

Memorias Rurales a través del lente

Juliana Marín

Magíster en Artes Plásticas, doctoranda en Artes, Coordinadora Académica UdeA Cultura, juliana.marint@udea.edu.co

¹ Bajo este concepto en la investigación del Grupo de Memoria Histórica de Colombia (GMH) mencionan la posibilidad de hablar de la memoria histórica en nuestro país.

² Asociación Campesina de Antioquia -ACA-, <https://www.acan-tioquia.org/es/somos.html>

Hacer memoria a través de la lente de una cámara es volver símbolo de una cultura la cocina de Rosalina; con las ollas dispuestas en el suelo, sobre butacas de madera o colgadas de las paredes de tabla. Detenerse en la contemplación de las telarañas con gotas de rocío sobre el camino de herraduras de San Sebastián de Palmitas y escuchar las anécdotas de don Gabriel Valencia Ocampo, líder campesino de San Luis en el Oriente antioqueño, tres meses antes de su muerte, sentado en su cama evocando su historia y los acontecimientos de su vereda.

La imagen fija y la imagen en movimiento son documentos de memoria que más allá de presentar una realidad objetiva dan cuenta de los tránsitos del ser humano por la existencia. Cada pasaje de la vida que se ha capturado a través de la fotografía lleva el sello subjetivo del fotógrafo. De esta manera, los medios audiovisuales devienen testimonios de un momento histórico y permiten narrar recuerdos individuales sobre acontecimientos sociales. Los relatos contados a través de una lente se vuelven colectivos dada la objetividad que se le ha adjudicado a la fotografía en sus prácticas documentales, puesto que, al documentar, se busca acercarse a una realidad objetivada, no para definir que las memorias solo son aquellas que aparecen plasmadas en el papel, sino para comprender que en la imagen ocurren *memorias integradoras*¹, donde se da voz a acontecimientos y personas diversas que convergen en el mismo plano. De aquí, que por medio de estas prácticas audiovisuales sea posible documentar fenómenos sociales y producir realidades.

El 7 de junio de este año, tuve la oportunidad de moderar, en un evento en el Museo de la Universidad de Antioquia, tres experiencias de producción audiovisual ligadas al documentalismo gráfico. Cada una se enunciaba a partir del encuentro entre la imagen como hecho artístico y memoria social. La fotografía fue concebida en aquella conversación, más allá de su función de reproducción de lo real. No la observamos simplemente; la vivimos, como un medio a través del cual los dibujos con luz permiten expresar fenómenos sociales desde un punto de vista estético propio a cada proyecto, al mismo tiempo que cada fotógrafo se compromete con las historias de vida y las personas retratadas. Las imágenes de *Edinson, RED Entre Montañas y Producciones el Retorno* se convirtieron en vehículos para visibilizar la realidad de la vida rural en Colombia a partir de los mismos campesinos, quienes son los actores naturales de las fotografías y documentales.

Producciones El Retorno es un proyecto audiovisual, nacido en el área de comunicaciones de la Asociación Campesina de Antioquia -ACA-². Este proyecto tiene por objetivo promover, desde la creación audiovisual, la lucha por la recuperación de la Memoria Histórica, la defensa del territorio y los derechos humanos fundamentales del campesinado en Antioquia. *RED Entre Montañas*, liderada por Sergio Cardona Ospina, quien se define a sí mismo como montañero, narrador de la vida y las memorias del tiempo; junto a Brayan Rendón y Valentina Montoya propician la participación, la creación comunitaria, la construcción

de tejido social con estrategias creativas de relacionamiento, aprendizaje y producción de contenidos desde el arte, la cultura y las comunicaciones. Edinson Arroyo, proveniente del Bajo Putumayo, se sumerge a través de sus proyectos de investigación en los rostros, las marcas corporales, la historia de una persona y sus acciones cotidianas, para denunciar y hacer visibles las realidades del campesinado en Colombia.

Las historias contenidas a lo largo de los años en cada uno de estos procesos expresan sentires colectivos de comunidades asediadas por el desplazamiento forzado, la invisibilización y discriminación que han sufrido por parte del gobierno y por parte de los habitantes urbanos. En estos procesos audiovisuales se historia la memoria de un pueblo con lo que puede el arte: producir realidades. El arte, menciona Deleuze, es aquello que resiste a la muerte en aras de liberar la vida, de revolucionar el pensamiento para volverlo más sensible, incluso ante la experiencia de cada persona con su vida cotidiana. Las imágenes de *Edinson, RED y El Retorno*, oscilan entre el documento que pretende democratizar experiencias sociales que han permanecido ocultas, liberándolas mediante su percepción subjetiva. La fotografía documental también es un acto de creación. Sobre esto, Dragon dijo que “La realidad en realidad no existe, lo que existe es la mirada sobre la realidad”³.

Sergio, Valentina y Brayan de *RED Entre Montañas*⁴ le apuestan a destacar la cultura del corregimiento donde nacieron: San Sebastián de palmitas, ubicado a 17,4 km de Medellín. A través de las historias fotográficas y audiovisuales de RED, nos sumergimos en la contemplación silenciosa que ofrecen las montañas antioqueñas, el paso casi imperceptible del viento que, gracias a la cámara se captura en tiempos prolongados para permitir al espectador disfrutar de un paraíso natural, donde la simpleza y la majestuosidad del entorno adquieren voz propia. Sus imágenes tienen un enfoque estético donde prima la pausa, la poética del *reverdecer*⁵ (*Código QR1*) como invitación contemplativa de los detalles de todos los seres que habitan San Sebastián

de Palmitas. *RED Entre Montañas* también le apuesta a la formación sensible y cultural de su comunidad. La *Escuela Popular Montañera* es un proceso formativo a través de laboratorios creativos enfocados en los movimientos comunitarios de mujeres, campesinos, comunidad LGBTIQ+, juventudes rurales y población con discapacidad⁶, este proceso es liderado por Valentina Montoya Galeano. El proyecto *Soñadores Dejando Huella*, liderado por Brayan Rendón Gómez, se suma a dicha formación sensible, en este caso para saldar brechas generacionales y abogar por la reconstrucción y preservación de las prácticas patrimoniales vivas del campesinado palmitense.

Producciones El Retorno tiene un enfoque específico hacia la reconstrucción de la Memoria Histórica de aquellos campesinos que por años han soñado *Retornar* a sus tierras. A través de sus más de 200 producciones audiovisuales han permitido a los campesinos contar sus historias de vida, generar debate en torno a las causas de los desplazamientos forzados en Colombia y se ha ampliado el horizonte perceptivo desde un ámbito multimedia a través del cual es posible tener acceso a conocer los lugares, las historias no contadas y las formas de habitar de nuestros campesinos. Los documentales son muestra de una realidad sin maquillaje, rústica, con cámara en mano. Son testimonios directos de los campesinos que aportan a la sensibilización de una comunidad hacia su propia historia. Estas producciones audiovisuales han permitido a las comunidades entender que no están solas y que su realidad no dista mucho de otros contextos de nuestro país y del resto del mundo. (*Código QR2*)

Producciones El Retorno ha generado un amplio trabajo investigativo a través del cual han acompañado en el *retorno* a sus tierras de origen a múltiples familias antioqueñas y han permitido la sensibilización de la ciudadanía en general al presentar una visión ampliada de la vida rural. Desde su proceso pedagógico, *Escuela de creación Documental* ha propiciado espacios de reconocimiento, arraigo y mayor apropiación entre los jóvenes campesinos, quienes han empezado a documentar las

³ Alfonso Gumucio Dagron, “Epílogo. La fotografía me robó el alma”, en Beatriz E. Múnera Barbosa y J. Ignacio “Iñaki” Chávez G. (coords.), *La fotografía, un documento social* (Bogotá: Editorial Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Editorial Universidad Santo Tomás, Ediciones Desde Abajo, 2019), 157-161.

⁴ RED Entre Montañas, <https://redmontes.com.co/somos-red/>

⁵ “Camino, me adentro en este mágico mundo, para reverdecer, para conectarme, para estar. Me recargo de las energías del bosque, me permito también ser un guardián de la vida. Entiendo su función y soy parte de este ecosistema”.

⁶ RED, “Escuela popular montañera”, *Fanzine*. Proyecto beneficiario de la Convocatoria para el Arte y la Cultura. Estímulos PDL y PP Cultura. Alcaldía de Medellín, 2021

Código QR1

Código QR2

⁷ “Producciones el Retorno”, Asociación Campesina de Antioquia, <https://www.acantioquia.org/es/component/k2/item/385-producciones-el-retorno.html>

⁸ “Producciones el Retorno”, Área de Comunicaciones, Asociación Campesina de Antioquia, Observatorio Audiovisual e Investigativo sobre Procesos Comunitarios y de Resistencia, <http://elretorno.net/#3>

⁹ Edinson Arroyo, “Deleitando Culturas”, <https://www.edinsonarroyo.com/project/deleitando-culturas/>

¹⁰ Elizabeth Jelin, “Los derechos humanos y la memoria de la violencia política y la represión: la construcción de un campo nuevo en las ciencias sociales”, *Cuadernos del IDES* n.º 2 (2003): 1-27.

vivencias personales de sus familiares y vecinos⁷. Gracias a la escuela, estos jóvenes son creadores de contenidos que preservan las memorias y costumbres que se transforman de manera constante. Desde el área de comunicaciones ACA, se creó el Observatorio Audiovisual e Investigativo sobre Procesos Comunitarios y de Resistencia cuyo objetivo es

continuar con la generación de espacios de debate sobre la situación de derechos humanos que viven las comunidades campesinas y sus procesos de resistencia civil en el Oriente Antioqueño de Colombia.⁸

Las memorias del Retorno están basadas en recuerdos y experiencias personales que aunadas configuran un amplio espectro de comprensión colectiva sobre las luchas, padecimientos, peticiones, reivindicaciones y necesidades del campesinado antioqueño.

Edinson Arroyo, como fotógrafo documental, se ha encargado de resaltar las costumbres y hábitos de las comunidades afro e indígenas. Su trabajo investigativo se centra en un grupo poblacional específico, como en su serie *Deleitando Culturas*⁹ donde explora la diversidad cultural de la región del Putumayo a través de las prácticas culinarias. Aquí realiza una serie de 21 fotografías agrupadas por tríadas, en las que retrata a 7 mujeres del Putumayo, su cocina y su plato cocinado a manera de naturaleza muerta. Esta obra le permite al fotógrafo dar cuenta a través de la lente de las diversas formas alimentarias tradicionales en este departamento. Además, las imágenes pasan a formar parte de la experiencia individual del fotógrafo: probar la comida, dejarse interpelar por la narrativa de quien cocina, observar el ritual en el acto de cocinar, retrabajar las fotos para hacer mayor énfasis en determinados detalles, componer planos, buscar la iluminación adecuada y encontrarse él en las memorias de su propio terruño.

En su serie sobre la *Minería Artesanal*, realizada en Irra, Risaralda y Supía, Caldas, retrata la cotidianidad de los campesinos y campesinas que realizan minería a través de excavaciones artesanales, sin muchos protocolos de seguridad, a 300 metros de

profundidad. Aparecen en estas fotografías generaciones familiares, madres e hijos. Hay un trabajo colectivo en el que las personas se han organizado por roles dependiendo de sus capacidades: están los que pican, los que reciben los minerales, los que lavan el oro, etc. Esta investigación y acercamiento a la comunidad le permitió a Edinson enfocarse en el rol de la mujer en este tipo de minería, puesto que tradicionalmente es el hombre el que va a la mina. Sin embargo, debido al alto riesgo de esta labor, por asfixia, ahogamiento y derrumbes, muchos hombres mueren y las mujeres deben tomar el rol de mineras para obtener ingresos y criar a sus familias. Las fotografías de Edinson permiten entender visiones culturales complejas en una sola imagen o en una serie. Estos registros dejan huella en el fotógrafo. El documento visual es el resultado de la sumatoria de experiencias colectivas e individuales entre el fotógrafo y la comunidad, en donde, finalmente, lo que nosotros observamos es el esfuerzo de un individuo por brindarnos una percepción objetiva sobre su encuentro con un grupo poblacional específico.

Las imágenes de los proyectos mencionados, como productos artísticos y documentos de memoria, aluden a la búsqueda de un territorio de paz, en donde las fotografías y documentales dan cuenta de la diversidad y la diferencia que nos habita como residentes de un país mestizo y sincrético. Resaltar el valor de la diferencia permite generar actos de denuncia, no repetición y reconciliación. A través de estos procesos audiovisuales es posible sensibilizar a la comunidad en general desde el respeto hacia el otro. Estas imágenes son testimonio de un país donde hay un desconocimiento generalizado de la población urbana con respecto a la situación política, económica y social vivida en el campo. A través de estos proyectos audiovisuales, como menciona Jelin¹⁰ se hace referencia a una memoria que busca construir, que tiene un deber ligado a la pedagogía, cuya finalidad es recordar para nunca más repetir. En el caso de *Producciones el Retorno*, algunos de sus proyectos han estado ligados a los procesos de la Comisión de la Verdad, el Grupo de Investigación Hacemos Memoria, la Ruta

Pacífica, el Programa Suizo para la Cooperación de la Paz en Colombia, entre otros. Edinson Arroyo con sus fotografías documentales, participó en el 2020 en la versión número 13 de la Bienal nómada de Europa, *Manifiesta*, con su serie *Entre Cocales*, y expuso en el Museo de Antioquia su serie *Deleitando Culturas*. Además, fue ganador del concurso fotográfico *Infrarrojo* del Centro Nacional de Memoria Histórica. *RED Entre Montañas* ha participado en proyectos de Diálogos de Paz con *Convivamos*, y se encuentra iniciando un proyecto con el *Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación –ETCR–* de Dabeiba. Su labor será capacitar y sensibilizar a miembros de las FARC-EP para su reincorporación a la vida civil, a partir de los medios audiovisuales como propuesta metodológica de una pedagogía creativa.

Al observar las manos del otro, escuchar su voz, recorrer imaginariamente sus caminos a través de las imágenes presentadas, los fotógrafos y documentalistas generan archivos, obras, colaboraciones nacionales e internacionales, que llegan a construir relatos colectivos a pesar de la subjetividad impresa en cada fotografía. Los recuerdos personales no pertenecen únicamente al individuo que los cuenta o al que los registra; surgen del espacio social, de la reflexión de una individualidad y su manera de concebir el mundo en la multiplicidad. La imagen se convierte en un archivo invaluable de memoria, “es a la vez inscripción actual y signo de su otro”¹¹. El ejercicio de hacer memoria a través de las fotografías es una labor en constante reconstrucción. Incluso en el presente el recuerdo se transforma mientras está ocurriendo. En nuestra sociedad colombiana, la memoria, deviene en tejido que se abona a la construcción de una comunidad que reconozca y valore la diferencia y la diversidad de su territorio. ■

¹¹ Paul Ricoeur, “Historia y memoria. La escritura de la historia y la representación del pasado”, en Anne Pérotin-Dumon (dir.), *Historizar el pasado vivo en América Latina*, (Santiago de Chile: Centro de Ética de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, 2007), 5.

