

OBRA

TRÁNSITOS DE LAS MEMORIAS. PRÁCTICAS ESCÉNICAS TESTIMONIALES DE INVESTIGACIÓN CREACIÓN*

Maribell Cíodaro**

@transitos.memorias.

maribel.ciodaro@udea.edu.co

Orígenes

Fuente: Fotografía Juliana Gómez.

---

* Este escrito el resultado del proceso teórico práctico de la tesis de Doctorado en Artes, Universidad de Antioquia, investigación creación ganadora de la convocatoria programática “Ciencias sociales, Humanidades y Artes”. Comité para el Desarrollo de la Investigación (CODI), Universidad de Antioquia.

** Investigadora y directora de artes escénicas. Doctora en Artes, Universidad de Antioquia. Docente desde el año 2003 de la Facultad de Artes, Departamento en Artes Escénicas, Universidad de Antioquia, áreas de actuación, investigación creación y proyectos de grado. Pertenece al grupo de investigación “Teoría, práctica e historia del arte en Colombia”, Facultad de Artes.

La investigación creación “Tránsitos de las memorias” explora e indaga la presencia de los archivos y los testimonios en los procesos escénicos testimoniales contemporáneos, los cuales reconocen al artista como testigo del mundo habitado, invitado a encontrar, en sus acontecimientos vitales, las preguntas y necesidades expresivas que serán transformadas en cuerpos poéticos y actos creadores. Como resultado de este proceso, deriva una exposición que integra diversas formas expresivas: fotografías, videos experimentales y acciones en vivo, constituyendo una escena híbrida que transita entre la danza, el teatro y lo audiovisual.

Esta propuesta artística nace del “Laboratorio de cuerpos. Memorias vivas”, dirigido por la docente investigadora Maribell Cíodaro, un espacio que teje diferentes lenguajes artísticos y pensamientos estéticos para la exploración de las memorias que habitan en el cuerpo del artista, como también las que se hallan en el cuerpo de lo creado e investigado. Así, por medio de procesos alternativos, se reconocen otras rutas de investigación creación, basadas en los archivos vivos que dan testimonio de orígenes y contextos de las artistas.

Este laboratorio de investigación recurre a tres elementos esenciales, fundamentales para la composición de la exposición “Tránsitos de las memorias”: lo *autorreferencial*, lo experimental y lo transdisciplinar. Lo autorreferencial, porque propone prácticas autobiográficas y etnográficas que permiten a sus participantes pensar desde el cuerpo, para el reconocimiento de sus inquietudes y sus maneras de expresarlas. Lo *experimental*, en tanto es la experiencia y la exploración lo que constituye la fuerza de sus procesos. Y lo *transdisciplinar*, dado que propone el encuentro de quehaceres y saberes estéticos y artísticos.

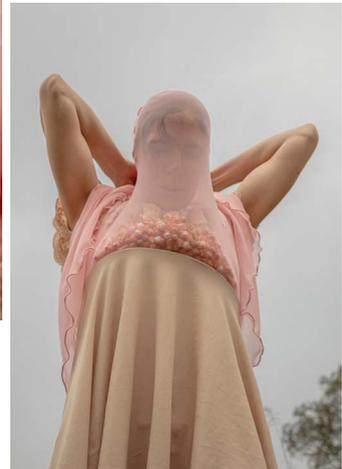
Bajo esta perspectiva, metodológicamente, el proceso de creación inicia con los *Entrenamientos sensibles*, una serie de prácticas corporales realizadas en cada uno de los encuentros. Es mediante la exploración del cuerpo que se aborda el trabajo sensorial y perceptivo, con miras al fortalecimiento de la escucha necesaria para la creación colectiva, momento que, además, permite la detección de preguntas de investigación desde la acción, desde el cuerpo en movimiento.

Por ello, particularmente, en el proceso de creación de “Tránsitos de las memorias”, es fundamental la exploración escénica denominada *Danzas personales*, desde la cual se consolida la dramaturgia corporal del acontecimiento escénico. Un ejercicio que aborda las prácticas de recapitulación, y que van trazando el tejido escénico de gestos expresivos, de memorias vivas que manifiestan sus fuerzas a través de partituras dancísticas personales y colectivas, en este caso, que parte de las experiencias vitales de las artistas Nadine Holguín y Beatriz Vélez, intérpretes de la propuesta, quienes,

por medio de la exploración del cuerpo, retornan a la matriz familiar, social, artística y personal, procurando movimientos silenciosos que develan lo no dicho. Al respecto, afirman:

Volver a sentir el pueblo, sentir esos seres que te habitan. Volver a llorar, a reír, a correr, a gritar.

Prestar el cuerpo para las memorias y recordar el no olvido; para tener presente que nosotros somos memorias, somos la construcción de las memorias de otros. (Nadine Holguín, intérprete)

Silencios

Fuente: Fotografía Julia Gómez.

La danza personal es un momento de magia donde se une la imagen generadora y su potencial corporal.

Lo que sucede son respuestas poco literales, porque son respuestas corporales, que nacen de la escucha. (Beatriz Vélez, intérprete)

Danzas personales
Fuente: Fotografía Julia Gómez.

A su vez, otra de las exploraciones claves del proceso de “Tránsitos de las memorias” es el ejercicio de investigación creación definido *Museos personales*, una ruta fundamental del laboratorio escénico desde la cual se propone la creación de una instalación plástica compuesta por los objetos memoria del investigador-creador y, a su vez, los objetos memoria de lo creado-investigado. Se trata de reconocer el universo íntimo de los acontecimientos, las preguntas o los proyectos, que es develado mediante las formas de su cotidianidad. Así, las artistas se dan a la tarea de recolectar las fotografías, los ropajes, los objetos, los sonidos que contienen las memorias, aquellos materiales testimoniales que son los archivos vivos que documentan lo vivo y lo vivido. Una acción que permitió a cada una de ellas reconocer las formas de las memorias, y transformarlas en una acción instalación. Al respecto señalan:

La búsqueda de objetos tenía una relación con mi familia: una cajita de música que heredé de mi madre cuando era joven. Unos caballos pequeños de colección que me llevan a Liborina, Antioquia, al pueblo de mi abuela. Las fotografías tamaño documento son llevadas con el deseo de no olvidar, de conservar ese recuerdo de ese ser que hay ahí, para no borrar su memoria. (Nadine Holguín, intérprete)

Archivos vivos

Fuente: Fotografía Juliana Gómez.

Unos objetos que, además de generar situaciones o de motivar movimientos, también son una gran pregunta de cómo estar, cómo compartir con ellos.

Son esas pequeñas partes del recuerdo que se vuelven objeto y generan un impulso. Un juego entre el intérprete y el objeto íntimo: llevadero, transportable. (Beatriz Vélez, intérprete)

Memorias vivas

Fuente: Fotografía
Duván Chavarría.

El “Laboratorio de cuerpos. Memorias vivas”, al estar inmerso en los procesos de creación propios de las escenas expandidas, les propuso a las artistas justamente la apertura de su cuerpo a los contextos sociales. Aspecto relevante, porque además de explorar otros lenguajes o materiales de creación, produjo la necesidad de expandir e instalar la acción poética en otros escenarios cotidianos. No obstante, son los ejercicios de *Intervención de espacios de memoria* la experiencia performática que, en el caso de “Tránsitos”, permitieron rehabilitar el pueblo, el campo, la ciudad, la casa, las calles, los caminos, las plazas, los parques, ratificando la fuerza del retornar, habitar y transitar las memorias, del desplazarse con sus objetos poéticos, como acción vital de la propuesta.

Llevar la casa

Fuente: Fotografía Juliana Gómez.

Y sumado a la acción de transitar por diversos trayectos como fuerza expresiva del acontecimiento escénico, durante el proceso del laboratorio emergió otra acción transversal, la cual constituye el principio ético de la investigación creación, porque consolida aquel cuerpo viajero que en su trasegar busca abrazar las memorias. Una exploración nombrada particularmente *Cuerpoespacio/espaciocuerpo*, en tanto se basa en las prácticas de contacto con las superficies cotidianas, que deriva en la acción de abrazar los espacios arquitectónicos que contienen las memorias de nuestra historia a nivel personal y colectivo.

Así, estas exploraciones escénicas espaciales, corporales y objetuales son las responsables de proporcionar las rutas y los materiales testimoniales para la recomposición poética, en este caso, de la exposición “Tránsitos de las memorias”, en la que sus persona(je)s son dos mujeres que transitan constantemente del campo a la ciudad, portando consigo sus memorias. No obstante, para la realización de las fotografías y los videos experimentales, habitamos diversos espacios de memoria, como la vereda y el pueblo de Concepción, Antioquia; el “Salón del Nunca Más”, de Granada, Antioquia; la Plaza de Flores, la Casa de la Memoria, el Mirador de La ladera, el Parque de las Luces de Medellín. El parque del corregimiento de San Antonio de Prado, y el Instituto de Cultura, de El Carmen de Viboral.

Abrazar las memorias. Concepción, Antioquia.

Fuente: Fotografía Juliana Gómez.

Testimonios de espectadores

Cada uno de estos escenarios cotidianos y artísticos permitió gestar el encuentro con las memorias de otros, creando un tejido sensible entre los espectadores y las creadoras. Una co-existencia, un encuentro de memorias vivas, en donde cada cuerpo que ha presenciado el transitar de “Tránsitos de las memorias” también ha sido testigo de su propia historia, ha retornado sus propios acontecimientos y contextos, ha transitado por su forma de habitar, de abrazar las memorias.

Poder ver el abrazo de estas mujeres transitando la memoria, me despertó la necesidad de abrazar, de reencontrarme con el otro.

Ver lo que suscita un recuerdo, una foto, un objeto. (Alejandro López, artista, egresado de la Universidad de Antioquia)

Mi transitar fue muy conmovedor. Porque me hizo recordar que la memoria esta es el cuerpo, que todo pasa por el cuerpo. Y vi dos mujeres que en silencio me contaron mi historia, me conectaron con lo que somos como país, y me dejaron esperanza. (Estefanía Muñoz, artista, actriz-directora)

Trayectos

Fuente: Fotografía Duván Chavarría.

Arrullos

Fuente: Fotografía Juliana Gómez.

Me llamó la atención los objetos pequeños, en especial cuando en la acción comienza a ubicarlos en el oído y todo el cuerpo, porque es un símbolo de cómo nacen las cosas. Quizás las cosas nacen cuando uno las escucha. (Elkin Estrada, artista, director de teatro del grupo Farsantes)

Habitarnos

Fuente: Fotografía Duván Chavarría.

Mi experiencia ha sido muy mágica, literal pasar la memoria para reencontrarme.

Soy de San Antonio de Prado y esta imagen me hizo volver a mi infancia, llenarme de nostalgia y felicidad. (Jhoana Campos, estudiante, El Carmen de Viboral)

Raíces

Fuente: Fotografía Juliana Gómez.

Mi parte favorita fue la maleta-planta, porque me recordó mucho la tierra y de dónde venimos y cómo todos llevamos en la maleta esa raíces de lo que somos, de lo que nos habita, de lo que habla por nosotros. (Manuela Ayala, estudiante de Artes Escénicas)

Estancias

Fuente: Fotografía Duván Chavarría.

Fue muy emotivo conectar con lo que es la memoria, volver a ella, al lugar de origen, a la pregunta.

Tránsitos me conectó mucho con mi ser, en especial el objeto baúl, porque es ese lugar donde uno guarda los pequeños tesoros, los sentires, lo que te hace vibrar. (Alejandra Montes, maestra en Arte Dramático, Universidad de Antioquia)

Aferrarnos

Fuente: Fotografía Juliana Gómez.

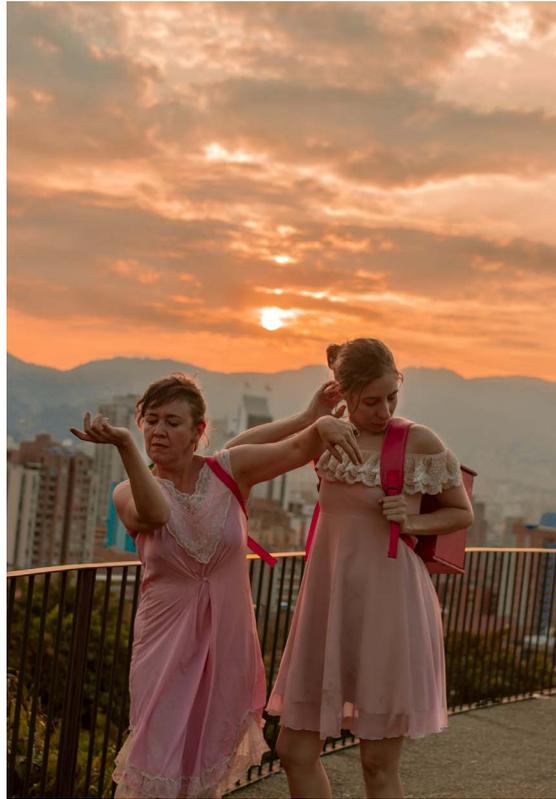
Hay en mí una sensación de desarraigo, ese caminar sin encontrar un lugar fijo, ese partir de los lugares seguros para explorar nuevos territorios. (María Clara Álvarez, egresada de Artes Visuales, Universidad de Antioquia)

Cuerpos en contactos

Fuente: Fotografía Duván Chavarría.

Una nostalgia, una somnolencia, un alfabeto hecho de contactos entre los cuerpos. Como un dormir inquieto. (Mario Ángel, dramaturgo de Medellín)

Cuerpos en tránsitos
Fuente: Fotografía Juliana Gómez.

La exposición “Tránsitos de las memorias” es una obra inacabada, porque aún continúa en movimiento. Seguimos rehabitando los espacios de memoria, las arquitecturas efímeras que nos albergan temporalmente. Continuamos habitando y transitando con las formas memoriosas que el proceso nos brindó, un tríptico de lenguajes expresivos compuesto por fotografías, videos experimentales y acciones en vivo-*performance*, que se integran en un tejido poético de imágenes acción, de imágenes afecto, de escritos personales que se transforman en dramaturgias corporales. Una propuesta que se mantiene también en recomposición, porque cada trayecto nos regala nuevas presencias y gestos, otras acciones dancísticas y teatrales que complementan lo hecho, que nacen de la experiencia y le dan fuerza en el aquí y ahora a los cuerpos poéticos y su expresividad.

Además, seguimos transitando por diversos escenarios para la investigación creación, que aporten en el ámbito académico, artístico y pedagógico: académico, porque se continúa con la tarea de indagar cómo operan las memorias personales y colectivas en las prácticas de investigación creación; artístico, en tanto nuevos espacios de las artes escénicas nos albergarán para la proyección y el contacto con los espectadores, y pedagógico, dado que las rutas derivadas del “Laboratorio de cuerpos. Memorias vivas” son estrategias metodológicas que se emplean en diversos procesos formativos. Por consiguiente, esta bitácora de viaje continúa; los registros y las memorias del transitar se siguen reescribiendo.

Referencia

Ciódaro Pérez, M. (2022). *Tránsitos de las memorias: Materiales testimoniales del creador en prácticas escénicas testimoniales* [Tesis de doctorado, Universidad de Antioquia]. <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/handle/10495/29964>