

Propuesta de presentación fotográfica final en revisión Oriente de Cali

Gonzaga University – Javeriana Cali – Comunidad Oriente de Cali
(2022-1)

Res. 2333 del 2012

LFREESTYLELA72
f o

INTRODUCCIÓN

El oriente de Santiago de Cali ha sido un territorio de luchas y conquistas para sus habitantes.

El deseo de tener espacios de vida digna en diferentes sectores de esta zona de la Sucursal del Cielo, como se le llama a esta ciudad, hizo que la gente construyera sus comunidades a pulso: el acceso al agua, a la luz eléctrica, la pavimentación de vías, el levantamiento de sus casas, el transporte y la búsqueda de recursos para su propio sustento, muestran una cara desconocida para los mismos caleños y por descubrir para los extraños.

Esta muestra fotográfica tiene por objeto revelar la imagen de una Cali forjada con gente bienllegada, que junto con lideresas y líderes trabajan para abrir oportunidades de vida desde la cultura, la lucha por el territorio, el acceso a recursos con el comercio y los oficios que la misma comunidad sabe hacer, logrando el sustento con las manos y las uñas bien limpias.

En mayo de 2022, la visita de estudiantes del curso de Liderazgo de Gonzaga University, dirigido por Pavel Schlossberg, en un trabajo conjunto con Universidad Javeriana Cali, con la docente Fanny Patricia Chávez Franco y la ex directora del programa FORJA Claudia Mora; en una articulación comunitaria, coordinada en este territorio por Yeiffer Molina Angulo, documenta y permite a otros descubrir parte de una historia del amor y el orgullo de quienes lideran sus comunidades contando experiencias compartidas de autogestión, independencia, fortaleza y fuerza conjunta para hacer realidad los sueños de una vida mejor.

Frutas / Fruits

- a. This is a low angle, medium closeup, establishing shot. The fruit and the razor wire act as a metaphor for the complicated nature of existence in Oriente. Strong, resilient and beautiful, the fruit grows despite the encroachment of structures of violence.
- b. El fruto del árbol y el alambre se pueden interpretar como una metáfora de la existencia del Distrito de Aguablanca. El fruto crece con fuerza, resiliencia y belleza a pesar de la invasión de las estructuras de la violencia.

Autor: Mike O'rourk

Playa Renaciente

- a. This community is built on the banks of the Cauca River, which gives life and commerce to the area. In this low angle, establishing shot, we see how rebirth, represented in the name and the river itself, comes from the community and the leaders who emerged out of necessity. We also see how communities honor the past and pay tribute to those who have made it possible to move forward.
- b. Esta comunidad está construida a orillas del Río Cauca, un río que da vida y fortalece el comercio de la zona. En esta foto de ángulo bajo vemos el renacimiento representado en el nombre del lugar y en la labor de los líderes de la comunidad que surgieron a pesar de la necesidad. También se ve como la comunidad honra a sus antepasados y hacen tributo a aquellos que hicieron posible que salieran adelante.

Autora: Melissa Vieira

Guadua

- a. Here, following the z-axis, the guadua is highlighted, which represents renewable and natural resources used in the literal construction of the community but it also represents the resourcefulness of the people of Aguablanca. They have taken what is available and transformed into a tool for change.
- b. En esta foto se resalta la guadua representando la renovación y los recursos naturales utilizados en la construcción de la comunidad, y también representan la recursividad de la gente del Distrito de Aguablanca. Ellos han tomado lo que tienen disponible y lo convirtieron en un elemento de cambio.

Autor: Mike O'Rourke

Sabedor Tradicional / Traditional Sager

- a. This close-up shot highlights the reality that the wisdom of the community is contained in its people. It is through their own traditions and resourcefulness that healing, both physical and emotional, can happen. We see here too how displacement did not keep them from flourishing, and they will continue to start again no matter the ground beneath their feet.
- b. Esta foto hace referencia a la sabiduría de la comunidad que se encuentra en su propia gente. Es a través de sus propias tradiciones y recursividad que la sanidad física y emocional ocurre. También notamos como el desplazamiento forzoso no les impidió florecer y ellos seguirán empezando de nuevo sin importar el suelo en el que estén.

Autor: Mike O'Rourke

Faroles / Building Blocks.

- a. This is not only a beautiful pattern but also a symbol. This close-up normal-angle ironically mirrors the confined apartment buildings the government is pressuring residents to relocate to but we see, instead, how they have evolved. Previously building their homes with guadua and wood, they have yet again adapted and proven stronger as they use these bricks to fortify their community as they reject yet another attempt at displacement.
- b. Esta imagen no es solamente un diseño llamativo, también es un símbolo. Esta imagen refleja de manera irónica el confinamiento y los apartamentos en los que el gobierno desea reubicar a los habitantes de este sector. Anteriormente construían sus casas con madera y guadua, ahora se han fortalecido y utilizan ladrillos para fortalecer su comunidad mientras rechazan cualquier intento de desalojamiento.

Autor: Mike O'Rourke

30

PARA

30

CAMBIO
VIDA

EPRESIDENTA
MCN

¿De quién son las calles? / Who owns the streets?

- a. We see multiple modes of transportation, along the z-axis in this establishing shot. Of these modes, most are established by the community for the community; including, jeepitos, moto-ratons, piratas, bicycles, buses, and of course walking. In the foreground, the prominent image of Francia, situates us in time.
- b. Vemos los múltiples medios de transporte establecidos por la comunidad y para la comunidad como lo son jeepitos, moto ratones, piratas, bicicletas, buses y una caminada constante. Notemos el componente político con la imagen de Francia lo que nos sitúa en el tiempo.

Autora: Melissa Vieira

Cuatro Esquinas / Four Corners

- a. This is four corners, and here again the z-axis helps draw our eye through the once informal, yet effective infrastructure that has provided much needed systems of transportation for various far-reaching communities. The jeepitos serve as a point of a connection while, on the other hand, the canal in the background acts as a physical barrier to keep separation between otherwise incompatible neighborhoods.
- b. Esta es Cuatro Esquinas y aquí el eje dirige nuestra mirada a la infraestructura que aunque alguna vez fue informal, es efectiva y ha provisto maneras de transportarse para varias comunidades aledañas. Los jeepitos sirven como punto de conexión, mientras que las aguas residuales al fondo son una barrera física que separa barrios en los que en algún momento hubo incompatibilidad.

Autora: Jovanna González

La vida diaria / *Everyday Life*.

- a. From the jeepitos to walking on foot, this low angle shot depicts everyday life and some of the means of transportation to get community members where they need to be. With an increase in mobility, there is an increase in opportunity, and we see here how everyday citizens can enjoy the benefit of this system.

- b. Desde los jeepitos hasta la caminata a pie, esta foto refleja la vida diaria y algunos de los medios de transporte para llevar a los miembros de la comunidad a los lugares donde ellos necesitan ir. Estas alternativas en los medios de transporte fueron creados por la comunidad para vencer los obstáculos que han encontrado en relación con la movilidad.

Autora: Sandra Vargas

Florecente / Flourishing

- a. A wide shot with vivid color, emphasizes the industrious nature of the community and how they have taken informal systems (like the jeepetos) and places (the median community garden) and made them symbols of hope, beauty, and ownership. More so we see how beauty permeates all aspects of life and the pride the community takes in what they have built.
- b. En esta imagen se enfatiza la naturaleza laboriosa de la comunidad y como ellos han tomado sistemas informales como los jeepetos y los lugares como la huerta comunitaria, y los han hecho símbolos de esperanza, belleza y apropiación. De igual manera vemos como la belleza permea todos los aspectos de la vida enorgulleciendo a la comunidad por lo que han construido.

Autora: Jovanna González

Fundareclar

- a. This photo is medium close-up, shows the use of rule of thirds, and color contrast. This is the owner and operator of *Fundareclar*, “Foundation for development and recycling” We see in him the spirit of reusing, recycling, recreating; pride in his work and seeing himself as important, part of the larger sustainability movement; and taking care of the planet.
- b. Él es el dueño y trabajador de Fundareclar, “Fundación para el Desarrollo y el Reciclaje.” En él vemos el espíritu del reuso, el reciclaje, la recreación y el orgullo de su trabajo al ser parte del vasto movimiento de la sostenibilidad, Cuidemos el planeta.

Autor: Mike O'Rourke

Rueda de estrellas / Star Wheel

- a. Because so many people ride bikes, it's important to have parts available along the route. The people use what is available to them; sustainability and reuse are part of the mentality of the community.

- b. Hay un número importante de personas que se movilizan en las bicicletas, es por esto que es importante tener sitios donde vendan repuestos en el camino. Las personas utilizan lo que pueden para sostenerse. La cultura de reutilizar elementos es parte de la mentalidad de la comunidad.

Autor: Melissa Vieira

En la reja / On the Fence

- a. Here we see the juxtaposition of formal and informal commerce structures. The bank in the background, and access to the bank, is separate from informal sellers along the fence featured in the foreground. Ironically, those who work along this fence selling second-hand clothes will likely never qualify for bank loans or be able to cross this metaphorical or literal barrier.
- b. Aquí vemos la yuxtaposición de las estructuras del comercio formal e informal. El banco al fondo de la imagen y el acceso al mismo es separado de las ventas informales que aparecen al frente de la foto. Irónicamente los que trabajan por fuera de la reja vendiendo ropa de segunda no pueden acceder a préstamos bancarios o traspasar esta frontera metafórica.

Autor: Mike O'Rourke

Las Tiendas

- a. Depicted in this low angle establishing shot includes a self-built community of formal and informal shops, which provide the community with most of their commerce needs. This angle also emphasizes the abundance of options and the versatility and adaptability of the community as they prepare for any uncontrollable elements.
- b. Esta foto muestra una comunidad de negocios formales e informales construídos por ellos mismos para brindar a la comunidad abastecimiento para sus necesidades de comercio. Los miembros de la comunidad están listos para adaptarse a cualquier elemento que no se pueda controlar.

Autor: Ryan Nelson

Necesidades

- a. Necessities. Each jagged tendril, or seemingly haphazard wire in this low angle shot speaks to the basic necessity of connection within a community. These lines literally allow for communication and were built by community members because, as they often are, they were overlooked. So, although it may not be tidy, what we see is the willingness to come from different perspectives and places to work together for a united goal.
- b. Las necesidades. Cada tentáculo o cable peligroso muestra la necesidad de conexión de la comunidad. Estas líneas literalmente permiten la comunicación y fueron construidas por los miembros de la comunidad porque como suele suceder, no les tomaron en serio. Aunque no sea estéticamente agradable, lo que vemos es el deseo de tener diferentes perspectivas y lugares para trabajar juntos con un objetivo en común.

Autora: Melissa Vieira

La conexión

- a. The Glue. Alex acts as the glue, and self-identifies as such; for his community. You see in this close-up, someone who embodies what it means to hold the community together, which is a necessity for their survival and progress.
- b. Alex es el que los conecta, el pegamento en medio de su comunidad, así es como él se identifica. Podemos ver a alguien que personifica lo que significa unir a la comunidad, labor que es necesaria para el progreso.

Autor: Mike O'Rourke

Ambos

- a. Edison is both a leader and a participant. This medium close up at a normal angle emphasizes the horizontal nature of their organization. So, although he leads, he does so from within the group, devoid of hierarchy, and also benefits from their collective efforts as a shop owner himself.
- b. Edison, tiene ambos roles líder y participante, sin jerarquías; por ejemplo él lidera pero también es dueño de un negocio. Se nota la naturaleza de la relación sin jerarquías en la organización.

Autor: Mike O'Rourke

“La Matrona”

- a. Doña María Fernanda is a community leader in comuna 14. She is fiercely protective of her community and what they have built together and skeptical of outsider's promises. She has earned the right to be selective about who participates and enters, but she is willing to listen and take in information and learn more. This photo was taken on Calle del Comercio, which is where the work is happening.
- b. Doña María Fernanda es una líder comunitaria de la comuna 14. Ella protege aguerridamente lo que han construido juntos para su comunidad y es escéptica de las promesas de desconocidos. Ella se ha ganado el derecho de ser selectiva sobre quienes participan, pero está dispuesta a escuchar y aprender. Esta foto fue tomada en la Calle del Comercio, donde ellos trabajan.

Autora: Jovanna González

Amor y Amistad

- a. *Love and Friendship.* With strong leadership and a sense of community, joy and peace can be found in working and looking after each other. Here we see Maria Fernanda and Amparo enjoying the safety, security, and joy they have fostered together.
- b. Amor y Amistad: La felicidad y la paz pueden ser encontradas trabajando el uno con el otro. Aquí vemos a María Fernanda y a Amparo abrazándose con amor y amistad.

Autora: Jovanna González

Solidaridad

- a. Solidarity: Ultimately, effective leadership allows space for this kind of friendship to emerge. In this medium close-up we see both women as simultaneous leaders and participants in the struggle, the fight, and most importantly the happiness their community creates. Even with a slightly high angle, systems of hierarchy are not apparent and instead we simply see a loving embrace and strength.
- b. Solidaridad: El liderazgo efectivo permite que surjan este tipo de amistades. Aquí vemos a dos mujeres que a su vez son líderes y participantes de la lucha y de la alegría que produce el trabajo comunitario. Aún con un poco de altura en el ángulo no se evidencian sistemas de jerarquía simplemente se notan los abrazos y la fuerza.

Autor: Mike O'Rourke

La Lluvia

- a. This photo shows a shallow depth of field, focusing on the rain drops on the bus window, and the out of focus world outside. We are reminded of the hardships of working outside and the creative ways to deal with and adapt to the things you can't control. We recognize the fact that we were protected taking the photo from inside the van, while others were outside in the elements turning difficulties into possibilities.
- b. Esta foto muestra las gotas de lluvia desde la ventana de un bus. Nos recuerda sobre las dificultades que trae trabajar en la calle y las diferentes maneras creativas que existen para manejar aquellas situaciones que no se pueden controlar. Somos conscientes de que mientras estábamos dentro de la van, otros estaban transformando sus dificultades en posibilidades.

Autora: Jovanna González

Los chontaduros grandes

- a. This medium shot shows Annalise, a street vendor selling the fruit *chontaduro*, an important fruit for the Afro-Colombian people from the Pacific Coast. They brought this fruit to Cali and now sell it to help support themselves and their families. Although the hospital is across the street and not pictured, we see the reflection of a taxi in the ice maker, motorcycles and motoraton drivers in the background, which illustrate the convergence of different community members in one space.
- b. Annalise es una vendedora ambulante de chontaduro. El chontaduro es una fruta muy importante de la cultura Afro-Colombiana del Pacífico Colombiano traída a Cali y que su venta provee el sustento para ellos y sus familias. El hospital queda al otro lado de la calle aunque no aparezca en la foto. Se ve la imagen de un taxi en la máquina de cholaos, así como motocicletas y moto ratones al fondo.

Autor: MIKE O'ROURK

Chontaduro

- a. This close up emphasizes the chontaduro as a symbol of the local identity. Chontaduro has a very unique taste and texture, meant to be eaten drizzled with honey and a pinch of salt. You can't find Chontaduro anywhere else.
- b. Esta imagen enfatiza el chontaduro como símbolo de la identidad local. El chontaduro tiene un sabor único, así como su particular textura. Se come con miel y sal.

Autora: MEL VIEIRA

Crece donde te planten / *Grow Where You Are Planted*

- a. *Grow Where You Are Planted*. This is a low-angle shot of Elena gathering spices and vegetables for a meal shared with family and friends from her rooftop city garden. This is a representation that you can regrow, plant again, and put down new roots anywhere you go after violence or displacement, as long as you keep nurturing and protecting the ones you love.
- b. Crece donde te planten. Elena está recogiendo hierbas y verduras para una comida que comparte con familia y amigos desde la terraza de su casa que se ha convertido también en jardín. Esta es una representación de la capacidad de crecer y germinar de nuevo, plantar y echar raíces a pesar de ser desplazada por la violencia.

Autora: Jovanna González

Queremos Bailar

- a. The foreground captures a brief moment of Elena in song and dance, as her skirt swings from side to side, while the background highlights her efforts to work towards an “integrated” society where Afro-Colombians are celebrated, respected and recognized. We also recognize the imperfection of the shot with blurred movements and her missing foot, but that is the reality of life—what we see is how she perseveres.
- b. Este primer plano muestra un breve momento de Elena cantando y bailando en tanto que su falda se mueve de lado a lado mientras que al fondo vemos la integración de la sociedad en el que los Afro-Colombianos son celebrados, respetados y reconocidos. También reconocemos la imperfección de la foto con movimientos borrosos y su pie fuera de la misma, representando la realidad de la vida. Ella persevera a pesar de los obstáculos.

Autora: Sandra Vargas
Texto:

Generaciones

- a. This picture shows us the joy of multiple generations. Elena, a beacon of wisdom, her joy has radiated through her family and community. She teaches her family the tradition of music and storytelling, providing an oral history to continue it forward into the next generations.
- b. Esta imagen muestra la alegría de las diferentes generaciones. Elena es un ícono de sabiduría cuya alegría irradia a su familia y comunidad. Ella le enseña a su familia las tradiciones de la música y las historias de manera oral, para seguir pasando este conocimiento a las futuras generaciones.

Autora: Jovanna González

La historia de la canción / The song's story

- a. This medium shot depicts how Afro-Colombians took their painful history and found ways to heal. While enslaved, they were forced to sing but they used these songs as anthems and as a means for writing their own stories. Now, these songs are sung with neither joy or sadness but with the weight of those narratives.
- b. Esta foto muestra como los Afro-Colombianos tomaron sus historias de dolor y encontraron maneras para sanar. Cuando fueron esclavizados fueron forzados a cantar, sin embargo, utilizaron estas canciones como himnos y como medios para escribir sus propias historias. Ahorra estas canciones se cantan para ilustrar sus vivencias.

Autora: Jovanna González

Identidad / Identity

- a. A wide shot featuring symbols of identity like food, music, and art. Each helps families maintain a sense of identity as they endure displacement and these mobile artifacts are now tools for connection. Each generation has the opportunity to take and reshape them to make them their own.
- b. Este ángulo amplio muestra elementos de identidad como lo son la comida, la música y el arte. Cada uno ayuda a las familias a mantener un sentido de identidad mientras ellos afrontan el desplazamiento y estos elementos se convierten en herramientas que los conectan. Cada generación tiene la oportunidad de reformarlos y hacerlos propios.

Autora: MEL VIEIRA

Estilo libre / Freestyle

- a. Edwin poses in this low-angle, medium shot, in a park that used to be a place of violence and gangs. It now has been transformed into a gathering space where community members are picking up microphones instead of guns.

- b. Edwin posa en un parque que antes era un lugar de violencia y pandillas. Ahora ha sido transformado en un espacio de encuentro en el que miembros de la comunidad empuñan micrófonos en vez de armas.

Autor: Mike O'Rourke

Producción

- a. This over-the-shoulder, wide-shot allows us to see how younger generations are utilizing modern technology to allow their voices to be heard outside of their communities. Through their music they not only maintain their identity but now have the opportunity to increase their visibility and foster a better understanding of what it means to be Colombian all around the world.
- b. Esta imagen nos permite ver cómo las nuevas generaciones están utilizando nuevas tecnologías para que sus voces sean escuchadas más allá de sus comunidades. A través de la música preservan no sólo su identidad, sino que también es una oportunidad para incrementar la visibilidad y una mejor comprensión de lo que significa ser Colombiano en el mundo.

Autor: Mike O'Rourke

El Arte de escuchar / *The Art of Listening*

- a. This medium shot of a rap battle includes one integral element in the art: listening. You have to be thinking about what your rap will say, but more importantly, listening and reintegrating what has been said. Only when you are listening can you actually do something about it and take action.
- b. Esta foto de una batalla de rap incluye un elemento integral del arte: la escucha. Se debe pensar lo que se quiere expresar al momento de rapear, pero más importante aún es escuchar y reintegrar lo que el otro ha dicho. Solamente cuando escuchamos seremos capaces de tomar acciones.

Autora: Melissa Vieira

Resistir, construir, renacer / Resist, construct, rebirth.

- a. The themes of the Resistance movement are painted on the backs of the shops leading to the Monument of Resistance. Here, some people of Aguablanca fought for human rights for three months in 2021.
- b. Resistir, construir, renacer. Los temas del movimiento de Resistencia están pintados en la parte posterior de las tiendas cercanas al Monumento de la Resistencia. Aquí algunos habitantes del Distrito de Aguablanca lucharon por los derechos humanos durante 3 meses en 2021.

Autora: Melissa Vieira

Mártires / Martyrs

- a. Inherent in change and progress is pain and loss and it is important to remember that fact. In the mid-ground we see the martyrs' faces painted on the shields they used to protect themselves from the police. The shield in the foreground reading "antiuribista" emphasizes the rejection of the status quo and tyranny of the Uribe regime.
- b. Junto con el progreso viene el dolor, así como la pérdida y es importante recordar eso. En la mitad de la foto vemos los rostros de los mártires dibujados en los escudos utilizados para protegerse de la policía. El escudo al frente con las iniciales de Puerto Resistencia y 'Anti-Uribista' muestra el rechazo al status quo y a la tiranía del régimen de Uribe.

Autora: Melissa Vieira

Resistir y Persistir / *Resist and Persist*

- a. This is a low-angle shot of a monument created to remind people to resist and persist in the fight for what is right. The effort to fight is not over, but the way they are fighting has changed.
- b. Esta foto muestra un monumento creado para recordar a las personas que deben resistir y persistir por lo que es justo. El esfuerzo para luchar no se acaba, pero la manera de luchar ahora es diferente.

Autora: Melissa Vieira

Ojos de esperanza

- a. This close-up features a 20 year-old who has endured violence, witnessed tragedy, and survived threats. Still, emphasized by a shallow depth of field, we see in her eyes—hope. As a mother of two, she looks ahead with pride, knowing she has fought and resisted for herself and the future generation while she remains committed to realizing the dream she has for her own future.
- b. Esta foto cercana revela una chica de 20 años quien ha experimentado la violencia y ha sido testigo de la tragedia sobreviviendo varias amenazas. Vemos en sus ojos la esperanza. Ella es madre de dos niñas y mira hacia el futuro con orgullo, sabiendo que ha luchado y resistido por ella y por las generaciones venideras mientras que se mantiene comprometida a cumplir con sus sueños.

Autora: Jovanna González

Otras fotografías por considerar

Sabores Pacíficos / Pacific Flavor

Una cocina tradicional del Pacífico, organizada en la azotea del grupo cultural Integración Pacífica, lleva a sus visitantes a sumergirse en los sabores de la cocina tradicional que se mezcla con los ritmos y los trajes para que desde el oriente de Cali el corazón sienta en el territorio del Pacífico sur colombiano.

Autora: Melissa Vieira

Por agua viene... / By water comes...

El sustento llega por la margen izquierda del río Cauca, trayendo el “acero verde”, la guadua; del mismo modo como tradicionalmente esta ribereña comunidad negra y cimarrona la ocupó desde el siglo XIX, obteniendo recursos con oficios ancestrales que hasta hoy permanecen en un sector conocido antes como el barrio Puerto Mallarino, sector La Playa, y hoy dinamizado por el Consejo Comunitario Ancestral de Comunidades Negras La Playa Renaciente, rodeado de los barrios del nororiente de Cali; pero denominado como vereda Cauquita , corregimiento de Navarro.

Autora: Yeiffer Molina Angulo

Una ventana / A window

En casas construidas a pulso, una ventana que parece improvisada conecta a la comunidad con el acceso a mercancías. Las tiendas pueden tener diferentes formas y presentaciones en el oriente de Cali, pero son escenario del sustento del día a día, dando apoyo comunitario, familiar y económico a quienes más lo necesitan. Esta ventana se abre en Playa Renaciente.

Autora: Yeiffer Molina Angulo