunidades tejiendo sensibilidades: Prácticas y resistencias decoloniales. 2017. p. 90. Trabajo de Conclusión de Curso, Letras, Artes y Mediación Cultural. Universidad Federal de Integración Latinoamericana. 2017.