

LA COLOMBIE

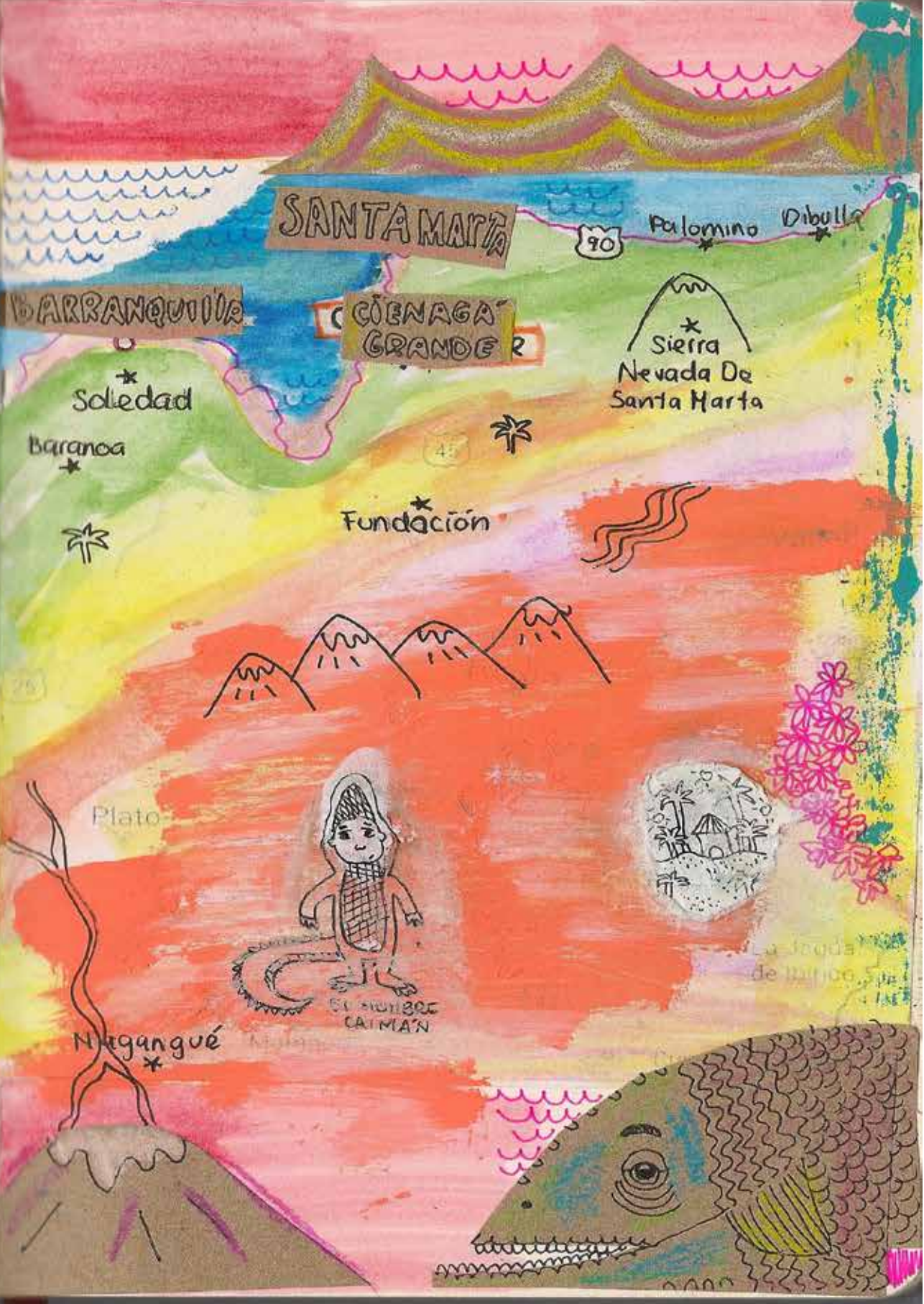
Para mi América

Berengas

Bogotá

Colombia

SANTA MARTA

90

Palomino

Dibulla

BARRANQUILLA

CIENAGA GRANDE

Sierra Nevada De Santa Marta

Soledad

Baranoo

Fundación

Plato

Negangué

EL HOMBRE CAIMAN

La laguna de Santa Marta

Basquiat
T★FAN-CLUB★

Pág.9

AMÉRICA
INVERTIDA
La separación

Pág.22

EL
TRÓPICO

La maléfica
influencia del clima

Pág.26

EL
MITO DEL
NATIVO
PEREZOSO

Somos los
"niñitos de occidente"

Pág.30

Con la sangre
Sucia

Nosotros somos
los otros

Pág.37

BORRANDO LA
MEMORIA DEL OTRO

El proyecto histórico
de los europeos

Pág.41

JESÚS
ME HIZO
ASÍ

La apropiación simbólica y
la reivindicación de lo propio

Pág.45

La lengua donde satánas,
pone su trampa

Pág.51

Todo lo
que somos
es mentira

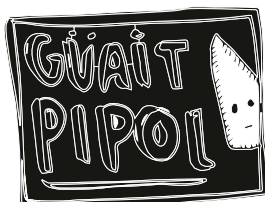
Los otros

Pág.55

Lento en el
aire y no te
entiendes

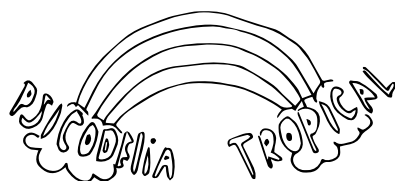
Téngase en el aire
que aquí nadie
entiende nada

Pág.59

Y la "perfección"
si existe!

Pág.67

Cuando el color importa
sin ser racista

Pág.73

Recogiendo y pegando lo
que encuentre por ahí

Pág.77

Ricura♥tropical

La construcción mental

Pág.85

Collage Ricura Tropical

Título: Ricura Tropical

Primera edición: Octubre de 2016

©Natalia Medellín Márquez

www.nataliamedellin.com

fotografías del viaje

Natalia Medellín Márquez

Diseño

Natalia Medellín Márquez

Impreso en Colombia

Se prohíbe la reproducción parcial o total de esta obra, por cualquier medio. Sin la
anuencia por escrito del titular de los derechos correspondientes.

Bogotá, Colombia

2016

Carta al lector

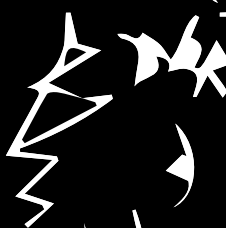
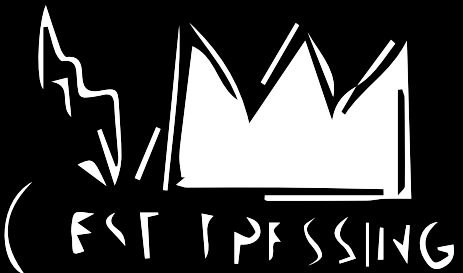
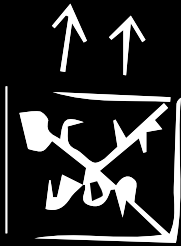
Hice un “paseito” que me gustaría compartir con ustedes, por medio de este diario de viaje que decidí llamar Ricura Tropical. Este viaje los llevara por diferentes lugares en donde cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de hacer sus propias reflexiones acerca de lo que los rodea, también podrán ver de manera abierta muchas situaciones negativas que parecen la cosa más normal del mundo.

En Ricura tropical escribo algunas de mis experiencias personales que abren paso a diferentes temas los cuales siempre me han interesado y me han causado una especie de conflicto, la mayor parte de estos últimos años. Los temas a los que me refiero son, la mirada que tenemos cada uno de nosotros sobre el otro la cual esta llena de estereotipos y me enfoco en hablar sobre dos grupos de nuestra sociedad que me entristece pero a la vez hace que me importe hablar de como se han marginado durante la historia los indígenas y los afrodescendientes. Igualmente, no quiero solo mostrarles algo negativo sino quiero reivindicar la posición de estas dos comunidades, por medio de este viaje. Además los invito a conocer cómo he tratado desde el arte dar una posición distinta al legado precolombino y africano.

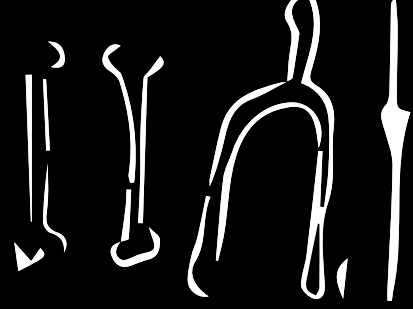
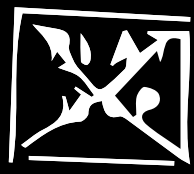
Aquí también les cuento como seguimos siendo herederos del colonialismo que cualquiera de nosotros podría pensar – ay! pero ya no somos colonia de nadie, si nos independizamos hace años!- ¡pues la verdad es que no es así!. Seguimos siendo herederos de lo que paso cuando “nos descubrieron”, nosotros somos latinos y eso quiere decir tantas cosas que ni las podemos imaginar. Decidí hablar de esto porque al viajar varias veces fuera de Colombia, por primera vez en mi vida sentí lo que es sentirse excluido, uno cree que no es posible que te discriminen porque eres blanco y no llamas mucho la atención pero, la realidad es que el lugar de nacimiento será la principal causa y el color de piel afectara la forma en que lo van a ver y clasificar a uno – no saben lo que me molesta que la gente lo excluya a uno o a los demás como si existieran niveles de seres humanos mejores que otros (“se creen la ultima coca cola del desierto”) - .

Esto es un resumen de todo lo que me molesta, me hace perder el control de vez en cuando y a veces de lo absurdo que puede ser dan ganas de burlarme, porque es verdad que la realidad supera la ficción. Aquí les muestro también mi viaje en búsqueda de una identidad como colombiana que me ha dado motivación para hacer este proyecto y compartirlo con los demás,(a veces no es nada fácil porque todos tenemos formas tan diferentes de pensar).

Dicen que viajar es la mejor forma de aprender y conocer cosas nuevas las cuales te cambien la vida, estoy de acuerdo con eso. De las cosas negativas y positivas de un viaje se puede aprender muchísimo y También con Ricura Tropical como cualquier otro viaje se van a poder divertir con este “paseito”, así que latinoamericanos, colombianos y gente de cualquier lugar los invito a que viajen por Ricura tropical.

VERSION ONE
VOLUNT (ONE)
UYF

TARTOWN D ORD CO
M AXXXX -

NEW YORK - U S A

Basquiat
FAN CLUB

"La primera vez que vi las pinturas de Basquiat me encantaron, obviamente lo que uno ve de primerazo es un juzgamiento muy superficial, pero bueno es el primer paso para que uno se enamore de algo o de alguien. Cuando mi interés empezó a hacerse más fuerte por las imágenes de Basquiat y lo quise tomar como referente para mis propias imágenes, me compré muchos libros sobre él y empecé a coleccionarlos, cada vez que encontraba uno.

Al leer más sobre lo que hacía Basquiat me di cuenta que su trabajo era aún más increíble de lo que parecía por el concepto que tenían sus obras, todo lo que él dibujaba o pintaba era enfocándose en sus raíces y en su vida como neoyorkino afro descendiente y además latino.

Me enamore de esa idea de querer reivindicar todo lo que es visto de una mala manera, en mayor parte lo que uno es como latino. El volvía a los héroes americanos representaciones de deportistas o de músicos afroamericanos que obviamente ante los ojos del gringo promedio era imposible que fueran plasmados como héroes de una nación que se considera en su mayoría blanca".

A partir de la influencia de un artista como Jean Michel Basquiat, surgieron varias ideas en cuanto a lo que pretendía desarrollar en mi trabajo. Principalmente en la idea de la reivindicación de lo marginal, a partir de las raíces a las que cada persona esta unida de acuerdo a su lugar de origen e historia.

Así, empiezo una exploración por el pasado indígena y africano que constituyen dos partes muy importantes dentro de la historia de Colombia, las cuales son herencias marginadas desde tiempos coloniales. El interés por estas dos raíces se hace aún más fuerte con el tiempo, debido a que en ellas encuentro una forma de comunicarme y expresarme con la cual me siento más a gusto y me relaciono mejor, durante los últimos años he tratado de abarcarlas de distintas formas.

Dentro de cada obra que he tenido la oportunidad de desarrollar se ha reflejado una fuerte influencia de estos temas con los cuales decidí continuar y presentar este proyecto que se titula, "Ricura Tropical". Los proyectos más significativos que me sirvieron como referencia para realizar "Ricura Tropical" son: Los Santos Muiscas, La Tierra de la Sabrosura, el Buen Salvaje y Muisquismos.

AMATEUR BOUT®

N.Y.C.

NEW YORK.

M

JEAN MICHEL BASQUIAT

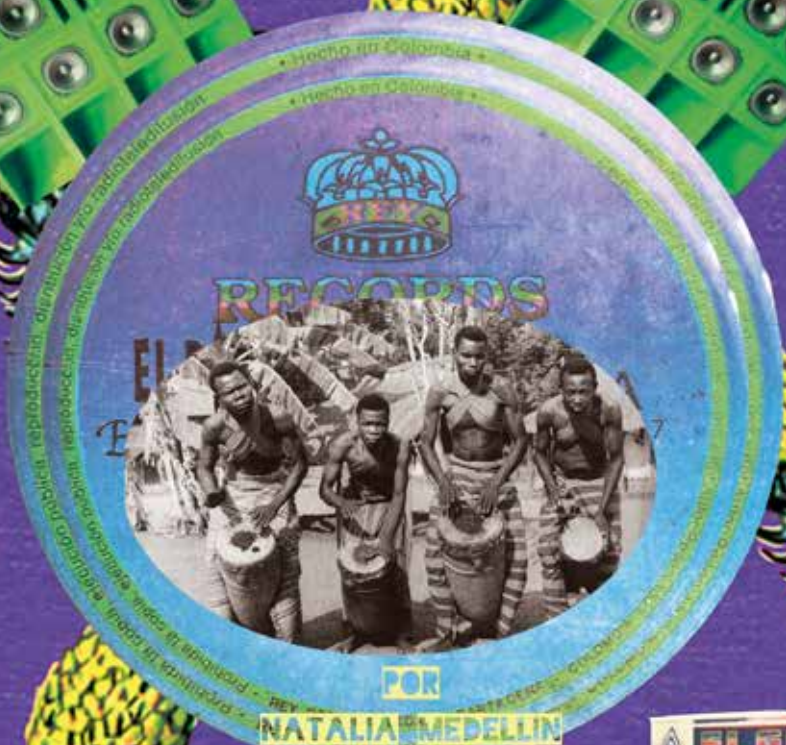
Los Santos Muisca (Estampitas de oración, 2014)

Estos santos son una serie de ilustraciones con el objetivo de realizar unas estampitas que son utilizadas para orar. La idea de estas imágenes era tomar cuatro lugares del altiplano cundiboyacense donde en el pasado habían centros espirituales muisca y los cuales fueron convertidos en iglesias católicas.

Cada imagen representa el santo oficial de una iglesia específica, combinado con una deidad o líder muisca, al cual se le daban ofrendas en este sitio. El resultado final es una imagen sincrética, tomando simbología católica y muisca a través de la imagen y la oración. Esta obra me permitió llegar a las piezas en cerámica que hacen parte del proyecto, Ricura Tropical.

La Tierra de La Sabrosura

FOR

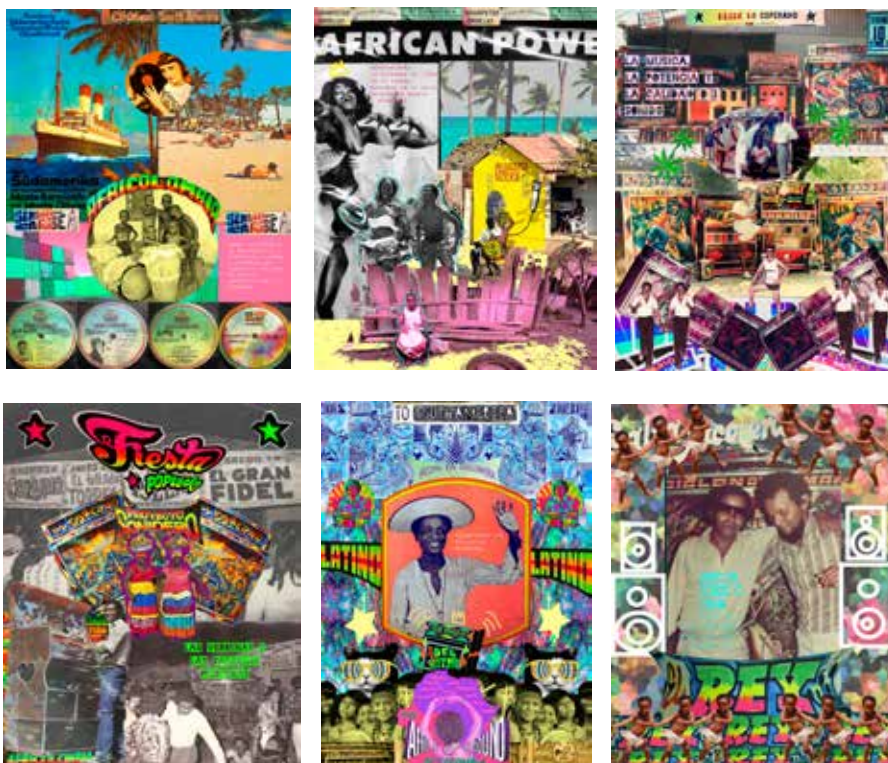
NATALIA MEDELLIN

La Tierra de la Sabrosura (libro plegable, 2015)

En este proyecto enfatice en la experiencia de la música caribeña hablando sobre la champeta y los picós¹, los cuales son muy populares en la costa atlántica colombiana. En este proyecto fue muy importante la estética de las pinturas de los picós, que suele ser de colores muy fuertes, unas tipografías específicas y el uso de imágenes populares entre otros, que dan como resultado toda una tradición de imágenes utilizadas en la costa.

Aquí también se hace evidente la imagen sincrética ya que a través de la música africana y antillana, se crean nuevas formas de música como la champeta. Por medio de la estética picotera y su sentido urbano/popular se abre un camino para explorarla, en forma de carteles hago unas representaciones similares a las de los picós para este proyecto que tienen mucho que ver con la costa caribe de Colombia.

1. En Colombia un Picó es un sistema de sonido capaz de desencadenar una fiesta descomunal!

La palabra Picó es la adaptación colombiana de la palabra inglesa Pickup que significa recoger o levantar. El Picó es un dispositivo mecánico que "recoge" la energía vibracional del movimiento de la aguja sobre el acetato y la convierte en energía sonora para poner a gozar a la gente por medio de tremendo sistema de altavoces. www.pico.com.co

Todas las Sangres

POR : NATALIA MEDELLIN

YOOKO
EDITORIAL

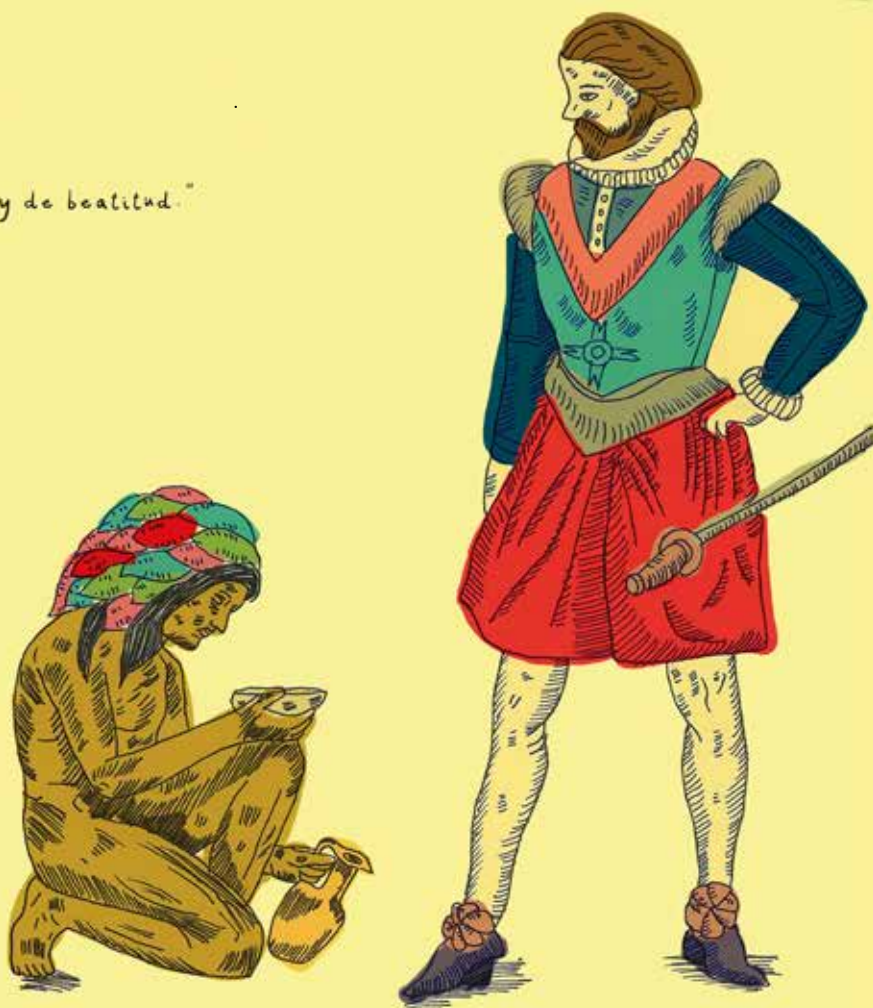
EL BUEN SALVAJE

por
Natalia Medellín

El Buen Salvaje (libro, 2014)

Ante el mundo occidental, somos una figura exótica, como si nada cambiara desde los tiempos de la llegada de Colón a América. En el "Buen salvaje" se representan los diferentes tipos de indios que describieron los europeos en sus cartas o diarios al llegar al nuevo mundo. Las ilustraciones que realice para esta publicación son fieles a las descripciones recopiladas de diferentes autores que escribían en sus bitácoras de viaje, todo lo que observaban en ese nuevo mundo, dando como resultado final imágenes absurdas y cómicas.

"Estados de inocencia y de beatitud."

La ilustraciones están acompañadas de citas textuales de algunos de los exploradores que vieron a estos nativos y escribieron acerca de ellos. Por ejemplo,

"Nativos que como salvajes, sin orden moral, ellos de cosa que tengan, pidiéndosela, jamás dicen que no; antes, convidan a la persona con ello y muestra tanto amor que darían los corazones". (Sebastián, 1992)

Este libro es una combinación de lo real e irreal, ya que todos estos imaginarios están escritos en libros de gran importancia para el mundo europeo, lo que hace que estos imaginarios sean considerados como legítimos, algo muy relacionado con el presente, ya que se continúa con las ideas equivocadas acerca de América, específicamente de Latinoamérica. Como conclusión esta publicación es la reflexión de esa mirada del otro.

DICCIONARIO

DE LA LENGUA CASTELLANA,
EN QUE SE EXPLICA
EL VERDADERO SENTIDO DE LAS VOCES,
SU NATURALEZA Y CALIDAD,
CON LAS PHRASES O MODOS DE HABLAR,
LOS PROVERBIOS O REFRANES,
Y OTRAS COSAS CONVENIENTES

AL USO DE LA LENGUA.

DEDICADO
AL REY NUESTRO SEÑOR
BOCHICA.

(QUE CHIMINIGAGUA GUARDE)
A CUYAS REALES EXPENSAS SE HACE
esta obra.

COMPUESTO
POR LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.
TOMO SEGUNDO.

QUE CONTIENE LAS LETRAS A.B.

CON PRIVILEGIO.

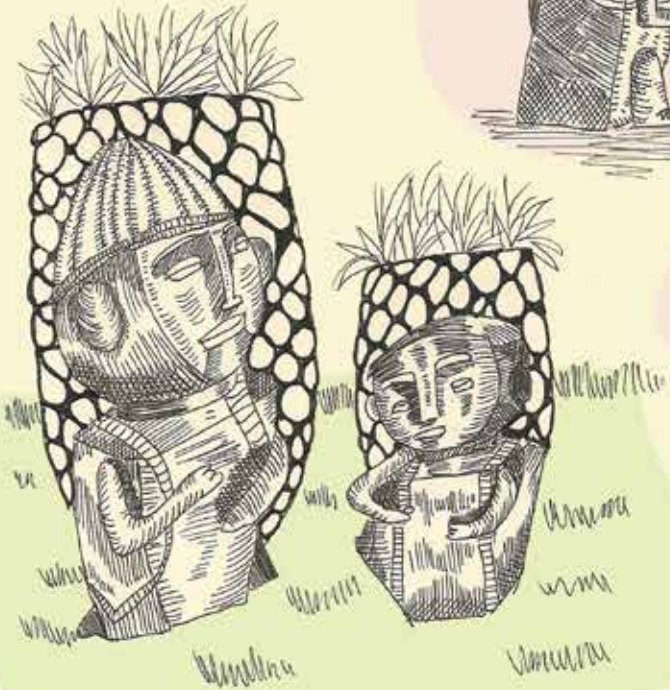
En Santa Fe: En la imprenta Real, impresores
Indios mulscas, año 1785.

POR
NATALIA MEDELLIN.

YA
NO

HABLAMOS
NUESTRA

PROPIA
LENGUA

Muisquismos (libro plegable, 2014)

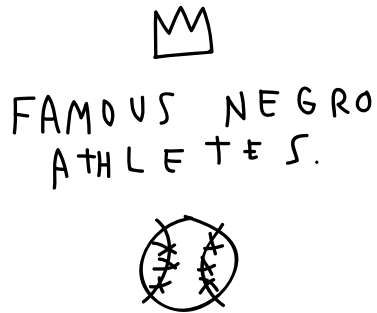
Muisquismos es un relato ilustrado basado en una historia real sobre la integración de la lengua muisca en el castellano e igualmente en el relato adicione un poco de ficción para generar formas de reivindicación. Hoy en día los bogotanos utilizamos muchas palabras que nos identifican como rolos² y sin saber, detrás de estas palabras, se esconde la historia de la colonización a nuestros antepasados muisca.

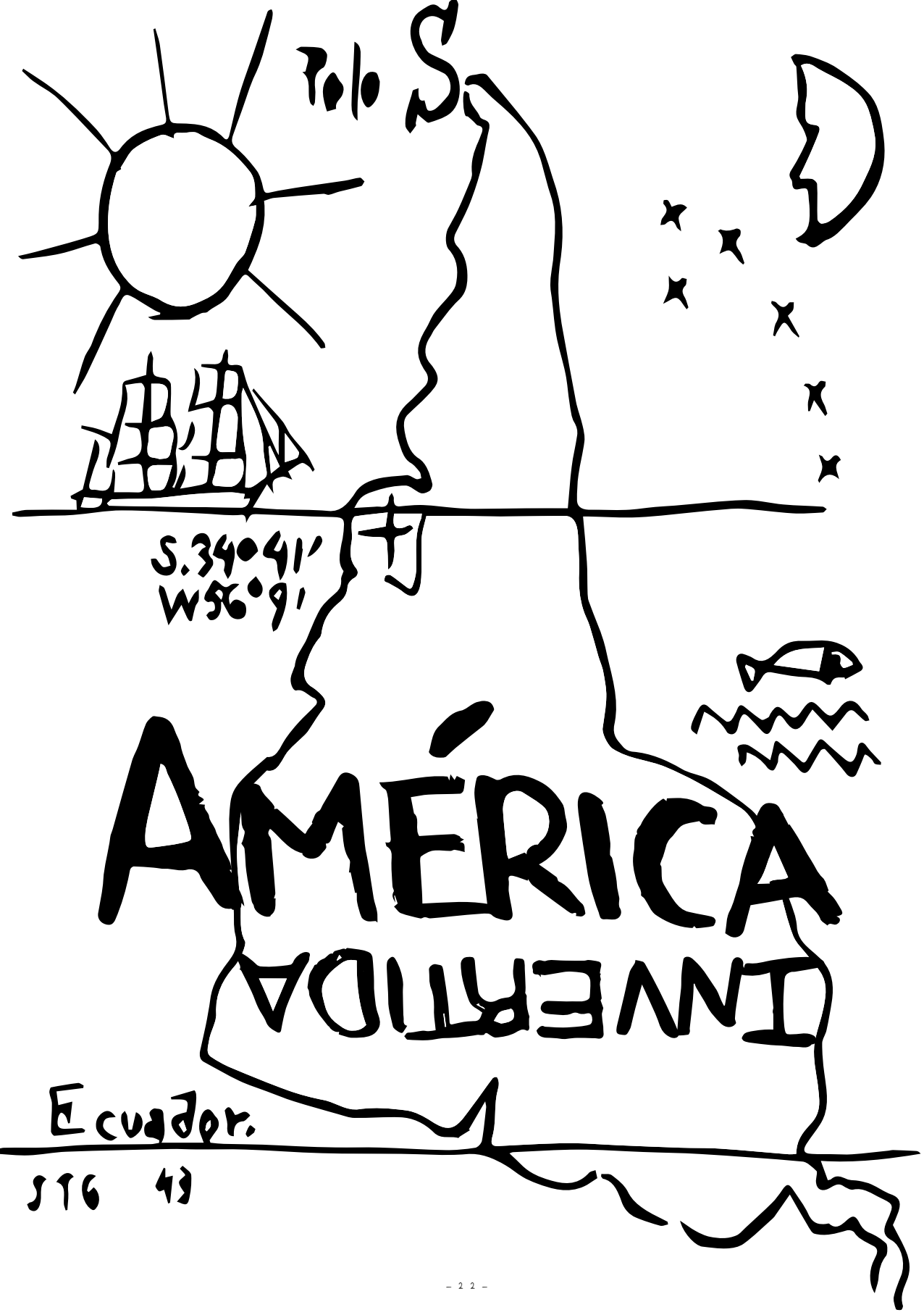
Desde el lenguaje y la forma tan característica de expresarnos, sobrevive un legado precolombino. A través de este encuentro con el lenguaje, me motivo para continuarlo en "Ricura Tropical", por medio del uso de palabras y frases utilizadas para ofender o disminuir la figura del indio, del campesino y del afrodescendiente. Por otro lado, también dentro de este proyecto se resalta la figura que cumple el lenguaje en el sincretismo de las culturas en América a través de la religión y en este caso por medio de las oraciones.

2. Rolo es alguien que nació en Bogotá o en el interior del país también se conocen como "cachaco".

Estos proyectos dieron pie para hacer algo mucho más grande y poderlo desarrollar a mayor profundidad como lo es este proyecto, Ricura Tropical, el cual es un reflejo del ámbito religioso y a la vez del sincretismo a través de la historia que existe en Colombia como lo es la conquista española.

“¿Y a usted no le enseñaron la historia de Colombia en el colegio? ¿cómo no sabe que paso hoy?– Mi papá preguntándome un día festivo, porque yo realmente no entendía que había pasado en esa fecha.”

Desde mi experiencia, no tenía idea de que trataba nuestro pasado en términos históricos antes de la colonización, pero si sabía muy bien de que se hablaba para referirse a la historia de Colombia, y es tan simple que solo hablan de la colonización española, enfatizando que los criollos querían independizarse de la corona española y de igual manera sobre la forma en que se aprovecharon de los indígenas y las negritudes.

En mi forma de percibirlo se evidencia la poca importancia que se le daba a estos dos últimos grupos y al contexto que existió alguna vez antes de la llegada de **los occidentales**³ a América. Nos educan a partir de un fragmento de la historia, en la cual se le da más relevancia al poder criollo en tiempos coloniales, por ejemplo, de cómo Simón Bolívar fue un gran héroe. Igualmente, he oído mencionar a diferentes personas, que una de las mejores cosas que nos pudo haber pasado era habernos quedado como colonia española, ya que de esta forma seríamos más “desarrollados”, también era frecuente encontrarse con comentarios sobre como nos “descubrieron” o de nuestro “atraso” en comparación a los países europeos.

Al tener una educación específica donde se enseña solo un lado de la historia se crean formas de pensar, por ejemplo la idea de Latinoamérica/Colombia como lugares atrasados a comparación de otros. También, en las formas de pensar el significado del territorio, se concibe de manera distinta, empezamos a referirnos y a percibir a “América” como si solo abarcara norteamérica sin tener en cuenta que existe el sur y el centro de un continente.

Se crea un imaginario que genera polarización en cuanto a la historia y al continente, estos son a los que llamare **ejercicios de categorización y división**, reafirmando la jerarquización entre sociedades, a partir del conjunto de rasgos que caracterizan a un individuo o un grupo con comportamientos y actitudes específicas. Existe la necesidad de identificarse a través de la diferenciación y la asociación, para una persona o un grupo específico es importante encontrar algo que los relacione para identificarse entre ellos o en sí mismos, así se obtienen determinadas características de lo propio, sea en conjunto o individual y de ahí se desprenden los comportamientos y actitudes en donde se crean maneras de juzgar al otro para hacerlo diferente y reafirmar la identidad.

3. Occidentales, se refiere al conjunto de personas provenientes de Europa en su mayoría de tez blanca e incursores de las colonias en el resto del mundo, imponiendo sus ideas sobre los demás dándoles cierto poder y superioridad sobre el resto de las personas de otros orígenes.

"La construcción psico-social no deja de ser un concepto complejo, porque intervienen en él las representaciones, que se generan en toda Sociedad, y mediante las cuales se organizan las relaciones sociales y las condiciones de existencia de los individuos y grupos. Esta construcción es un proceso de conocimiento que origina y organiza las percepciones que se tiene de las personas y que cristaliza en actitudes, valores, prejuicios y prácticas sociales. Contribuyendo a las formas de acción social, a la asignación/reasignación de roles y a la conformación de las identidades." (Sacristán)

Nosotros como colombianos y latinoamericanos somos un grupo asociado al subdesarrollo, nos reconocen como latinoamericanos más no americanos, la definición conocida por la mayor parte de las personas es que un americano es aquel que es originario de Norte América (**gringo**⁴ para nosotros). Por lo tanto estas asociaciones se alimentan con el tiempo, de otros términos y clasificaciones y es por esta razón que se hacen cada vez más validos y se reafirman como verdad.

En el momento en que nos reconocen y nos reconocemos como "tercer mundistas" y a los otros como "primer mundistas" se generan jerarquías, y con ello nos referimos al "Primer Mundo" como aquel que tiene riqueza, que es desarrollado, industrializado y libre, en cambio el "Tercer Mundo" es pobre y no industrializado, de esta forma se puede observar como se van construyendo esos ejercicios de categorización y división.

4. Gringo es la forma de referirse a alguien que viene de afuera normalmente utilizado en América latina y se principalmente hace alusión a las personas blancas de Estados Unidos. Es alguien que su primera lengua no es el español y tiene una forma de verse muy específica, de piel muy blanca, de ojos claros y de cabello rubio.

Santa cruz del islote
Colombia, 2016.

EL TROPICO

LA MALÉFICA INFLUENCIA
DEL CLIMA

Ensalada de Frutas

BEBIDAS NATURALES
COCTELES

EL TRÓPICO⁵

“Lleve repelente porque sino esos mosquitos se lo comen vivo”

“Para un Diciembre tenía que viajar a Santa Marta y por aquella época era importante que si viajabas tenías que ponerte la vacuna contra la fiebre amarilla, a mi me parecía muy normal, porque siempre escuchaba cosas relacionadas sobre los zancudos que podrían pegarte algo y era mejor evitarlo.

Así como en otras ocasiones este diciembre tenía que verificar sino me tocaba esta vacuna, después me di cuenta que en otros países la gente no tenía que ponerse vacunas para evitar ciertas enfermedades producidas por un mosquito, lo cual se me hizo súper raro porque pensé que todo el mundo estaba acostumbrado a vivir con zancudos a su alrededor.

Años después tuve que hacer escala en el aeropuerto de Miami y por todas partes habían avisos de que si usted venía de América latina podría estar contagiado con el virus del Zika y para los que viajaban hacia Latinoamérica debían tener cuidado con el Zika. Esto se suma a otras cadenas de enfermedades recientes que son causadas por mosquitos como lo es también el Chikunguña. Mejor dicho para viajar era un dilema grandísimo, entre si querías mejor ir a otro lado o ir a esos sitios donde los mosquitos infectaban a las personas y casualmente son los países más “pobres” y “subdesarrollados” o los países que tienen el privilegio del clima tropical.

Además con todo el problema del Zika, se sugería a las mujeres en Latinoamérica que no tuvieran hijos porque saldrían deformes y cosas por el estilo, a parte de ser una sugerencia para el bienestar de la madre o del hijo parecía ser una campaña para evitar los nacimientos y la reproducción de los latinoamericanos. Eso llegue a pensar después de ver y leer un par de noticias y artículos, sobre las conspiraciones y la inclusión de distintas enfermedades en ciertos países, porque parece que hasta Europa o Estados Unidos es inmune a los virus de cualquier índole.”

5.El trópico hace referencia a una parte del planeta que esta rodeada por el ecuador abarcando países de América central, del sur, África central, occidental, del este, el sur de Asia y la india. (Wikipedia)

La construcción de las jerarquías sociales siempre se va a dar a través del tiempo y por el avance de la sociedad, pero se transforma el tipo de categorización por ejemplo, Los lugares o emplazamientos geográficos donde la mayor parte de la población es afrodescendiente son los lugares más olvidados y pobres de Colombia, es por esto que las diferencias y divisiones siguen presentes en la actualidad, uno de los ejemplos que sigue reafirmando esta idea y tiene una fuerte relación con el concepto de superioridad de los europeos, es un libro que se titula "Los países tropicales" publicado en 1959 por Pierre Gourou, un francés quien se pone en la tarea de recopilar información sobre los países latinoamericanos, africanos y algunos países asiáticos y de Oceanía. En este texto Gourou realiza unas conclusiones que dejan mucho que desear, por ejemplo:

- Los países tropicales tienen una civilización atrasada, son recolectores que viven de productos espontáneos de la flora y la fauna, así son salvajes o cultivadores.
- Los países tropicales son poco poblados.
- Se han quedado en un estado rudimentario (agrícola).
- Ignoran la escritura.
- El retraso tiene una relación directa con el clima (húmedo y cálido) que limita la actividad física y psíquica del hombre.
- Pobres
- Insalubres
- Bajo nivel de vida.
- Estancamiento cultural
- No se ha podido crear una civilización superior en estos países debido al clima.

En este caso es un francés quien mira una parte del mundo considerada tropical, únicamente por sus características climáticas y su latitud, negando así las posibilidades de que algo positivo ocurra o exista y además el autor relaciona las capacidades intelectuales con la geografía. Así las personas y sus capacidades se definen por el lugar de donde provienen (en este caso los lugares tropicales).

Al igual, otra forma de clasificación es por el color de la piel y de este modo el mundo occidental define las capacidades de las personas, se puede observar como se crean categorías para compararnos y diferenciarnos, produciendo estereotipos, prejuicios y discriminación (Los países tropicales versus los países europeos).

T A G A N G A
C o l o m b i a , 2 0 1 6 .

EL MITO DEL NATIVO PEREZOSO

SOMOS LOS "NIÑITOS
DE OCCIDENTE"

El mito del Nativo Perezoso⁶

“Pues no sé, yo pensaba que Colombia era solo selva y que la gente vivía en casitas en la selva y que había poquita gente y mucho calor”- un chico español diciéndome que opinaba de Colombia.

Bienvenidos al **tercer mundo**, donde podrán encontrar :

- Diversidad de culturas y pueblos
- Biodiversidad tropical
- Centro de explotación capitalista global
- Culturas híbridas: mezcla cultural y étnica.
- Civilización mestiza y mulata.
- Pobreza
- Subdesarrollo

Disfrútenlo!⁷

A comienzos de los años 50 iniciando la posguerra se hace presente la idea del desarrollo por medio del progreso económico y de la abundancia material, en donde se crean diferentes prácticas de clasificación social y formas de cómo pensar. Con el desarrollo llega una nueva forma de dividir el mundo para clasificarlo dependiendo de su poder industrial y de su poder económico. Dando origen a uno de los términos que nos define como latinoamericanos, “el tercer mundo”⁸, con el cual se encargaron de crear diferentes discursos alrededor de este término para definirnos e identificarnos como personas y territorio.

6.El nativo perezoso es un término que se utiliza para definir un sujeto quien por las condiciones climáticas del trópico tiene una limitada actividad física y psíquica. Por lo tanto esto tiene una relación directa con el retraso (“subdesarrollo”).
7.Esta lista está hecha a partir de la mirada del occidentalismo.

8.El tercer mundo es el que abarca los países pobres, sin desarrollo industrial y avance económico en su mayoría no son libres y dependen de otros. Además tienen problemas de bajo nivel de vida, pobreza, violencia e ignorancia.

"Hay un sentido en el que el progreso económico acelerado es imposible sin ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas: las viejas instituciones sociales tienen que desintegrarse; los lazos de casta; credo y raza deben romperse; y grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del progreso deberán ver frustradas sus expectativas de una vida cómoda. Muy pocas comunidades están dispuestas a pagar el precio del progreso económico" (Escobar, 1998)

El desarrollo es un ejercicio de colonización para aquellos países que guardan un rico potencial natural y de esta manera energético. Desde el "descubrimiento" los países colonizadores se han convertido en potencias económicas gracias a la explotación minera de América del sur y esta dinámica no ha cambiado en el presente.

"Jairo Fuentes, el joven líder de la comunidad de Tamaquito, vive en los bosques del norte de Colombia. Aquí la naturaleza ofrece al hombre todo lo que necesita para vivir. Desde hace siglos la comunidad caza en las montañas, recolecta frutos y cría pollos, ovejas y ganado. Pero los recursos naturales de la comunidad wayuu están siendo destruidos por la extracción de carbón en la mina El Cerrejón: el enorme agujero, que con 700 kilómetros cuadrados es la mayor mina de carbón a cielo abierto del mundo, devora progresivamente un paisaje que una vez fue virgen. Su carbón se exporta a todo el mundo, y con él, en Alemania, Inglaterra, Israel, los Países Bajos, España, Turquía, Japón o los Estados Unidos, plantas eléctricas de carbón producen esa electricidad que hace la vida más rápida, luminosa y cálida." (Schanze, 2015)

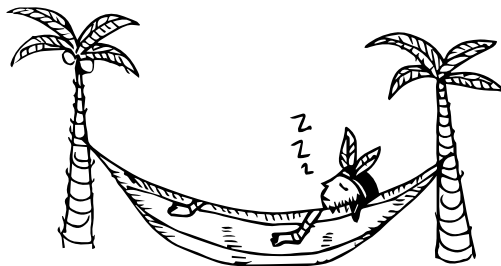
Fragmento del documental
"La buena vida" de Jens Schanze

Los occidentales esperan que las culturas milenarias de América se conviertan en "culturas más desarrolladas", con esto me refiero que tratan de introducirlos en nuevos ejercicios de poder para que supuestamente dejen de lado "su atraso", ofreciendo más comodidades y posibilidades de una mejor vida. Los occidentales son el punto de referencia del desarrollo, cuando pensamos en "ser más desarrollados" lo primero que pensamos es que debemos parecernos a Europa.

Es por esto que el término "desarrollo" es ambiguo, ya que se justifica como una forma en que las personas tengan más comodidades, facilidades y así mejore su forma de vivir, pero cuando este "desarrollo" se ofrece a favor del beneficio para ciertas comunidades como la indígena, en pro de la explotación de los recursos naturales, en donde no se genera ningún beneficio para estas comunidades, las cuales son expropiadas de sus territorios ancestrales, por lo tanto su forma de vida cambia, ya no tienen el río donde pescar, ni los peces para comer, ni la tierra fértil para cultivar. Esa es su verdadera forma de tener una buena vida, vivir de lo que la naturaleza les da, no de lo que el dinero les da (una casa con servicios públicos y un supermercado a la vuelta de la esquina).

Por medio de la explotación natural liderada por las potencias económicas surgen muchos problemas del "tercer mundo" como la pobreza, la crisis ecológica de los países latinoamericanos, la desigualdad, la violencia y los problemas sociales, entre otros. Las potencias crean la idea, que por medio de su crecimiento económico, nuestros países también crecerán bajo la promesa de que nuestro "tercer mundo" podrá llegar a hacer parte del "desarrollo". Ahora nos clasifican como países en "vía de desarrollo" y nos preguntamos ¿Cómo realmente se plantea el desarrollo en la América latina que vemos hoy en día ?

"Las representaciones de América latina como "Tercer Mundo" y "subdesarrolladas" son las herederas de una ilustre genealogía de concepciones occidentales sobre esas partes del mundo" (Escobar, 1998).

En las figuras del tercer mundo, se presentan a las personas como pobres, con muchos problemas y necesidades, incluso somos ignorantes, sin educación, tradicionalistas y para referirse a las mujeres del "tercer mundo", la representación se hace más extrema, porque se imagina a la mujer como una mujer doméstica, dependiente y victimizada a diferencia de una mujer occidental moderna, quien es en todos los sentidos independiente. Esto está ligado con la opinión de una profesora hindú de estudios de género, Chandra Mohanty, quien habla sobre la existencia de una actitud paternalista de parte de la mujer occidental frente a la mujer del tercer mundo, afirmando la idea de la superioridad occidental. (Escobar, 1998)

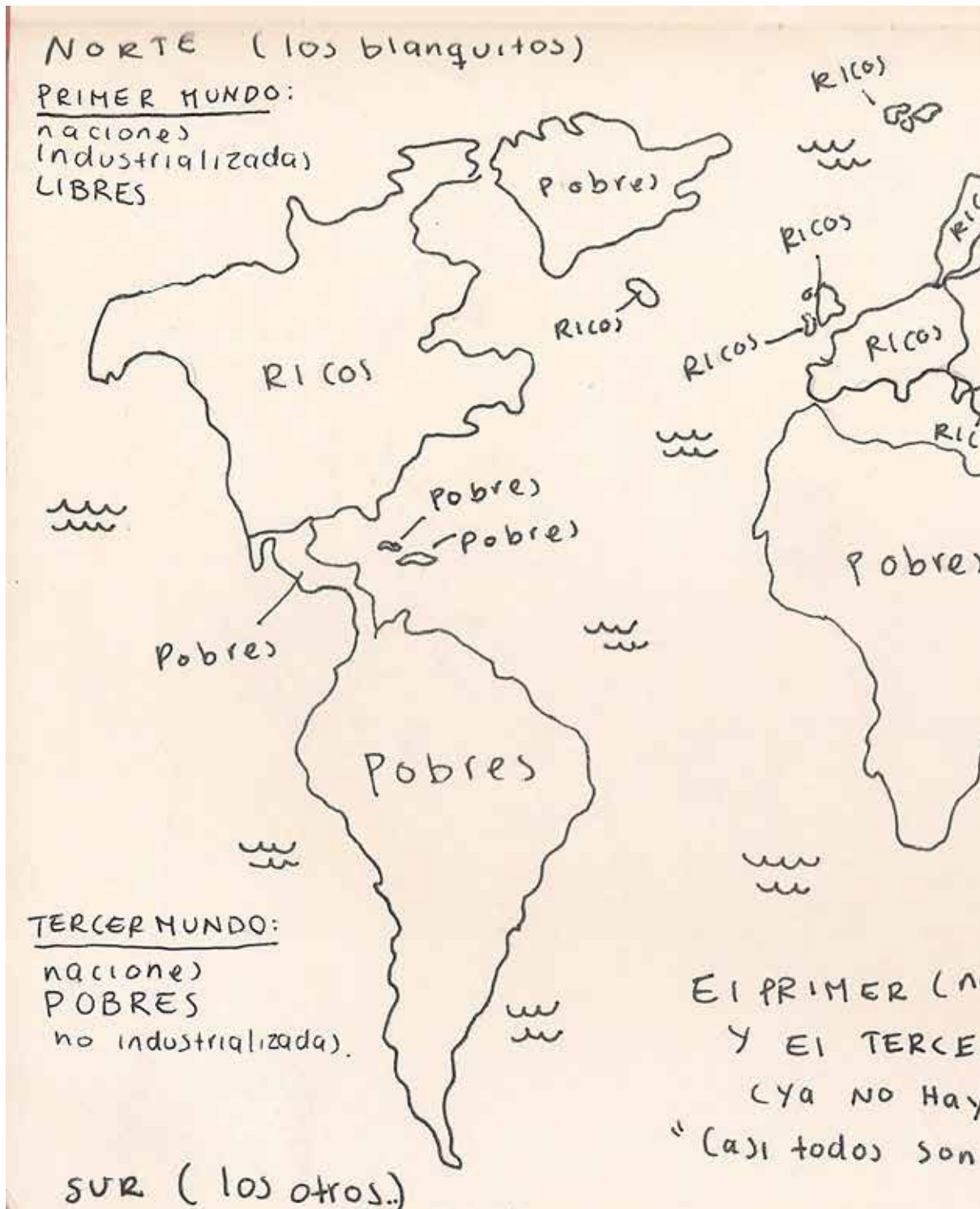
A través de las representaciones producto del colonialismo y del desarrollo, nacen figuras sobre las culturas del "tercer mundo", en donde todas se convierten en una cultura similar con características determinadas, todas negativas. Por ejemplo, para referirse a las culturas del "tercer mundo" se dice que son: impotentes, ignorantes, pasivas, pobres, hambrientas, analfabetas, necesitadas y oprimidas. El "tercer mundo" es un concepto que evidencia la dominación a través del lenguaje creyendo una mentira que a todos afecta.

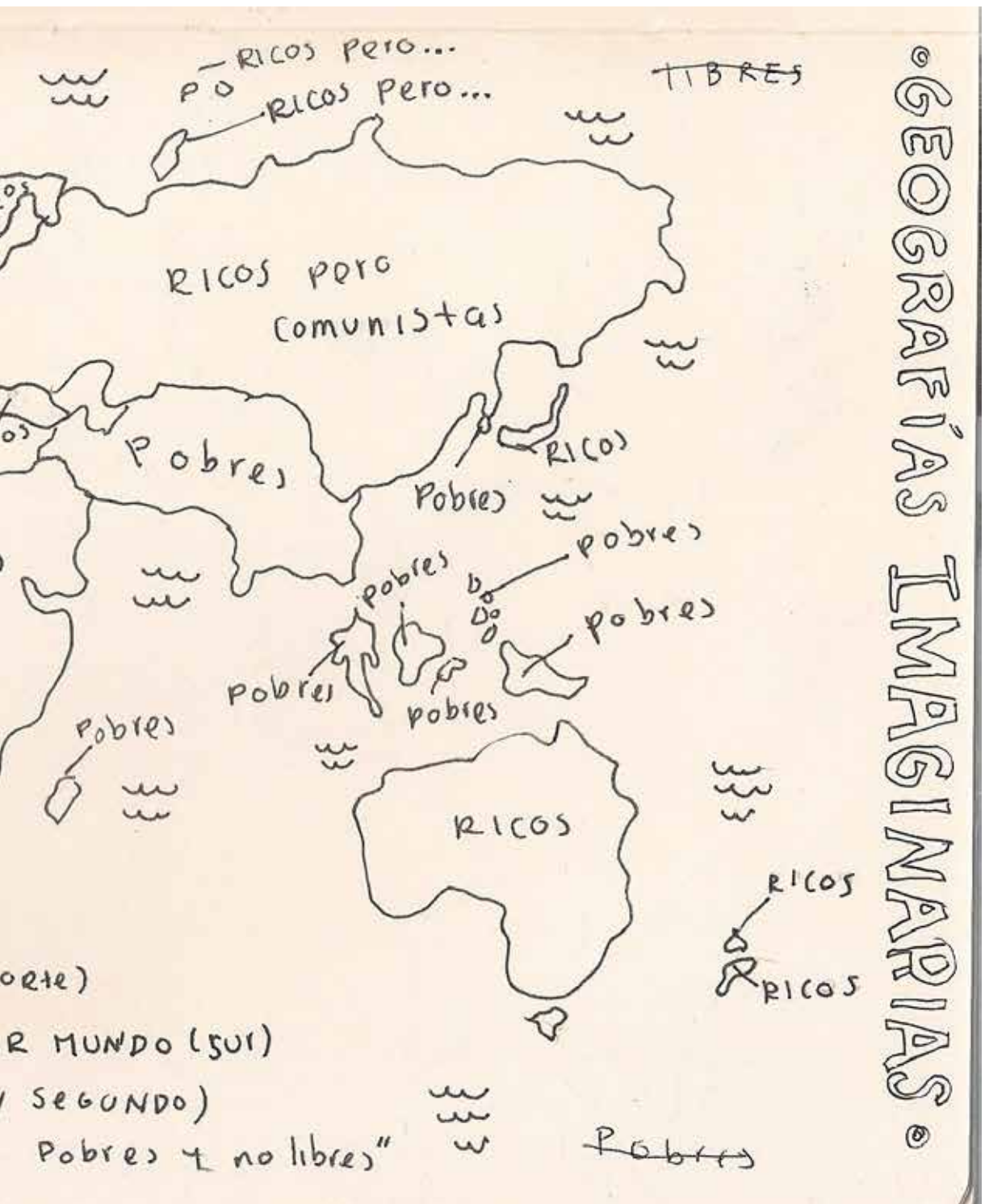

(Me estas diciendo que te comes toda tu comida, porque estoy hambriento?)

Una forma para hacer esto evidente es a través de una serie de carteles los cuales están basados en las frases más utilizadas para denigrar la imagen del otro a partir de las palabras peyorativas, en donde permanece viva la idea del colonialismo y vemos el indígena o el afro como algo negativo e inferior por medio de dichos diariamente usados (en Colombia y otros países).

Según un teórico del poscolonialismo (Homi Bhabha) quien hace referencia al discurso colonial como el discurso más subdesarrollado en el aspecto teórico dice, "resulta crucial ejercer una gama de diferencias y discriminaciones que dan forma a las prácticas discursivas y políticas de jerarquización racial y cultural" (Escobar, 1998) Bhabha dice acerca del discurso colonial, que el principal objetivo es interpretar al otro como una población degenerada en cuanto a lo racial, para justificar la conquista dirigiendo a los otros y dominándolos.

NOSOTROS SOMOS LOS OTROS

“Yo soy: bogotana, colombiana, “sudaca”, latina, hispana, latinoamericana, tercermundista y subdesarrollada....ahh y se me olvidaba aparte de todo soy mujer”.

El colonialismo es una forma de control sobre el otro, desde el dominio de la cultura y las costumbres (la memoria) del otro, borrando todo el pasado del sujeto para manipularlo al antojo del colonizador, construyendo una serie de imaginarios, representaciones ficticias y equivocados sobre el otro, para categorizar al colonizado de una manera negativa e inferior dominándolo con mayor facilidad. Se genera una dinámica como la otredad, que es *“la practica de hacer a la gente diferente para justificar su trato diferencial, fácilmente subyugando al otro y excluyéndolos del poder”*. (Demello, 2012)

Durante el siglo XVIII, bajo la soberanía española nace el concepto de pertenecer a la colonia como algo positivo y a la vez se empieza una búsqueda por la identidad, además se generan nuevas practicas de racismo en donde la limpieza de sangre va a jugar un papel fundamental, para que las personas se incluyan de manera valida en la estructura colonial ocupando un lugar en la sociedad. El resultado de esto será que el subordinado quiera participar de la colonia aunque varias cosas molesten del gobierno colonial como lo son, las limitaciones para participar de los puestos coloniales, de ser considerado un español más o de tener los mismos derechos y privilegios que los europeos.

El sujeto americano no era concebido como igual por el español, causando malestar entre los criollos y generando un nuevo discurso para reclamar sus derechos, así se deja a un lado el deseo de ser españoles para ser libres, pero estos deseos esconden la necesidad de pertenecer al mundo español como criollos que son.

Todo este proceso fortalece la falta de identidad deseando siempre ser el otro, para tener los mismos derechos y no caer en la exclusión por no tener la “sangre limpia”, se produce un síntoma que hoy en día esta presente en nuestra sociedad, seguimos siendo esos sujetos coloniales que queremos pertenecer al imperio. El proceso de colonización por parte de Europa significa llevar acabo los siguientes aspectos (los cuales fueron tomados de los apuntes que encontré en mi libreta, sobre una clase de arte colonial):

-La proyección de cómo va a ser ese mundo colonizado.

-Apropiación simbólica.

(Las imágenes cumplen un puesto esencial en la evangelización y el mando de los indígenas, en donde las representaciones del catolicismo se convirtieron en símbolos más propios de la sociedad americana.)

-Subordinación por la falta de desarrollo.

-Apropiación jurídica (la ley del otro).

-Inserción a la religión.

-“El nuevo mundo” será el apéndice de explotación del mundo europeo.

-La ley natural, reconocida por los civilizados en uso de plena razón, es la elección del bien, rechazar el mal y el cumplimiento del deber. Además del orden natural, la dominación de lo perfecto sobre lo imperfecto.

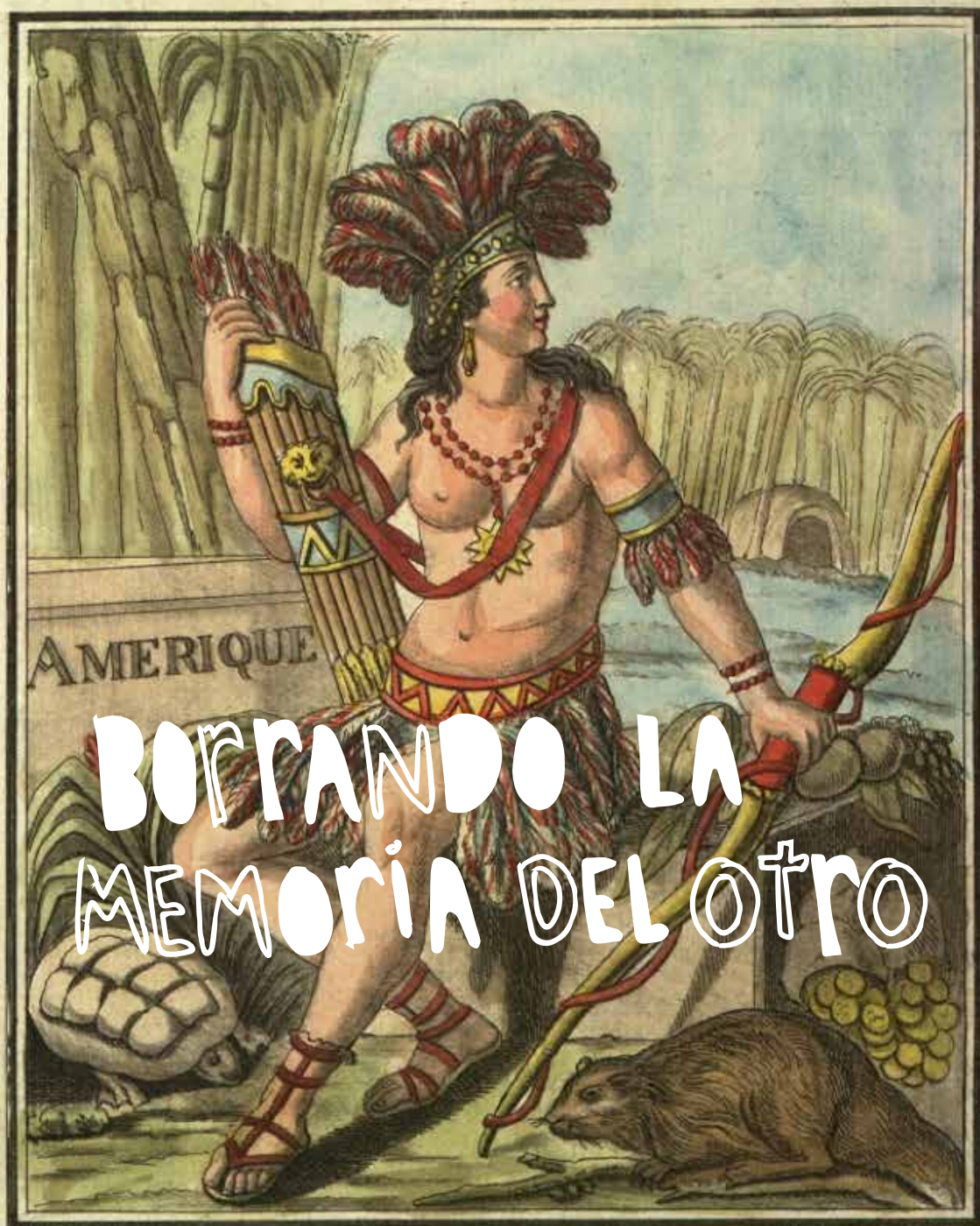
-Hacer la guerra para conseguir la paz.

-Los indios como daño potencial. No tienen lenguaje escrito así que no tienen un proyecto histórico y se convierten automáticamente en sirvientes voluntarios.

-El pasado precolombino es una ficción y un residuo.

Isla Grande
Colombia, 2016.

Rabrouse del.

St. Sauveur direcc.

Frontispice de l'Amérique

**EL PROYECTO HISTÓRICO DE LOS
EUROPEOS**

“La piel del indio te enseñara, toda la senda que
habrás de andar” (Sosa, 1966)

Desde el pasado se ha visto como el arte empieza a colonizar la memoria de las personas, con el objetivo de que el sujeto colonizado se incluya en los procesos de productividad del otro, es decir del colonizador. A lo largo de la historia la imagen ha tenido un valor importante para lograr evangelizar a la gente e impactarla para ejercer el dominio. En el medioevo se muestran las imágenes religiosas de castigos a los pecadores para mantener un control fuerte sobre la gente por medio del miedo. Las imágenes significan mucho, ya que se genera un contacto directo con los elementos como por ejemplo la idea del infierno que jamás ha sido visto y se hace tangible a través de las imágenes que recrea el hombre.

En la colonización de América una de las prácticas era introducirse en la memoria del otro, para cambiar su cosmovisión y con esto me refiero a que a través de las representaciones el español podía cambiar la mentalidad, la forma de sentirse y de ser en el mundo indígena. Por lo tanto, utilizaban las imágenes para evangelizar, haciendo creer a los indios en elementos que no existían para ellos, tales como el castigo, el sufrimiento, el infierno, en los santos, entre otros. Esto era un beneficio para la campaña colonizadora y así generaban formas de control sobre el sujeto subordinado, dejándolo vulnerable.

Con la memoria se entienden los prejuicios, lo no narrado, las valoraciones y las actitudes mecánicas, que funcionan como un tipo de brújula cultural. Estas formas de entendimiento, que guarda la memoria es la manera en que cada uno de nosotros nos enfrentamos al mundo, si esto se cambia o de alguna forma se trata de borrar, el ser queda vulnerable porque pierde la guía de su ruta para vivir. Así el sujeto queda expuesto y abierto a recibir nuevos entendimientos sobre el mundo, de esta manera es más fácil incorporar nuevas prácticas, creencias y formas de vivir (se coloniza).

En el caso de la apropiación de las imágenes religiosas como medio de colonización, utilizo la imagen del santo católico con las representaciones de las deidades muiscas para invertir el proceso de la colonización en el cual se quiso borrar la memoria indígena. Con seis piezas hechas en cerámica realizo una combinación entre santos (católico) y deidades (pagano) en las cuales doy mayor importancia a la imagen indígena y hago presente el sincretismo a manera de imagen sagrada.

El legado cultural de una sociedad no es fácil de eliminar, no todo se puede borrar culturalmente, así que el resultado de esta colonización será el **sincretismo**¹⁰. El colonizador tuvo que incorporar algunas practicas precolombinas en el ejercicio de la evangelización para acoger de manera más eficaz a los indígenas. Entonces, la colonia se define como la inserción del otro que es "menor de edad"¹¹ (el indio), para un proyecto histórico a futuro. Europa reescribe la historia de América, en cuanto a España y el territorio que colonizo este país, se introducen sus propios códigos de lenguaje que se convirtieron en la nueva forma en la que América comenzará a entenderse a si misma, dejando de lado una parte importante de su pasado.

El indio debe ser y creer en lo que se le imponga según el occidental y su cosmovisión cambia a través del catolicismo. Por tanto se empiezan a generar cambios en la estructura social y cultural de los diferentes pueblos americanos, produciendo una síntesis cultural en la que los **sincretismos** darán origen a diferentes religiones, creencias, imágenes, ritos y formas de expresarse.

Nacen figuras como la Virgen de Guadalupe, que racialmente es parecida a los nativos americanos y dentro de su historia un indígena es partícipe, es por ello que se aclimata al valle de México y así aparece la primera imagen mestiza para hacer sentir identificados a los pueblos de México con lo que traen los españoles (religión católica), acogiénola como una imagen propia en donde triunfa la imagen de esta virgen/catolicismo sobre el paganismo (se borran las memorias).

10.Sincretismo (definición de la real academia española)

Del gr. συγκρητισμός *synekretismós* 'coalición de dos adversarios contra un tercero'.

1. m. Combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones.

2. m. Fil. Sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes.

3. m. Ling. Expresión en una sola forma de dos o más elementos lingüísticos diferentes.

11.Menor de edad se refiere al indígena como alguien que no puede tomar sus propias decisiones.

"En los pueblos donde se dio la evangelización de los indios la mezcla no fue menos compleja y no es posible afirmar que el catolicismo de los pueblos americanos se parezca, a pesar de la iconografía y de la unanimidad del ritual". (Ospina, 2013)

Además del catolicismo llegaron nuevas formas de entender el universo desde África, las cuales también se mezclaron y originaron todas las creencias, rituales y formas de expresión, que hoy en día América respira cada día. La relación que tienen las imágenes dentro de este mundo colonial, es que las representaciones precolombinas y las europeas, iban dirigidas al mundo espiritual de forma ritual, por eso era tan importante lograr una relación entre el sujeto y la imagen.

En el caso de estas imágenes rituales con las imágenes de los santos, se crea un vínculo indentitario que representa la persona materialmente y las personas se pueden proyectar en este tipo de imágenes, así en lugares como Brasil se crea una forma de sincretismo, bajo la cortina de santos.

En la cual, se esconden las divinidades **Orixas**¹² de los **yorubas**¹³ (África), igualmente la llegada de esta nueva religión para América genera en el "nuevo mundo", diferentes creencias a manera de santería que se da en países como, Haití, Cuba, Puerto rico, Colombia, Venezuela, Brasil, principalmente. Lo que en un principio se da como una manera de acogimiento dentro del catolicismo, se convierte en una singular explosión de imágenes, creencias, religiones, arte y formas de expresión que caracterizaran a América por su mezcla entre diferentes continentes.

12. Los Orixás son Divinidades creadas por un único Dios Olorun. A cada Orixá le corresponden puntos diferentes dentro de las fuerzas de la naturaleza, y los arquetipos están relacionados a la manifestación de esas fuerzas. Cada Orixá tiene su personalidad y un comportamiento individual. (<https://candombleargentina.wordpress.com/los-orixas/>)

13. Los Yorubas son los integrantes de un pueblo melanoafricano, situado a sudoeste de Nigeria en la región limítrofe con la actual República de Benín, Togo y Ghana, en África occidental. Doctrina africana animista por su creencia que afirma que todo ser natural está vivificado por un espíritu, es una religión monoteísta que reconoce un solo Dios creador de todo lo existente y que posee prácticas politeístas.

ESTES ME HIZO ASÍ

**LA APROPIACIÓN SIMBÓLICA Y
REIVINDICACIÓN DE LO PROPIO**

"Mi familia es católica y por lo tanto yo también, pero realmente no he podido identificarme mucho con esto, no sé, tal vez desde pequeña sentí que era más una obligación que otra cosa. La verdad nunca entendía nada en la misa o los rosarios que hacía mi mamá con sus amigas y que a veces me tocaba participar en ellos. Lo único que hacía era repetir y decir todas las oraciones tan rápido como fuera posible, para acabar más rápido el rosario. También lo hacía mucho en las novenas solo quería leerla completa para terminarla pronto, pero nunca entendía porque la gente lo hacía con tanta pasión, aun para mí es difícil entenderlo porque jamás he sentido algo así por alguna religión y me haga sentir la fe que todo el mundo dice tener.

Durante mucho tiempo solo participe de las practicas del catolicismo porque eso era lo que hacía a mi mamá feliz (creo), pero después ya no pude más porque me estaba engañando a mi misma y peor aún mi mamá solo decía —El que va a misa sin sentirlo y comulga, está ¡pecando! — entonces definitivamente no quería seguir participando, ni pecando tras del hecho . Mi mamá siempre me dice, todo lo que soy y tengo es porque dios me lo ha dado, tengo que estar agradecida por eso y tenía que ir a dar las gracias de alguna manera. Pero bueno, con el tiempo he ido encontrando otras formas con las cuales me siento identificada. Una amiga el otro día me dijo —tu siempre hablas de indígenas— pero ¿qué hago? si me encanta la forma que tienen de ver el mundo y de vivirlo.

La religión es una parte vital de lo que nos hace como personas sociales; creer y profesarla tiene fuertes consecuencias en lo que uno es“.

"...Y nuestros antepasados, los chibchas, vieron llegar los aventureros hispánicos; aterrorizándose al principio, más cuando recibieron collares de vidrio, espejos, etc., les adoraron como a dioses). Aún perdura en nuestra sangre ese sentimiento de respeto por lo que de afuera nos viene; aun estamos dispuestos a adorar a cualquier que nos presente sin mas títulos que el haber nacido en un tierra que no es nuestra". (Olivera, 1921).

“Sólo pinto lo que veo. Quizá lo he visto o lo he sentido de forma diferente en otras épocas de mi vida, pero nunca he pintado algo que no haya visto o sentido”. Pablo Picasso

Por medio de una obra de arte se ve el reflejo del artista, quien la crea para expresar algo muy propio pero a la vez que muestre a los demás una forma de ver o punto de vista. La obra estará influenciada por el recorrido de quien la crea y seguramente va a ser clave el origen del artista, quien plasmara en la obra mucho de lo que es y lo que lo influenció en sus primeros años de vida.

En Colombia surgió el afán de crear un arte más propio desde los años 20 con artistas como Rómulo Rozo y Luis Alberto Acuña, quienes retomaron el pasado precolombino para dar vida a una nueva forma de crear en el arte colombiano donde, se puede hacer evidente lo que somos como híbridos de la historia y tener un reconocimiento válido dentro de las artes sin caer en la simple copia del arte europeo, que refleja la falta de identidad y de representación de lo que somos como artistas colombianos.

Mirar hacia el pasado que constituye nuestra memoria perdida, es en gran parte una labor que construimos día a día en busca de una identidad propia y de la tierra que es nuestra. En la búsqueda de un reconocimiento propio hay un camino lleno de obstáculos, donde fácilmente nos perdemos tratando de encontrar una forma de reconocerse que nos genere un amor por lo nuestro.

Dentro de nuestra sociedad existe una mentalidad extraña que corresponde a como valorizamos lo de afuera o lo que no es de esta tierra, pero no tenemos esos mismos sentimientos respecto a lo que es propio. Mirar, tomar, apropiarse y valorar lo que viene de afuera no está mal de ningún modo, a lo que me refiero es que no podemos pensar que eso es lo único que tiene un valor real. En la actualidad, con la globalización se abren más puertas para que cada uno de nosotros tenga un poco de cada lugar.

Entre 1920-1940, se crea **el movimiento Bachué**¹⁴ y el cual rescata las diferentes formas de la tradición indígena, que contienen nuestros países americanos. A través de los viajes y de un comentario que hace Picasso sobre el arte latinoamericano refiriéndose, a la falta de una representación que identifique el arte latinoamericano como lo hace el arte africano.

Artistas como Luis Alberto acuña empiezan su camino mirando hacia el pasado de su tierra y lo que puede encontrar en ella, retomando elementos de la mitología indígena (Muisca) y otros, para hacer una nueva exploración dentro de las prácticas del arte colombiano, al parecer hubo un gran interés por desvincularse de esos cánones europeos y lograr generar un reconocimiento más propio.

Desde el momento en que el latinoamericano trata de buscar una identidad más propia se puede retomar lo precolombino, el mestizaje, la hibridación de los mundos y así mismo el sincretismo. De esta forma podemos llegar a un lugar que sea nuestro y no de otros, que tenga una identidad con la que podamos reconocernos.

LA DE RÓMULO

La reivindicación de lo híbridos que somos, genera nuevas formas de creación y de representación. Cuando valoramos lo de acá los de afuera lo perciben y así se crean ideas superiores de lo que significa ser latino y colombiano, pienso que de estas formas podemos contrarrestar todas esas ideas coloniales que han sido impuestas e ir formando nuevas maneras de pensar para poder ir poco a poco acabando con el dilema de la identidad.

Hacer referencia al choque de tres mundos (lo precolombino, lo africano y lo colonial) y reconocer que hacemos parte de los tres mundos como latinos, es decir – yo soy indio, negro y criollo - sin ningún tipo de vergüenza y negación. Por esto una de las búsquedas del arte ha sido ver la historia para reflejar realmente la esencia del artista y su origen.

“La colonia cambio nuestra condición de un modo complejo convirtió a los criollos en criollos americanos a los hijos de los conquistadores españoles y portugueses, y convirtió en latinos a los hijos de los incas, de los aztecas y de los chibchas. No cabe duda de que habitar por siglos en un territorio termina dándole a un pueblo, como lo quería Luís Pales Matos, fisonomía de raza nueva, y por ello ningún mestizo americano se siente espontáneamente español portugués, por muy blanco que sea su rostro. Pero tampoco cabe duda de que hablar por siglos una lengua y profesar una religión confiere también condición espiritual distinta, y por ello ningún mestizo americano se siente espontáneamente indígena, por muy indios que sean sus rasgos. Un poeta declaraba su condición americana mediante estos versos:

que nuestra tierra quiera salvarnos del olvido por estos cuatro siglos que en ella hemos servido”.

(Ospina, 2013)

14. Representación expresionista del mundo indígena, del pueblo trabajador, del campesino. Grupo de pintores que a comienzos del presente siglo trató de librarse de las influencias de los movimientos extranjeros del siglo pasado, para adoptar un lenguaje propio, influido por el medio tropical colombiano. Aunque el grupo no logró crear un movimiento propiamente dicho, pues aún entre sus integrantes había grandes diferencias de estilo, sí logró el objetivo de mostrar un arte nuevo independiente, que posiblemente dio origen a muchas de las tendencias de los años venideros. El término Bachué del movimiento surgió de la escultura de la diosa Bachué que Rómulo Roza realizó para el pabellón colombiano de la exposición Iberoamericana de Sevilla, en 1929 (www.colarte.com)

**LA LENGUA, DONDE SATANÁS
PONE SU TRAMPA**

“Desde que me acuerdo de mi abuela siempre la oí hablar con términos extraños que cobraron un sentido diferente al pasar los años, la frase favorita para poder expresar su rabia contra alguien que le había hecho algo malo era decir — Este si es mucho indio! — lo decía tanto que cuando veía a alguien hacer algo maluco, solo pensaba en esa frase de mi abuela y de muchas otras personas que la utilizan diariamente, sin detenerse a pensar lo que significa realmente. No quiero decir que mi abuela lo dice porque odia los indios o algo así, simplemente son cosas que adquirimos sin pensar. ojala mi abuela no lea esto porque se pondría muy brava”.

Para empezar la imagen del indio desde el “descubrimiento” no ha sido muy positiva y ha estado llena de absurdos imaginarios. Para el europeo eran monstruos extraños, antropófagos, salvajes, niños, seres mitológicos y aberrantes. Por otro lado se le atribuye, al indio, que sus practicas culturales y de costumbres eran asociadas al mal del pecado y de satanás. Según el europeo en el indio existía, una natural inclinación por el vicio, la sensualidad, la pereza y los impulsos.

Por lo tanto referirse siempre a los indios a tenido una connotación negativa desde la manera en que los pensamos, los imaginamos, los representamos o los vemos. De ahí el origen de algunas frases o palabras que utilizamos en el presente para referirnos a ciertas personas o acciones que preferimos describir de cierta manera porque, son términos que ya están muy arraigados a nuestra cultura .

Usualmente utilizamos palabras o frases como “mucho indio”, “chib-chombiano”, “trabaja como negro” y “malicia indígena” , entre otros. Las usamos para referirnos a los otros de manera negativa, pero estas palabras tienen un origen y se refieren a algo especifico que a veces ignoramos, además detrás de esto existe la practica discriminatoria.

Mucho indio= Es un salvaje, sin dominio de sus capacidades quien come hasta humanos, es impulsivo y sin dirección como un niño malcriado.

Chibchombiano= Sujeto de origen colombiano pero en la forma peyorativa, ya que es para referirse a ese sujeto quien es "muy colombiano" pero a lo chibcha/indio, que sigue siendo el salvaje o quien anda atrasado a comparación de los demás y se comporta de ciertas maneras que pueden ser jocosas.

Trabaja como negro= Se refiere al trabajo de esclavo y sirviente que cumplían los africanos durante la época colonial .

Malicia indígena= Es esa persona que es despierta o **avispa-da**¹⁵ y de gran imaginación, para sacar el mejor provecho en pro de si mismo, sin importar el medio para lograrlo. En consecuencia esta sagacidad, no es para fines positivos y es muy celebrado en Colombia. No importa que se obre mal siempre y cuando se haga lo que se debe hacer aprovechándose de los demás , la ley del más "fuerte".

Pero no todo puede ser negativo (refiriendome al origen, no al significado), dentro de nuestro español "latino" por ejemplo, a través del tiempo he descubierto muchas palabras que diariamente usamos y en algunos casos compartimos con otros países latinoamericanos, existen muchas palabras que deben su origen a lenguas africanas e indígenas. Por ejemplo:

Chévere= palabra originaria de África de lengua **Efik**¹⁶ introducido en Cuba a comienzos del siglo XIX por inmigrantes africanos provenientes de Nigeria.

Gueva= De origen muisca de la palabra "ueba" que significa entrometido o forastero pero en el presente se entiende como estúpido.

15. Avispado es un individuo que es ágil y rápido de mente.

16. Idioma Efik, Era el principal dialecto de la lengua Ibibio-Efik, siendo utilizada como segundo idioma por cerca de dos millones y medio de personas, aunque en la actualidad parece que el Ibibio está ganando más terreno. Es una de las lenguas oficiales de Nigeria

Todo el tiempo sin tener conciencia, de algún modo ese pasado que a veces negamos se hace presente de las formas más simples, en estas palabras se guarda la historia de un continente y de un país que no perdió su memoria del todo y con estas palabras nos podemos expresar mejor, nos hace identificarnos de donde venimos y nos da un sentido de pertenencia.

Encontrarse con estas relaciones del pasado y del presente en cosas tan simples que se utilizan diariamente, se hizo más clara después de haber estudiado las palabras que utilizamos en Bogotá y entender su origen muisca. Una de estas relaciones que vemos diariamente sin darnos cuenta es la palabra, "Bogotá" la cual procede en lo indígena (viene de la palabra Bacatá la cual se designaba para nombrar la capital de los muisca).

Después en Cartagena, en el free walking tour el guía hablo de las palabras que frecuentemente utilizan los costeños e hizo referencia de cómo estas palabras tan arraigadas a la costa caribe de Colombia, tenían su origen en todas las lenguas que llegaron con los esclavos traídos desde África.

Ejemplos:

"Guineo - fruto del banano, de pulpa blanca, que puede comerse crudo cuando ha madurado

Ñame - raíz tuberculosa comestible

Ñoco - persona a quien le falta un dedo, una mano o un brazo"

(Diccionario de Africanismos)

GUINEO

En resumen la historia se esconde detrás de las palabras y con el lenguaje se representa la idea de sincretismo, por medio de las lenguas africanas, el castellano y las lenguas indígenas resultando en lo que se denomina hoy en día, lenguas criollas. Por ejemplo, el Palenquero que en la actualidad sigue siendo vigente es un permanente recuerdo de la resistencia y revolución de los negros cimarrones en su lucha por ser libres.

El Palenquero como lengua criolla aún permanece viva en Colombia gracias a la herencia que guarda San Basilio de Palenque. Aquí nos podemos encontrar con la forma de sincretismo más evidente en un pueblo que mantiene sus raíces con África y al pasar el tiempo se crean formas maravillosas en las cuales podemos ver la historia de esta tierra. Buscando imágenes sobre Palenque me encontré con la grata sorpresa que ellos tienen oraciones católicas en lengua palenquera y esto me hizo desarrollar un bordado que hace parte de Ricura Tropical en el cual tome elementos simbólicos como lo es el encaje que significaba en tiempos coloniales la limpieza de sangre.

Todo lo que somos es mentira

LOS OTROS

"Soy blanca (como la leche) que parece de afuera , que es más alta que el promedio, la que no es para nada india (tal vez el pelo liso es de india) y la que mucho menos puede tener raíces afro (ni un crespo en la cabeza). No creo que tenga que llevar en mis genes lo afro o lo indio para hablar de estos temas, simplemente el hecho de haber nacido en Colombia me da el derecho de aceptarme e identificarme con el indio, el negro y el español colono.

—Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron.— Así dice la canción Latinoamérica de Calle 13, cuando la escucho pienso que es una canción llena de verdades, somos todo lo que quedo y no importa como me vea, para defender lo que creo y para ser lo que quiera ser.

Yo no puedo ser la ricura tropical porque, para los demás yo no tengo nada ni de rico, ni de tropical".

story of my life 🙄

@voodonib

La historia de mi vida --
así que eres latina
porque eres blanca?

Como sociedades americanas que fuimos colonizadas por los europeos, tenemos un pasado que no se puede negar. Somos el resultado de la historia en la cual se encontraron dos mundos desconocidos uno del otro (América y Europa) convirtiéndonos en los hijos de otro madre, de España como dicen por ahí de la "madre patria".

Para algunos este pasado es oscuro y para otros no tanto, esto se deriva en distintas formas de pensamiento en el presente, donde el origen del **poscolonialismo**¹⁷ tiene una fuerte importancia, ya que se origina como base de ese residuo de la colonia europea y el malestar de la sociedad con el dilema de la identidad. A todos nos pasa, que queremos sentirnos orgullosos de lo que somos y de lo que tenemos, sentimos el deseo de reclamar nuestra identidad cultural.

Por medio de la crítica a esa colonización y pérdida de la memoria para construir nuevas formas de identidad nacional, reconociendo lo que fue la colonización y como se crean nuevos medios y maneras de descolonización para generar una reafirmación de la herencia cultural.

"Los nadies: los hijos de nadie, los dueños de nada.

Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre,

muriendo la vida, jodidos, rejodidos.

Que no son, aunque sean.

Que no hablan idiomas, sino dialectos.

Que no profesan religiones, sino supersticiones.

Que no hacen arte, sino artesanía.

Que no practican cultura, sino folklore.

Que no son seres humanos, sino recursos humanos" (Galeano, 2000)

17.El poscolonialismo, también conocido como teoría poscolonial, trata de un conjunto de teorías que lidian con el legado de la colonización española y portuguesa desde el siglo XVI hasta el XIX (si bien las posesiones españolas de ultramar no eran consideradas "colonias", sino una extensión de la propia España con igualdad de derechos que los peninsulares, a diferencia de otras ya sí "colonizaciones"), o con la británica y francesa durante el siglo XIX. Como teoría literaria, o postura crítica, trata la literatura producida en países que fueron o son aún colonias de otros países. También analiza los efectos del conocimiento producido en los países colonizadores sobre los países colonizados, o sus habitantes. La teoría poscolonial formó parte de las herramientas críticas de los años 1980. Esta trata muchos aspectos de las sociedades que han sufrido el colonialismo: el dilema de constituir una identidad nacional al despertar del yugo colonial, la manera en la que los escritores de países colonizados intentan articularse e incluso celebrar sus identidades culturales y reclamarlas a los colonizadores, los modos en que el conocimiento de los países colonizadores ha coadyuvado a elaborar una determinada subjetividad en los colonizadores (la perpetuación de las imágenes de los colonizados como seres inferiores), pero también el modo en que ese conocimiento ha generado también revueltas anticoloniales. (definición de Wikipedia)

T A G A N G A
C o l o m b i a , 2 0 1 6 .

Tente en el
aire y no te
entiendes

**TÉNGASE EN EL AIRE PORQUE
AQUÍ NADIE ENTIENDE NADA**

Espanol con India.
Mestizo.

Mestizo con Español.
Castizo.

Castizo con Española.
Español.

Español con Negra.
Mulato.

Mulato con Española.
Morisco.

Morisco con Española.
Chino.

Chino con India.
Salta atas.

Salta atas con Mulato.
Lobo.

Lobo con China.
Gibaro.

Gibaro con Mulato.
Albarazado.

Albarazado con Negra.
Canbufo.

Canbufo con India.
Sanbago.

Sanbago con Lobo.
Colpanulato.

Colpanulato con Canbufo.
Tente en el Aire.

Tente en el Aire con Mulato.
Nose comiendo.

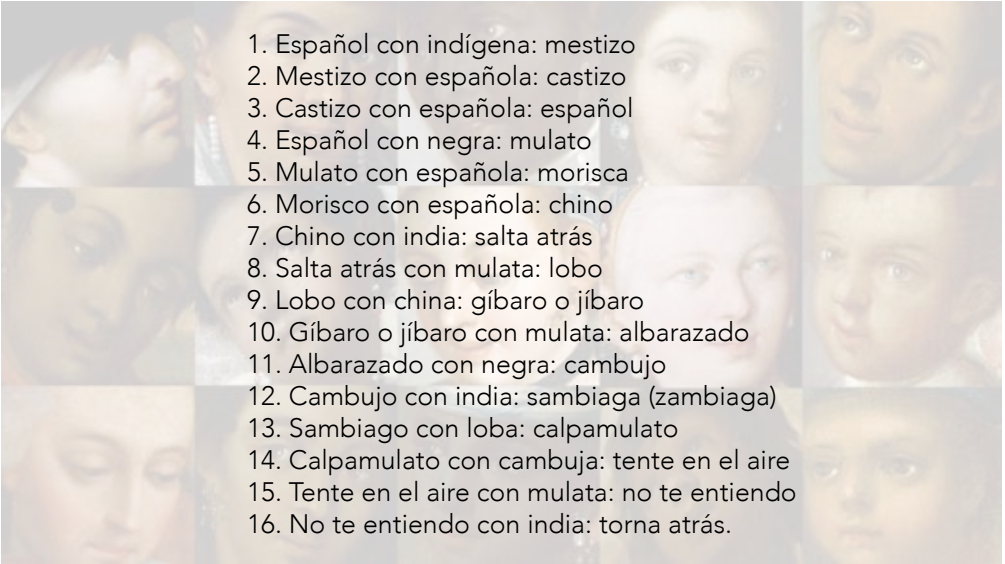

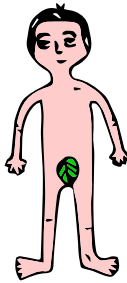
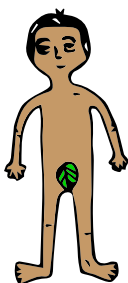
Nose comiendo con India.
Tornatraz.

"La apariencia importa más de lo que uno cree y obviamente el color de la piel es un rasgo que uno destaca. En la peluquería la chica que me depila es chocoana y me dijo —ay! Es que con esa blancura suya todos los colores le quedan bien— y yo no quise decir nada porque no me gusta que la gente hable del color de la piel, también otro día una amiga me dijo —nooo pero no te bronceaste nadaaa, vas a la costa y no te sirve de nada sigues igual de blanca, mi amigo y yo vimos una foto tuya en vestido de baño y no podíamos creer esa blancura tuya! No podíamos con eso,— como si fuera malo ser blanquito como el queso".

Hablando de los colores de piel, fijarse en ellos es una cosa de años, empezando que durante la colonia existía algo llamado castas y con ellas se daría origen a un "sistema de castas" y a la "pintura de castas".

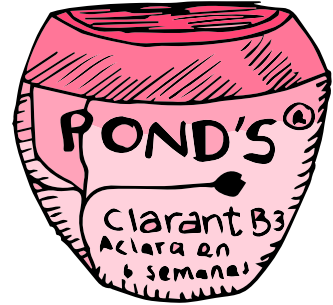
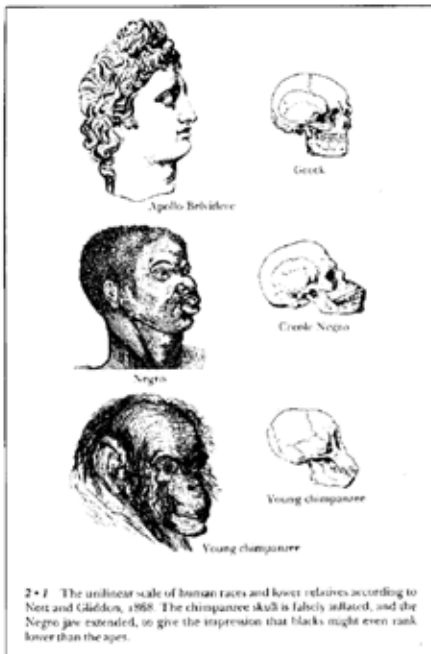
Las dieciséis combinaciones principales del sistema de castas colonial:

-
1. Español con indígena: mestizo
 2. Mestizo con española: castizo
 3. Castizo con española: español
 4. Español con negra: mulato
 5. Mulato con española: morisca
 6. Morisco con española: chino
 7. Chino con india: salta atrás
 8. Salta atrás con mulata: lobo
 9. Lobo con china: gíbaro o jíbaro
 10. Gíbaro o jíbaro con mulata: albarazado
 11. Albarazado con negra: cambujo
 12. Cambujo con india: sambiaga (zambiaga)
 13. Sambiago con loba: calpamulato
 14. Calpamulato con cambuja: tente en el aire
 15. Tente en el aire con mulata: no te entiendo
 16. No te entiendo con india: torna atrás.

El sistema de castas colonial surge en la conquista de América donde los españoles crean un orden basado en la desigualdad étnica para generar una jerarquización social dominada por los europeos. Por lo tanto, se generan conceptos como la "limpieza de sangre", que dependerá del color de cada persona y sus antepasados. Así la "identidad racial" tendrá que ver con su posición socioeconómica determinada como estratos sociales, este sistema de castas ayudaba a los españoles a tener un mayor control y poder sobre el resto, a través de su "sangre limpia", ya que tenían mayores derechos. A partir de todo este sistema nace otra idea, como la del **"blanqueamiento"** donde era posible limpiar la sangre, para esto debían incluir en la descendencia "sangre blanca" o también por medio de las uniones entre personas de una casta más noble para "limpiar" la sangre.

Con el sistema de castas se habla de la "identidad racial", mencionado anteriormente en donde se empezara, a entender los orígenes del concepto de raza y racismo dentro de la sociedad colonial.

"El concepto de "raza" fue especialmente predominante en la antropología física del siglo xix y la primera mitad del xx. A partir de la segunda mitad del siglo xx, con la segunda revolución darwiniana (o llamada síntesis evolutiva), el concepto de población comenzó a reemplazar en importancia al de raza".
(Morales, 2000)

Según la Real Academia Española la definición de «raza» es:

raza¹

"Del it. razza, y este de or. inc.; cf. ingl. y fr. race.

1. f. Casta o calidad del origen o linaje.
2. f. Cada uno de los grupos en que se subdividen algunas especies biológicas y cuyos caracteres diferenciales se perpetúan por herencia.
3. f. Calidad de algunas cosas, en relación con ciertas características que las definen.

raza humana

1. f. humanidad (género humano).

de raza

- 1.loc. adj. Dicho de un animal: Que pertenece a una raza seleccionada".

La raza es un termino utilizado para referirse a las características físicas de una persona, determinando el carácter moral e intelectual de la misma, relacionado con los obstáculos del progreso humano que hacen referencia al tema del "trópico", donde los lugares y su situación ambiental o climática originan un tipo de sociedad que degradan la evolución del humano. Aunque pueda entenderse esto como una sustentación científica, la verdad es que desde el ámbito de la ciencia se convierte en un tema con mayor ambigüedad.

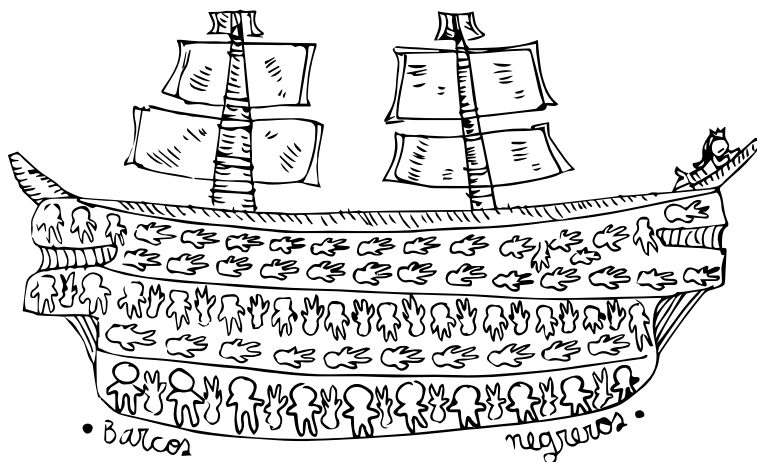
*"Científicos en el S.XVIII y el S.XIX sugirieron toda clase de teorías para explicar y justifican la esclavitud. Por ejemplo, los científicos y filósofos debatieron sobre el origen de las razas: una teoría, conocida como **el monogenismo**, el cual dice que todos los humanos se derivan a partir de la misma fuente, pero que los no blancos se degeneraron a través del tiempo. Otra teoría, llamada **el poligenismo**, proclama que todos los humanos descienden desde diferentes fuentes y en realidad se componen de diferentes especies. La ultima teoría fue más popular entre los países dueños de esclavos como en las Américas. Usando los animales (especialmente monos y simios) para referirse a los africanos e indicar que los africanos y afro americanos eran más cercanos a los animales que los blancos, asegurando su superioridad sobre los negros". (Demello, 2012)*

Se podría decir que designar la palabra "raza" es dudoso, biológicamente provenimos de una misma descendencia que se origina en África como homo sapiens (teoría darwiniana). En teoría ser diferente de raza no es posible en tanto tengamos el mismo repertorio genético como especie humana, lo cual prueba que compartimos un origen en común, somos de la misma especie, porque somos todos seres humanos (raza humana), aunque cada uno de nosotros se caracteriza de formas distintas (el físico o la apariencia) pero seguimos siendo humanos.

Bajo la idea de la diferenciación y de la clasificación de todo lo que existe, se encuentra la necesidad de separarnos, partiendo desde la idea de la "raza". Pero ¿realmente este término significa algo para nosotros o más bien es real su existencia?, a lo largo de la historia se han masacrado y violentado diferentes personas alrededor del mundo solo con la excusa de que son de una "raza".

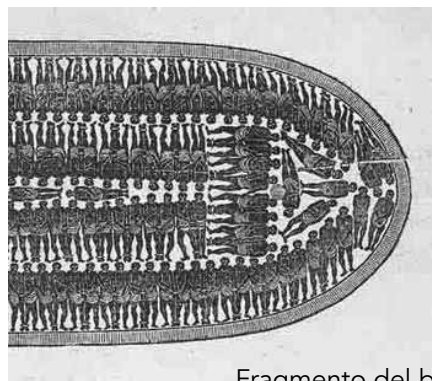
"Los afroamericanos no solo fueron pensados como animales; ellos fueron tratados como animales. Para tratar al humano como animal se empieza por llamarlos animales, un modo de degradarlos y deshumanizarlos. Los esclavos africanos fueron encadenados y amordazados como animales, golpeados como animales, marcados como animales, y comprados y vendidos como animales; a ellos les quitaban sus hijos como animales y su humanidad e individualidad era ignorada, así como los humanos lo hacen con los animales. Ellos eran una propiedad de igual forma que un animal, y legalmente podían ser asesinados si así su dueño lo quería, igual que un animal. Numerosos africanos murieron en tránsito desde África hacia América". (Demello, 2012)

El humano se excusa detrás de el origen que tenga cierta persona o de su apariencia para generar un argumento, de porque esa persona no es igual, bajo la influencia de los conceptos eurocéntricos u occidentales donde todo lo que es diferente es poco valido y no puede ser visto con importancia.

Hice un recorrido por la costa caribe de Colombia en donde pase por Cartagena, Isla Grande, Santa Cruz del Islote, Múcura, Tintinan y Santa Marta, fue una experiencia realmente enriquecedora. De alguna forma me empeñé en ir al Islote que es la isla más poblada del mundo, me llamaba la atención y sabia que allí iba a encontrar algo realmente importante sobre mis intereses para hablar de lo tropical y del mestizaje.

Me encontré con algunas sorpresas, como Isla Grande donde en el pasado llegaban **los barcos negreros** para engordar a los esclavos que venían de África y llevarlos a Cartagena, en esta isla había pintado un mural representando la llegada de la cultura africana a Colombia, percibí un sentido de la identidad en ellos, donde tienen claro quienes son y que hacen en esta isla.

El pasado africano se siente más presente en Cartagena, porque fue uno de los principales puertos para la llegada de los esclavos negros y se dio toda un mezcla cultural en este lugar, que hasta el día de hoy tiene una presencia muy clara de ese legado africano, **el caribe y el pacifico Colombiano representan el pedacito de África que nos trajo la llegada de los conquistadores a América.**

Fragmento del barco
negrero brooks

La presencia de África se esparció por todo América y tuvo una influencia más fuerte en los puertos de entrada al continente americano, por eso Cartagena guarda en sus calles toda una historia de cómo y qué paso con aquellos, que llegaron de afuera para establecerse en el "nuevo mundo". En lugares así, se puede entender la idea de que nosotros ni somos españoles, ni somos indios, ni africanos por completo, tenemos un poco de cada uno de ellos y como construcción de la identidad ha sido un tanto complicado entendernos como sociedad.

Al hacer uno de los *free walking tours* que tiene Cartagena para los visitantes extranjeros o del interior, mencionaban demasiado la palabra "raza" para referirse a todas las personas que conformaron la historia de Colombia y Cartagena, claro que no podemos concebir un indígena o un negro sin hacer mención de que ellos son una "raza".

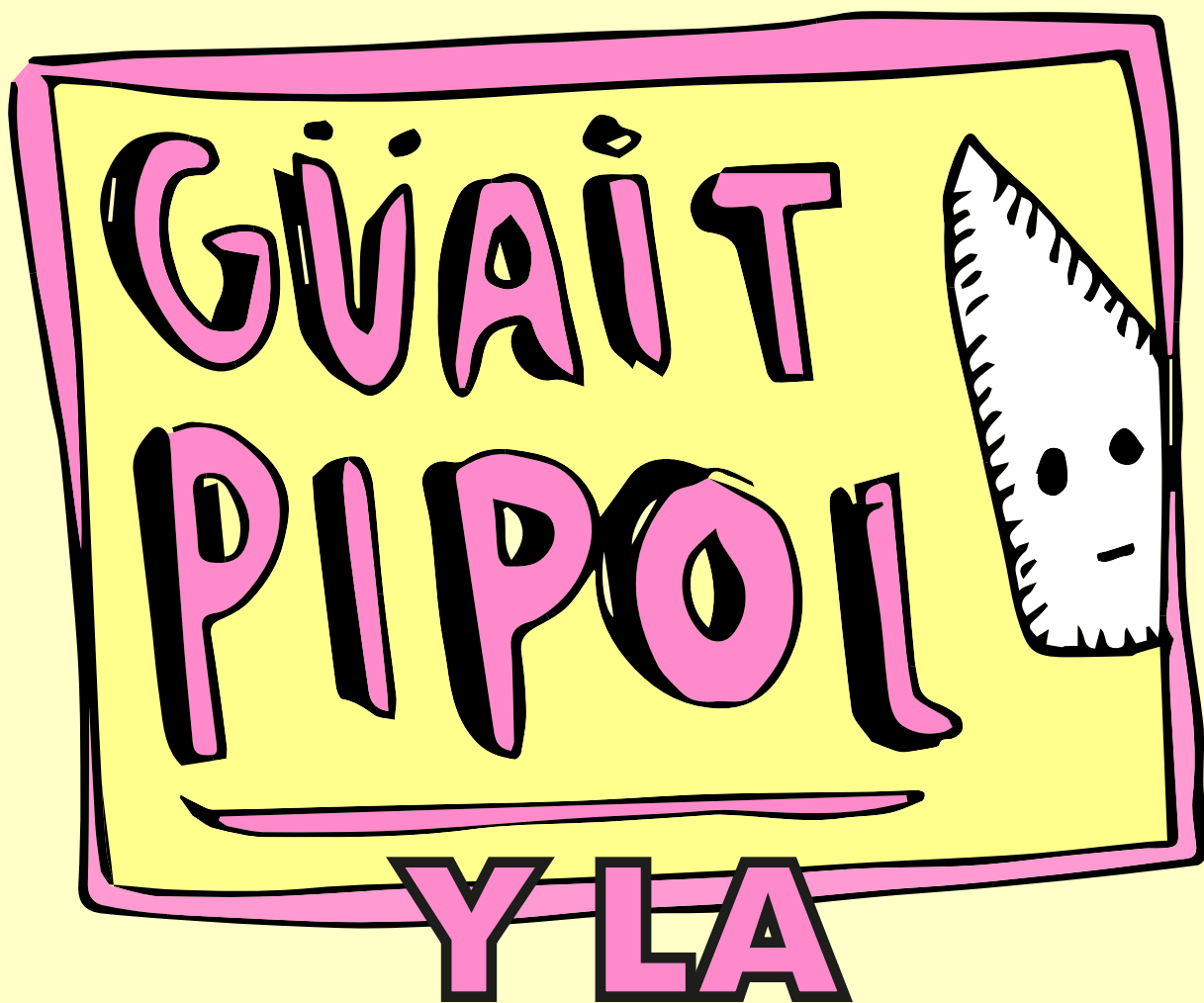
Las palabras que utilizamos de repente se volvieron para mí una forma de entender, la manera en la que hemos logrado acoger la idea del colonialismo y adquirir un pensamiento occidental (siempre es mejor ser blanco o algo parecido). Un reflejo de esto es un documental "*Más allá de la belleza*" compuesto por varios episodios en el cual uno de ellos se llama, "*dentro de las favelas y el ascenso del nuevo movimiento de pelo afro*" en el cual se mostraban diferentes mujeres jóvenes afro en Brasil, que sufrían a causa de la discriminación por ser negras teniendo en cuenta que la gran mayoría de la población brasilera es afrodescendiente.

Para finalizar, tomo las siguientes ideas: la raza, la identidad racial, el trópico, la costa caribe colombiana, los barcos negreros y la cultura africana. Basándome en ellas y en el recorrido por la costa de Colombia me da pie para realizar un collage (dirigirse al capítulo "Collage") el cual refleja el "África colombiano" y trato de hacer una representación a ese recorrido y reivindicar la imagen de los "otros".

Santa cruz del islote
Colombia, 2016.

"PERFECCIÓN"

SI EXISTE !

GÜAIT PIPOL¹⁸

“Una vez en una piscina de un gimnasio en Bogotá, estaba haciendo ejercicio, un señor al finalizar el mismo carril por el que nadábamos se quedó mirándome, pensaba que tal vez me miraba mucho porque me veía horrible, con el gorro de caucho, con la cabeza toda apretada y las orejas salidas. El señor me preguntó que de dónde era? Y yo con cara de sorprendida le dije — pues soy de acá, ¿por qué? — a lo que me respondió el señor— ahh es que pareces anglosajona— y yo —¿qué?— después me refí de lo absurdo del momento y de cómo su descripción fue tan específica sobre mi apariencia, el señor siguió nadando.

(para mí, anglosajón es alguien que se ve muy gringo en la vida, como muy blanco casi rosado con el cabello muy rubio y los ojos azules o algo similar y claramente que es de Inglaterra o de un lugar más al norte donde no conocen las palmeras).“

“En origen, el término ario se aplicó a un grupo de lenguas conocido como indoeuropeo. En la década de 1780, sir William Jones, orientalista inglés, llegó a la conclusión de que el sánscrito antiguo de la India estaba relacionado con el persa, el griego, el latín, el celta y las lenguas germánicas. Una serie de comparaciones detalladas entre vocabularios y gramáticas le permitieron demostrar que todas ellas debieron de haberse ramificado a partir de una lengua madre perdida. Jones llamó a esta lengua ario en recuerdo de los «arios», un pueblo antiguo que había invadido la India y Persia.

A mediados del siglo XIX, algunos lingüistas, entre ellos los hermanos Grimm y Franz Bopp, en Alemania, desarrollaron los estudios «arios» hasta hacer de ellos una rama importante de investigación, recogiendo pruebas de la lingüística, el folclore, las tradiciones religiosas y la arqueología. De la idea de una lengua madre única a la de una única raza originaria que habría civilizado Europa había sólo un paso corto, aunque ilógico. El romanticismo de la época alimentó la conjetura de que, mucho tiempo atrás, se había producido una migración aria, pero nadie estaba de acuerdo en cuánto ni dónde. En vez de preguntarse por la realidad de la raza aria, los estudiosos se centraron en la determinación de las características raciales de los arios y su tierra de origen”. (Milner, 2008)

18. Viene de la frase en inglés, White people, que significa gente blanca.

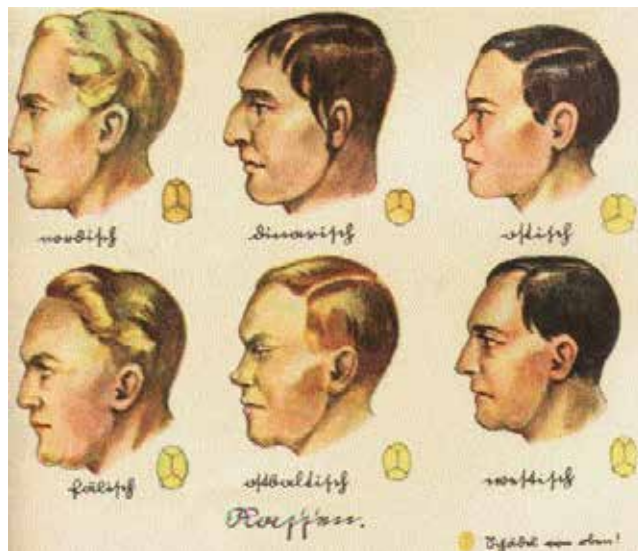
Según el diccionario de la real academia española la palabra:

ario, ria

Del sánscr. *arya* 'noble'.

1. adj. Dicho de una persona: Supuesto descendiente de la estirpe originaria de los indoeuropeos, considerada por algunos más pura y superior que las de otros pueblos. U. t. c. s

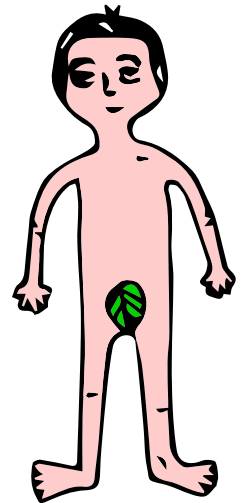
El occidentalismo y la "superioridad" de la raza blanca, se origina a través de las conquistas de europeos en el resto del mundo como lo es la conquista de América, generando la expansión de Europa y así mismo sus ideas para imponerlas. No se trataba de visitar un territorio, era de hacerlo suyo sin importar los medios, se inicia con la trata de esclavos africanos y con el exterminio de la población indígena americana, además del desarrollo militar y social que se genera por medio de la explotación de nuevos terrenos colonizados (a parte de América). Europa se fortalece en la economía y muchos lugares del mundo se convierten en la colonia de algún país europeo.

La "superioridad" del blanco se define a través de rasgos como: el intelectual, moral, morfológico y físico. Estas ideas se reafirman fuertemente en " el ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas", un texto escrito por un filosofo francés, Joseph Arthur de Gobineau, publicado en 1853 y 1855.

"Como síntesis general de su obra, Gobineau termina concluyendo que:

- el factor racial y/o étnico es decisivo para establecer la causa de la muerte de las civilizaciones;
 - la especie humana está dividida en razas, La superioridad racial aria, al ser la que posee "el monopolio de la belleza, de la inteligencia y de la fuerza" por el clima "idílico" donde se desarrollo, comparado con el resto de razas
 - todas las grandes civilizaciones que han existido, que él establece en diez, incluyendo las tres grandes civilizaciones americanas precolombinas han debido su grandeza al hecho de haber sido dirigidas por pueblos de raza aria (teoría de la Atlántida e Hiperbórea);
 - la causa de la «degeneración» y caída de las grandes civilizaciones fundadas por la raza aria, se debió a las mezclas raciales («melanges»);si se quiere evitar la caída de la civilización aria moderna, es necesario entonces evitar la mezcla de los arios con otras razas".
- (Gobineau, 1853)

Por la degeneración que causa la mezcla con "razas inferiores" el mestizaje jamás será bien visto y esto tiene una serie de consecuencias en el pasado, presente y futuro de las representaciones de la sociedad latinoamericana. En mi opinión "las razas" se han creado para imponerse sobre el otro, para crear un ideal de ser humano y llevarlo a un ámbito violento, racista, categórico y estereotipado de las sociedades.

Santa Cruz del islote
Colombia, 2016.

La psicodelia tropical

**CUANDO EL COLOR IMPORTA SIN
SER RACISTA**

Tropical:

exuberancia de la vegetación, cálido, estilo musical, región del mundo compuesta por sur-centro América, las islas del caribe, África central-occidental y del este, el sur de Asia y la India. Mezcla de culturas, frutas y muchos colores.

Psicodelia:

expresión de los efectos de las drogas alucinógenas y los delirios. Por medio de figuras calidoscópicas, colores brillantes y contrastados, mutaciones de objetos y patrones.

“En las clases de la universidad siempre me jodían por el color, odiaban todo aquello que hacía porque yo simplemente lo quería todo colorido, entonces había un trabajo artístico que hacía para la universidad y otro para mi placer propio. El color siempre fue una mala idea para utilizarlo en mis proyectos para la universidad porque me iba súper mal, creo que la gente le tiene miedo al color, porque tienen miedo de caer en el mal gusto. Pero que importa! Si es lo que a uno le gusta. Me decían mucho que todas las cosas que yo hacía eran de “carácter psicodélico” y después me preguntaban ¿qué me metía (algún producto alucinógeno), antes de dibujar, pintar o colorear”.

*“Los hijos de África, a pesar de haber perdido más, pues fueron arrebatados a su territorio, a su memoria y a sus posesiones privados de su libertad y sometidos a opresión espantosa, no perdieron jamás su alegría, su vitalidad, su sentido del ritmo, su creatividad y su generosidad. **Con todo es verdad que la alegría y su sensualidad, vigor y belleza, musicalidad y sencillez, sentido del color y de la armonía,** son aportes profundos de África al mosaico de las sociedades americanas”. (Ospina, 2013)*

El color juega un papel importante al referirse a las imágenes de origen africano o indígena, las representaciones, formas y figuras que aluden a estas culturas, adquieren una extensa tradición por el uso de varios colores. No tienen miedo a hacer partícipes a todos los colores para crear objetos vibrantes que sobresalgan y generen diferentes significados.

En la tradición indígena el color tiene un valor simbólico importante refiriéndose a que adquiere un valor metafísico, esto se puede ver en **los códices precolombinos**¹⁹ que eran documentos pictóricos en los cuales se conservaban todas las enseñanzas y acontecimientos importantes dentro de las culturas mesoamericanas, donde se archivaban aspectos culturales, sociales, económicos, científicos y religiosos entre otros.

Estos códices fueron las creaciones más desarrolladas de estas culturas y se plasmaba un universo de asociaciones solamente con imágenes entre personas, animales, plantas y colores, estos últimos definían la relación que tenían con la imagen dando diferentes significados. Los códices a través del color tenían un valor metafísico para entender las asociaciones de la realidad.

Cuando cambian las imágenes hechas por los indios, la función de la visión, el rol y la noción del tiempo cambia. De igual forma empiezan a darle importancia al mundo material, modificando la concepción de la realidad que causa una transformación en los símbolos de los códices y las imágenes que era usuales para relacionarse con el entorno.

Por lo tanto el manejo del color es importante dentro de las representaciones visuales, en donde se darán a entender diferentes interpretaciones. En mi caso es importante para entender que mis imágenes se relacionan con lo popular, que nos lleva a pensar en lo "kitsch" lo cual es una estética pretenciosa y de mal gusto. El modo estético se relaciona con el ambiente y ahí es cuando se refleja la relación del hombre con las cosas, por lo general yo trato de basarme desde la mirada detallada, de las imágenes religiosas, de lo precolombino, de la calle "lo populacho", de la costa caribe "lo fluorescente", entre otros. Estas relaciones que tengo con ciertos ambientes y elementos, las denominare "Estética Tropical".

19. Los códices precolombinos son la figura más cercana a los libros.

"Me gusta unir cosas que parece que no tienen nada que ver pero al final tienen todo que ver, al estilo de Jean Michel Basquiat, ese neoyorkino de origen haitiano y puertorriqueño, que decía - Nunca sentí la necesidad de ir a África. Soy un artista que acepta la influencia de su entorno neoyorquino. Pero reconozco mi memoria cultural. No tengo necesidad de buscarla, simplemente existe. Ella nace allá lejos, en África. Eso no quiere decir que para mantenerla deba vivir en África. Esa memoria cultural nos sigue por todas partes, donde quiera que vayamos-."

Durante el viaje me encontré con un argentino que decía que los colombianos tenían mucha identidad y una forma muy fuerte de nacionalismo, él había escuchado a muchos colombianos hablar sobre su país como el mejor del mundo, pero en realidad ¿qué significa ser colombiano? De acuerdo a la historia del argentino y muchas otras experiencias con las cuales me he encontrado, puedo decir que los colombianos argumentamos nuestro patriotismo por medio de las siguientes frases:

- Colombia es muy bello y de los países más ricos, pero lastima que se llevaron todo el oro o sino seríamos más ricos.
- El fútbol es increíble y estamos orgullosos de lo que hacen ciertos jugadores (el sentimiento patriótico se hace más evidente el día que haya un partido, todos se unen con tal de verlo).
- Las mujeres más lindas están en Colombia (todas están más buenas que el pan).
- Tenemos el mejor café del mundo y ni se diga de las flores que exportamos.
- Los colombianos son de las personas más alegres y saben como festejar.
- La comida es deliciosa.

Al parecer siempre nos enorgullecemos de lo mismo lo cual se convierte en un cliché a falta de argumentos y se vuelve una fama mundial (tal vez por las mujeres más lindas) .

Realmente que argumentos podemos construir para darle un significado al hecho de ser colombiano. Para algunos ser colombiano puede definirse por cosas como el buen fútbol, la comida o las mujeres y eso es suficiente, aunque tal vez nos falta ir un poco más allá de lo que somos como colombianos. Creemos saber de donde venimos y al parecer no conocemos nuestro pasado, además negamos o ignoramos elementos culturales, históricos y sociales que hacen a nuestro país realmente hermoso.

En la búsqueda de una identidad como colombiana me encontré con un gusto por las civilizaciones precolombinas y los indígenas actuales, esta herencia cada vez esta en peligro de desaparecer de nuestra realidad, porque no encontramos una relación entre "ellos y nosotros", a pesar que todos somos considerados colombianos. En Colombia lo que categorizamos y lo que llamamos "etnias", "indígenas", "ellos", "tribus" y "afros" entre otros, tratan de mantenerse en pie con esfuerzo aunque cada día seguimos excluyéndolos a modo de tierra o de nombre.

"Ellos" no están incluidos en lo que consideramos "colombiano", para nosotros el colombiano es el paisa, el rolo, el costeño y si nos referimos a "ellos" es de manera extraña como si fuéramos de diferentes países. Nos ponemos entre todos las barreras de lo que significa ser "el otro" y en el caso contrario los indígenas nos tratan como "los hermanos menores o el blanco" que al parecer resulta ser una figura muy confusa porque dentro de nuestras practicas jugamos el rol del colonizador español, del blanco o del occidental. Creemos que Colombia es un país blanco e ignoramos la realidad por aquello que se ha impuesto (herencia colonial).

"Se plantean respecto a las identidades, "los indígenas y los afrocolombianos aparecen como seres a históricos (en una lógica de otro sin historia) o atemporales, al reducirlos a una historia masificada, en la que sus costumbres, tradiciones y saberes pertenecen a un tiempo que ya no es el "nuestro"." (Canal, 2012).

Por esta razón me quiero enfocar en lo que se ha marginado y tratado de ignorar, como el legado indígena y africano. Por otro lado estos legados normalmente se ven frágiles, desprotegidos, excluidos y mal vistos como inferiores sin las mismas capacidades y de esta manera continuamos el papel del "colono español" con nuestros propios hermanos.

"Es aquello que no hemos sido, que no somos, que no podemos ser y que no debemos ser. El otro es representado como un fantasma que nos acecha." (Canal, 2012)

Esto significa que como latinoamericanos y colombianos somos híbridos, tenemos diferentes raíces las cuales retomar, encontrar, apropiar y mostrar. No hay nada más enriquecedor que lo que genere este choque de culturas para crear unas nuevas, y de este modo tenerlas presentes para que evolucionen. Así se ve la importancia de esa hibridación histórica la que nos presenta el camino para ser quienes somos, igualmente el territorio que nos rodea.

Hay espacio para especular e imaginar lo que se borra de nuestra memoria histórica, -"Yo esculpo a Bachué no como pudo ser, sino como yo la imagino"- Rómulo Roza, con lo cual aceptamos y recogemos todos los pedazos que la historia se ha encargado de fragmentar para volverlos a unir y crear una conciencia e identidad de latinoamericanos.

Santa Cruz del islote
Colombia, 2016.

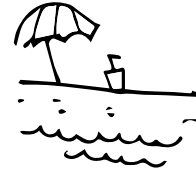
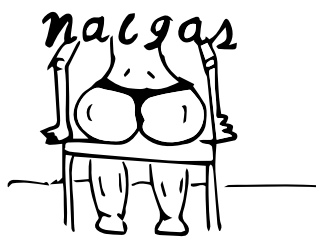

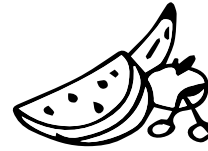
RICK TROPE

A close-up, low-angle shot of a palm frond, showing the intricate texture of the green and yellowish-brown leaves. The frond is illuminated by bright, direct sunlight, creating a high-contrast, almost ethereal glow. Overlaid on the lower half of the image is the word "Tropical" in a large, bold, 3D-style font. The letters are filled with a vibrant, multi-colored gradient, transitioning from red and orange at the top to blue and green at the bottom, with a thick black outline. The overall composition is dynamic and evokes a sense of a warm, sunny tropical environment.

Tropical

CAJONCHO

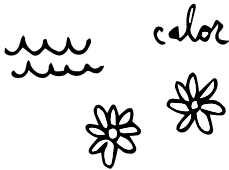

Ricura Tropical

LA CONSTRUCCIÓN MENTAL

MORENA
SEXY

calor

GUISA

PIRULAO

Piña
colada

pataron
con siero

una
mujer
linda de
la costa

PAIS
TROPICAL

PALENQUE

chancas

negrita
con trenzas

"¿Qué es ricura tropical? diga lo primero que se le venga a la cabeza

- Algo rico y sabroso (comida)
- Piñas
- Frutas de colores
- Calor, mar y flores
- Una piña rosada
- Los fantasmas del caribe / canción: muchacha
- Salpicón
- Negrita con trenzas
- Morena sexy
- Patacón con svero costeño
- Una mujer linda de la costa
- Una guisa
- Caloncho
- Una guisabrosa (guisa y sabrosa)
- Una palmera con cocos
- Una canción de bomba estéreo
- Una piña
- Muchas frutas
- Vestido de flores
- Un juguito hit de mango
- Fuego
- Una playa con muchas nalgas y cuerpos cocinando al sol
- Chancía y chingue
- Jorge ben/ canción: país tropical
- Una piña colada
- Salpicón, currulao y palenque
- Mucho ritmo
- Frutas y colores de la plaza
- Dulce
- Una bebida fresca en la playa
- Una mujer bailando sexy
- Playa, brisa, mar y palmeras
- Y por ultimo, Ricura Tropical es mi nombre en instagram (@ricura.tropical)".

Ricura tropical pasa de ser un simple nombre a convertirse en un proyecto que a partir de él se tratan de romper estereotipos, el cual tiene una connotación o un imaginario al igual que todas las palabras, por esto hice una pequeña recopilación sobre lo que pensaban diferentes personas acerca de Ricura tropical y este termina caracterizando de manera específica un sujeto concreto. Cuando lo utilizo para identificarme con él, se inicia la ruptura de las construcciones mentales que tenemos acerca de las cosas (no es lo que la gente espera que sea) y la Ricura Tropical de cualquier mente termina siendo algo muy distinto.

Con Ricura Tropical, quiero poder mostrar la extraña hibridación que nos compone como cultura colombiana, por eso un elemento vital dentro de la obra será el collage que hace alusión a esta idea de la hibridación cultural y el sincretismo. También con este proyecto la idea es, romper estereotipos a través de la reflexión de los mismos.

Los elementos religiosos, la cosmología, el ritual, el mito, y el lenguaje hacen parte de la obra que quiero presentar, tomando como referencia lo que somos como fruto de la conquista española. Retomando todos los elementos que la colonización marginó, teniendo en cuenta que aún hoy en día continúan las mismas dinámicas, generando una precepción equivocada de lo que somos como culturas americanas.

Somos una historia mal contada.

Isla Grande
Colombia, 2016.

SANTA CRUZ DEL ISLOTE
Colombia, 2016.

bibliografía

- Canal, C. Y. (2012). Identidades y alteridades en Colombia, su construcción discursiva a colombiana. Bogotá, Colombia: Alcaldía Mayor de Bogotá.
- Demello, M. (2012). Animals and society, an introduction to human-animal studies. New York, United States : Columbia University Press.
- Escobar, A. (1998). La invención del tercer mundo: construcción y deconstrucción del desarrollo. Bogotá, Colombia: Norma.
- Galeano, E. (2000). El libro de los abrazos. México D.F, México: Siglo XXI editores .
- Gobineau, J. D. (1853). Ensayo sobre la desigualdad de las razas.
- Gourou, P. (1959). Los países tropicales. Veracruz, México: Universidad Veracruzana.
- Los de abajo a la izquierda: <http://losdeabajoalaizquierda.blogstop.com.co/2008/01/el-mito-de-la-raza-aria-teora-de-la.html>
- Milner, R. (2008). El mito de la "raza" aria, teoría de la supremacía racial.
- Morales, A. G. (2000). Obtenido de www.ejournal.unam.mx
- Olivera, A. (1921). El esculto Rodriguez Villar.
- Ospina, W. (2013). América Mestiza. Colombia: Penguin Random House.
- Peñuela, C. P. (2008). La llamada de la tierra: el nacionalismo en la escultura
- Sacristán, E. A. (s.f.). monografias.com. Obtenido de monografias: <http://www.monografias.com/trabajos85/teorias-psicosociales-aplicadas-ii-teoria-tajfel/teorias-psicosociales-aplicadas-ii-teoria-tajfel.shtml>
- Schanze, J. (Dirección). (2015). The good life [Película]. Alemania y Colombia.
- Sebastián, S. (1992). iconografía del indio Americano Siglos XVI-XVII. Ediciones Tuero.

EL
BARRIO

EL QUE NO ES DEL
NIDO

EN EL
QUE
NACE

DEL
SINO CIELO
EN EL QUE
VUELA

por
Natalia Medellín Márquez

