

Creación formación

RELATOS DE UNA METAMORFOSIS

Libro 3

Relatos de una
metamorfosis

Por:

Diana Aponte Tarazona

Cristian A. González Garzón

Relatos de una Metamorfosis

© Diana Aponte Tarazona - Cristian González Garzón, 2020

Diseño de portada: Jonathan Segura Flórez & Diana Aponte Tarazona.

Diseño contraportada: Cristian González Garzón.

Diagramación: Diana Aponte Tarazona.

Brujulero: Dr. Giovanni Covelli Meek.

Primera edición

Bogotá-Colombia 2020

Edición especial para la Universidad Pedagógica Nacional.

<https://relatosdeunamertam.wixsite.com/website/blog/>

CONTENIDO

PRELUDIO	1
MESA DE TRABAJO	2
CREACIÓN	10
EPÍLOGO	17

PRELUDIO

En la Investigación Acción – Creación Artística el momento de creación.

Es el diálogo más profundo que se da en el proceso, es el punto donde los saberes se decantan para llevarlos a un hecho artístico concreto. No quiere decir que la creación finaliza, de hecho, queda abierta para la transformación.

Es indispensable que en todo proceso creativo haya un momento de reflexión amplia para la construcción de la obra. Es tomar todas las exploraciones, los registros y ponerlos sobre la mesa de trabajo para luego desordenarlos, cambiarlos, voltearlos y pensarlos en pro de la creación. (Huertas, Vanegas. 2018, p.89)

Este momento de diálogo profundo fue fundamental para nosotras. Al volver la mirada al proceso y tomar decisiones sobre la creación, nuestra Hambre Sociocreativa tomó un lugar que nos llevó a reflexionar y encontrar hallazgos desde el lugar de ser mujer.

En este libro del Modellsbuch encontrará momentos de nuestra Creación/ Formación, con las mujeres del grupo ContraVientos¹, desde sus variadas circunstancias. Crear con ellas nos brindó formas de habitar el territorio, desde los talleres en el salón comunal del barrio, las calles por donde dialogábamos, la rivera de la quebrada chigüaza donde explorábamos la representación, la huerta Newén Mapu donde se compartía con personas de otros procesos, hasta el último nicho que fue la casa de Luz Dary. Aquí se refleja cómo nació nuestra creación artística.

¹ Como decidimos llamarnos con nuestras compañeras, después de una fuerte ventisca en nuestra primera presentación con público en el territorio.

MESA DE TRABAJO

Mujeres

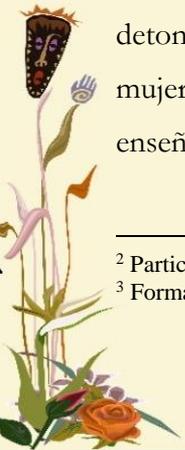
10/06/2020

Días después de los ejercicios de construcción de guiones, nos reunimos e hicimos trabajo de mesa con la comunidad participante. Conversamos sobre los ejercicios y la relación con las primeras ideas de lo que querían abordar en una obra teatral (arte, inseguridad, des-oficio/vicio, transformación de los lugares a través del tiempo y cuidado del lugar). Durante la reunión Laura² manifestó que todas heramos mujeres, con esa primera inquietud nuestro trabajo de mesa tomó otro rumbo y se volvió una charla sobre nuestro rol como mujeres y las problemáticas que hay alrededor del tema. La creación ahora consistía en hablar de ello a la comunidad del barrio por medio del teatro, así la idea de trabajar el territorio seguiría presente.

Diana³ ante la inquietud de Laura hizo preguntas que detonaron el desarrollo de la idea ¿Alguna reconoce a una mujer que haya hecho algo importante en la historia? ¿les han enseñado en el colegio o en otro lugar sobre mujeres en las

² Participante intermitente de los talleres, no continuó en la fase de monólogos.

³ Formadora, una de las autoras del libro.

artes, ciencias, filosofía? A lo que la mayoría respondió no, “Poner en conflicto los roles socialmente establecidos es un acto político que puede romper las estructuras del espacio y tiempo asignadas” (Ramirez, 2016, p. 16) En nuestro caso rompió con nuestra Hambre Sociocreativa que había sido una decisión quizás influenciada por los docentes y puso realmente en tensión dialéctica⁴, un tema que tanto para las participantes como para los docentes era bastante importante de atender.

El trabajo de mesa puede estar en cualquier momento de nuestro proceso formativo con comunidad, nosotros como docentes decidimos cuando darle lugar, en nuestro caso generó la tensión dialéctica que creíamos ya había sucedido. Debemos estar muy atentos a las situaciones que surgen en nuestros talleres o clases, ya que nos permite mediar entre lo que propone la comunidad y proponemos nosotros para generar impulsos en la creación que conlleven a nuevos hallazgos. Así definimos el siguiente ejercicio que también nos llevo como docentes a aprender.

Ejercicio: Revisar qué mujeres fueron reconocidas en las distintas disciplinas, elegir una y leer su biografía, sacar apuntes que consideremos importantes para darla a conocer y presentarla al grupo con vestuario.

⁴ La tensión dialéctica propone el diálogo de diferentes ideas, de la comunidad para la construcción de una propuesta concreta que aporte a la transformación de las necesidades.

Primer ejercicio de ContraVientos

12/06/2019

A quien lee, solo relata Diana.

Teníamos programada la visita a la huerta Newén Mapú para ese miércoles. Con la compañera Angie,⁵ habíamos realizado la planeación para que en ese taller se abarcaran contenidos tanto de la huerta como de nuestro proceso.

En la sesión anterior habíamos acordado con el grupo llegar al salón comunal sobre las ocho y cuarenta de la mañana, para que el tiempo nos rindiera, ya que debíamos llegar a cambiarnos y de ahí desplazarnos a la huerta, que se ubicaba a 10 minutos caminando. Efectivamente el acuerdo se cumplió. Casi todas nos cambiamos para personificar a las mujeres que habíamos revisado. Valentina, una de las mujeres no quiso cambiarse del todo, ya que expreso sentir pena. En el rol de docente y compañera medí la situación.

— Tenemos una vida para llenarnos de recuerdos, estos ejercicios no son para exponerlas, al contrario, es para empoderarnos de lo que decidimos hacer, que en este caso es teatro en el territorio — les dije —; Sin embargo, la que no se

⁵ Angie Leseth compañera de práctica que guiaba los talleres y reconocimiento de la huerta. En el libro 2 preludio, contextualizamos sobre la práctica.

sienta aun preparada no se preocupe, no lo haga obligada. Las participantes dijeron que sí, que no había nada de malo, Adriana⁶ dijo que de todas formas cuando montáramos la obra tendríamos que usar otras ropas y enfrentar al público, lo que motivó a todas.

Ya en la huerta, mientras las participantes hacían el recorrido para conocerla, con Angie hicimos un cambio de planes por el clima lluvioso y organizamos el espacio de manera que pasáramos a la actividad principal, que consistía en personificar a las mujeres, en una corta escena. Allí resguardadas en un pequeño tejado inició la representación.

Luz Dary hizo un ejercicio muy completo. Su personaje era Frida Kahlo y realizó gestos desde el vestuario, el acento, contó en primera persona todo lo que había investigado de Frida, como si fuera Frida hablando desde otro cuerpo. Así pasaron todas e hicieron el ejercicio similar al de Luz Dary.

La esencia del trabajo en esta primera etapa era compartir lo que habíamos encontrado de los referentes y empezar a reconocer esos otros roles. Con el pasar de los encuentros, en la búsqueda de revindicar las voces de aquellas mujeres del pasado, surgió que la voz propia tuviese también una reflexión

⁶ Participante de los talleres quien representó a Gertrude Elion, Bioquímica, farmacóloga estadounidense ganadora de un premio nobel por sus aportes a la medicina

de nuestro rol en la sociedad.

afirmaban: “allá pierden el tiempo”, “¿para qué van allá?”, “en vez de ir por allá debería quedarse en la casa haciendo la comida y lavando los platos”. Sin embargo, las mujeres que estaban en el taller siguieron en el proceso, independientemente de los comentarios. Aquí hay una movilización en cuanto a los roles, aunque evidencia que estos son fijos (...) existen actividades que permiten salirse de esos lugares y repensarse su lugar en el mundo, experimentar y vivenciar otros escenarios que también construyen sujeto. (Mora 2016, p. 65)

Como a otras mujeres, el teatro nos permitía una vez más ponernos en otros roles y repensarnos como sujetos.

Adriana Vargas López

Gertrude Belle Elion

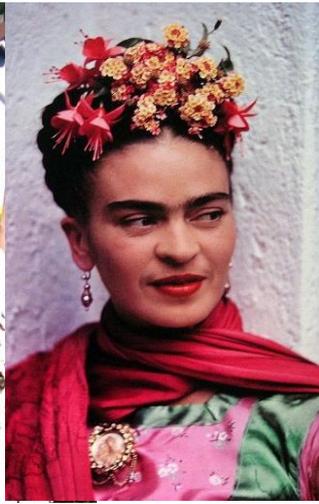
Tatiana Santos Aguirre

Arlen Siu Bermúdez

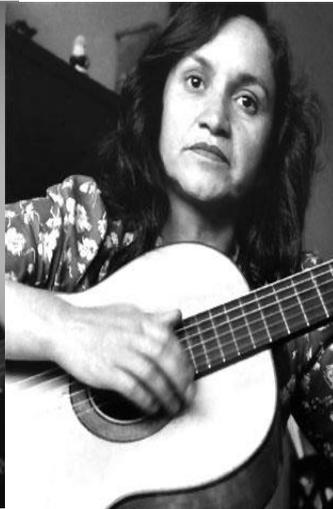
Luz Velásquez Carvajal

Frida Kahlo Calderón

Diana Aponte Tarazona

Violeta Parra Sandoval

Danna Paéz Moreno

Hadée Mercedes Sosa

Valentina Castro Toquica

Maria Mirabal Reyes

CREACIÓN

Puesta en escena

19/06/2019

Después de los ensayos grupales, pensábamos como practicantes en cómo funciona por naturaleza el teatro cuando no hay una relación vertical, una jerarquía, un recorrido profesional y experiencia. La relación horizontal que se había construido y el trabajo de los talleres que habíamos tenido daban sus frutos. El grupo ya tenía confianza y aplicaban los contenidos adquiridos para aportar a la creación, notaban los errores que se presentaban y proponían soluciones desde lo que habían aprendido, haciendo que no fuera solo responsabilidad de los practicantes sino de todas las que estábamos allí.

Por otro lado, en el último ensayo con el grupo de mujeres salieron a flote discusiones, incomodidades entre algunas compañeras y frustración. Diríamos algo típico que nos remontaba como estudiantes a nuestras primeras experiencias, cuando entramos a la universidad y los docentes de actuación nos pedían mediar grupalmente con los compañeros, lo que llevaríamos a escena. Sin un director o guía que nos orientara

en el trabajo con el otro se formaban discusiones grupales. Son las crisis de un grupo que se inicia así en el teatro. Ahora la pregunta que nos surgía era ¿Cómo no permitir que esos conflictos de las relaciones horizontales en algún momento afecten el proceso creativo del grupo inexperto?

El docente en artes comprende que, si bien su relación con el otro es horizontal, su lugar como educador artista contiene un conocimiento académico que puede transponer en las necesidades requisitos que surgen en el proceso, es decir, el docente no se desconoce en su ser profesional (Huertas, Vanegas,2018, p. 85)

Teníamos que entender como docentes investigadores, que en algunos momentos debemos sacar nuestra corta experiencia y solucionar los problemas de creación en la escena, acompañando dichas discusiones internas desde el diálogo consejero, sin ignorar los conflictos entre el grupo y dejar pasar las situaciones. Es un acto necesario para llevar un buen proceso, tal vez son respuestas que siempre cambien según lo que vaya sucediendo en cada proceso. No obstante, nos generó experiencias que nos ayudaron a tener más soluciones como docentes a futuro.

El ensayo

Fotografía 1: por Diana Aponte, 16/06/19 en los arboles chicalás, a la rivera de la quebrada Chigüaza, en el corredor de intervención de Opalas. En la imagen obsérvese a Cristian guiando el trabajo creativo con las participantes.

El territorio es escena

Fotografía 2: por Jorge Paéz Espinosa 26/06/19. Obsérvese Luz Dary, Valentina y Diana durante la presentación de la puesta en escena.

Carta al lector: Incertidumbres

02/10/ 2019

Querido lector, escribimos esta nota con un sinfín de sensaciones, entre ellas preocupación. Hemos trabajado para que el espacio de teatro en la comunidad Molinos II, que hemos construido, no se desvanezca con las circunstancias de las vidas que atañen a quienes acompañan este proceso artístico formativo. Así es, las personas tienen ocupaciones en su cotidianidad que los obliga a abandonar estos proyectos, ya que no pueden ofrecerle lo que el sistema ha hecho necesario e importante, ¡dinero! Además, nos han cancelado el préstamo del salón comunal otra situación que se suma.

Luz Dary y Danna son nuestras últimas compañeras que tratan de resistir a dichas circunstancias. Sin embargo, cada vez es más la ausencia que sus presencias, hemos llegado al punto de no verlas, preguntándonos en largas charlas si debemos aceptar lo que sucede y llenarnos de impulsos para continuar otros caminos.

Estamos en fase de creación con ellas, cuando no están pensamos sobre qué de nosotros debe responder para que sigan en el proceso. Al inicio, a partir de las exploraciones construimos un guion para una escena, pero ¿Qué tan dispuestas están a aprenderse un guion que por más que contenga sus exploraciones, sienten distante al tener que

memorizarlo? ¿Cómo alejar la creación de la obligación que le quita lo orgánico al acto? ¿Cómo mediar con todas estas circunstancias que desmotivan la asistencia al proceso?

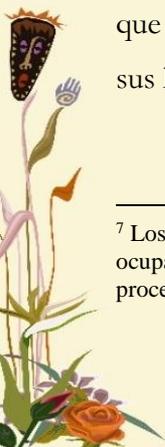
Convergencias

09/10/2019

Como formadores, debíamos aprender a notar cuando no estaba funcionando el camino que habíamos trasado para guiar el proceso y los factores externos que dificultaban su continuidad. Después de revisar detenidamente qué pasaba y hablar con nuestras compañeras, decidimos encaminar la construcción de la puesta en escena a partir de herramientas como la improvisación y las teatralidades. Generábamos diálogos que después grabamos y transformamos para realizar un guion que no tuviera bloques de texto, sino ideas importantes que eran fáciles de memorizar y guiaban una narrativa.

Luz Dary nos prestó su casa para ensayar los miércoles y cuadramos el horario de encuentro de 8:00am a 9:00am⁷, para que nuestras compañeras pudieran ocupar el resto del día en sus labores cotidianas.

⁷ Los horarios de encuentro se venían realizando de 9:00am a 11:30am ocupando la franja de la mañana, pero como estrategia para poder seguir con el proceso acordamos cambiarlos.

Metarrelato

06/11/2019

Después de casi un mes de exploraciones y laboratorios, en casa de Luz Dary fuimos encontrando en el metarrelato⁸ y en el espacio íntimo⁹ la respuesta a nuestra creación final. Habíamos decidido hacer un cortometraje, que reflejará nuestro trabajo de monólogos a través del metarrelato, porque allí encontrábamos comodidad plena para expresarnos y además aquel material llegaría a muchos lugares. Pasado casi un año éramos conscientes que nuestro tiempo como grupo no iba a ser para siempre, por lo que en la continuidad de nuestras vidas compartir dicha experiencia desde un material audiovisual se volvería un hermoso recurso, recuerdo. Queríamos como ya lo habían hecho otros autores generar ese vínculo entre teatro y cine apoyados en las estéticas decoloniales, pero llegó la época de vacaciones así que acordamos retomar el proyecto en febrero del 2020.

⁸ En el cual se hace evidente la voz y reflexión de cada sujeto de la Investigación. En el libro cinco del Modellbuch capítulo. DEL PERSONAJE A LA IMAGO se amplía a profundidad el concepto en relación al monólogo.

⁹ Al estar reunidas explorando en el monólogo desde la improvisación y las teatralidades fluía el ser mujer cotidiana en medio de la mujer histórica, que permitía que el relato propio se ampliará.

COVID – 19 vs creación

Año 2020

Apunto de retomar nuestro proyecto, después de haber programado los encuentros y gestionado los lugares para la grabación. Llegó el Covid- 19, un virus que afecta la salud de las personas de distintas maneras, en algunas llega a ocasionar la muerte.

Un virus que atacó mundialmente a la población, que no estaba preparada científicamente para semejante acontecimiento. Por lo que, como medida de emergencia, tuvimos que entrar en cuarentena estricta. Es decir, no pudimos salir de nuestras casas durante tres meses aproximadamente y solo podíamos hacerlo para abastecernos de elementos básicos como alimentos e implementos de aseo.

Es así como todos nuestros planes, igual que el de muchas personas que habitan el mundo se veían frenados y cancelados. Entramos en comunicación virtual con el grupo ContraVientos y entendiendo que nuestra salud estaba primero, llegamos nuevamente a un acuerdo después de muchas reflexiones. Trabajaríamos desde nuestras posibilidades y a distancia, lo que nos resulto mas valioso en la construcción de el Corto documental *Relatos de una Metamorfosis*.

EPÍLOGO

La mayoría de los artistas estarían de acuerdo en que su trabajo no surge de una idea de lo que será el producto terminado: surge más bien de la pasión emocionada que nos suscita un tema.

-Anne Bogart.

Emprender un proceso artístico y comunitario desde la IACA, nos permitió reconocer la amplitud de lo que significa habitar territorios y sentir apropiación por ellos. Cuando las autoras hablábamos de territorio, teníamos las nociones necesarias para hacerlo, antes de entrar a Molinos II sabíamos que referirnos a territorio era situar un punto específico en el mapa, perteneciente a un estado y habitado por una población que, en el caso de Bogotá, llega a ser muy diversa por las condiciones del contexto del país. Sabíamos por nuestra experiencia, que cada uno tiene su particularidad, diversidad y necesidades. Sin embargo, esta noción tomó otro sentido con la creación en este proceso formativo.

Desde la experiencia de creación de este proyecto, comprendimos que habitar el territorio no se refiere a vivir en un determinado lugar. Pues, al ser docentes de otros barrios debíamos hacer largos recorridos para llegar al lugar de práctica, nos movilizábamos en bicicleta por lo que debíamos estar atentos a los caminos para no perdernos, además con el tiempo explorábamos otras rutas de llegada y salida del barrio, lo que nos permitió reconocer mejor Molinos II, sumado a ello estar en un proceso de creación que migró

del salón comunal por la cancelación de su presatamo a otros lugares del barrio, como la huerta Newén Mapu en donde se aplica como dirían Medina y Gomez (2020), una ética del cuidado, no solo del otro sino del entorno; un pequeño espacio que trae la ruralidad a una ciudad capitalina. Hizo que habitáramos las fronteras en medio de la creación y pasáramos de lo desconocido a reconocer y proponer acciones recíprocas¹⁰

Durante la creación habitamos y transformamos los espacios del barrio, los ejercicios escénicos, charlas y ensayos nos hacían darle otro sentido al lugar, desde un polideportivo que se convertía en escenario, la huerta que simulaba una cantina hasta la sala de Luz Dary en donde finalizámos nuestro proceso. Aquella relación entre territorio y creación, mujeres referentes y nosotras, nos llevó a explorar desde los espacios más abiertos a los más íntimos nuestras reflexiones sobre el rol de la mujer, que pasaron de buscar la representación en grandes espacios al metarrelato entre cuatro personas.

Situaciones tan variadas son la naturaleza de la práctica comunitaria en un colectivo de un barrio, así de cambiante como la metamorfosis de las mariposas, fue la naturaleza de nuestra relación con la creación.

¹⁰ Dentro del fortalecimiento de tejido social a la que le apuesta la Opalas es necesario desarrollar un sentido de compromiso y responsabilidad con el territorio y con los otros Gómez, Medina (2020, p,56.)

Referencias.

Huertas, A. Vanegas, V. (2018) *Investigación Acción -Creación Artística*. Recuperado de:
<http://repositorio.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/9387/TE-20224.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Gómez, P., Medina, D., (2020). Sures de sentido (Tesis de pregrado) Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia.

Mora, A. (2016) *cuerpos con memoria: nociones y movilizaciones del cuerpo femenino dentro de la práctica escénica en montes de maría*. Recuperado de: (25)(48)
<http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/1292>

Ramírez, V. (2016) *análisis de los procesos y metodologías de la investigación – creación / formación, a través de la sistematización de experiencias del énfasis de creación i de la licenciatura en artes escénicas de la universidad pedagógica nacional en el 2015-ii* pág (14)(29). Recuperado de:
<http://repositorio.pedagogica.edu.co/handle/20.500.12209/1304>