

Informe Final de Investigación

Centro de Investigación Cultural

Comuna 1

Popular

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Comuna 1, Popular

Metodología

Enfoque metodológico

El enfoque metodológico del Centro de Investigación Cultural (cic) propone relaciones dinámicas entre la investigación cualitativa y la investigación creación con el propósito de priorizar y cocrear productos de Apropiación Social del Conocimiento (ASC) que obedezcan a las necesidades e intereses de la comunidad. Bajo estos principios, la implementación del proyecto en la Comuna 1, Popular, partió del reconocimiento de las aspiraciones y expectativas comunitarias respecto a los productos de su interés.

Desde ese punto, se llevó a cabo una investigación documental que facilitó la identificación y el análisis de los antecedentes bibliográficos relacionados con las dinámicas del sector cultural en la Comuna 1. El balance de este análisis se compartió con la comunidad participante de los laboratorios para validar la pertinencia de la información existente e incorporarla en la construcción argumental de la problemática expuesta por los participantes desde el primer encuentro de priorización. La investigación documental atravesó todo el proceso de implementación del cic en la comuna y permitió contrastar y derrumbar supuestos que se plantearon en los encuentros comunitarios. W

Todo el ciclo de laboratorios se trabajó a partir de recorridos territoriales que implicaron la familiarización con distintos barrios de la comuna, así como la interacción con los líderes de diversos ámbitos, en sus propios espacios de acción comunitaria. Así pues, esta herramienta metodológica permitió: 1) el contacto directo y la vinculación para establecer relaciones de confianza con los habitantes, líderes comunitarios y actores relevantes, lo que desde los enfoques cualitativos se considera una herramienta clave para la “proximidad”; 2) la recolección de datos primarios para obtener información que no se encuentra disponible en informes o estadísticas, a través de la observación y la conversación y 3) la identificación de líderes y procesos al reconocer a las personas clave y las dinámicas culturales existentes en el territorio.

La interacción sostenida con los actores y espacios de la vida cultural de la Comuna 1 favoreció el reconocimiento y la comprensión de dimensiones sociales, políticas y culturales de este territorio, determinantes para la formulación del producto de ASC priorizado por la comunidad: un documento técnico cuyo propósito es fundamentar la institucionalización de un festival cultural de la comuna con periodicidad anual.

Diseño de los laboratorios de cocreación

Los laboratorios de cocreación pertenecen a la etapa 2 del cic y permiten materializar las apuestas comunitarias concertadas en los laboratorios de priorización. Es importante destacar que, a través de los mecanismos de participación ciudadana, la comunidad de la Comuna 1 ya había estado explorando sus problemáticas en el sector cultural. Esto le permitió cuestionar las estrategias de dinamización

disponibles y, con base en ello, identificar posibles soluciones para garantizar la continuidad de sus procesos culturales y promover una convivencia armónica. Manifestaron su necesidad explícita de formular el documento técnico durante la etapa 1 de priorización.

De esta manera, en el proceso de cocreación se definieron las líneas de acción cultural para la formulación del documento técnico concertado, que son:

- Muralismo y artes plásticas
- Gastronomía y huertas
- Turismo
- Lectura y bibliotecas
- Convites
- Comunicaciones
- Danza
- Música

Para cada línea se elaboró una fundamentación desde un enfoque histórico que permitiera reconstruir la trayectoria de cada expresión artística y cultural. El análisis en clave de línea de tiempo puso en evidencia el valor de estas expresiones para el fortalecimiento del tejido social y el florecimiento de la vida comunitaria; así pues, se encontró que el impacto del sector cultural en la Comuna 1 trasciende las dinámicas estrictamente culturales para alcanzar dimensiones de orden social y político.

Técnicas de recolección de información

El horizonte conceptual y metodológico del CIC otorga especial relevancia a los saberes, las experiencias y narrativas comunitarias. Desde esta perspectiva, las distintas oportunidades de interacción con la comunidad en general y con los participantes de los laboratorios se comprendieron como espacios de diálogo de saberes, y la información aportada se registró en notas de campo que sirvieron de insumo para la discusión con el equipo técnico de investigadores y gestores asignados a la comuna y la formulación de las líneas de trabajo del documento técnico.

Se llevaron a cabo entrevistas estructuradas con dos líderes comunitarios que participaron en todo el ciclo de laboratorios. Además, se recopilaron testimonios de diversos líderes culturales, los cuales se integraron en los ocho videos de ASC que respaldan las principales ideas del documento técnico.

Se implementaron matrices de registro y análisis de información documental para las fuentes secundarias. De igual manera, se diseñaron fichas sobre la “línea de tiempo”, la recolección y el registro de información para fuentes primarias y secundarias en clave histórica, que fueron organizadas a partir de la identificación de hitos para tres momentos de las trayectorias de cada una de las ocho líneas, a saber: comienzo, consolidación y presente. Todo lo anterior se resume en la tabla 1.

Tabla 1. Métodos de recolección de información

Técnica	Instrumento	Fuente
Diálogo de saberes	Notas de campo	Primaria (comunidad-actores culturales)
Entrevistas estructuradas	Guion entrevista	Primaria (comunidad-líderes)
Investigación documental	Matriz de registro y análisis	Secundaria
	Fichas de “línea de tiempo”	Secundaria

Fuente: elaboración propia.

En síntesis, las diferentes técnicas e instrumentos de recolección de información contribuyeron a realizar un diagnóstico pertinente de la trayectoria de la acción cultural de la Comuna 1, que permite formular un documento técnico acorde con la realidad, las necesidades y las expectativas de la comunidad.

Resultados

Caracterización cultural y territorial

En términos socioculturales, la Comuna 1 ha estado marcada por la influencia de la religión católica, desde sus comienzos hasta el presente. Los residentes de esta zona se caracterizan por sus tradiciones campesinas y, en su mayoría, son originarios de diferentes regiones de Antioquia y Colombia. En tiempos recientes, se ha sumado una notable presencia de población extranjera, principalmente proveniente de Venezuela. Tal como se constata en las narrativas de sus habitantes, así como en diversos productos culturales y académicos, sus moradores se caracterizan por su fraternidad, sentido de solidaridad y colaboración, cuya expresión más auténtica es el convite. El proceso de investigación documental y el trabajo *in situ* del cic permitió advertir también un gran afecto y sentido de pertenencia, así como una larga tradición de pedagogía política en sus procesos sociales.

Culturalmente, en la comuna se promueven actividades artísticas y eventos culturales a nivel local y regional, gracias a algunos jóvenes y líderes que usualmente, de forma autogestionada, jalonan procesos de comités barriales, grupos de danza, grupos musicales, grupos de teatro, de artes plásticas, de gastronomía y las bibliotecas, entre otros, que se relacionan más adelante. También existen corporaciones y personas que comparten sus conocimientos de forma particular, por amor al arte y la cultura.

Desde el punto de vista cultural, y según los testimonios de los participantes de los laboratorios, de la riqueza espacial con la que cuenta la Comuna 1 sobresale el Cerro Santo Domingo, la Casa de Piedra (sitio arqueológico), el Cerro las Brisas de Oriente, el Morro de la Cruz, el Parque de la Cruz, el Parque Lineal Herrera, el Parque Biblioteca España, el Parque Villa de Guadalupe, el Parque Ajedrez, el Parque del barrio Compromiso y la Casa de la Cultura. También debemos nombrar las UVA que

se encuentran en el territorio y que hacen parte de los equipamientos culturales La Esperanza, La Cordialidad y Nuevo Amanecer.

Algunas organizaciones culturales representativas con las que cuenta la Comuna 1 son:

- Corporación Con Vivamos. Organización no gubernamental de carácter popular. Está ubicada en el barrio Villa Guadalupe.
- FEPI. Fundación dedicada al fomento de la educación popular. Se especializa en la promoción de semilleros infantiles, grupos de mujeres, talleres de danza y el servicio de biblioteca.
- Casa de la Cultura APICP. Sus ejes de trabajo son la educación, la recreación, el deporte y la cultura.
- Corporación San Luis. Promueve los derechos fundamentales de los niños, las niñas, los adolescentes y sus familias
- Fundación Ratón de Biblioteca. Institución social que contribuye a la formación de ciudadanos críticos y autónomos, por medio de estrategias de lectura.
- Corporación Núcleo de Vida Ciudadana. Facilita la integración, cohesión, capacitación y proyección de los grupos artísticos y culturales infantiles, juveniles y de adultos mayores de la Comuna 1.
- Corporación Casa Juvenil Amigos Unidos. Corporación que fortalece los lazos de solidaridad y ayuda entre los habitantes de la Comuna 1 en el barrio Guadalupe
- Parque Biblioteca España. Actualmente en repotenciación, un espacio de convivencia y acceso a la información a un territorio que ha luchado incansablemente por desterrar la violencia de su entorno social.
- Red Cultural. Red de artistas culturales de la Comuna 1. Su misión es fortalecer los artistas independientes, los grupos, las corporaciones y gestores culturales que desarrollan sus actividades en torno al hacer artístico y cultural, para lo cual se han generado propuestas de creación de empresa, fortaleciendo así el compromiso con sus vinculados.
- CREM de Granizal. Es una biblioteca pública escolar del sistema de bibliotecas públicas de Medellín. Tiene gran cantidad de ejemplares para el interés de niños, jóvenes y adultos.

El talento artístico y cultural constituye un valioso patrimonio intangible de la Comuna 1. A lo largo de su historia, este territorio ha sido afectado por diversas dificultades económicas y sociales, como la violencia derivada del narcotráfico y los procesos migratorios, entre otros desafíos. Sin embargo, su riqueza cultural permanece como un legado resiliente frente a estas adversidades.

Entre los principales artistas o agrupaciones con que cuenta la comuna están los siguientes: Lisadosa, Mojuco, Moder, Sueño Latino, Sensation Dance, Magic Girls, Xsplot Dace, Impero Grup, Sur andino, Oreal, Aroma de mi Tierra, Stilo Joven, Ángeles de Charle, Asociación Club de Vida Sol de Oriente, Shir Star, Grav LGTB, Banda Pasión Musical, Sueño Latino, Boyin Kpg, Magicos Crew,

Satr Blue, Compañía de Daza Noches de Buenos Aires, Stop Dancers, Andalay, Blak Bragon, Los Auténticos Parranderos, Caligrafía Sísmica, Ducas, Elaxux, entre muchas otras. Aunque a partir de la implementación del presupuesto participativo en el año 2006 y las becas y estímulos al sector cultural, los artistas del territorio han obtenido recursos para impulsar acciones culturales; la incertidumbre respecto a la consecución de recursos es una problemática que fue expresada con persistencia a lo largo del proceso de implementación del cic.

Las actividades más destacadas en la comuna son la danza y la música, y en menor medida, expresiones como el teatro, la cuntería y las artes visuales.

Los principales problemas identificados en el ámbito cultural están ligados a la construcción de obras de infraestructura; en este aspecto, la mayoría de los habitantes manifiestan la falta de teatros al aire libre, además, hay un insuficiente apoyo para el fortalecimiento de las actividades de grupos juveniles y culturales en cuanto a la dotación, la formación y la proyección.

Por otra parte, es necesario proteger el patrimonio cultural inmaterial, fortalecer la organización cultural y fomentar la cooperación entre las organizaciones sociales y los colectivos artísticos mediante espacios como la Mesa Cultural. Esto permitirá el intercambio de habilidades relacionadas con la gestión, el acceso a capacitación, el flujo de información, así como recursos e ideas entre artistas locales, nacionales e internacionales. Asimismo, resulta clave promover la apropiación de nuevas tecnologías y facilitar tanto el acceso como la generación de información. En determinados casos, se busca impulsar la realización y ejecución de proyectos conjuntos que contribuyan a la creación de empleo y generen ingresos para los artistas y grupos culturales que habitan el territorio.

Pregunta de investigación

¿Cuáles son las dinámicas de consolidación histórica y el impacto de las expresiones artísticas y culturales de la Comuna 1, Popular?

Objetivos

Objetivo general

Generar las condiciones de viabilidad para la existencia, el cultivo y la dinamización de las diversas expresiones artísticas y culturales de la Comuna 1, entendidas como bienes comunes que sustentan la vida colectiva.

Objetivos específicos

- Realizar actividades en torno a ocho líneas de trabajo para cada versión del festival.
- Involucrar entre el 80 % y 90 % de artistas y gestores culturales locales.
- Convocar público nacional e internacional.
- Medir el impacto de cada versión del festival para la proyección de acciones de mejoramiento.

Diagnóstico de las necesidades culturales

Sistematización

Etapa 1. Priorización

Los cuatro laboratorios de priorización de la etapa 1 del cic partieron de una solicitud expresa de la comunidad. Desde el primer encuentro en la Academia Sueño Latino se le aclaró al equipo técnico la necesidad, legitimada por el sector cultural a partir del trabajo precedente en la Mesa de Cultura, de formular un documento técnico que sustente la presentación de un proyecto de acuerdo ante el Concejo para la institucionalización de un festival cultural de la comuna con periodicidad anual.

Así pues, el desarrollo de los laboratorios se vio orientado por la necesidad de identificar las fortalezas y debilidades del sector cultural, con el propósito de entender el impacto de esta propuesta y justificar con solidez la importancia de establecer el festival cultural.

Fruto de las indagaciones sostenidas en los encuentros se definieron las ocho líneas de acción cultural, dejando en claro el hecho de que el festival cultural de la Comuna 1 se propone como un escenario de articulación y celebración de las tradiciones y prácticas artísticas y culturales que han atravesado la configuración histórica del territorio, constituyéndose como bienes comunes de alto valor para enfrentar la adversidad, fortalecer el tejido social y desarrollar la resiliencia de sus habitantes.

Etapa 2. Cocreación

Los cuatro laboratorios de cocreación de la etapa 2 del cic dieron la voz a distintos actores culturales y líderes comunitarios que relataron las experiencias de sus colectivos y argumentaron sobre la incidencia de los procesos artísticos y culturales en la construcción de la paz territorial.

Los testimonios aportaron valor al desarrollo conceptual de la trayectoria para la formulación de cada una de las ocho líneas de acción cultural, y se hizo evidente el valor social y político del arte y la cultura para este territorio atravesado históricamente por experiencias de violencia y fenómenos de migración que han dejado huella en sus productos culturales.

Esta etapa permitió conocer diversos espacios y líderes comunitarios del territorio, lo que posibilitó comprender dinámicas políticas, sociales y culturales de gran valor para la investigación que soporta la construcción del documento. Se partió del reconocimiento de la voz de distintos actores que narraron desde sus largas trayectorias sus experiencias en la comuna, y fue posible identificar vocaciones territoriales de hondo sentido para la vida comunitaria del Popular, como el convite.

Este reconocimiento en clave histórica brindó el horizonte de investigación y escritura que fue una impronta del documento y la investigación; se trata de visibilizar, en el marco del contexto sociopolítico, cómo las artes y la cultura han sido para los habitantes de la Comuna 1 una forma de superación y resistencia que los ha fortalecido y les ha permitido sortear acontecimientos políticos de profundo impacto para la vida comunitaria.

Productos culturales

Selección y desarrollo de los productos priorizados

Culminadas las etapas 1 y 2 quedó claro el horizonte y la pertinencia del producto de ASC priorizado por la Comuna 1: un documento técnico cuyo propósito es legitimar la realización de un festival cultural de la comuna con periodicidad anual.

La institucionalización del festival cultural con presupuesto ordinario busca superar las limitaciones y amenazas que para el sector artístico comunitario supone la incertidumbre en cuanto a la destinación del recurso proveniente del presupuesto participativo, tal como ha experimentado hasta el presente.

Esta aspiración parte de la certeza y la confianza en su trayectoria, impacto y ambiciosas proyecciones sobre lo que tiene para ofrecer a la comunidad local y a los visitantes en un momento histórico que ha puesto a Medellín como un destino cultural ampliamente reconocido y apetecido en el escenario nacional e internacional.

La comunidad invitó a que el documento recupere los procesos culturales en clave histórica y que se reconozcan las trayectorias en ámbitos como el del turismo, en el que tienen experiencias significativas y posiciones muy interesante respecto a la narrativa sobre su territorio desde las conquistas comunitarias en lugar de la miseria y la violencia, como ocurre en otras comunas de la ciudad. También propone comprender el festival como una plataforma mayor que permita la expresión de distintas artes y expresiones culturales.

El documento técnico se aloja en un repositorio digital que expresa, en el lenguaje audiovisual, la formulación de las ocho líneas de acción del sector cultural para el festival a partir de nueve videos, uno de introducción y ocho de las líneas. Los guiones fueron construidos manteniendo la estructura de línea de tiempo e involucrando a los actores y líderes culturales de amplio reconocimiento en la comuna. Asimismo, se eligieron las locaciones representativas de la vida cultural del territorio con sentido y valor para los habitantes. La producción audiovisual aspira a alcanzar públicos más amplios que los que puede llegar a tener la información textual del documento técnico, y a dinamizar las apuestas culturales de la comuna a partir de formatos propios de la comunicación del conocimiento.

Participación y retroalimentación comunitaria

La Comuna 1 no fue muy receptiva a las invitaciones de los laboratorios en las distintas etapas del cic. El primer laboratorio fue el más concurrido y el sector con mayor nivel de representatividad fue el de la danza, cuyos integrantes a su vez son parte de la Mesa de Cultura. Este encuentro fue importante para la comunidad del sector cultural porque allí manifestaron su necesidad y requerimientos para el producto de ASC que se piensa realizar en el marco del cic.

A partir de allí, la participación fue baja, aunque algunos integrantes de la Mesa de Cultura que hicieron parte de los laboratorios mantuvieron informados a este estamento. Algunos colectivos, como

es el caso de Trash-Art, manifestaron abiertamente su inconformidad con las experiencias anteriores lideradas desde la institucionalidad municipal y argumentaron la declinación a las invitaciones de participación.

El asunto de la baja concurrencia fue abordado con los participantes de los laboratorios y adujeron que el sector cultural presenta fragmentaciones crecientes que obedecen, entre otras razones, al individualismo de las nuevas generaciones y al hecho de que muchos artistas y colectivos apuntan a proyectos, becas y estímulos de manera independiente, desestimando el valor de las alianzas y el trabajo colectivo en red.

No obstante, la comunidad política estuvo al tanto del proceso de implementación del cic. Se contó con la presencia de la edil de cultura en varios de los laboratorios y se estableció un diálogo directo con la Junta de Acción Local (JAL); también se estableció un comité conformado por el director de la Biblioteca Pública Piloto, el coordinador de Presupuesto Participativo de Cultura, la coordinadora del proyecto y la investigadora asignada a la comuna, quienes participaron en la sesión del 29 de julio de 2025 para rendir cuentas sobre el nivel de implementación y responder a inquietudes del sector cultura que fueron manifestadas por el ciudadano Hilder Gil Vargas, líder social, cultural y fundador de la Mesa de Cultura.

Es importante resaltar la calidad de la participación de los asistentes y líderes de proyectos e iniciativas que fueron invitados a los distintos encuentros. Su profundo conocimiento de la comuna y su generosidad para compartir dicho conocimiento aportó, de manera significativa, a los propósitos del proyecto. Es importante comprender que el nivel de compromiso con acciones de participación ciudadana se ve afectado, en general, por experiencias anteriores de las comunidades, por las ocupaciones cotidianas y, como ocurrió en este proceso, por agendas simultáneas de la oferta distrital, como fue el caso de las convocatorias para estímulos y las de priorización y votación del Presupuesto Participativo.

Análisis y discusión

Tal como se ha venido señalando, el hallazgo más importante del proceso de investigación del cic en la Comuna 1 es el reconocimiento del impacto social y político de la acción cultural en el territorio. Esta comuna, a través de la cultura, ha salvaguardado la vida de sus jóvenes en los momentos más violentos de la ciudad, ha generado recursos para apoyar solidariamente a sus habitantes ante la desgracia, ha levantado infraestructuras y, en general, ha mantenido los valores cooperativos que potencian la dignidad y la vitalidad.

Mediante la indagación histórica de la trayectoria de cada una de las ocho expresiones artísticas y culturales, se advierte el dinamismo de las relaciones de sociabilidad que se ha potenciado a través de la acción cultural en este territorio. Una línea como la de gastronomía y huertas, que al inicio se pensó que tendría pocos antecedentes, evidenció la estrecha conexión entre los encuentros culinarios y la arraigada tradición de los sancochos comunitarios, a través de la cual han orbitado otras expresiones culturales para generar espacios de juntanza comunitaria alrededor de propósitos comunes como la

recolección de recursos para causas benéficas o la construcción de infraestructuras, por mencionar algunas.

Estas prácticas no solo han promovido la cohesión social, sino que también han servido como eje para otras expresiones culturales, fomentando espacios de unión colectiva en torno a objetivos compartidos, tales como la recaudación de fondos para causas solidarias o el desarrollo de proyectos de infraestructura.

Las implicaciones sociales y culturales de la investigación sobre los procesos culturales comunitarios son amplias. En este caso, han permitido reconocer el valor de la actividad cultural autóctona, lo que inspira a los actores culturales a trabajar por el fomento de la sensibilidad y la capacidad de apreciación del público general (formación de públicos) para promover la dinamización de las artes y el fortalecimiento de las capacidades locales para prosperar en el ámbito de las industrias culturales.

Recomendaciones

Estrategias para la sostenibilidad del cic

La investigación enfocada en la sostenibilidad de los procesos culturales genera un aporte significativo al sector, ya que el simple hecho de actuar no posibilita una evaluación adecuada ni un análisis profundo del impacto de las iniciativas y los proyectos en desarrollo. Incorporar a la gestión cultural enfoques y herramientas de investigación que permitan evaluar la proyección y ejecución posibilita la incorporación de estrategias cada vez más eficientes, de acuerdo con los propósitos planteados por los colectivos, artistas y actores.

Para la Comuna 1, es de singular valor el rescate de sus tradiciones, la permanencia de los valores cooperativos asociados a la práctica del convite, el reconocimiento de las mujeres como protagonistas de la historia de la comuna, así como la capacidad de narrarse desde ópticas distintas a las de la violencia y la victimización; tópicos que pueden ser objeto de sus procesos de investigación a corto y mediano plazo.

Priorizar el presupuesto para la actividad cultural, incluidos los procesos de investigación, es entonces un objetivo que ha de plantearse la comunidad del sector para avanzar con firmeza hacia sus proyecciones como lo es precisamente la creación y en especial en lo referente a la creación y sostenibilidad del festival cultural desarrollado durante el cic en el período actual.

Conclusiones

Los procesos de investigación cultural en la Comuna 1, en el marco de la implementación del cic, revelaron y revisitaron problemáticas que ya habían sido identificadas por la comunidad, pero que a partir de las herramientas de investigación fue posible objetivar y atender de una manera sistemática en busca de soluciones para la mejora del sector cultural.

La investigación en clave histórica de las expresiones artísticas y culturales elegidas para el documento técnico y el festival cultural revelaron el impacto social y político que tiene el arte para el tejido social de la Comuna 1. La conciencia del valor multidimensional de su trayectoria ratifica el compromiso del sector en la consolidación de sus apuestas presentes y futuras.

El reconocimiento y rescate de narrativas locales sobre las distintas expresiones artísticas y culturales de la comuna, que se registran en el documento técnico y en los videos del repositorio digital, favorece la apropiación de la comunidad general sobre el valor de estas expresiones para distintas dimensiones de la vida comunitaria. Este asunto es de singular importancia en el contexto actual de las industrias culturales ante la dominancia de productos culturales de alta difusión y consumo en el mundo globalizado.

Créditos

Comuna 1 – Popular

- Adolfo Taborda Molina
- Corporación Con-vivamos
- Isnel Montes Sánchez
- Anny Blandon
- Tania Padierna
- Santiago Castro
- Carlos Alberto Torres
- Corporación CATOVI
- Y Griega Winikott
- Juan Manuel Martínez
- Comuna 1 Radio
- Corporación el Megáfono
- La Uno – Periódico Comunitario Comuna 1 Popular
- José Leonidas Pérez
- María Elsy Usuga
- Jhon Jaime Sepulveda
- FEPI
- Maria Acevedo
- Luz María Garcés
- Mario Arenas
- Hilder Gil
- Erika Marcela Molina Jaramillo
- Corporación Sueño Latino
- Martín Alonso Echavarría Moreno
- Ana Lucia Higuita Jimenez
- Casa de la Cultura Apicp Popular 2
- Telecentro Nuevo Horizonte
- Biblioteca Popular 2
- Jose Alejandro Giraldo Paras