IMPLICACIONES DEL PENSAR CIUDAD. HACIA UNA POÉTICA DE LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA..
Transformaciones de la Espacialidad Pública en el Medellín Contemporáneo.

INFORME FINAL DE SILLA DE INVESTIGACIÓN
ESCUELA DE ARQUITECTURA, FACULTAD DE ARQUITECTURA
Convocatoria 01- 2001.

arquitecta nathalie montoya arango

Facultad de Arquitectura
Universidad Nacional de Colombia
Medellín, agosto de 2001.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLÍN
DEPTO. DE BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA "EFE" GOMEZ

F
3471

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLÍN
DEPTO. DE BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA "EFE" GOMEZ

PRESENTACIÓN.

La asignación de una silla de investigación de la Escuela de Arquitectura, durante el período 01-2001, solicitada como apoyo para desarrollar objetivos y alcances específicos relacionados con las transformaciones espaciales del espacio público en Medellín, en las dos últimas décadas, dentro del proyecto marco "Correspondencias e Implicaciones del Pensar Ciudad: Hacia una Poética de la Ciudad Contemporánea", me permitió, tal como se acotó en los objetivos específicos propuestos, avanzar en la aplicación de los instrumentos metodológicos diseñados por el equipo interdisciplinario, para rastrear, verificar y construir las imágenes de Medellín en las décadas de estudio.

Los alcances del proyecto de investigación planteado para optar a la Silla, ponían su énfasis en el aporte que las disciplinas de la arquitectura y la urbanística, con la pertinencia de encarar y generar en un trabajo transdisciplinar, la información de los componentes relativos a la forma, la morfología urbana, el espacio, los códigos estéticos, los significados y contenidos semióticos de estos lugares; propios del quehacer de nuestra disciplina, como herramientas de aproximación fundamentales a la hora de enfrentar las hipótesis,

que se han planteado en torno a las mutaciones y cambios de intensidad en la vida urbana y en su escena propia, el espacio público. Estos enfoques, encaminados a incorporar la dimensión espacial en el universo investigativo que se ha propuesto "Implicaciones del Pensar Ciudad".

El presente informe da cuenta de los avances investigativos alcanzados en el espacio de la Silla, como aporte especifico de la investigadora al proceso del equipo interdisciplinar, centrados en la aplicación de los instrumentos metodlógicos diseñados y en su procesamiento y análisis, en la construcción de textos síntesis y cuadros de sistematización, que recogen las transformaciones físicas y representacionales de Medellín en las décadas de estudio.

PROCESOS REALIZADOS.
AVANCES INVESTIGATIVOS ALCANZADOS.

El énfasis particular, centrado en lo concerniente a las transformaciones físicas de la ciudad, verificadas en el cambio de lo público y su espacialidad, se abordó, mediante la realización de dos tareas centrales, en acuerdo con los objetivos específicos comprometidos en la formulación de la Silla, a saber:

- **RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE CAMPO.** Según instrumentos metodológicos diseñados en la fase anterior y asignación de tareas personales, así:

I. Realización de entrevistas a los siguientes grupos meta:

1. **Arquitectos y urbanistas de la Ciudad**: se entrevistó a los arquitectos Carlos Julio Calle Jaramillo, Jorge Mario Gómez, Javier Vera Londoño, Diego López Chalarca.
2. **Turistas y extranjeros visitantes:** se entrevistó al antropólogo catalán Manuel Delgado Ruiz, vía mail.
3. **Turistas y extranjeros residentes en Medellín:** se entrevistó a Luz Eugenia Góez, pastusa, estudiante del Posgrado en Planeación Urbano-Regional, Facultad de Arquitectura, U.N.
4. **Artistas y Especialistas en Arte Urbano:** se entrevistó al Maestro en Artes Juan Luis Mesa, profesor Escuela de Artes, Facultad de Arquitectura, U.N.
5. **Adultos mayores de 40 años:** se realizaron cuatro entrevistas, tres de ellas abordaron la construcción del mapa mental de la ciudad.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLÍN
DEPTO. DE BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA "EFE" GOMEZ

6. **Taxistas:** se realizaron dos entrevistas a taxistas ocasionales y una, a un taxista de hoteles de la ciudad.
7. **Vendedores Estacionarios y Ambulantes:** se realizaron dos entrevistas con artesanos, y una entrevista con un vendedor ambulante del centro de ciudad.

II. **Visitas de Campo Conjuntas:** en estas visitas se realizó observación flotante y registro fotográfico.

1. Barrio Carlos E. Restrepo. Temporalidad verificada: tarde, entre 2:00-3:00 p.m, semana.
2. Urbanización Suramericana. Temporalidad verificada: tarde, entre 3:00-4:00 p.m., semana
3. La Mota. Temporalidad verificada: tarde, entre 4:00-5:00 p.m., semana.
4. Centro Comercial El Tesoro. Temporalidad verificada: tarde, entre 5:00-6:00 p.m., semana.
5. Parque Lleras. Temporalidad verificada: tarde, entre 3:00-4:00 p.m., semana.
6. Avenida El Poblado entre el Parque del Poblado y La Aguacatala. Temporalidad verificada: tarde, entre 5:00-6:00 p.m., semana.

7. Calle 10. Temporalidad verificada: tarde, entre 6:00-7:00 p.m., semana.

III. Visitas de Campo Individuales: en estas visitas se realizó observación flotante.

1. Parque de los Pies Descalzos. Temporalidad verificada: mediodía, tarde entre 6:00-7:00 p.m., semana, fin de semana.
2. Centro Comercial San Diego. Temporalidad verificada: 10:00 a.m-12:00 m, domingo. Tarde 4:00-6:00 p.m, semana. Noche 7:00-9:00 p.m., semana.
3. El Hueco- Maturín. Temporalidad verificada: tarde 4:00-6:00 p.m, sábado. Tarde-noche 4:00-8:00 p.m., semana.
4. Cisneros-Alpujarra I. Temporalidad verificada: mañana, mediodía, tarde, noche. Semana. Fin de semana.
5. Parque del Periodista. Temporalidad verificada: noche, fin de semana. Tarde, semana.
6. Parque Bolívar. Temporalidad verificada: noche, semana.
7. Parque Berrío. Temporalidad verificada: noche, semana.
8. Trayecto Parque de San Antonio- Junín- Parque Bolívar. Temporalidad verificada: noche, semana. Tarde, domingo.
9. La Playa entre el Teatro Pablo Tobón Uribe- Junín. Temporalidad verificada: tarde, semana. Noche, semana.

10. Museo de Botero. Temporalidad verificada: tarde, sábado.
11. Centro comercial El Tesoro. Temporalidad verificada: noche, fin de semana.
12. Urbanización La Mota. Temporalidad verificada: noche, fin de semana.
13. Parque Lleras. Temporalidad verificada: noche, fin de semana. Noche, semana.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLÍN
DEPTO. DE BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA "EFE" GOMEZ

- **PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.** Según instrumentos metodológicos diseñados y asignación de tareas personales, así:

I. Procesamiento de entrevistas realizadas a expertos:

1. **Arquitectos y Urbanistas**, sobre la forma y la imagen arquitectónica de Medellín hace 25 años y hoy. Se analizaron y sistematizaron las entrevistas realizadas por el equipo interdisciplinario al siguiente grupo de informantes expertos: arquitecto Javier Vera, arquitecto Carlos Julio Calle, Arquitecto Laureano Forero, arquitecto Gilberto Arango, arquitecto Fernando Orozco, arquitecto Diego López, arquitecto Jorge Mario Gómez.

2. **Expertos y Realizadores de Cine, Vídeo y Fotografía de la Ciudad**, sobre las imágenes e imaginarios de Medellín hace 25 años y hoy, incorporadas en los trabajos audiovisuales sobre la ciudad en las últimas décadas. Se procesaron y sistematizaron las respuestas de los entrevistados: Juan Fernando Ospina, fotográfo; Fredy Valencia, grupo Níquel, Santiago Gómez, realizador de vídeo del grupo Madera Salvaje, Carlos López, crítico y videísta; director del Colombo Americano.

Las pesquisas emprendidas, han permitido construir una primera periodización, que se cruzará en la confrontación con los demás grupos de entrevistados, permitiendo colegir el imaginario de ciudad que cada período temporal nos permite acotar y agrupar, según unas características similares.

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE ENTREVISTAS.
ARQUITECTURA Y FORMA URBANA EN MEDELLÍN.

Entrevistas analizadas:

- Arquitecto Planificador Carlos Julio Calle Jaramillo, profesor invitado U.N, profesor invitado U.P.B., consultor independiente.
- Arquitecto Diego López , director Escuela de Arquitectura U.N.

- Arquitecto Javier Vera Londoño, exdirector S.C.A. profesor Arquitectura U.P.B. oficina de arquitectura privada.
- Arquitecto Jorge Mario Gómez, Decano Facultad Arquitectura U.N.
- Arquitecto Fernando Orozco Martínez, profesor Arquitectura U.N.
- Arquitecto Gilberto Arango. Profesor CEHAP, U.N.
- Arquitecto Laureano Forero, oficina de arquitectura privada, profesor invitado U.N.

I. Texto analítico sobre la síntesis de las conversaciones con los entrevistados. Características arquitectónicas y urbanas del Medellín de la década del 70´.

Los años setenta: el punto de quiebre. La instalación de la ciudad funcionalista.

Medellín, ha sufrido una transformación rápida -desde el punto de vista de los lentos ritmos de cambio hasta ese momento verificados en el crecimiento de la ciudad-, en la cual, los años 70 aparecen como un punto de quiebre en el frágil equilibrio en el que la ciudad había resistido los embates del plan regulador de los 50´, y las puestas en escena de las tipologías y dispositivos modernos de los 60´. Los años setenta representan esa delgada línea divisoria que Medellín traspasa, entre una ciudad a escala peatonal, aún orgánica en cierto sentido, con un espacio público de altas calidades, y la perspectiva rápidamente hegemonizada de la ciudad funcionalista. Es en esta década decisiva en la historia urbana de la ciudad, donde podemos radicar el comienzo de su proceso de recambio funcional, simbólico, representacional. Todo ello, porque si bien, el

plan regulador de Wienert y Sert aparece en los 50's, su escenificación más radical se presenta en el período comprendido entre 1.970 y 1.980, cuando se implementa el plan vial con sus dramáticas aperturas y arrasamientos del centro de ciudad, se retira el centro cívico tradicional hacia el modernista centro direccional de La Alpujarra, y el centro financiero y de servicios se desplaza hacia la "milla de oro" en la Avenida El Poblado, que escenifica la política de centros financieros puesta en juego en otras latitudes del mundo para ese mismo período.

El principal rasgo físico que define al Medellín de hace 25 años, es esa condición de "Buen Tamaño", de la que hablara Lynch, en la cual, todavía era posible tener el mapa de la ciudad en la cabeza. Un ciudadano, en términos de su relación con la ciudad, debía movilizarse desde el sur hasta el norte, desde el oriente hasta el occidente y el centro, ser el punto de confluencia. La ciudad tenía funciones en cada uno de sus lugares, requería el contacto del ciudadano con todos sus puntos y destinos, pues era una ciudad con tipologías arquitectónicas, con escenarios que requerían la movilidad, lo que generaba en sus pobladores una gran COMPRENSIÓN DE LA TOTALIDAD.

En ese todo orgánicamente estructurado, tejido de lugares y sucesos, el centro actuaba en el más riguroso sentido geométrico, como punto de cruce, fundacional, de todas las sinergias e intercambios urbanos. El centro de la ciudad, desde el punto de vista de referentes, no desde la nostalgia, era un lugar obligado, ir al centro era ir al edificio público o a ciertas espacialidades públicas que allí estaban, en fin, a todo lo que tuviera que ver con la satisfacción de NECESIDADES URBANAS DE INTERCAMBIO.

Desde el punto de vista de la arquitectura, los setenta fueron la conquista del occidente, en últimas, el escenario donde se escenificó un imaginario de ciudad moderna. La carrera 70 era la modernidad, en la que se instalaron tipologías novedosas dedicadas a la lúdica y a opciones hasta entonces inexistentes: la taberna, la primera bolera, los cines, la relación universidad-complejo deportivo como campus abierto a la ciudad.

El fragmento de occidente fue un laboratorio en el que se implantaron edificios públicos, vivienda y toda una gama de actividades y funciones desde las industriales hasta las deportivas y educativas. En cierto sentido, la arquitectura acompañó el despertar de la ciudad como urbe, alejada ya de la noción de villa que había predominado y la puso en relación con las problemáticas presentes en otros lugares del mundo, trasladando ciertas formas, ciertos tipos, ciertas funciones, ciertas ofertas típicamente urbanas, a una ciudad que aún conservaba un talante peatonal, tradicional, arraigado en un fuerte pasado rural.

La vivienda fue tema central en ese Medellín en expansión, se puede afirmar que fue el gran componente productor de la forma urbana. Se construyó principalmente la casa unifamiliar, que expresa ciertos ideales de la clase media y abandona el modelo de vivienda moderna de excelente calidad espacial, construida en los años 50 y 60, con un referente como Laureles, y se cae en la casa "techito Medellín", influenciada por el referente del proyecto de Guatavita, como una versión kitsch de la casa de patio tradicional.

El desarrollo más importante se verificó en cuanto a la vivienda masiva, jalonada por lo proyectos del Banco Central Hipotecario y del ICT, que generaron modelos importantísimos que aún hoy conservan su vigencia, a diferencia de lo que le

ocurrió a la casa unifamiliar antes mencionada. Se experimentó toda la teoría de la urbanización por polígonos para desarrollar la ciudad de nueva planta. Aparecen urbanizaciones como Carlos E. Restrepo, Rafael Uribe Uribe, Los Pinos, La Villa de Aburrá, Suramericana, que planteaban otro modo de habitar la ciudad y en cierto sentido, se cosieron equilibradamente al tejido y sentido tradicional del barrio.

Podríamos plantear como tesis central, que Medellín funcionaba como un sistema complejo autoregulado, y a partir de las acciones sistemáticas que afectaron su sistema estructurante[1], iniciadas en los años 50´-como ideología-, en los 60´-como exploración- y radizalizadas en los 70´-como funcionalización-, se rompieron los vínculos y articulaciones entre los diferentes elementos y componentes del sistema de espacio público, y en este sentido, la ciudad misma inicia su proceso de descualificación y fragmentación cultural.

II. Principales imágenes y metáforas resaltadas por los entrevistados.

- **La ciudad recorrible,** peatonal, que se recorría a pie, por su escala y sensación de seguridad.
- **El Lugar y Edificio Público como marca**, los iconos referentes como la Catedral Metropolitana, el Parque Berrío, el Parque Bolívar, actuaban como marca simbólica en el mapa de cada habitante.

[1] Retomando los postulados desde la ecología urbana, que plantea el urbanista Carlos Julio Calle Jaramillo, en su trabajo de asesoría al POT de Medellín. Consultoría PNUD. Medellín, 2000.

DEPTO. DE BIBLIOTECA
BIBLIOTECA "EFE" GO

- **El centro como lugar de encuentro** para todos los medellinenses, para todas las clases sociales y de referencia en múltiples sentidos: comercial, de servicios, de lugares importantes y de encuentro, de memoria, de gestiones, de los primeros edificios en altura.

- **La ciudad marcada por los parámetros de la modernidad, la ciudad del plan de Wienert y Sert,** un ordenamiento racional-funcionalista como modelo de planificación.

- **El quiebre,** en la trayectoria urbana con la descentralización administrativa como operador de las transformaciones del centro, con la aparición de La Alpujarra, frente a ese centro que aún era "El Centro", como corazón total de la ciudad que todo lo concentraba y del que se ejercía una mirada totalizadora de la ciudad.

- **La ciudad de la periferia,** que en los setenta crece y comienza a edificarse con el modelo de unidad cerrada y de edificios en altura.

- **El nuevo centro: comerciar en contenedor,** los 70´s marcan el inicio del modelo de centro comercial -con la aparición de San Diego-, como un comercio extrarradio al centro, que termina con la larga tradición del "juniniar", y que luego se exacerba en los 80´y que marca fuertemente la ciudad hoy.

- **El edificio empresarial como símbolo urbano,** aún implantado en el centro de la ciudad como eje representativo, asociado al comercio floreciente, a la banca, a la industria textilera, en fin, a aquellos iconos de la economía que recogían y representaban toda la noción de modernidad.

- **La ciudad de occidente**. Toda la noción de modernidad se implanta, se experimenta y se construye allí, al ser los terrenos urbanos "no conquistados". Es el espacio donde se ponen en juego los diferentes modelos de urbanizar la ciudad: bloques aislados, cintas horizontales, unidades cerradas, en fin, occidente es la gran ciudad moderna, el Medellín moderno por antonomasia. Aparecen barrios trascendentales como los experimentados por el ICT.
- **La vivienda define la forma de urbana.** La ciudad del 70´es aquella aún generada por la figura de un estado intervencionista, que diseña, encarga, licita y construye la vivienda de interés social como gran componente jalonador del crecimiento urbano.

- **La ciudad del plan vial,** se inicia la trayectoria vialista de la ciudad y toda la intervención pública se canaliza hacia las grandes obras de infraestructura de movilidad.

- **La "modernización" de la ciudad,** con la asunción de un orden planificador tecnocrático que efectúa grandes operaciones de renovación urbana, aperturas viales, construcción de edificios y dispositivos tecnológicos, en fin, proyectos encaminados a posicionar a Medellín como metrópolis.

III. Cuadro comparativo de Medellín en las décadas de estudio.

Se realizó un cuadro de síntesis, complementado por la pesquisa de la investigadora en lo tocante a establecer las relaciones, fuentes, autores, referentes y principales obras de cada período. Se define así mismo una periodización que permite entrever los movimientos sincrónicos y epistèmes en la transformación urbana. El cuadro es analítico-descriptivo.

Ver cuadro anexo.

DÉCADA	TENDENCIA ARQUITECTÓN.	MOVIMIENTO O ESCUELA	REFERENTE INTERNACIONAL O NACIONAL	ARQUITECTOS O DESPACHOS LOCALES	OBRAS CLAVE	LUGARES RECONOCIDOS	IMAGINARIO MEDELLÍN	IMAGINARIO CENTRO	PUNTO DE QUIEBRE	HECHOS
50'.	Modernidad Rotunda	Racionalismo.	Internal: Le Corbusier Nal: Leopoldo Rother Urbano: Carta de Atenas.	Nel Rodriguez Federico Blodek Federico Vásquez Vieira, Vásquez, Dothé. Augusto González Elías Zapata Fajardo Vélez D'Arco Ingeniería y Cosntrucciones	Seminario Conciliar Hospital Pablo Tobón Hospital Mental Ed. Miguel Aguinaga Iglesia de Fátima Ed. Seguros Bolívar Ed. BCH (Comfenalco) UPB Aeropuerto Olaya Herrera Ed. Nuevo Mundo Ed. Banco Bogotá Colegio San Ignacio Colegio La Salle Ed. BIC Coltabaco Ed. Roca Ed. Banco Ganadero	El Centro: La Playa, Carabobo, Colombia, Sucre, Junín, Pichincha, Bolívar. Áreas funcionales: norte -Bello-, López de Mesa. Sur -zona industrial-	La ciudad moderna: ciudad del plan regulador, ciudad zonificada. El edificio representativo empresarial como centro de la ciudad. El edificio icono. La ciudad peatonal, del espacio público. Medellín es el centro, los barrios son el norte, Belén, La América, Robledo. El Poblado es área de vivienda campestre.	Lugar urbano de mayor representatividad y significación. Lugar de la memoria urbana. Lugar de concentración de usos comerciales, públicos y residenciales. Vivienda de la clase media alta, y alta.		
60'.	Movimiento Moderno Internacional	Racionalismo. Organicismo.	Internal: Le Corbusier Frank Ll. Wright Escuela Brasilera: Lucio Costa, Oscar Niemeyer. Nal: Guillermo Bermúdez Mono Martínez Urbano: ciudad jardín de E.Howard	Fajardo Vélez Horacio Navarro Laureano Forero Carlos Julio Calle Augusto González Raúl Alvárez Samuel Melguizo Jaime y Miriam AIA	Hotel Intercontinental Ed. Furatena Ed. Camacol Ed. Sena Capilla Campos Paz Capilla Montesacro Mercado Cafetero Univ. de Antioquia Ed. Los Búcaros Facultad de Arquitectura U.N. Ed. Coltabaco Teatro Pablo Tobón Uribe Iglesia Sta. Teresita Iglesia Santa Gema	El centro: avenida La Playa, Junín, Bolívar. Avenida Regional, el río. Ciudad de occidente, la otrabanda: Laureles, La Castellana, Conquistadores, Estadio, Avenida 33, la América.				
70'.	Posturas Modernas	Brutalismo. Racionalismo. Renovación urbana. Ladrillo como contextualizac.	Internal: Paul Rudolph Kenzo Tangue Nal: Rogelio Salmona Urbano: renovación urbana del centro de Bolonia	Augusto González Fajardo Vélez Horacio Navarro Laureano Forero Eduardo Arango AIA	Ed. Vicente Uribe Rendón Torre los Libertadores Centro Suramericana Torres de Marco Fidel Suárez Urb. Los Pinos Centro Comercial San Diego. Edificio Coltejer.	Ciudad de escala intermedia. Ciudad aún recorrible peatonalmente. La periferia se densifica con polígonos residenciales de edificios en altura.	Lugar de encuentro para todos los ciudadanos. Concentración de todos los usos: comercio, cívicos, de servicios, simbólicos. La residencia se comienza a ir del centro. Punto de quiebre, que marca el deterioro del centro y la aparición de		1.975 1.977 1.978 1.970	Apertura de la Avenida Oriental Expulsión de la Plaza de Cisneros hacia la Minorista Concurso para la Alpujarra Política descentralizadora de las plazas satélite: la

							centralidades aisladas.			América, Castilla, Belén.
80'.	El posmodernismo	Regionalismo crítico. Restauración. Análisis Tipo-morfológico. Posmodenismo Americano: neoclasicismo, kitch, pop art. High Tech.	Internal: Kenneth Frampton. Robert Venturi. Aldo Rossi. Charles Moore. Mario Botta. Richard Rogers. Urbano: Learning Las Vegas. La Arquitectura de la Ciudad.	Laureano Forero. Fajardo Arquitectos. Convel. Oscar Mesa. Gabriel Gutiérrez. Caicedo y Gómez. Jorge Mario Gómez. Grupo de Arquitectos. Carlos Eugenio Calle. Carlos Julio Calle. Marco Baquero. Sergio Gómez. Juan Forero. Taller de la Ciudad. Alvaro Sierra Jhones. Clemencia Wolf.	Centro comercial Oviedo. Teatro Metropolitano. Casa La Gavilana. Banco Colpatria de la Ave. La Playa. Avenida el Poblado: Edificio Inteligente La Mota. Urb. Kalamarí. Restauración Estación Ferrocarril. Restauración Paraninfo.	Ciudad segregada: los pobres en "las comunas", los ricos en el poblado.	Obsoleto, abandonado, peligroso, sucio, vacío. Lugar de la informalidad. Conflictos viales, de espacio público, violencia.		80'-88' 80'	Congresos de los Andes: fuertes influencias internacionales. Boom del narcotráfico
90'.	Los grandes eventos urbanos: expo universales, olímpicos, muro de berlín, congreso internal. de arquitectura.	La Fiebre Catalana Deconstructivism	Alvaro Siza Vieira. Torres-La Peña. Saha Hadid. Urbano: Barcelona Olímpica.	Javier Vera. Ana Elvira Vélez. Grupo de Arquitectos. Felipe Uribe. Mauricio Gaviria. Juan Forero. Carlos Julio Calle. Juan Manuel Peláez. Fajardo Arquitectos. Juan Carlos Upegui. Santiago Caicedo.					92'-93': congresos de arquitectura ibérica con invitados internales.	
00'.	Múltiples revisiones	Neoracionalism Los holandeses Arq. catalana		Javier Vera. Ana Elvira Vélez. Grupo de Arquitectos. Felipe Uribe. Mauricio Gaviria. Carlos Julio Calle. Fajardo Arquitectos.						

Narrativas de la ciudad desde la fotografía, el cine y el vídeo. Procesamiento. Síntesis analítica de las entrevistas.

Entrevistas analizadas:

- Santiago Herrera Gómez, realizador cinematográfico
- Carlos López, realizador de vídeo, crítico, profesor de Comunicación Social U. de A.
- Santiago Gómez, realizador de vídeo, crítico de cine.
- Germán Fredy Valencia, realizador de vídeo.
- Juan Carlos González, director del cine club de Eafit, crítico de cine.
- Juan Fernando Ospina, artista, fotógrafo.
- Paul Bardwell, Centro Colombo Americano.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLÍN
DEPTO. DE BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA "EFE" GOMEZ

CINE

1. OBRAS CINEMATOGRÁFICAS MÁS RELEVANTES DE LA EXPERIENCIA URBANA EN MEDELLÍN EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS:

- realizador: Víctor Gaviria.
  largometrajes: Rodrigo D- No Futuro, La vendedora de Rosas.
  mediometraje: Los Habitantes de la Noche.

- Realizador: Barbet Schroeder.
  Largometraje: La Virgen de los Sicarios.

Otros realizadores mencionados:

- realizador: Santiago Herrera.
  Documental: Entre Montañas.
  Desde la Ventana.

- realizador: Gonzalo Mejía.

- Todos los entrevistados coinciden en señalar a Víctor Gaviria, como el que "inaugura un cine de autor en Colombia", como el cronista de la vida en la ciudad, y la suya como la obra más representativa de Medellín, a pesar de su enfoque sociológico marcado y de abordar sólo un ángulo de la ciudad.
- Señalan que en los últimos años, habría que entender de la mano las experiencias de cine y vídeo, pues muchos trabajos de vídeo se realizan con criterio cinematográfico, siguiendo la escuela de Dogma.
- La Virgen de los Sicarios se lee como una visión muy sesgada de la realidad, que quitó la posibilidad de verosimilitud y acercamiento del espectador a la película. Se critica el intento de trabajar con actores naturales, sin conseguirlo finalmente.

2. IMÁGENES DE MEDELLÍN.

- El mundo del sicariato, el lado oscuro de la ciudad.
- "las comunas", los barrios humildes de los sicarios y los barrios medio-altos de sus víctimas.

- La vida cotidiana de la ciudad.
- Las montañas hablando de las raíces nuestras. "hablo de la ciudad que amo y la ciudad que aborrezco y hablo de estas montañas como si estuviera hablando de nosotros por dentro"[2].
- La calle como espacio de sucesos
- el Centro como el lugar donde todo pasa, todos caben, todo se mueve.
- Fracciones de tiempo y de espacio en la ciudad, intentando componer la totalidad.
- La gente común y corriente que permite mostrar la vida en la ciudad.
- Recorridos por Medellín que permiten reflejar Medellín, el de ayer, el pueblo, y el de hoy, contradictorio.
- Los espacios urbanos del Medellín popular: la 70, los grilles de la 70 con Colombia, el trayecto de la bolera Acuario, la zona de Barrio Triste, el Metro.

3. TRATAMIENTO DADO A LAS IMÁGENES.

- Se recrea una problemática social de un sector de la población y su respuesta a ella: Una ciudad golpeada donde a violencia es la realidad cotidiana, sin mostrar otra cara también presente.

- Tratamiento semidocumental, que intenta cierto "neorealismo de imágenes"[3], que las hace unas imágenes demasiado simples, sucias, cuasi artesanalmente producidas: todas tienen un mismo tinte, una misma iluminación, que las hace muy naturales y ha hecho que el espectador se identifique pues se reconoce en las imágenes.
- Se resalta el hecho de la similitud del tratamiento de imágenes en las tres películas más importantes: Rodrigo D, La vendedora y la Virgen de los Sicarios, pues el fotógrafo es el mismo, Rodrigo Lalinde, lo que les otorga un look estético muy similar desde el tratamiento de imagen, la distancia está en la mirada de los directores.

[2] Fragmento de poesía de José Manuel Arango, citada por Santiago Herrera.
[3] Juan Carlos González.

- El tratamiento es documental, pues aunque son ficción, todas intentan recrear la vida urbana, la ciudad, sus personajes.

4. **NARRATIVAS SOBRE MEDELLÍN.**

- La obra de Schroeder es despiadada, basada en la novela de Vallejo como guión narrativo.
- La obra de Gaviria recrea unos personajes violentos pero con mucho corazón.
- Todas la películas dicen de una ciudad muy violenta, donde puede ocurrir lo más bello y lo más ardiente, donde se combinan lo sagrado y lo profano, el bien y el mal, el cielo y el nfierno.
- Se muestra una ciudad triste, tercer mundista, llena de personajes y situaciones tristes, olvidada por el gobierno, olvidada por muchos de sus propios habitantes.
- Se dice la ciudad de las comunas para aquellos quienes no las habitan y olvidan su palpitar, sus hechos, sus personajes, la lucha por la sobrevivencia que implica "invadir" esa otra ciudad que existe de San Diego "para allá".
- En el caso de la obra de Santiago Herrera se utiliza como narrativa la poesía de José Manuel Arango, las imágenes del poema se buscan y documentan en la ciudad, se ponen en escena con criterio documental.

5. **ROLES SOCIALES REPRESENTADOS.**

- El sicario, los niños de la calle, en general, las personas que habitan la ciudad, lo que les confiere la cualidad de estar vivos, "existencia".
- Manrique como referente de clase media baja, los niños en la calle, Enciso, Pajarito, Robledo, la ciudad de la clase media, sin tomar los extremos.

6. LUGARES QUE PRIVILEGIAN.

- Los barrios de clase media baja: Manrique, Enciso, Pajarito, Robledo. El Centro: El parque bolívar con la fuente, la Metropolitana, Junín, el pasaje Boyacá, la Veracruz con las prostitutas, la Placita de Flores, la calle Cundinamarca.
- San Juan, El Palo, las Comunas, la barricada de la Iguaná, Niquitao.
- Se enfatiza en la ciudad "sórdida", de los barrios bajos y el centro en sus áreas más populares.

7. ESCENAS REPRESENTADAS.

- Anécdotas violentas, escenas de la violencia.
- Lo cotidiano, escenas de la observación de la ciudad, la cotidianidad poética de la ciudad y a su vez, de la más dura.
- La vida del centro: el mendigo, las ventas ambulantes, la feria callejera que es el centro.
- La vida de las comunas, del bajo mundo, del robo y la muerte.

8. HECHOS SIGNIFICATIVOS DE LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS.

- El trabajo con actores naturales, que ha dado credibilidad a los personajes y que a pesar de trabajar ficción, permiten que las obras aparezcan como documentales urbanos.
- La muerte de Focine acaba con la posibilidad de realizar cine en Colombia.
- El trabajo en vídeo ha permitido realizar cine con bajos presupuestos y recrear una memoria audiovisual para la ciudad.
- Las películas realizadas escapan al esquema Hollywood y permiten que el espectador se identifique, son imágenes propias que podemos ver, re-visar, son retrato nuestro.

VÍDEO.

1. VÍDEOS MÁS RELEVANTES DE LA EXPERIENCIA URBANA EN MEDELLÍN EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS:

- Realizadores: Níquel Producciones: Oscar Mario, Carlos César, Carlos Obando, Berta Lucía, Manuel Luis Gutiérrez, Arbeláez, Germán Fredy Valencia.
  Documentales:
  The End, El Final: sobre los teatros de barrio.
  Tres por Cien: sobre la Plaza Minorista.
  Cada Quien tiene su Arte: sobre los artistas callejeros del Parque Bolívar.
  Mas Allá: sobre el Cementerio de San Pedro.
  Mesa de Bar: sobre los bares de Medelllín, ya desaparecidos.
  Historias de San Alejo y Mercado de San Alejo: sobre el mercado de San Alejo y los artesanos.
  Las Sevillanas: sobre la música carrilera.

- Realizador: Jhon Jairo Restrepo

- Realizador: Hernán Bravo

- Realizador: Alvaro Ramírez

- Realizador: Víctor Gaviria, productora: Tiempos Modernos.
  Documental: Rodrigo D No Futuro.
  Argumental: El paseo: una deriva urbana por Medellín.
  Documental urbano: Los Cuentos de Campo Valdés.

Largometraje: Simón el Mago.
Documental urbano: Yo te tumbo, tu me tumbas.

- Realizador: Lisandro Duque.
  Película: La Bicicleta Acida.

- Realizador: Gonzalo Mejía.
  Película: El Evangelista.

- Realizador: Carlos Bernal.
  Documental: Son del Barro.

- Realizador: Duni Kusman, chileno.
  Obras: Mariposas S.A.
  El Día de las Mercedes.

- Realizador: Carlos Henao.
  Largometraje sin edición: Annie.
  Argumental Didáctico: Hagamos Futuro: para la Corporación Amor por Medellín.

- Realizadores: Madera Salvaje: Luis Mauricio Correa, José Miguel Restrepo, Andrés Montoya, Victoria Ochoa, César Pérez, Natalia Tamayo, Santiago Gómez.
  Documentales: Eclesiastés 4.1.
  A la Rueda, rueda, de paz y candela.
  Medellín y su Bella Vista: sobre la cárcel.
  Vídeos Cortos: Minutos Salvajes.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLÍN
DEPTO. DE BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA "EFE" GOMEZ

- Realizador: Santiago Gómez
  Documental: Diario de Viaje
  Argumental: Clemencia
  La valentía.

- Realizador: Sandra Higuita, Claudia Guzmán.
  Película: suele suceder: sobre una muchacha que matan en una discoteca.

- Realizador: César Pérez
  Documental: Zona de Tolerancia: sobre el barrio Antioquia.

- Realizador: Eder Camilo Suárez
  Argumental: El Caballero.

- Productora: Comfama
  Argumentales Didácticos: por Pilar Mejía, Clemencia Botero.

- Productora: Fundación Social, Corporación Región
  Serie de documentales: Muchachos a lo bien
  Realizadores: varios.

- realizador: Gloria Nancy Monsalve
  documental: Alexandra Pomaluna: sobre un travesti de la ciudad.
  Alambra.

- Realizador: Oscar Mario Estrada.
  Película: Fabio Perico.

- Realizador: Carlos López.
  Dramatizado: Puerta Tres
  Documental: Graffiti Gate 18: sobre los grafiteros de Medellín.

- Realizador: Andrés Burgos
  Película: Gajes del Oficio.

2. IMÁGENES DE MEDELLÍN.

- Recopilación de la ciudad, aunque no existe un planteamiento de decir la ciudad, no son propiamente urbanas pero desarrollan un discurso en el territorio de la ciudad.
- El mundo marginal de la ciudad.
- En televisión, los eventos turísticos que convocan la ciudad, no sus problemáticas: el desfile de silleteros, los Mitos y Leyendas.
- Teleantioquia permitió la consolidación de bancos de imágenes de Medellín: las iglesias, los parques, las fuentes, las calles más importantes como la 45, la 33, la 70, la 80, como imágenes recurrentes que se usan en todo tipo de programas.
- Referentes visuales desde la ciudad: el parque Berrío, la Plaza Minorista, el Metro, el parque de belén, la Macarena, la Calle Colombia, el pasaje Junín.
- La imagen "típica" de Medellín es el edificio Coltejer.
- Las vivencias citadinas.
- Imágenes fuertes que tienen que ver con una búsqueda de motivo, de amor.

3. TRATAMIENTO DADO A LAS IMÁGENES.

- Narrativa audiovisual desde un referente de la ciudad, retomar las imágenes de la ciudad, las personas que habitan sus espacios.
- Retrato de personajes de la ciudad.
- Documentalente se recrea la violencia de los barrios, la sangre, las milicias, las bandas.
- Imágenes universales atravesadas por los medios y la publicidad, como álbum de imágenes de lo cotidiano.
- Hay tres líneas: el tratamiento de la imagen de vídeo desde el cine, como Santiago Herrera y Andrés Burgos, formados en cine. La imagen desde el artificio de la tecnología, el computador, el víedojuego como referente, como Adolfo X. El vídeo como técnica que rescata lo inmediato, lo espontáneo, sin requerir iluminación especial, preparación del plano documental, como Madera Salvaje.

4. NARRATIVAS SOBRE MEDELLÍN.

- En Arriba mi Barrio como programa pionero, se intenta mostrar otra cara de la violencia, escapar del amarillismo de la noticia, es una mirada de convicción político-filosófica que se resuelve visualmente buscando el elemento estético en lo cotidiano.
- Contranarrativa visual, enfrentada a la pérdida del universo poético de la ciudad difundido en los noticieros y documentales, a través de la historia del horror como versión única.
- Retrato del acontecer cotidiano, rescate del Medellín de ese entonces, confrontado con el recuerdo de sus habitantes, la ciudad desde la memoria.
- Descubrimiento para el ciudadano del Medellín de ese entonces, otorgan otra mirada, otra percepción de la ciudad.
- La historia de una ciudad encerrada, en conflicto consigo misma a pesar de su apariencia "ambientalista".

5. ROLES SOCIALES REPRESENTADOS.

- Se narran todos los habitantes de Medellín, no sólo los de la violencia, esos otros mundos, Medellín como ciudad cerrada pero que permite diversas expresiones: el travesti, el bailarín nocturno de salsa, el malabarista de balón que actúa en los parques...
- Muchachos a lo Bien, -97´, 98´- abre un camino incorporando una narrativa sobre los jóvenes no en la perspectiva negativa, sino mostrando historias verdaderas de otras posibilidades.
- La otra línea muestra el mundo de los violentos, el sicariato.
- La juventud cuyos roles son muy móviles, su búsqueda de definir roles sexuales.

6. LUGARES QUE PRIVILEGIAN.

- El espacio de la calle, los lugares de diversión como tabernas y bares, los lugares de la muerte.
- La comuna, noriental especialmente.
- El centro: el pasaje Junín, la Plaza Minorista, la calle Barranquilla, la Oriental, el Parque del Periodista. El parque de Belén, los sitios nocturnos de Medellín.

7. ESCENAS REPRESENTADAS.

- Lo cotidiano en la ciudad: el vendedor ambulante, el artista del parque Bolívar, los espectadores de los artistas callejeros, los que visitan el mercado de San Alejo, los personajes de la plaza minorista, la pelada de bar.
- Los grafiteros pitando de noche en la ciudad.

8. HECHOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA PRODUCCIÓN DE VÍDEO EN LOS ÚLTIMOS 25 AÑOS.

- El vídeo es un fenómeno joven en la ciudad, se inicia en la década del 80', con pocos antecedentes anteriores, pero no de temática urbana. A pesar de ello, se convierte rápidamente en un medio narrativo muy fuerte que logra expresar momentos cruciales de la ciudad.
- El vídeo en Medellín puede dividirse en etapas:
  * El trabajo de vídeo desde el punto de vista del cine, con registro en super 8, los autores:
    - La generación formada en el exterior, Alvaro Ramírez y Hernán Bravo.
    - Los que se forman acá, que comienzan con el impulso pedagógico que hace Luis Alberto Alvárez, ahí está el trabajo de Víctor Gaviria.
  * El vídeo como tal, que es impulsado desde la televisión y las facultades de comunicación.
- Comfama es decisivo en la producción de vídeo urbano en Medellín.
- Muchachos a Lo Bien de la Fundación Social, da espacio a una serie de realizadores de vídeo independientes.
- El nacimiento de Teleantioquia, con sus limitaciones comerciales, dio sin embargo, un impulso a la consolidación de grupos y realizadores, así como de los bancos de imágenes de la ciudad.
- El cine y el vídeo están emparentados en nuestra ciudad, no sólo por el factor económico, sino por la cercanía documental que se quiere mantener, el realismo, el retrato como técnica.
- Las muestras y convocatorias de Comfenalco son en la actualidad el espacio más importante para generar y mantener un movimiento de vídeo urbano.
- Los eventos institucionalizados como la Bienal de Envigado, la Lluvia de Vídeos en caldas, el festival de cine en Santafé de Antioquia, la convocatoria de Comfenalco, son fundamentales para la consolidación del vídeo como narrativa urbana.
- El vídeo rescata el centro para las generaciones jóvenes de cierta clase social que no lo conocen y su referente es de peligrosidad, para aquellos que crecieron encerrados en su unidad y a quienes el centro les es apático, era referente para sus abuelos, pero no ya para ellos.
- La Estrategia del Caracol se convierte en un refrente importante de cine urbano para los realizadores locales.
- Madera Salvaje comienza con el vídeo independiente en el año 94'.

- La violencia de los 90', distinta a la del boom del narcotráfico de los 80', se muestra como una violencia inherente al ser humano, a la vida en la ciudad.

FOTOGRAFÍA.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE MEDELLÍN
DEPTO. DE BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA "EFE" GOMEZ

1. IMAGÉNES SOBRE MEDELLÍN.

- Una ciudad de ciencia ficcón, de contrastes muy fuertes -el Metro atravesando todo el centro, la antigua gobernación con la fachada pelada-, imágenes fuertes que, calificadas por algunos como "horribles", son el encanto propio de Medellín.
- Imágenes de su desarrollo caótico.

2. TRATAMIENTO DADO A LAS IMÁGENES.

- La ciudad se usa como escenario para disponer los personajes, sus propios personajes, crear situaciones dentro del espacio, pero sacándolas de u contexto usual para generar la sorpresa con los eventos que ya no miramos, porque suceden cada día en la ciudad.
- Las imágenes son "manipuladas", en el sentido en que la fotografía no se trabaja como un mero elemento "documental" o de "reporterismo", sino que se decide qué mostrar de la realidad, se fragmenta la realidad: cortar, editar... así la fotografía pretende ser mensaje contado con imágenes.

- Imágenes cinematográficas, imágenes de ficción, futuristas, de escenarios góticos que propicia la ciudad: las columnas del Metro, la Gobernación detrás, de noche...el portacomidas, el ambiente verdoso, al gente como mutante después de una guerra nuclear...

3. NARRATIVAS SOBRE MEDELLÍN.

- Las fotos muestran una ciudad que no es fea ni bonita sino mágica, aunque no la sabemos mirar. Medellín no tiene esos pedazos de piedra que dan belleza a otras ciudades en el mundo como Roma, París, Amsterdam... pero se narra su rareza, su colorido especial, la maravilla de los buses, de los colectivos.
- Se narra la ciudad como espacio de vida, como el espacio que se trabaja porque es lo conocido, lo que se vive por el fotógrafo como autor, contaminado por sus propias vivencias, por el contacto con la gente, por el espacio que le permite moverse, fluir, construir una noción de realidad.
- El centro es el lugar privilegiado de la narrativa fotográfica, porque está siempre en evolución, no se estanca, siempre está en movimiento, rotando, mutando, cambiando, renovándose constantemente, se muestra para aquellos quienes creen que no existe, que es desorden, acelere, que estresa el tumulto y el agite.
- Se narra también a partir de la relación con el rock, porque el rock siempre se identifica con la ciudad, es la música que permite descubrir la calle y de este modo, las imágenes de la propia ciudad.
- Belencito Corazón es un bolero, dedicado a las palabras de la ciudad, el tema central es el nombre de un bus, de una línea de buses, de colectivos, las imágenes registran los avisos, los ornamentos de los buses, texturas, colores de los buses.
- La fotografía narra una ciudad que es en sí misma, un poco surrealista.

4. LUGARES QUE PRIVILEGIAN.

- Todos los sitios de la ciudad que permiten registrar sus contrastes, el centro, en especial, por su contradicción inherente.

5. HECHOS SIGNIFICATIVOS EN LA PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA.

- La fotografía como registro urbano, es reciente. Juan Fernando Ospina considera que hay otros fotógrafos que intentan romper la manera tradicional de registrar Medellín, su trabajo se ubica en esta línea, con cierta permanencia.
- La relación de la música urbana -el rock- y la fotografía.
- La fotografía como registro de los cambios de la ciudad.

Podemos resaltar como tesis central que la producción audiovisual si bien es bastante reciente -década del 80´-, ha cobrado una enorme fuerza como relato de la experiencia urbana en Medellín. Ello, mediado por la búsqueda consciente de los realizadores en "jugar" con la imagen de la ciudad, para recrear sus vivencias, sus poéticas, su estética, su cotidianidad, sus personajes. En este sentido, la imagen se cose de fragmentos de la vida "real", de fragmentos de historias y relatos, mostrando una ciudad- mosaico, que se carga de simbolismo y connotaciones, cargando de información cada pieza, no sólo como acto creador del realizador, sino también como espacio sintético de las múltiples fuerzas que se conjugan y retratan en cada objeto audiovisual, llámese película, vídeo o fotografía.

BIBLIOGRAFIA PARA ESTA FASE INVESTIGATIVA.

DELEUZE, Gilles. La imagen- tiempo. Ed. Paidós. Barcelona, 1994.
..... La Imagen- movimiento. Ed. Paidós. Barcelona, 1994.

HERREROS, Juan. AVALOS, Iñaki. Areas de Impunidad. Editorial Actar. Barcelona. S.f.

ITO, TOYO. Escritos. Gustavo Gilli. Barcelona, 2000.

KOOLHAS, Rem. SMXL. El Adoquín de Plata.

REVISTA QUADERNS. Lo íntimo. Barcelona, 2001.
..... Espacios Urbanos. Barcelona, 2001.

SARAMAGO, José. Manual de Pintura y Caligrafía. Alfaguara. Barcelona, 1998.

SERRES, Michel. Atlas. Cátedra. Madrid 1995.

VARIOS Autores. La Transformación de la Ciudad. 25 proyectos urbanos contemporáneos. Gustavo Gilli. 2001.

VIRILIO, Paul. Estética de la Desaparición. Anagrama. Barcelona, 1988.

DEPTO. DE BIBLIOTECAS
BIBLIOTECA "EAFIT" COMM