

MICOLTA 2123 (Y OTROS ANCESTROS)

Un performance afrofuturista en diálogo con pedagogías antirracistas

**NOMBRE DEL ESTUDIANTE: Anderson Martin Maestre
Oliveros**

NOMBRE DEL TUTOR: Eduardo Antonio Silva Peña

**LICENCIATURA EN ARTES ESCÉNICAS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL**

AGRADECIMIENTOS

Primero que todo agradezco mucho a mi madre, hermana, hermano y padrastro quienes me estuvieron apañando en todo mi proceso de ante y estando en la universidad, a la señora Marta Castro y Camila Andrea Romero Castro por apoyarme en mis estudios, por ayudarme a crecer de manera profesional y personal.

Agradezco Alexa quien me brindó la oportunidad de trabajar a su lado y así poder sustentar lo básico para poder responder a los estudios, de la misma forma por ser una de mis mayores maestras que me he cruzado en el camino. Honro a todos los chicos que trabajaron en el mercado de las pulgas de Usaquén lo cuales me recordaba de dónde vengo.

Le doy agradecimiento a Manolo, Saray, Camila, Tatiana, Lu, Ferney, Fabián Pineda, Juan Carlos, Natalí, Viví, Ángela, Bolívar, Sol, Juana, Angie, Sergio Lizarazo, Sandra Camacho, Ura, Sert, Oscar, Camila, Segio, Jorge, Eduar Molina, Felipe, Fercho, Peches, viernes, Guti, Paco, Mauricio, Mauro, Rene, quienes fueron personas que me acompañaron y brindaron mucho apoyo con las diferentes acciones.

Estimo al colectivo: Artillería teatro, Doxa teatro, Calipso teatro, El teatro calle Colombia, a la escuela popular de Tunjuelito territorio de rock, a la colectiva Archimia, al laboratorio de investigación creación liminales, Laboratorio Mepa, fundación Jugarte y a los diferentes procesos populares y artísticos en pro de mi creciente personal y profesional.

Reconozco al maestro tutor, Eduardo Antonio quien confió en mi trabajo y apoyó el estudio del mismo. Agradezco a la maestra María teresa, Adriana, Karina, Carlos Sepúlveda, Ángela Valderrama, entre otros maestros quienes aportaron un pequeño grano a mi crecimiento.

Agradezco a los compañeros del semestre con quienes ingresar quienes me ayudaron a descubrir mi camino como docente en las artes escénicas. De igual forma, a la Universidad Pedagógica Nacional por darme la oportunidad de ingresar a estudiar.

De igual manera, a doña Claudia y al equipo de trabajo de la ACLI (Asociación Colombiana de Librerías Independientes) quienes confiaron en mí, me dieron la oportunidad de trabajar con ellos y aprender el respeto y trato a las personas dentro de un ambiente laboral.

Reconozco a algunas vendedoras ambulantes quienes desde su sabiduría me aportaron al crecimiento personal, y, a las personas afrobogotanas quienes que me aportaron para que se diera esta investigación.

Agradezco a la calle como escuela de vida. Agradezco a las personas que ya no están, pero que dejaron en mi semilla por cultivar.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción.....	4
Interludio: confidencia número 1.....	7
CAPÍTULO #1.....	9
Herramientas teóricas conceptuales.....	9
Escenarios racistas y pedagogías afrofuturistas.....	9
Racismo en los escenarios educativos.....	12
Interludio: confidencia número 2.....	15
Racismo en el escenario de las artes escénicas.....	18
Interludio: confidencia número 3.....	20
Pedagogías afrofuturistas.....	21
La liminalidad de la performance.....	25
CAPÍTULO #2.....	28
2.1. Creación del performance/personaje Micolta 2123.....	29
2.1.1. Cuadro número 1. El origen.....	30

2.1.2. cuadro número 2. El soldado Micolta.....	31
2.1.3. Cuadro número 3. Micolta 2123. Ancestros afrofuturistas vuelven al origen.....	34
2.2. Elementos ancestrales, visuales y sonoros.....	39
3. Ciencia ficción y uso de las tecnologías.....	44
4. Las nociones de <i>especta-actor</i> y de foro teatro de Augusto Boal como herramientas pedagógicas.....	45
CAPÍTULO #3.....	47
Análisis, reflexión y retroalimentación pedagógica	47
Anexo.....	57
Infografía.....	63
Bibliografía.....	64
Discografía.....	65

INTRODUCCION

El soldado Micolta es un personaje creado por el actor Roberto Lozano, quien crea unas características específicas que ponen en mofa a un soldado que inicialmente tenía la cara pintada de negro en el programa humorístico *Sábados Felices*. Estamos hablando de un soldado regular¹, “folclórico”², ridículo, analfabeta, mal hablado, *arrecho* (morboso), un desadaptado, “bruto” para todo lo relacionado con la lectura y la escritura, un ser que solo le interesa la fiesta, las mujeres, comer bien o no hacer nada, un ser moldeado o más bien un negro moldeado que carece de capacidad crítica para preguntarse quién es, para cuestionarse acerca de sus prácticas, Micolta, a través de sus chistes, muestra que es un personaje machista, incluso homofóbico.

En las fuerzas armadas colombianas (Bogotá) se conserva una tradición, en este orden de ideas Micolta responde al apellido de este personaje. Micolta es una caricatura de lo negro y da cuenta del estrato socio económico al que pertenece, no por dinámicas de la guerra, sino por el simple placer de vivir bien sin hacer nada, como esta idea que se vende siempre de las personas negras (que pueden ser de las costas pacíficas o caribeñas) que son flojos para trabajar, entre otros estereotipos. El soldado Micolta se caracteriza por ser un personaje

¹ Soldado regular responden a la falta de presupuesto para comprar la libreta militar que en un tiempo fue un requisito obligatorio para los hombres para poder acceder algún tipo de empleo, los jóvenes con pocos recursos son los que tiene menos posibilidades de tener este documento de lo cual se ven sometidos a regalar y en el peor de los caso y de los más comunes el reclutamiento, los soldados regulares son la carne de cañón, los peones de todos conflictos bélicos que se presentan en el país.

² Término que se usa actualmente en el ejército nacional para hacer referencia a los soldados que no están del todo adoctrinados, ser folclórico está asociado con un soldado lepra (desobediente), este es un término ofensivo dentro de estas instalaciones.

negro, regular, quien carga una serie de estereotipos de una persona afrodescendientes³ proveniente del pacífico colombiano, sin embargo, estas cualidades responden a ciertos imaginarios nacionales de lo que es una persona negra afrodescendiente. Aparte, el soldado Micolta exagera de manera burlesca los rasgos de la piel, empezando el cómo se pinta la cara exageradamente de negro, como el betún, los labios son grandes y rojos, sus ojos son saltones, este maquillaje con el fin de imitar una supuesta persona afrodescendiente.

Debido a una polémica que giró entorno al personaje de Micolta en el año 2015, promulgada por organizaciones como CHAO Racismo, por entender a este personaje como una especie de *blackface* (práctica escénica de la cual hablaré más adelante), el actor Lozano decidió cambiar el color de su maquillaje, creyendo que se trataba de una simple cuestión de piel, sin embargo, continuó representando al soldado con otros elementos asociado a lo negro. Estos elementos cumplen con estereotipos de lo negro más allá de la piel, en como supuestamente hablan, se expresan de manera corporal y en la forma como actúan; en este personaje podemos evidenciar que tiene la voz chillona, caricaturista, con una jerga que responde a personas poco educadas y con ideas absurdas salidas de contexto.

Micolta es una construcción hegemónica, una pedagogía de lo que supuestamente es lo negro, se trata de la manera en que se colonizó el pasado de la gente negra en cómo se interiorizó en los textos históricos y en los textos escolares escritos por gente blanca, sus chistes son “chistosos” porque caben dentro del sentido común de la mayoría de las personas en el

³ Afro es un prefijo el cual hace referencia a lo proveniente de África y descendiente a las comunidades que están por fuera del territorio, pero que generan esa identidad cultural, política y religiosa, la cultura está muy ligada a la identidad por tal motivo, es importante que en el aula el estudiante empiece a dominar conceptos, de la misma forma que conozca en su mayoría toda la riqueza cultural de tras de estas comunidades que aportados elementos significativo a la cultura dominante.

presente; en efecto, es más fácil la risa desde lo que se conoce que desde lo que se desconoce y para ello se implantan patrones de códigos que permiten que las personas rápidamente procesen la información recibida, ejemplo de esto puede ser: cuando se está conociendo una persona por primera vez que es afrodescendiente y la persona que lo está conociendo empieza a imitar una forma de hablar “chistosa” para “simpatizar”, cuando en realidad está generando el efecto contrario, que es que la persona se moleste por un racismo sutil⁴.

Micolta tiene una carga histórica racista interpretada desde lo blanco, es una carga simbólica y estereotipada de lo que debe ser un negro, y generalmente cuando una persona afrodescendiente no responde a estas cargas, se le percibe como resentido, aburrido, malgeniado y en el peor de los casos violento.

Para mí, como afrobogotano, Micolta es un mal chiste que no causa gracia sino más bien cólera, Micolta amplía la brecha de desigualdades raciales; yo me puedo burlar de estos, pero tú no puedes hacerme cuestionar sobre esto”, es lo que han dicho cuando expreso mi inconformidad con el personaje. Esta inconformidad no solamente tiene que ver con lo que vi en televisión, sino por lo que viví en carne propia.

En el primer capítulo llamado *Herramientas teóricas-conceptuales*, vamos a encontrar las categorías que componen el documento, desde lo social, pedagógico y artístico, seguido de este vamos a encontrar el segundo capítulo titulado: *Creación de la performance Micolta 2123 (y otros ancestros): Narrativas no lineales y referentes afrofuturista*, encontrarán algunos referentes que me ayudaron en la creación y una breve descripción del cómo se

⁴ El racismo sutil es uno de los más peligrosos, porque es el racismo que es considerado no racismo, entre estos podemos encontrar el racismo aversivo el cual lo ejercen personas que dicen tener una ideología antirracista, pero comúnmente tienen conductas de rechazo hacia estas personas, o simplemente se sienten incómodas compartiendo espacios e inseguros (a) cuando están cerca de personas afrodescendiente.

realizó la creación y cuáles fueron los puntos de partida para llegar al performance afrofuturista y en el último capítulo; *Análisis, reflexión y retroalimentación pedagógica*, se hallaran reflexiones más profundas y reflexivas frente a lo que fue el proceso de investigación sus pro y contras y los análisis a partir de los foros realizados en su intervención. Por último, encontrarás un anexo, el cual contiene unas preguntas orientadoras clave para el proceso de investigación, la creación y el foro. Los interludios responden a experiencia personales.

Interludio: confidencia número 1

En diciembre del 2014 fui reclutado contra mi voluntad por el ejército nacional, cuando iba caminando para la casa, a las dos de la mañana me cortaron el cabello y a las cuatro de la mañana nos dieron una pantaloneta negra y una camiseta gris, los camuflados no los dieron al medio día, a partir de ese momento empezó mi historia en esa institución que reafirmaba todos los estereotipos que reproducía el soldado Micolta. Algunos suboficiales y oficiales del ejército de Bogotá, abusaron de su poder para hacer chistes sobre negros; llamándome soldado Micolta o Lukumi⁵ y lanzándome preguntas como: ¿Lukumi y el soldado Micolta son familiares suyos? ¿usted si se parece al soldado Micolta! Me daban la orden entre chiste y chanza ¡saque pecho! ¡Arrr!, sino cumplía y lo hacía como el soldado Micolta me ponían a “voltear”⁶ ¿Dónde dejo a su hermano Micolta? Y muchas más preguntas y afirmaciones con el ánimo de ofender y llenarme de mucha impotencia al no poder hacer nada al respecto, ellos podía abusar de su poder para ejercer prácticas racistas sobre mí, pero yo no tenía ni un mínimo derecho para revelarme, antes termine en muchas ocasiones haciendo centinela

⁵ Personaje de *Sábados felices* quién hace *blackface*, no propiamente desde el maquillaje, sino del cómo actúa, se comporta y expresa. Lukumi y el soldado Micolta responden a la misma pedagogía racista desde el arte escénico.

⁶ Voltear en el ejército es conocido como hacer ejercicio exageradamente, de alto nivel, hasta el punto de extenuar algún soldado.

en la madrugada y volteando mucho, solo en una ocasión llegue al hospital militar por un fuerte dolor en los testículos, el volteo fue tan fuerte que al terminar al cabo de unos minutos el dolor se prolongó al punto de invadir más parte de mi cuerpo, comprendiéndolo desde el arte escénico, fue la ruptura de muchos umbrales, desde lo físico hasta lo energético; nuevamente me preguntaba que la vida de un soldado regular no es un chiste de Sábados felices. En contra de la guerra, cansado de la violencia, cansado del autoritarismo y la imposición de los unos sobre los otros, me encontraba en contra del servicio militar obligatorio, pero de nada me sirvió ser objetor de conciencia, a la hora de estar entre esas personas no hay vuelta atrás; me vi obligado a prestar el servicio militar obligatorio, cumplía con las tres condiciones que siempre tienen presente estos aparatos de represión, primero era negro, segundo de clase media y tercero joven, estas tres cualidades son las más importante para ser carne de cañón de la absurda pelea por la defensa de lo privado, detrás del lema de proteger la soberanía del país ¿A quién le va a importar la muerte de un pobre? ¿Quién va a sentir la ausencia de un joven? Y peor ¡negro!

*Ahora, en mi rol como futuro Licenciado en Artes Escénicas siento que es un deber llevar la pedagogía antirracista al salón de clases y a otros escenarios educativos, por eso en este ejercicio de investigación creación mi objetivo principal es **crear una puesta en escena que vincule simultáneamente una pedagogía antirracista y un enfoque afrofuturista, a partir de la resignificación del soldado Micolta.***

CAPITULO # 1

HERRAMIENTAS TEÓRICO-CONCEPTUALES

1.1. Escenarios racistas y pedagogías afrofuturistas

El estereotipo articula, en sí, una pedagogía y una gramática a través de las cuales se nos enseña desde pequeños el lugar que nos corresponde por “naturaleza”. él estereotipo debe, por lo tanto, ser repetido, gestionado, producido y reproducido en diferentes campos y lenguajes de la vida social. Particularmente, hoy en día, los medios masivos de comunicación constituyen uno de los grandes dispositivos de visualización a través de los que se produce y re-produce, crea y recrea parte de esa gramática naturalizada sobre las diferencias sociales que se tejen, de forma compleja y ambivalente, por medio de estereotipos como el que representa el soldado Micolta. (Del Valle, 2022).

Según la Real Academia de la Lengua racismo es: “Creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación o persecución social”. (RAE, 2022) El racismo se plantea como una ideología que afirma que los seres humanos se clasifican según el color de la piel, por ende, influye en las oportunidades y derechos que se tienen antes los mismos, esta ideología clasifica a los seres humanos en tres “razas”: 1. “raza blanca”, 2. “raza amarilla” y “raza negra”, esta clasificación se hace con el fin de dominar a las personas que no hagan parte de la “raza blanca”⁷, brindando una serie de privilegios y justificando su accionar violento contra todas aquellas “razas” “impuras”.

Sin embargo, a nivel conceptual, Franz Fanon (2009) define el racismo como una jerarquía que va de la superioridad a la inferioridad que hace referencia a la condición de humanidad,

⁷ En el documento se menciona “raza” solo para poder entender el tema, debido a que está muy naturalizado que la “raza” es biológica, cuando en realidad es una convención social, es un término que no responde a lo que en realidad somos.

y aquellos que se encuentren por debajo de esa línea⁸ son considerado no-humanos. La población que se considera humana goza de unos privilegios ciudadanos, políticos, económicos, académicos y culturales, también propone que el racismo se puede evidenciar de muchas formas, no sólo por el color de piel, como se ha naturalizado; el racismo se puede evidenciar en la religión, lo académico, lo cultural, lo lingüístico, y también en las artes escénicas. Fanon (2009) resalta que el privilegio racial implica mayores oportunidades en todos los campos del conocimiento, por otro lado, está la zona del no- ser (inferioridad) quienes viven en una constante opresión, para el autor ninguna de ambas zonas es homogéneas, sino lo contrario, esto es un claro ejemplo que el racismo sigue vigente en la sociedad y es ejercido por todas y todos los que componen dicho tejido social.

Muchas veces se cae en el error de pensar que el racismo sólo tiene que ver con una discriminación relacionada con el color de piel, sin embargo, se manifiesta de diferentes formas, dependiendo del país, región, comunidad o creencia, no en todas las partes del mundo se expresa de la misma forma. El racismo contemporáneo se puede entender de manera general como una discriminación basada en la jerarquía introducida entre grupos humanos sobre la premisa de la existencia de “diferencias cualitativas y biológicas esenciales”. Es importante tener claro que el racismo responde dependiendo en el contexto que se dé, por ende, no es lo mismo hablar de racismo en Estado Unidos que en Colombia, es un error universalizar afirmaciones sobre el racismo que responden a diferentes contextos. (Del Valle, 2022).

⁸ La línea aquí se manifiesta en la dicotomía de lo bueno y lo malo, lo negro y lo blanco, el opresor y el oprimido, estatus alto/estatus bajo, derechos humanos y no derechos humanos, desde la perspectiva cristiana el hombre blanco tiene alma y hombre negro no tiene alma, lo norma y lo anormal.

Rita Segato (2017) amplía la anterior definición mencionando cuatro tipos de racismos que son: 1. racismo de convicción o axiológico, 2. racismo político programático, 3. racismo emotivo y 4. racismo de costumbre, automático o acostumbrado, resalto la teoría expuesta por la autora, debido que se permite entender el racismo desde lo teórico, pero también desde lo práctico, en la investigación creación siempre hay un juego constante entre lo teórico y la experiencia personal, y cuando el enfoque es pedagógico habla del cómo está construido ese gesto docente desde la particularidad de cada ser y como este empieza a perpetuar en otros espacios, desde la diferentes pedagogías que decidan asumir.

En el racismo de convicción o axiológico se relaciona con creencias y valores negativos los cuales se atribuyen por el color de la piel, de aquí el estigma que las personas negras sobresalen en los deportes y la cultura artística, estereotipándolos siempre a través de la música y la danza, ejemplo de esto, todos los negros saben bailar, los negros son analfabetas, los negros prefieren una vida perezosa llena de delincuencia que estudiar y ganarse sus propios méritos.

En el segundo tipo de racismo la autora habla del racismo político programático el cual se da a partir de comunidades, agrupaciones, pandillas, grupos, etc, con un objetivo en común de cometer acciones que vulnere a las poblaciones negras, proclamando y perpetuando estructuras ideológicas que atentan con los derechos humanos y justifican su accionar violento hacia este tipo de población, grupos de extrema derecha, fascistas, paramilitares entre otros.

En el tercer lugar está el racismo emotivo, este es un tipo de racismo sutil que se da de manera directa e indirecta y los vemos evidenciado en el miedo, rencor y resentimiento, un claro ejemplo de este es cuando una persona negra va caminando por el andén y la persona que

viene en sentido contrario al darse cuenta de la presencia de este, rápidamente cruza la calle, corre, o busca un lugar donde esconderse (seguro) mientras la persona negra pasa; otro ejemplo de este tipo de racismo es cuando se pierde algo y a la primera persona que miran es a la persona de piel negra o se siente un mal olor y las miradas caen sobre éste, este tipo de racismo podríamos hablar mucho, el cual está demasiado naturalizado.

Por último, el racismo de costumbre, automático o acostumbrado, si bien la misma palabra lo define, estamos hablando de estructura preestablecidas culturalmente que ejercen la segregación racial de manera sutil, sutil en el aspecto que está naturalizado en la cultura a partir de estereotipos y prejuicios como: los blancos son más inteligente que los negros, el estudiante negro que ignoran su opinión y no se hace nada al respecto, la revictimización constante por parte de otros grupos étnicos, la familia mestiza que no ve un buen futuro de una mujer blanca al lado de un hombre negro, verlos a los extremos o muy folclórico o muy violentos, las personas que anuncian a los negros como la manzana podrida que pudre las otras manzanas; este racismo de costumbre es clave para el proceso de investigación creación del presente trabajo.

1.2. Racismo en los escenarios educativos

A manera de introducción vamos aterrizar la categoría racismo en el salón de clase, pasando por aspectos generales para entender los aspectos específicos y así poder mostrar uno de los problemas más frecuentes que se producen en estos escenarios educativos, estereotipos racistas que replican a partir de diferentes fuentes en especial la televisión, dejando claro que este documento se anuncia desde la formación en licenciatura en artes escénica y el rol de la televisión en la construcción de estereotipos sobre las personas afrocolombianas.

La ley 70 de 1993, implanta la cátedra de estudios afrocolombianos, especialmente en la educación, sin embargo, esta cátedra no se ve reflejada en la mayoría de los colegios públicos y privados, muchos menos en las universidades, al carecer de esta cátedra en los colegios los estudiantes siguen cometiendo actos violentos que cada vez se van agudizando más.

El documento “Lineamientos para la Cátedra de Estudios Afrocolombianos” es, además del producto de un trabajo conjunto de la Comisión Pedagógica Nacional de las Comunidades Afrocolombianas y el Ministerio de Educación Nacional, un esfuerzo por interpretar y responder a la misión de la educación en este proceso de construcción...el documento cumple fundamentalmente con los propósitos de la Cátedra, dispuestos por la Ley 70 de 1993, el Decreto 1122 de 1998 y con los principios establecidos en la Constitución, en torno a la interculturalidad, el reconocimiento y el respeto a la diversidad. Ella no es, ni debe aplicarse únicamente a los afrodescendientes nacionales. Si bien, uno de sus objetivos sí es el afianzamiento de la identidad de estas comunidades, también pretende que todos los niños, niñas, jóvenes, adultos del país, conozcan los valiosos aportes de los afrocolombianos a la formación de la Nación, ... Otro aspecto de relevancia, es la claridad que ésta no será una asignatura que se suma a los planes y programas existentes. Su característica de transversalidad es también una contribución a la innovación educativa, por cuanto su dimensión pedagógica, político-social, lingüística, geohistórica y espiritual, debe proyectarse desde el propio Proyecto Educativo Institucional y atravesar todas las áreas del conocimiento. El papel del docente es fundamental, en tanto se constituye en el principal dinamizador de este proceso que debe construirse paso a paso, día a día, con las vivencias y la comunicación con los alumnos, padres de familia y comunidad. Esta dinámica coincide con los nuevos horizontes de la educación, y hace que estos lineamientos de manera alguna puedan considerarse como un producto terminado... Ley 70 de 1993, ... establece su carácter obligatorio en el área de Ciencias Sociales en todos los establecimientos educativos estatales y privados que ofrezcan los niveles de preescolar, básica y media. (Nacional, 1996)

El aula es un espacio donde se convive que no está exento de discriminación racial, diferentes individualidades transitan por este espacio y se desarrollan en el mismo, no solo es un espacio

de enseñanza y aprendizaje de contenidos teóricos, sino que también es un lugar donde una gran parte de la personalidad de las personas se va formado, esto implica un desarrollo en actitudes, valores, conocimientos, prácticas que permiten relacionarnos día a día con los otros, en ese orden de idea es un espacio donde se pueden reforzar muchos prejuicios y estereotipos de diferentes índoles, entre ella los estereotipos raciales.

Si bien Chimamanda Ngozi Adichie en el libro: *El peligro de la historia única* (2018), narra un poco como fue su experiencia como mujer negra nigeriana en los diferentes escenarios educativos, partiendo desde la casa, hasta llegar a las aulas de diferentes instituciones en Estados Unidos. Ngozi brevemente nos narra cómo la influencia del eurocentrismo en los textos escolares moldean la forma de percibir la vida, ella en sus primeros cuentos escritos, mencionaba personas blancas de ojos claros y con una serie de privilegios los cuales ella percibía que era normal tenerlo, con el tiempo descubrió que no era tan así, que los cuentos infantiles responden a estructuras claras que idealizan a los seres humanos, que se narran de una sola perceptivas y que esta perspectiva no responde a los diferentes contextos, otra gran experiencia que marcó a esta escritora fue cuando llegó a Estados Unidos, y el cómo sus compañeras(o) la percibían como una desadaptada, como el *bicho raro* que esta descontextualizado del todo, sus compañeros se asombraba de la manera tan eficaz y clara que tenía a la hora de expresarse, su manera de escribir y leer. Ngozi luego de eso percibe que uno de los problemas más grande del racismo ha sido la historia única, percibir por lo general al negro como lo *bárbaro*, construyendo una serie de estereotipos incompletos inclinado más o lo malo como única historia. El problema de la historia única es desde donde se anuncia y como esta da pie para construir imaginarios sociales de lo que debería ser o no ser una persona afrodescendiente.

Interludio: confidencia número 2

Estando en primer semestre de la universidad⁹, el maestro de actuación nos puso un ejercicio en el cual debíamos hacer el mínimo movimiento, pero a la vez esa quietud brindaba mucha información, cuando me tocó pasar, el profesor me dijo que yo era un futbolista, así que intente hacer movimientos mínimos los cuales evocaran esa profesión, al cabo de un instante un compañero de clase levanto la mano, y entre todo lo que hice, el compañero sólo me referenció como un habitante de calle por los movimientos, fue muy fuerte para mí, porque me di cuenta que el compañero todo lo que yo hacía siempre lo refería con personajes underground habitantes de calle o ñeros. (Este es un claro ejemplo de racismo aversivo, recordar que este tipo de racismo responde al racismo sutil, en las instituciones educativas en donde más podemos evidenciar este tipo de racismos)

El compañero no tenía otros referentes siempre que me veía en escena, ahora sé que el comportamiento que tomó el compañero responde a racismo sutil-aversivo, el cual pasa por desapercibido, así hiciera personajes que no tuvieran ninguna relación con estos, el compañero siempre me asociaba con eso personajes de baja categoría.

⁹ En el 2015 en el segundo semestre del año, la licenciatura en artes escénicas realizaba tres pruebas para poder ingresar; 1. La prueba de potencial pedagógico, 2. La prueba específica, esta se dividía en dos una de manera escrita y otra de manera corpo-vocal y la última la entrevista. Para ese entonces yo me encontraba aún en las filas del ejército nacional, mi madre fue quién me hizo el favor de comprarme el formulario para poderme presentar, yo tenía fama de soldado lepra dentro de los batallones que transité, por tal motivo, no me permitieron los permisos necesarios para poder presentar las pruebas, así que, opte por la decisión de escaparme del batallón las veces que fuera necesario para poder presentar las pruebas, fue una experiencia muy fuerte estar presentando unas pruebas de alto nivel y a la vez sentir el *rigor* de que estaba escapado, sabiendo bien que este es uno de los delitos más graves que existen dentro del ejército nacional, el de deserto y abandono del puesto. Tuve que mentir a mis compañeros con los cuales me estaba presentando las pruebas de la universidad, para que no se fueran a dudar de mi participación en los ensayos, a lo último en la entrevista, todo el grupo de trabajando supo que tuve que escaparme varias veces para poder presentar las pruebas, en el batallón me descubrieron dos veces y por ende me acuartelaron un mes y durante una semana estuve haciendo centinela de 1:00 am- 3:00 am, sin mencionar los otros castigos por los cuales pase por estas acciones.

Debido a las situaciones que viví, primero identifiqué prácticas racistas de manera indirecta y luego directas. La indirecta está asociada con la invisibilización que tienen las comunidades afro dentro de las dramaturgias escritas de teatro y el segundo problema los estereotipos que giran alrededor de los afros, las artes escénicas y las disciplinas tradicionales han racializado los cuerpos en estos campos, por ende, responden a estructuras tradicionales y hegemónicas:

Las humanidades (los estudios literarios, religiosos, la filosofía, la educación y la enseñanza de lenguas) han sido cómplices de la articulación del racismo dentro y fuera del aula, ya que han privilegiado ciertas nociones del mundo centradas sobre valores blancos, como ideas sobre lo estético, la moral de los grupos etnicizados y la validez de ciertas lenguas y subjetividades. Es decir, han privilegiado visiones moderno-céntricas del mundo haciéndolas pasar por universales, y en el plano educativo, han conducido a reclamos de lo que Castillo Guzmán y Caicedo Ortiz (2016) denominan justicia cognitiva o justicia curricular, pues los conocimientos de los grupos etnicizados o racializados siguen sin tener cabida (e igualdad de condiciones) en el ámbito educativo oficial. (Del Valle, 2022)

Los estereotipos llevan a la discriminación racial, entendiendo los estereotipos como los prejuicios que se crean alrededor de una comunidad por su nacionalidad, género, etnia entre otros, en este caso desde la etnicidad, mal interpretada como “raza”. Los estereotipos raciales llevan a la exclusión social, esto genera relaciones desiguales en espacios que buscan la equidad como es el caso de los salones de clase, es aquí donde se promueven varios derechos, pero de la misma forma se vulneran.

Las aulas de clase responden al reflejo de la sociedad, las podemos interpretar como pequeñas ciudades que brindan unas bases para salir a las grandes ciudades, casi todo el comportamiento que percibimos por fuera del aula están dentro de las mismas, hay una relación dialéctica en éstas con el afuera, por esto este espacio es importante para empezar a tratar temas complejos como lo es el racismo. Muchas veces, los medios (que pueden

perpetuar el racismo) se convierten en fuente didácticas en la planeación de clase por profesores inadvertidos en este tema. Ejemplo de ello es el trabajo titulado “Uso de la serie el *Profesor Súper Ó* para el desarrollo de competencias comunicativas” (2018) claramente nos esta mencionando que se hace uso del programa para fortalecer competencias comunicativas, lo que no tienen presente los maestros y las maestras es que se está alimentando y perpetuando estereotipos racistas por medio de este programa de televisión, para el colmo es un programa que se encuentra en franja familiar, el problema de esto es que los estudiantes replican estas conductas en el salón de clase.

Otros ejemplos en cómo las instituciones educativas pueden ser cómplices de actos racistas se pueden evidenciar en los manuales de convivencia sobre el cabello al que obligan a tener determinados cortes de pelo, en el caso de las mujeres constantemente se está planchando el cabello para cambiarle su textura natural por una lisa. El cabello crespo (natural) por uno liso; El cabello crespo por naturaleza tiende a ser voluminoso y de tal manera los peinados siempre temen a verse extravagante por los mismo. Una persona afro que tenga el pelo largo se le asocia con cochino, loco, drogadicto, mal presentado, ladrón, el cabello es el segundo factor por el que más juzgan a una persona, el primero es la piel, por tal motivo muchas personas negras y afro llevan cortes bajitos (Mazo, 2020). Estas prácticas de asimilación y acoplo han construido una incertidumbre y conflicto constante con la identidad de las personas negras, confrontándola a diario, el por qué se siguen viendo afectados y afectadas por sus características físicas.

1.3. Racismo en el escenario de las artes escénicas

Los barcos en los cuales llevaban a las personas esclavizadas se les conocía como los negreros; los tripulantes dentro de sus diferentes hobbies, tenían uno el cual trataba de realizar pequeñas representaciones de teatro, dentro de estas prácticas está el *blackface*, el cual consiste en pintarse la cara de negro y exagerar algunos rasgos del rostro con el fin de hacer una caricatura ofensiva sobre una persona negra; un segundo factor clave para poder entender este movimiento racista, es el extractivismo epistémico que le hace a las comunidades esclavizadas y tomar algunas acciones para luego ponerlas en escena de la manera más ridícula posible, instaurando patrones de comportamiento violentos y estructuras de pensamientos nacionalista e imperialistas desatando violencia racial.

El *blackface* es una práctica racista que da origen al *minstrel*, un género teatral y musical el cual tiene sus inicios aproximadamente 1830, su precursor Dartmouth creó un personaje llamado Jim Crow el cual era una mofa y ridiculización del negro, imitando a una persona afroamericana esclava discapacitada, pintándose la piel de negro y exagerando algunos gestos como los labios. Estos son los primeros indicios que datan del racismo en las artes escénicas, especialmente en el arte dramático, como Shakespeare en la obra de Otelo, donde el personaje principal es negro pero para esos tiempos la actuación no era una profesión para las personas afro, así que el acudió al *blackface* actores blancos que se pintaban de negro para interpretar personajes negros siempre de manera ofensiva y burlesca, el *minstrel* aunque fue perdiendo popularidad en 1960, perduró bajo teatros y escuelas de secundarias, en Colombia se ve actualmente reflejado en el festival de blancos y negros que se realiza en Pasto, el carnaval de Barranquilla, Lukumi y el soldado Micolta, personajes de *Sábados Felices* donde podemos evidenciar prácticas de *blackface*. El canal caracol es nacional e internacional y uno de los que tiene mayor audiencia en Colombia, para quienes no cuente

con parabólica o algún tipo de plan que puedan habilitar plataformas para ver otros tipos de contenidos, se ven obligado a ver los canales nacionales que no presentan ninguna dificultad para transmitirlos.

Por último pero no menos importante es el racismo sutil que hay detrás de la escena, el cual es el más peligroso porque quién lo aplica niega ser racista con sus comentarios u actitudes, pero sus acciones muestran algo totalmente distinto, frase como: “no soy racista porque tengo amigos negros”, decirle “mi negro o negrito”, cumple un patrón de racismo sutil, un claro ejemplo de esto lo podemos evidencia en el soldado Micolta, el cual hace *blackface*, aunque ya no tenga la cara pintada, instauro un conjunto de gestos, acentos, actitudes entre otros que reforzaron muchos de los diferentes estereotipos y prejuicios que giran alrededor de la comunidad afro.

Por tal motivo, las artes escénicas no son la excepción como un campo que promulgó, vendió y perpetuó prácticas racistas en escena, como fueron las leyes Jim Crow¹⁰, las cuales llevaban el nombre del personaje credo por Thomas Dartmouth actor estadounidense; es importante conocer la raíz de esto debido a la alta influencia de Estados Unidos sobre Colombia y en especial con el movimiento artístico y afrodescendiente.

El soldado Micolta tiene todas las características de Jim Crow:

Solado Micolta	Jim Crow
Personaje Colombiano	Personaje estadounidense
Roberto Lozano- 2000	Thomas Dartmouth- 1848

¹⁰ (Leyes las cuales promulgaron la discriminación racial en Estados Unidos entre el lazo de tiempo 1876-1965, estas leyes separaban a la población blanca de la población negra en todos los espacios públicos, tiene su apogeo en el año 1966 con la promulgación de los derechos civiles en EEUU)

Personaje creado a partir del <i>blackface</i>	Personaje creado a partir del <i>blackface</i>
Ridiculiza la forma de hablar de los afrodescendientes, especialmente del pacífico	Ridiculiza la forma de hablar de los afroamericanos
Sus acciones son torpes y ridículas	Acciones torpes y ridículas, imitando una persona afroamericana con discapacidad
Siempre lo venden como un pervertido	Es un personaje sin modales
Carece de pensamiento crítico	Carece de pensamiento crítico
Es un soldado regular, el cual responde a un personaje pobre	Es un campesino norteamericano el cual responde a un esclavo
	

Interludio: confidencia número 3

Esta es una anécdota que narro desde la experiencia, este hecho, marca el principio de otros episodios en mi vida, empecé a chocar con muchas estructuras institucionales, la policía, el ejército, la iglesia, en parte la escuela porque no me respetaban el derecho a la libre expresión; empecé a percibir el mundo desde otras perspectivas, sentía indignación si saber que es, las injusticias que me rodeaban, sin saber qué hacer, tener un espejo del mundo de

las drogas y estar en el sin buscar de él, entender las leyes del día y la noche que responde de diferente forma, la música me acompañó en todo este camino, por tal razón, terminé conociendo el movimiento de las tribus urbanas, y siendo parte de ellas, primero de los metachos y luego de los punkis, el punk lo conocí primero que el metal, más no tenía idea, de su formas de estar en el mundo, en el punk entendí el movimiento antirracista lo cual me llevo a radicalizarme en el movimiento por esta lucha y otras más que hoy he día me define por lo que he descubierto, el punk me regreso la motivación de estudiar.

Hasta este punto, todo lo anterior responde al cómo me estrelle con el racismo de cara y como este me abrió muchas puertas a la realidad de hoy en día, a medida que iba creciendo paralelamente crecían los prejuicios y estereotipos raciales, desarrollé más conciencia a la vez que la vida me brindaban respuestas; mi primera vez a los 12 años en UPJ (unidad permanente de justicia), peleas callejeras, por varios motivos, pero principalmente por burlas y chistes ofensivos contra mí, chistes como profesor súper o, soldado Micolta, pan quemado, mojón, etc. En el colegio llené un sin número de hojas del observador, tuve matricula condicional, fui sancionado y expulsado, muchas de mis observaciones fueron por tener peleas y por la presentación personal, las peleas fueron por hacerme respetar de otras personas que buscaban ofenderme con sus comentarios, mencionados anteriormente; la presentación personal era por la forma en que llevaba mi cabello afro libremente.

1.4. Pedagogías afrofuturistas

El afrofuturismo surge en contra respuesta a la hegemonía cultural, política, estética y filosófica, es un término acuñado por Mark Dery en 1994, el cual hace énfasis en la ficción especulativa como un modo de enunciación de las comunidades negras, reivindicando el uso

de la tecnocultura, encontrando un lugar en el mundo, el cual responde a mejores condiciones, libre de prejuicios y estereotipos sociales. “De esta manera, el Afrofuturismo es una estética que funciona como contra narrativa a la pobreza, a la falta de desarrollo y al discurso colonial y eurocéntrico, proponiéndose como otras maneras de contar(se) y asumir(se) en un espacio posible” (Tarrío, 2021)

El afrofuturismo responde como movimiento estético el cual permite navegar por distintos mundos, África no es simplemente lo que nos han vendido, enseñado, África no es solo un continente de pobreza, de incivilizados, de brujería, de enfermedades, África es mucho más que eso, es más complejo de lo que nos imaginamos, es necesario hablar de este continente porque es la base de muchos prejuicios que se tienen hoy en día con la diáspora africana, los libros de historia están redactado desde una perspectiva blanca, desde el blanqueamiento de algunos, acontecimiento de suma importancia, por eso la escuela es un lugar tan importante para trabajar estos temas, de lo contrario se va a seguir vendiendo una imagen única del continente, obviamente no negamos los fenómenos tan fuertes por lo que viven a diario algunas partes de África, el sur tiene conflicto distinto a los del norte y de la misma forma occidente con oriente, recordar que el sur de África fue el más afectado por la trata transatlántica y que el continente tiene muchas tribus y estas responde a distintas religiones y lenguas, por ende, sus prácticas artísticas son distintas.

La noción de *ancestralidad* responde a un complejo entramado de experiencia, prácticas de una comunidad en específico en un contexto particular, que hace que estas prácticas sean locales y que sus manifestaciones sean diferentes así este en un terreno vecino, esto implica que *lo ancestral* se piense desde varios lugares y no sólo uno, el afrofuturismo nos lleva a eso a pensarnos los fenómenos desde otros lugares , lo ancestral desde varias vertientes y

juego de lo crónico para la innovación y creación de diferentes manifestaciones artísticas. El teatro tradicional no se salva de este blanqueamiento, no se salva de la hegemonía que ha replicado por generaciones, si bien hasta un punto de la historia no dejó de ser clasista hasta la llegada del teatro callejero, popular y el que más representa Latinoamérica el teatro del oprimido que rompe con muchas técnicas europeas centrales y descentraliza el teatro, haciendo de esta complicidad crítica del espectador con los artistas y su concientización de las luchas de clase, elementos clave del propio movimiento afrofuturista.

El afrofuturismo tiene que ver con las tecnologías propias, recordar que uno de sus ejes principales es la ciencia ficción para apartarse de la narrativa eurocentrista y acercarse a las afrocentrista.¹¹ “No se trata de la reproducción mecánica de ciertas tradiciones del *folklore*, concepto que justamente contraría el espíritu de constante innovación característica de la estética de la cultura afro” (Escobar, 2023) Si bien la innovación hace parte de esta perspectiva afrocentrista, dejando de lado la réplica del “folklore” el cual muchas veces muestra lo negro como exótico, ejerciendo prácticas que en su mayoría vende estereotipos y prejuicios acerca de una cultura en específico, podemos evidenciar prácticas de *blackface* dentro del “folklore” colombiano sobre las comunidades afrodescendientes, cumpliendo con una linealidad la cual conserva unos de manera directa y otros de manera sutil prácticas

¹¹ El afrocentrismo se ocupa principalmente de la autodeterminación y la agencia africana y es un punto de vista panafricano para el estudio de la cultura, la filosofía y la historia. El afrocentrista responde a la forma de percibir el mundo desde una perspectiva afro, esta forma de percibir el mundo por sí sola es antirracista, porque lo afro no excluye, solo busca contar esa parte de la historia que muchas veces ni vamos a encontrar en los libros de historia, pero se han mantenido vivos y en pie de lucha desde la tradición oral, la tradición oral es un elemento muy importante dentro de las personas afro por medio de esta se han mantenido muchas tradiciones que hoy en día se reconocen como luchas de resistencia y resignificación de las comunidades mencionadas; hablar de afrocentrismo es pensarse el mundo desde un espiral del tiempo y no de manera lineal.

racista, “folklore” construido a partir de las bases eurocentricas planteadas desde una perspectiva colonial.

Impregnar a la pedagogía del afrofuturismo implica ser siempre consiente de lo que fue, es y será la historia de los afros, el pasado es necesario conocerlo, pero para no quedarse en él, sino todo lo contrario para sacar frutos, ideas y propuestas que permitan brindar posibles soluciones y alternativas para evitar caer en prácticas racistas que solo agudizan más las brechas de violencia, ser consiente del presente para ver cómo estamos actuando y si aún seguimos siendo cómplices de los mismo errores, y el análisis de estos dos tiempos (pasado y presente) permite crear el futuro, el futuro afro, el afrofuturismo, he aquí su carácter crítico en pro de mejorar las relaciones sociales que han entre las personas, evitando a toda costa caer en prácticas racistas.

En necesario estudiar este tema de manera lineal para luego romper con la misma y empezar a entender por qué el afrofuturismo no es solo una propuesta estética y filosófica, sino que hay una pedagogía que responde de manera directa contra las pedagogías racistas manifestadas desde diferentes campos donde se desempeñan las personas. Hablar de una pedagogía afrofuturista es hablar de innovación, creatividad, pensamiento crítico, reconocimiento, cuestionamiento, es asumir un estilo de vida antirracista.

Paulo Freire en *La pedagogía del oprimido* nos habla de la escuela como una institución que construye y trasmite valores dentro del marco de la educación bancaria, esto responde a que los valores que se ven reforzados en las escuelas responde a la competencia, el individualismo a la antipatía, esto lo podemos evidenciar en la arrogancia universitaria, la cual los estudiantes al saber algo se creen más que los demás y esto se ve reflejado en la forma como se comportan hacia los otros. (Freire, 1997).

Por su parte, algunas exploraciones de la relación entre educación y afrofuturismo han surgido en Brasil, como lo expone Helena Do Socorro:

“Bluesman e a Demotape Cataclisma, promovendo uma reflexão sobre como os elementos estéticos e políticos do Afrofuturismo podem auxiliar os debates sobre relações raciais no ambiente escolar, bem como promover novas experiências para crianças e adolescentes negros (as).” (Helena Do Socorro, 2021)¹²

Hacer un balance de la historia con los temas mencionados anteriormente es de suma importancia para podernos sumergir en el proceso de creación que busca jugar con la pedagogía afrofuturista para enseñar y mostrar otras historias y no solo la que comúnmente conocemos, llena de vacíos. El racismo se da por conocimiento y desconocimiento, en el caso del salón de clase es más que evidente que se da por conocimiento, por ende, es tan importante contrarrestarlo desde las aulas y de ahí a otros escenarios educativos que hacen parte de esta complicidad y que se sigue replicando sin importar las consecuencias de la misma, si bien, como lo mencionamos anteriormente sobre el racismo aversivo uno de los más común dentro del campo académico y profesional.

1.5. La liminalidad de la performance

“Aunque sea difícil definir el arte de performance, ya que las definiciones se construyen sólo para ser derrumbadas el próximo performance, una de las características del performance es justamente transgredir barreras, límites y definiciones: la convención es romper con las convenciones. ROMPER LAS NORMAS ES LA NORMA” página 87. Tomado de Performance, Diana Taylor. Bs As, Asunto impreso ediciones, 2012.

¹² Bluesman y el cataclismo Demotape, promueven una reflexión sobre como los elementos del afrofuturismo estético y político pueden contribuir a los debates sobre las relaciones sociales en el entorno escolar, así como a promover nuevas experiencias para los niños y adolescentes negros (traducción propia).

De la anterior cita comprendo la performance como el lugar desconocido, poco habitado y percibido, un lugar que siempre ha estado, un lugar en el cuerpo o un cuerpo sin lugar, pero sin duda un borde que habitar, si en el desconocimiento de que lo interpela a diario a las personas y del cómo estas asumen la toma de decisiones, la performance altera la secuencia lineal, esto implica que pueda haber un juego performático, el cual crea desde el lugar del desconocimiento. La performance en las artes escénicas proponer conocer los conceptos y a partir de eso construir desde otras perspectivas, desde otros lugares de enunciación, la performance siempre juega con la dicotomía de lo real/no-real. -, es un diálogo constante entre múltiples perspectivas, y desdibuja la relación entre el espectador/estudiante, performer/personaje, performer/docente y performer/persona, en este caso para el proyecto de investigación creación, se trata de una acción performática, desde una pedagogía afrofuturista.

La performance por sí sola, puede ser crítica, con el solo aspecto que hace ruptura en las secuencias lineales, altera los tiempos, lugares, la narrativa, el juego - performático permite construir estructuras moldeables, dispuestas a cualquier cambio en cualquier lugar y momento. Diéguez (2007) propone la liminalidad como una antiestructura que pone en crisis los status y jerarquías asociadas por lo general a situaciones de marginalidad, nunca haciendo comunidad con la institución, pero siempre en la orilla donde se evidencia el carácter político de las prácticas liminales, ahí es donde podemos evidenciar la performance como un lugar de denuncia, de pensamiento crítico, a la vez esto también nos habla de procesos complejos de pensamiento, traslada los procesos de enseñanza y aprendizaje de un lugar a otro, podemos estar hablando del salón de clase, pero la performance puede romper ese estado tradicional y de la misma proponer otros con el fin de generar procesos de enseñanza/aprendizaje que

permite el lugar de la incomodidad y manifestarnos desde la misma a partir de la creación de escenarios educativos.

Si bien la autora reconoce el carácter híbrido que tiene la performance con lo artístico, y su carácter trasgresor y el análisis de los diferentes conceptos desde otros lugares de enunciación, formas de estar en el mundo, el pensar los fenómenos desde otros lugares responde a poder brindar otro tipo de soluciones poco pensadas, posibles, pero no practicadas o desconocidas totalmente. La performance se caracteriza por su potencial en el cuerpo expresivo, si bien entra a jugar dentro del arte contemporáneo interpelando las distintas corporalidades y la mezcla de diferentes disciplinas y como estas se comportan en el espacio, el cuerpo y movimiento, como consecuencia de lo anterior el artista/docente se vuelve un medio por el cual se permite el juego performático desde el lenguaje no verbal, el cuerpo.

“Mi cuerpo, de hecho, está siempre en otra parte, vinculado con todos los allá que hay en el mundo; y, a decir verdad, está en otro lugar que no es precisamente el mundo, pues es alrededor de él que están dispuestas las cosas; es en relación a él, como si se tratara de un soberano, que hay un arriba, un abajo, una derecha, una izquierda, un delante, un detrás, un cerca y un lejos: el cuerpo es el punto cero del mundo, allí donde los caminos y los espacios se encuentran. El cuerpo no está en ninguna parte: está en el corazón del mundo, en ese pequeño núcleo utópico a partir del cual sueño, hablo, avanzo, percibo las cosas en su lugar, y también las niego en virtud del poder indefinido de las utopías que imagino. Mi cuerpo es como la Ciudad del Sol: no tiene lugar, pero a partir de él surgen e irradian todos los lugares posibles, reales o utópicos.” (Foucault, 2008, pp. 39-40).

En la anterior cita se menciona que el cuerpo no en un lugar fijo, ni allá ni acá, esta característica hace que el cuerpo sea liminal y que a partir de la misma se pueda construir o transformar ese cuerpo para caer en alguno de los dos lados y desde ese lado la perspectiva

liminal es quien acompaña a este cuerpo para luego volver, esto habla de la naturaleza de la trasgresión y moldeo de la estructura creativa en aras de manifestar la postura política y crítica de ese cuerpo, espacio liminal, ir y volver es una característica de la performance por eso se enuncia de la siguiente forma; performer/docente performer/actor estudiante/espectador, teatro/performance, entre otras variaciones que se pueden realizar con el fin de potenciar la experiencia creativa, pedagógica y política y de la misma forma poder entrar en un diálogo con el público sin necesidad que se termine el acto, durante el acto se puede estar realizando de manera simultánea el foro, ese ir y venir juega dentro del espacio liminal.

CAPÍTULO #2

CREACIÓN DE LA PERFORMANCE *MICOLTA 2123 (Y OTROS ANCESTROS)*: NARRATIVAS NO LINEALES Y REFERENTES AFROFUTURISTAS

Lo primero que se debe hacer antes de una creación es tener claro cuál es el tema que se quiere tratar y el *acento*¹³ de dicha creación performática. Seguido de esto empezar a indagar acerca de los antecedentes, preguntas como estas son clave para poder centrar más la investigación, ¿Qué se ha hablado sobre el tema? ¿De dónde se enuncia el material que estoy investigando? ¿Cuál es el problema principal del tema que estoy tratando? ¿Para mí cual es el más importante y el que quiero trabajar? ¿Cómo juega esta teoría en la actualidad? ¿Para qué sirve lo que estoy investigando? ¿Qué aportes hace la investigación creación en la

¹³ El *acento* responde a la esencia de la creación, a la independencia que toma la obra por los contenidos y temas que se están tratando, el *acento* es el ancla, es la razón de ser de dicha pieza de creación, en este caso el acento responde a una pedagogía antirracista a través de diferentes elementos del afrofuturismo y los temas que giran alrededor de esta.

licenciatura en artes escénicas y otros espacios? Y muchas más preguntas surgen, para ello hay que tener la capacidad de discernimiento, y así no perderse dentro del mismo tema.

Para llevar a cabo el proceso de investigación creación tuve en cuenta los siguientes elementos: 1) Creación del performer/personaje *Micolta 2123*. Aquí se toma como referente mi propia experiencia como afrobogotano que se encuentra en los apartados llamados en este documento *confidencias*. Estas confidencias reflejan los estereotipos racistas y sus efectos en mi propia vida y a la vez me permite jugar, combinar el personaje de *Sábados Felices Micolta* con mi propio “yo” en la liminalidad de ficción/realidad. En este apartado, también se va hablar de las técnicas tomadas del teatro y los cuadros no lineales para crear la performance. 2) Elementos ancestrales, visuales y sonoros. Como se había mencionado, los elementos ancestrales son importantes para el afrofuturismo, pero se tienen que pensar como su relevancia en la actualidad, con el propósito de diseñar posibles futuros libres de racismos. 3) Ciencia ficción y uso de tecnologías. En el afrofuturismo la ciencia ficción y las tecnologías funcionan como herramientas para re imaginar unas narrativas afro que desafían las representaciones estereotipadas y marginadas de las comunidades afrodescendientes, creando historias y mundos alternativos que empoderan y celebran los saberes ancestrales y modernos. 4) Las nociones de *especta-actor* y de *foro teatro* de Augusto Boal (1973) como herramientas pedagógicas; buscan darle un espacio de interacción y pensamiento crítico al espectador/estudiante que se enmarca en una pedagogía antirracista para dar a conocer los estereotipos raciales en la sociedad colombiana.

2.1. Creación del performer/personaje *Micolta 2123*

Las confidencias que se encuentran en cada capítulo son clave para la creación del performer/personaje, cada confidencia es una experiencia de vida significativa para este

trabajo, el primer paso que hice para poder entender el tema y crear fue el de preguntarme ¿Quién soy?, una de las primeras pruebas de la cualidad del discernimiento para mí, fue el de aceptar, o no aceptar el mundo que soy, las confidencias responden un poco a esta primera pregunta. La segunda pregunta fue: ¿Cómo se comporta este mundo con los otros mundos? Entendiendo mundo como el entramado complejo que posee cada persona, *cada persona es un mundo*. Esta segunda pregunta responde a lo teórico y el diálogo constante con la experiencia propia, estas dos preguntas fueron los detonantes clave para poder entender por dónde puede ser el camino a escoger para llegar al acento de la investigación creación. Este acento se manifiesta en la propuesta de crear una serie cuadros que se pueden entender como una especie de actos o escenas pero que se transforman al llevarlos a la creación performática y que buscan a su vez una no-linealidad narrativa:

2.1.1. Cuadro número 1 *El origen*

Esta instalación del público dura 3:00 minutos, después de esto empieza a sonar un sonido que evocan el espacio, al cabo de un instante empiezan aparecer unos esperpentos los cuales interactúan solos y luego entre sí. Brindan pocas pistas para que el público vea en realidad que hay al interior de las bolsas. Al desalojarse las bolsas, empiezan hacer partituras con el objeto, primero crean una atmósfera que representa las aguas (Partitura de una mano con la bolsa), después de generar esta atmósfera siguen jugando con el objeto pero con ambas manos, hasta llegar al ambiente sonoro de una locomotora, mientras tanto el video vips proyecta la imagen continua de la carrilera del tren, dado el caso que no se cuente con el video vip, se creará un grupo en el WhatsApp el cual estará compartiendo los videos, al llegar al tope del sonido del tren se hace una partitura con la bolsa hasta que se ubica en el suelo, se apaga la luz.

El primer cuadro se denomina el origen, debido a que vamos hablar acerca de la importancia de estas primeras civilizaciones y el conocimiento que desarrollaban consigo el de labrar la tierra, y poder entender la madre tierra, los pilares para que las siguientes generaciones se fueran desarrollando, como estamos hablando de la mediación tecnológica, esta se da a partir

de las acciones que generan las personas para adaptarse los lugares y así mismo sus prácticas, recordemos que esto lo estamos enunciando desde lo negro, así que estamos hablando de algo que poco nos cuentan o comúnmente no se cuenta y por qué especialmente el sur de África fue el que más se vio afectado por la trata. Uno de los motivos principales de esta comercialización fue el de llevar el conocimiento a otras tierras las cuales se encontraban colonizadas y aplicar ese conocimiento para el mismo desarrollo del mercado que se estaba proponiendo y lo que más adelante se conocería como las grandes capitales, las grandes ciudades.

Los participantes (espect/actores) ingresan a un espacio oscuro, acompañado de unas melodías de uso libre que evocan imágenes del espacio, suavemente se prende una luz en el centro del escenario (esta luz muestra las diferentes partículas en el aire, haciendo alusión a la velocidad de la luz y ver una pequeña parte del universo en este foco), sin que haya nadie en el escenario, empiezan a sonar voces que se adecuan al sonido de fondo, aparecen dos esperpentos¹⁴ los cuales interactúan solos y luego entre sí, sucede un strobe de luces, acompañado del sonido de una explosión, todo lo anterior responde un poco a la *música plástica*, propuesta por Vsévolod Meyerhold (1975)

2.1.2 Cuadro número 2 *El soldado Micolta*

Cuadro 2. El soldado Micolta

Momento 1

Se ubica la plataforma, las cadenas (Estas se ingresan creando una partitura musical). Después de ello los cuerpos empiezan a caminar sobre las cadenas, luego

¹⁴ «Género literario creado por Ramón del Valle-Inclán en el que se deforma sistemáticamente la realidad, recargando sus rasgos grotescos y absurdos, a la vez que se degradan los valores literarios consagrados; para ello se dignifica artísticamente un lenguaje coloquial y desgarrado, en el que abundan expresiones cónicas y jergales»

a saltar sobre ella, luego toman las cadenas más largas que tengan más cerca, y empiezan a interactuar con el objeto.

Se ubica en el centro del escenario la plataforma en la que será moldeando el cuerpo del soldado Micolta, un cuerpo afrofuturista para el tiempo y va moldeando al soldado (le pone la gorra, el chaleco, lo observa y lo último que le pone en un arma en las manos) desaparece este cuerpo y empieza a correr un video, al finalizar el video entra un actor corriendo se queda quieto, en ese momento aparece el cuerpo futurista y activa al androide; desaparece el cuerpo futurista.

Los elementos que componen este cuadro son: la plataforma y las cadenas. La plataforma pueden representar una máquina del tiempo, las cadenas son una metáfora del como los ríos y los mares fueron las cadenas del comercio, a través de las aguas se viajaron y se cometieron varios hechos entre ellos desastrosos , las comunidades afro no solo fueron despojadas por el estereotipo de la fuerza, sino también, por el conocimiento y sabiduría que tiene al momento de trabajar la tierra, las comunidades conocía la domesticación de las especies, por ende fueron desterrados para llevárselos a otras tierra y aplicar los conocimientos pertinentes para domesticar las diferentes plantas, animales, territorios ajenos al del origen, todo esto es importante y pilar de la civilización capitalista.

Quien performa/representa al soldado Micolta se ubica en la plataforma del maniquí, este queda en una imagen, mientras un ente del futuro es quién lo moldea hasta el punto de llegar a ser un soldado, la última acción que realiza este ente, es de ponerle un arma en sus manos. Meyerhold (1975) propone la biomecánica que responde al trabajo físico del actor y la conciencia de los movimientos que va generando en el escenario, aquí podemos encontrar otro término acuñado por Meyerhold, la *postura*, esta corresponde cuando se dejan de realizar movimientos y el cuerpo queda congelado, en un “plano fijo” o “foto fija” este elemento es clave para poder entender la transición de un cuadro al otro, cuando aparece el personaje del

futuro y moldea la figura del soldado Micolta, se hace uso del recurso anteriormente mencionado.

Este cuadro tiene dos momentos, en el primero momento se encuentra el coronel y el soldado Micolta, aquí podemos ver una clara relación de poder y el racismo de la institución, el coronel representa racismo en cómo trata al soldado Micolta, mientras que el soldado responde aquel joven que no tenía los recursos para pagar la libreta militar y fue reclutado, y solo es un objeto de burla para los grandes mandos del ejército. En el segundo momento hay dos soldados regulares que se encuentran en combate, estos dos personajes en algún momento de la vida estudiaron juntos en el colegio, pero por distintas circunstancias se volvieron a encontrar en las filas del ejército, ambos personajes tiene en común que ninguno de los dos quería prestar el servicio militar, la intención de ambos momentos es contar una narrativa racista dentro del batallón y el segundo momento es una contranarrativas, porque aquí no es el problema del racismo y la discriminación racial, sino, el problema es que están actuando en contra de su voluntad, en contra de lo que verdaderamente quieren ser cada uno. Recordemos que estos cuadros siempre estarán intervenidos por el personaje futurista quien juega con los actores/performers y a la vez con los androides.

Ninguna de las situaciones llega a su climax, debido a que estamos jugando con la contranarrativas, antes de que vaya a pasar hacer alguna tragedia, entra el performer/personaje futurista e interrumpe la situación, brindando otro tipos de posibilidades, es aquí donde podemos también evidenciar el juego de lo crónico y asincrónico y de la misma forma se va realizando un breve balance de la historia, de lo que fue, es y será en unos tiempos las relaciones humanas, para el 2123, ya no deberían existir este tipo de fenómenos que responden a la imposición de un ser sobre otro, los problemas del futuro serán otros

totalmente diferentes, quien hoy nos ha ayudado a solucionar muchos problemas de la vida cotidiana, puede en parte jugarnos en contra, nos estamos refiriendo a la inteligencia artificial, esta será la causante de los problemas del futuro, puede que sea muy distópico o todo lo contrario utópico, pero así como serán la solución también serán el problema.

Si queremos podemos evidenciar todo el performance como un laboratorio de prueba y ensayo, donde nuestra intimidad ya no existen y cada vez más le pertenecemos a un sistema, a una *matriz*, una de las conspiraciones que más se escucha en estos tiempos¹⁵ es de que los celulares se van a reemplazar por unos códigos de barra, por unos chips que se instalara en los cuerpos, de aquí viene el término de androide, persona con partes robóticas; el problema de los androides es que puedan controlar su manera de pensar y actuar, de esta manera se pueden usar como material del guerra, esta es la parte distópica de ese futuro incierto que cada vez está más cercano a las personas, pero así mismo pueden existir androides que desobedezcan, no para mal, todo lo contrario para bien.

En este segundo cuadro podemos ver marcadas algunas conductas que hoy en día responde de igual manera a la institución del ejército y los estereotipos racista detrás de ella, también como una institución moldea a las personas y que no solo la moldeada habla del cuerpo como apariencia, sino también, en términos en la construcción de pensamiento, en cómo nos expresamos, en como percibimos las situaciones a diario y en la forma como le brindamos una posible solución, el cuerpo responde por si solo o con base en un conjunto de ideas y luego de esto la palabra , por tal motivo en este cuadro vamos a evidenciar acciones físicas.

¹⁵ Año 2023

2.1.3 Cuadro número 3. *Micolta 2123. Ancestros afrofuturistas y vuelta al origen*

Cuadro 3. Micolta 2123. Ancestros afrofuturistas

Ingresa el personaje futurista, presenta el tiempo en el que esta y luego de eso llama al ancestro Micolta, le pide identificación, para completar el escaneada, llama al doctor experto en ello

Entra el doctor, el cual le hace un escaneo, en el video vip va pasando imágenes atemporales de Micolta.

Al terminar el escaneo, el primer adroide da la orden de despojarse de todos los elementos de la armadura, después de esto los programa para que procedan a sacarse el corazón Después de sacar el corazón aparece las arañas, juego y danza de la araña.

De manera progresiva las arañas juegan con los pañuelos, elementos característicos del tiempo en el que se encuentran, al tener los tres pañuelos los cuerpos son humanos, cada uno juega de manera individual, al cabo de un instante suena una explosión, los cuerpos sueltan el cuerpo anterior ubican el pañuelo de forma que puedan ocultar lo más que puedan con los elementos y sacan unos carteles con un signo de pregunta.

Los actores no hacen venia, la venia se la ofrecen al público a través de las manos.

El performancero/personaje futurista (que, dependiendo de la disponibilidad de las personas que acompañan la escena puede acompañar o no, haciendo la performance moldeable a una sola persona o a varias) es inspirado en la novela de *Octavia E. Butler, Parentesco* (1979) la cual juega con la línea del tiempo y hace alusión a un portal tele transportador. Cada vez que entra este performer/personaje a escena, se siente el cambio de manera radical, el solo hecho que moldee los cuerpos, habla de las diferentes estructuras que nos controlan y a las cuales nos vemos sometidos, el actuar después de ser programado habla del como actuamos bajo imaginarios sociales, códigos socialmente aceptados para justificar y poder invadir el espacio personal de las personas afro.

En este tercer cuadro hay una acción que se realiza con los pañuelos y es el de escribir con ellos, el de hacer dibujos o escribir frases a través del movimiento, estos movimientos surgen con la noción de estar pintando, surgen de lo prohibido, surgen del nudo en la garganta y el estrés en las manos. Por tal motivo la última acción que se realiza en este cuadro es de pintar un signo de pregunta, más no vamos a brindar preguntas, solo dudas frente a lo que se esté realizando, tener presente quienes lean este documento van a entender todas las acciones en escena, pero quien no, entenderá lo básico que es la condición humana esclavizada, el control de las personas y la sátira del soldado Micolta.

En este cuadro podremos encontrar el mito de la araña Anansi, la cual es muy conocida en África, esta araña representa el origen de la humanidad y la sabiduría que hay detrás de ella, el mito narra que la araña cumplió una serie de retos y debido a eso se le entrego la sabiduría del mundo, un día toma la decisión de esconder la sabiduría en una olla y subirla en la punta del árbol más alto, su hijo se dio cuenta de la acción del padre y lo aconseja de amarrarse la olla detrás de la espalda para que pueda subir bien el árbol, Anansi reflexiona y se da cuenta que no toda la sabiduría estaba en aquella olla, lo cual la deja caer y el viento es quién esparce la sabiduría por todo el mundo, así que todo el mundo posee una pequeña parte de la sabiduría y las diásporas responden un poco a esta sabiduría ancestral, por ello es tan importante la tradición oral dentro de estas comunidades, los cantos y bailes, son otra forma de hacer poesía, es otra forma de conservar ciertas tradiciones y misticismo con algunos conocimientos, muchos de estos conocimientos no los vamos a encontrar en el salón de clase.

Lo distópico de esta historia está en que dicen que una de las primeras profesiones en desaparecer después de que la inteligencia artificial haya avanzado más, es la de la docencia, los licenciados en un futuro pueden estar desapareciendo por lo que van hacer reemplazados

por diferentes plataformas virtuales y cibernéticas, de pronto algo que empezamos a extrañar con el tiempo es el sentir humano, el sentir que la otra persona está viva y es 100% sentimientos y sentires, la empatía que es propio de los seres humanos, por eso de nada nos sirve ser antipáticos en estos tiempos, pronto llegarán maquinas que van a representar esta antipatía, si muere el capitalismo algún otro sistema se inventan, el problema radica en quienes siempre quieren tener el control de los sistemas y dan mal uso de él; esto aún sigue siendo un futuro muy distópico, es más fácil imaginar futuros distópico que utópicos, solo de esta manera podría cambiar si en nuestro círculos dejamos de sentir tanta indiferencia, tanto egoísmo y envidia por el proceso o triunfo de los otros, las pedagogías afrofuturistas nos hacen pensar eso y mucho más, porque para poder imaginar un futuro mejor, es necesario empezar a ver las prácticas del ahora y como estas nos perjudican, cambiar en lo posible y si es el caso erradicarlas del todo, de esta forma, poco a poco el futuro que todas las personas imaginamos pueda ser más utópico que distópico, si bien dentro del arte escénico el cine es quien más se acerca a estas contra narrativas y por lo general siempre lo muestran de manera distópico y resaltan los *antivalores* que nos acompañan como humanidad y las soluciones y problemas de ese futuro.

En la araña Anansi se pueden también evidenciar estos errores, si bien responde a un ser mitológico, pero no es para nada perfecto todo lo contrario tiene errores igual que una persona del común, también toma malas decisiones y hace sacrificios que luego le van a jugar una mala pasada, este último cuadro muestra esa transición del cyborg a la araña y como está araña se va volviendo humana, es la noción de que la araña está en cada uno de nosotros y que por sí solo no podemos construir todo, porque si bien , cada uno posee una pequeña parte de aquella sabiduría y con ella se permite construir una telaraña, trayéndolo a contexto, es la

red de artistas y profes, quienes mantienen esta metáfora de apoyo, cada uno es un mundo con mucha riqueza que aportar a la construcción y un buen desarrollo de la humanidad, por eso, en este documento critico la arrogancia universitaria, porque estamos en la sociedad del conocimiento y la información, todos actualmente se creen que todas se la saben y no les importa pasar por encima de los demás imponiendo otras formas de hacer las cosas y no escuchando la propuesta que lo rodean, las pedagogías afrofuturistas rompe estos contraste creando mundo posibles desde la ciencia ficción, género que por sí solo atrae mucho la curiosidad de los niños, el antirracismo se trata desde los escenarios educativos que abarca la persona, en este caso el salón de clases, estas reflexiones fueron claves para familiarizarnos con la ciencia ficción y su influencia en otros escenarios educativos.

La didáctica del ritmo, también la podemos entender como *música para la escena*, todos los cuadros están acompañados de alguna ambientación sonora, sea real o artificial, la cual busca evocar el juego de la imaginación tanto para quienes la están realizando como para quienes la perciben, la didáctica del ritmo contribuye al campo de las artes escénicas desde una perspectiva anti xenófoba, anti racista y anticolonial, partiendo del reconocimiento ancestral que trae consigo los tambores, la música, la danza y la tradición oral, este proceso busca fortalecer valores como el respeto y la tolerancia busca cuestionar a toda hora la identidad propia para lograr emerger y entender otras identidades y como está ha sido víctima del blanqueamiento colonial, por otro lado la riqueza que nos deja el poema de las palabras de Pablo Neruda “el idioma”, rescata el valor y la riqueza que hay en las palabras y como estas son al mismo tiempo un arma de resistencia cultural o contracultural. La perspectiva liminal y el juego del lenguaje interpretado en diferentes dramaturgias y juego simultaneas de las misma, la pregunta pone en crisis las estructuras porque las cuestiona y cuestionarse es

empezar a ver una las cosa desde diferentes puntos de vista desde otros lugares pocos transitados, en el mayor de los casos no se ha transitado, o el caso más común que está dentro de los parámetros del sentido común, lo que socialmente esta aceptado.

Del teatro retomo la idea el piso es tu primer maestro y con la manipulación de objetos es bastón es el primero, en este último cuadro se hace uso del bastón como tótem, tótem que no está en un solo lugar sino en múltiples lugares, el bastón representa una de las primera armas del ser humano, los palos para defenderse, para poder salir bien librado de alguna situación peligrosa. Dentro de las comunidades afro, el bastón representa aquellos palenques donde las personas afro en comunidades se liberaban del yugo de la esclavitud, estos palenques hay lugares que aún perdura, como hay otros donde han sido exterminados por el estado y las multinacionales para poder explotar el territorio e implantar empresas privadas que juegan a la inversa del bienestar de la madre tierra.

Estas nociones las tenemos presente para construir imágenes mentales y luego hacerlas con el cuerpo, estos contextos alimentan la memoria corporal, los ambientes sonoros responden a contextos específicos al igual que las luces y afectan el cuerpo y el espacio en el que se encuentra, parte de darle vida a la escena es hacer sentir vivo al espectador, aclaro que esta creación se hace desde la performance.

2.2. Elementos ancestrales, visuales y sonoros

Fabrice Monteiro (1972) es un referente desde lo visual, en sus obras podemos evidenciar un posible futuro distópico en cual se ve reflejado por la contaminación del medio ambiente, el proceso de investigación creación reutiliza ciertas técnicas de procesos pasados, esto con el fin de crear a partir de todo y nada, todo en el sentido que es una posible ancla para llegar al

siguiente paso y nada en el aspecto que no sale netamente de la imaginación, sino que se retoma algo que ya está hecho pero se busca otro estilo para hacer el debido uso de la herramienta de creación. El afrofuturismo se ve interpelado por distintos fenómenos, la contaminación, el cambio climático, la globalización y sus afectaciones al sistema económico y los fenómenos que surge por estas. El recuerdo, la memoria es un componente clave en las pedagogías afrofuturistas, porque estas memorias están cargadas de dolor, rabia, felicidad, tristezas, ansiedad, euforia, entre otros sentires, *imaginar, pero no olvidar*. En mi performance utilicé las bolsas de basura, con el fin de resignificar el uso del objeto y ver la bolsa como una membrana del útero, lo cual evoca a Yemayá y la maternidad, pero también la bolsa tiene una función sonora, el primer paisaje sonoro evoca sonidos relacionados con el agua y el mar de donde viene la humanidad y el segundo paisaje sonoro (que explicaré mejor en el siguiente apartado) evoca el tren de escape para los afroamericanos en la época de la esclavitud en Estados Unidos. Las bolsas en un principio eran de color negras, pero las personas que estuvieron apoyando el laboratorio de creación propusieron que fueran otros colores, entre ellos se definió inconscientemente el color negro, rojo y verde. Luego buscamos el significado de los colores y nos dimos cuenta que son los colores que componen la bandera panafricana, también conocida como la bandera de la liberación negra la cual representa: El rojo representa la sangre derramada por los africanos y sus diásporas por la liberación, el negro representa a las comunidades afrodescendientes y el verde representa la naturaleza y fertilidad.

Jean Michel Basquiat (1960) es un autor inspirador para las bases de esta creación, todo su arte siempre fue político y en cual manifestaba el racismo y la discriminación racial para aquellos tiempos, esto influyó mucho en todas las obras de arte de este artista, otro factor importante que fue transversal al autor fue el de habitar las calles, el de enunciarse desde el *graffiti*, arte callejero que se retoma en la performance mediante el uso de colores vivos para poder evocar en especta/estudiante curiosidad sobre lo que pasa en las calles, prácticas que están presentes en sus barrios incluso en la misma escuela.

El paisaje sonoro se creó a partir de diversas músicas afrofuturistas como la del músico de jazz Herman Blount (1914-1993) más conocido en el mundo artístico como *Sun Ra*, Para crear la persona/personaje del *Ancestro Micolta 2123* se tuvo en cuenta la influencia del músico de jazz afroamericano Sun Ra, el cual propone un espacio en el tiempo no lineal y construido a partir de diferentes narrativas libre de cualquier discriminación, esto lo podemos evidenciar en su música y videos. Sun Ra ha sido una gran influencia para muchos movimientos afrodescendientes desde el campo artístico, por tal motivo es un referente pertinente para poder abordar diferentes temas del racismo y su contra respuesta desde las artes escénicas, aquí las artes escénicas se vuelve una poderosa arma de concientización social.

Estimulamos la creación escuchando a Sun Ra, The Wu Tang Clan, el Blaking (quien es un cantante de rap afro bogotano del sur de la capital), entre otros artistas que fueron claves en cada laboratorio de creación, escucharlos mientras hacíamos juegos teatrales y reflexionábamos acerca del tema. Los sonidos electrónicos hacen parte de las puestas performáticas, incluso podríamos decir que *Sun Ra* es uno de los mayores exponente e

influencia en lo que hoy conocemos como *drum and bass*, *techno*, y en general la música intervenida desde una consola o computador para evocar el tiempo futuro, cibernético. Estos elementos sonoros es clave para entender la secuencia no lineal de mi propia performance.

Otros elementos sonoros que finalmente se incluyeron en la performance fueron el sonido de las bolsas que acompaña la canción de “Yemayá” de Celia Cruz y la Sonora matancera, el sonido de las cadenas que evocan la esclavitud y del cómo se construyeron las cadenas marítimas (comercio de esclavos por los mares), acompañados de movimientos corporales que evocan a la araña Anansi explorados en el cuadro 3

3) Ciencia ficción y uso de tecnologías.

Para poder lograr la edición de los diferentes recursos utilizados, hice uso de aplicaciones de uso gratis en la play Store del celular, esto responde a la performance mediado por la tecnología y herramienta clave para poder sumergirse en el mundo de la ciencia ficción, la pedagogía afrofuturista es una teoría práctica cuya función es orientar los diferentes procesos educativos, el uso de la APP en las nuevas generaciones es de suma importancia, debido a que son plataformas de uso gratis para la edición, las aplicaciones de las cuales hice uso son las siguientes: Editor de fotos App; con esta aplicación edito las fotos presentes en el documento y de la misma forma para realizar los flyer e invitación a los encuentros de formación y creación. *Mixpad free App*, con esta aplicación edito los audios que acompañan la acción performática, sampleando algunos ritmos de canciones conocidas con canciones electrónicas. *ToonArt App*, con esta aplicación convertí las fotografías en caricatura, hay diferentes plantillas en versión de comic que juegan con diferentes escalas de colores y alteración de la imagen y por último; *Video Marker* la cual permite la edición de video, esta aplicación me parece completa para la edición, obviamente hay herramientas que solo se pueden usar si se compra la licencia de la App, pero lo que más resalta de esta aplicación es que no tiene marca de agua, marca que comúnmente vamos a encontrar en las aplicaciones que tratan sobre la edición de video, esta no posee dicha marca.

Las anteriores App fueron herramientas que me ayudaron a construir mundos de ciencia ficción, quienes me aportaron a la construcción estética y visual de la performatividad afrofuturista. Como estamos jugando con lo real/no-real desde un enfoque pedagógico para contrarrestar pedagogías racistas, es necesario la implementación de nuevas tecnologías de lo contrario sería complejo entender la ciencia ficción desde lo simple.

4) Las nociones de *especta-actor* y de *foro teatro* de Augusto Boal como herramientas pedagógicas

¿Cómo poder hablar de estos temas tan complejos y que se pueda entender en un marco pedagógico?, sin importar del público que esté. Entre mis primeros descubrimientos estuvo la relación de opresor y oprimido dentro del arte escénico, propuesto por el brasilero Augusto Boal (1973), esta relación incluso la podemos evidenciar entre el público y los artistas, no se trata de un espectador pasivo, el cual no hace nada al respecto después de presenciar el acto, en cambio el espectador activo es aquel que puede ser parte de la escena y brindar distintas herramientas o propuestas de acción para poder cambiar la situación que se está evidenciando, también conocido como teatro foro, donde las diferentes ideas entre en diálogo en pro de construir una solución de manera colectiva ante un problema. A este espectador activo Boal lo va a llamar *especta-actor*.

El auto reconocimiento hace parte de la pedagogía afrofuturista, es aquí donde se puede realizar un balance histórico y jugar con las temporalidades de forma cronológica (sincrónico y asincrónica), luego de haber estudiado el tema del racismo, con el maestro tutor encontramos el ancla, el cual es el soldado Micolta., este fue el punto de partida de la creación que más adelante podrá mostrarse con más detalles los elementos que detonaron las distintas acciones que construyeron la secuencia no-lineal creativa. Por consiguiente, uno de los referentes principales para la creación en escena fue el programa de *Sábados Felices*, base que me permitió estudiar y analizar más a profundidad el tema del racismo en las artes escénicas, especialmente los capítulos donde sale el soldado Micolta, y así poder analizar la secuencia lineal de acciones propuesta por el personaje, desde el cómo se comporta al cómo se expresa, observando a detalle los diferentes estereotipos reforzados por el personaje.

El pasado racista del soldado Micolta es el estereotipo de Jim Crow y mi pasado fue que me reclutaron en el servicio militar, esto lo menciono en mis confesiones para poder aclarar más el tema del juego de las temporalidades que rompen el tradicional esquema lineal aristotélico de inicio, nudo y desenlace.

El agua aparte de ser un elemento esencial para la supervivencia de las especies, muchas culturas hacen la metáfora del tiempo a través del agua, en este caso, el agua juega un elemento importante porque es la que construye diferentes linealidades a través del tiempo, las diásporas se dieron por medio del agua; cruzando el mar, los yacimientos en últimas terminan desembocando en el mar, está en el momento se han hecho alusión a varias metáforas, por tal motivo el principio de esta creación es el sonido del agua, el agua representa las emociones, los cambios, el movimiento continuo, la energía y fuerza que tiene este elemento, por ende, el primer capítulo es como la parte teórica y en metáfora (*Agua*) y el segundo capítulo responde al elemento (*Tierra*) espacio donde se concreta, aterrizan las ideas, la idea deja de ser idea y se vuelve solidad, en el siguiente fragmento podemos evidenciar un poco como estos elementos aportan a la creación, y el uso de la metáforas como elemento de ciencia ficción:

Micolta hace *blackface*, por ende, tuve que ver capítulos del programa de entretenimiento de *Sábados felices* relacionados con el personaje para poder entenderlo a profundidad y así poder criticarlo, ser consciente que el *blackface* no solo responde al maquillaje sino también a un conjunto de prácticas estereotipantes, por tal motivo analice el discurso del personaje para crear la dramaturgia y una posible ruta de trabajo, para contrarrestar estos discursos racista tome como herramienta la sátira, la cual me permitía jugar libremente con la estructura propuesta, aclaro que por mucha libertad que haya más complejo se pone el tema.

Como estamos proponiendo la creación desde la pedagogía afrofuturista el uso de la tecnología es indispensable, si bien, la tecnología hace parte del texto mediador, clave para poder entender el juego de las temporalidades, por tal motivo el espectador se ha tenido en cuenta, porque construye una relación dialéctica con quien se encuentra al frente y de esta manera escuchar y proponer nuevas alternativas que nos permitan romper esas fronteras raciales.

El soldado Micolta; Micolta; y el ancestro Micolta 2123, siempre estarán en diálogo por medio de las tecnologías y el juego del tiempo sincrónico y asincrónico, la creación está dividida en tres partes, los cuales las vamos a denominar cuadros. El cuadro número uno trata un poco sobre la condición humana esclavizada, el cuadro número dos, está relacionado con la vida de un soldado que a partir de la experiencia personal controvierte los estereotipos promulgados por el soldado Micolta y el último, es la trascendencia de Micolta.

Como estamos realizando este trabajo desde una pedagogía afrofuturista, se hace uso de diferentes técnicas teatrales, sin importar a que vanguardia pertenezca se hace el debido uso, solo los elementos importantes que aporten a esta creación serán tomados para construir contra narrativas, tener un lugar de partida y traer a contextos prácticas teatrales propuestas desde el siglo XIX.

CAPÍTULO #3

ANÁLISIS, REFLEXIÓN Y RETROALIMENTACIÓN PEDAGÓGICA

El objetivo general de esta investigación es crear un performance desde un enfoque afrofuturista que permita el diálogo de la pedagogía racista del Soldado Micolta con la contra narrativa afrofuturista. Partiendo de este objetivo fue de suma importancia estudiar bien el tema y a profundidad de lo que es el racismo y como este afecta el arte escénico y el salón

de clase. Para poder delimitar el tema fue necesario hacer un breve escaneo del racismo más común y tratar el tema desde la discriminación racial, este fue el que permitió anclar lo artístico con lo pedagógico y lo pedagógico con lo social, si bien uno de los objetivos específicos es brindar una serie de pasos que permita entender el afrofuturismo y como este por si solo es una pedagogía antirracista, todo esto en pro de la creación colectiva e individual para poder entender desde otro lugar fenómenos complejos en este caso los estereotipos racistas evidenciados en las artes escénicas y su perpetuación en otros escenarios educativos.

El racismo es un tema muy complejo por eso es tan necesario limitarlo, con uno solo que se trabaje está bien, en este caso trabajamos el racismo sutil y aversivo los cuales son los que más podemos evidenciar en las calles y en espacios académicos, gracias a lo anterior descubrir el *blackface* como práctica racista netamente desde las artes escénicas, especialmente desde el teatro, donde pasa como racismo sutil y aversivo, quienes recurren a esta práctica niegan ser racista y muchas veces no reconocen esta práctica como racista.

Otro de los hallazgos importante de esta investigación fue el de ver cómo influyen los programas de televisión como empresas que vende estereotipos racistas (*Sábados Felices*) y como estos estereotipos son replicados por los estudiantes en el salón de clase y no solamente en este escenario educativo, sino, en otros escenarios educativos como la familia, instituciones de adiestramiento, grupos religiosos, de amigos, etc. Por último, pero no menos importante, el afrofuturismo que responde a una pedagogía antirracista y permite la construcción de mundos libre de prejuicios y estereotipos raciales, esta pedagogía por sí sola es crítica y se plantea para todo tipo de público sin importar “raza”, religión, familia entre otro.

Este proyecto de investigación creación aporta al campo de las artes escénicas desde nuevos enfoques que por el momento no se han tratado en la licenciatura en artes escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional, las pedagogías afrofuturistas tienen una gran fuerza en Brasil, pero en Colombia son nulos los referentes y espacios que trabajen desde esta pedagogía, por tal razón uno de los aportes más importantes de esta investigación fue el de descubrir, abordar y por último aplicar, recordar que el afrofuturismo no excluye a nadie antes, busca poner el diálogo y erradicar del todo el racismo, la “raza” no existen en el afrofuturismo, solo se hace uso del término para entenderlo, cuestionarlo y erradicarlo.

El afrofuturismo se puede trabajar desde la niñez hasta el adulto de tercera edad, debido a que su elemento principal es la ciencia ficción y la ciencia ficción es uno de los géneros literarios más gustados por la mayoría de personas. La performance afrofuturista del soldado Micolta es innovadora desde donde me estoy enunciado (Bogotá) se podrán encontrar algunos trabajos de grado que hablen sobre los estereotipos perpetuados por el soldado Micolta, pero desde las artes escénicas no conocí puestas escénicas que traten sobre el tema, por tal motivo esta investigación no responde a una puesta teatral, sino no más una puesta performática, la cual me permitió jugar con la experiencia personal y la sátira al soldado Micolta.

El pilar de la creación surge por el personaje del Soldado Micolta, he aquí el punto de partida de la creación, para ello tuve que ver algunos episodios donde sale este personaje y hacer un análisis hermenéutico¹⁶ (dentro de la creación el análisis hermenéutico se hace el cómo se

¹⁶ La hermenéutica es una teoría basada en la interpretación de textos, discursos, o cualquier tipo de escrito, tiene como objetivo analizar a profundidad el por qué se menciona lo que se mencionó, la interpretación que se hace desde esta corriente filosófica no puede ser indiferente a lo que se está analizando, es decir, tiene una mirada holística, se interpreta la relación de los seres humanos con lo que lo rodea, en el caso de esta investigación creación, la hermenéutica es la que me permite analizar los discursos que usa el personaje de

expresa el personaje de Micolta) en su puesta en escena, al principio fue complejo porque no veo este programa y las primeras veces que lo hice desde esta investigación, me causaba malestar, me molestaba mucho hasta el punto que terminaba ofendido sintiendo toda la carga emocional que me produjo el programa, emociones negativas como, la rabia, la impotencia, comprendí muchas reacciones más ante la demás gente cuando salían con comentarios o prácticas racista , saber llevar esta marea de emociones es muy importante porque de lo contrario uno se puede *rayar* muy feo de la cabeza y fácilmente uno puede radicalizar su postura frente a las situaciones que lo rodean, todas estas emociones me surgieron fue porque viví en carne propia la discriminación racial en el colegio, en algunas familias de compañeros míos, en círculos de artista y académicos y en el peor de lo lugares que jamás desee estar en el ejército nacional.

Por eso fue un tema fácil de entender, pero a la vez complejo de llevar, porque muchas veces no entendía de qué privilegios me hablan cuando aún sigo sufriendo discriminación racial y muchas puertas me fueron cerradas por ser quien soy, yo mismo. Lo anterior responde a las partes más complejas de la creación el saber llevar esos sentires de la mejor manera respondiendo de la misma forma violenta, fue un reto para mí llevar esta carga, y fue muy sanador acercarme algunas comunidades negras en Bogotá porque entendían claramente mi sentir, sin juzgarme como un resentido, todo lo contrario teníamos experiencias muy similares y cercanas y esto hacía que no fuera el único que vivió esta situación mientras crecía, acercarme a las comunidades afrobogotanas fue verme reflejado en otras personas que luchan con el racismo desde diferentes áreas que desempeñas las personas de hoy en día,

Micolta de *Sábados felices*, y como este discurso pasa por el cuerpo y del cuerpo pasa a la escena; en otras palabras la hermenéutica es la que me permite analizar con más detalle las unidades de sentido que conforman los diferentes discursos del personaje del soldado Micolta.

fue sentir un cólera colectivo y no individual y esto hace que este trabajo no sea tan subjetivo sino todo lo contrario, una realidad que vivimos a diarios las personas afro de la capital, por eso la relación tan fuerte entre las pedagogías afrofuturista, la performance y el racismo, antes de uno lanzar su certamen hay que conocer lo conocido y lo desconocido para así crear pensamiento crítico y opinión propia respecto al tema.

La estética afrofuturista sigue en descubrimiento, cada vez descubro más cómo poder llegar a esta estética con recursos reutilizados o de fácil acceso, al ser un tema que está relacionado con la cibercultura, es complejo encontrar prendas u accesorios que posean esta estética y si se existen también son un poco costosos, por eso los materiales que se usaron para esta creación, fueron material reutilizados y de bajo recursos para que cualquiera pueda tener acceso a ellos y crear.

La investigación creación me ayudó mucho a comprender mejor el tema del racismo y sus implicaciones y de la misma forma me enseñó como poder llegar a las personas sin afectarlas a la hora del tratar el tema, de cuestionarnos a en todo momento como me estoy comportando con los demás y la importancia del respeto a la diferencia. Me siento satisfecho porque al presentar la performance y generar el foro, las personas resaltan siempre el racismo y la discriminación racial, es evidente y claro en la puesta en escena. Más adelante en los anexos, se pueden evidenciar algunas respuestas brindadas por el público, en la página 56.

Estas son algunas recomendaciones para tratar el tema del racismo en las artes escénicas, en algunos escenarios educativos según lo que descubrí en esta investigación creación:

1. Tener claro el concepto del racismo de manera global, es decir, la definición de manera holística e indagar en los diferentes racismos para luego tomar uno en específico.
2. Dependiendo el contexto se puede dar un orden a la forma metodológica de estudiar los diferentes racismos, racismo, político, cultural, filosófico, económicos, simbólico, en otros y sutil, este último fue el ancla con el arte escénico, el *blackface*; esta práctica en resumidas palabras es un tipo de racismo en el arte escénico que pasa por desapercibida, es sutil, por ello es un tipo de racismo peligroso, porque opera de manera rápido pero silenciosa.
3. Tener claro la diferencia entre racismo y discriminación racial, conceptos claves para empezar a dominar el tema y de la misma forma enseñar.
4. Necesario que hayan encuentro netamente de las comunidades afro para su formación política, pero a la vez es necesario abrir estos círculos y encuentro a las comunidad quien es quien replica más los estereotipos, de nada sirve estudiar el tema y solo tratarlos con los de la misma comunidad, sino que estos diálogos se amplíen y lleguen donde no han llegado, entender que las calles responde a un lenguaje más coloquial y no académico por tal motivo la importancia de analizar bien el contexto en el cual se piensa intervenir, para saber usar las palabras adecuadas a las hora del tratar el tema, no podemos caer en el abismo de los ismo, los cuales solo se discuten entre gremios y a quien no pertenezca al gremio y no domine los conceptos académicos para llevar la conversación se excluye y esto juega con relaciones clara de poder y de la misma forma se replica con lo que estamos en contra pero desde otra perspectiva, en otras palabras no estamos haciendo nada cuando la academia no se

aterriza en el lugar de trabajo, yo no puedo llegar de temas tan complejos sin antes entenderlos y no solo desde una mirada sino desde múltiples miradas.

Cómo futuro licenciado en artes escénicas he evidenciado estos errores en muchos profesores quienes hablan de analizar el contexto, pero a la hora de la verdad no les importa los acontecimientos que están interpelando al sujeto, sino cumplir al pie de la letra el programa de estudio, siendo indiferentes, incoherente y poco crítico e irresponsable con el acto de enseñanza-aprendizaje.

La performance está en constante cambio y evolución es por ello que este trabajo de investigación no termina aquí este hasta ahora es el principio, el público juega un papel muy importante que aquí porque no es solo el que percibe, sino, el que tiene la capacidad de buscar soluciones y brindarlas para la problemática tratada, el foro que genera esta creación busca ir más allá que solo el espectáculo, busca generar pensamiento crítico, busca cuestionar e invita a las personas hacer parte de la performance y del laboratorio de investigación que se lleva a cabo.

Esta fue una experiencia bastante enriquecedora, me estuve alimentado desde varios campos de estudio, como las artes escénicas, las ciencias sociales, la ciencias naturales, la pedagogía, la música, la literatura, la pintura, el cine, la economía, la psicología, el trabajo social, así que me estuve alimentado desde otro campos para poder tratar solo un tema, por otro lado frente a la práctica tuve que estar y a la vez alejarme de la academia, en estar en la academia me permitió entender procesos complejos de pensamiento y enfocar más las rutas de trabajo, el alejarme me permitió compartir con otras personas no profesionales en el campo de la docencia, pero por la forma como te tratan hace de estas personas maestras y maestros por naturaleza, estar en la academia es platicar del conocimiento, estar por fuera de ella es platicar

la sabiduría, esto implica que siempre estuve en un espacio liminal, ni allá ni acá, por eso mi perspectiva juega desde lo académico y desde lo callejero, el estar en otro trabajo que no tiene que ver nada con la docencia ni las artes escénicas me permitió entender el tema del racismo más a profundidad y entender más mi identidad y postura crítica ante las situaciones, ambos espacio tanto el académico como el barrial tienen falencias.

Desempeñarme en otros trabajos rompió las jerarquías del profesor/estudiante, me estaba dando cuenta que estaba cayendo en la arrogancia universitaria y por dicha razón es uno de los temas que más crítico porque esto no permite construir antes todo lo contrario rompe, pero sin alguna reparación alguna, mientras que los otros espacios no académicos me hacía recordar y no olvidar de dónde vengo y cuáles son mis propósitos en la vida. Esta investigación me hizo desacomodarme del lugar que me encontraba para habitar otros lugares y así entender con mayor detalle el tema que estaba estudiando, todo es un rizoma en el amplio sentido de la palabra, detrás de grandes ideas, creaciones, investigaciones hay un sin número de personas que aportan a ello, la creación por si sola es un proceso colectivo y no solo de la individualidad, no ideas si algo que denoten dichas ideas, por eso el primer capítulo habla mucho de lo social, y todo lo que hace falta por mencionar e investigar y ya el segundo capítulo habla de esa relación subjetiva con los que nos rodea.

Gracias a esta investigación soy una persona más tranquila capaz de llevar un diálogo con cualquier persona sin humillar, por no conocer y siendo violento por no estar de acuerdo conmigo, entendí que la forma en la hacemos uso de la palabra es de suma importancia, porque es por ella que más se comente violencia, dichos como los que se usan en las artes escénicas afectan de manera negativa en proceso de enseñanza-aprendizaje: *Nadie es indispensable en el teatro*, este dicho fomenta el individualismo y la indiferencia de los

cambios que pueden haber en un tejido social por la ausencia de personas que ya no están. *Sigue siendo igual.* Este dicho habla del ego de nosotros mismo, afirma estereotipos, fomenta la arrogancia y antipatía, nadie es igual nunca, todo los días somos diferentes porque todo los días estamos dando y aportando, aprendiendo y enseñando y eso hace que todo los días se un día nuevo y que nuestra identidad este en constante cambio y no solo nuestra identidad sino nuestra manera de pensar, percibir, observar, mirar, actuar, manifestar, expresarse.

En el foro una de las preguntas que siempre se realiza es la de qué percibieron en el acto performático y siempre recalca el racismo y los prejuicios, los cuales la mencionaban como etiquetas, el tema de los prejuicios de una arrojaban al bullying, en el caso de la escuela, por fuera de la escuela se mencionaba como discriminación. Es muy interesante y enriquecedor que los estudiantes perciban esta acciones como etiquetas que te pueden afectar fácilmente el desempeño en cualquier área de la sociedad y más porque lo que es la juventud es a la que más etiquetan y ejercen acciones de persecución, en los colegios por los profesores y compañeros, en las calles por pandillas, policía o ejército o en ambientes laborales por jefes y compañeros, menciono lo laboral porque para nadie es un secreto que hay muchos menores de edad que están trabajando por diferentes circunstancias, especialmente en trabajos informales.

Uno de los mayores logros entre otros, es el de tratar el tema del racismo de manera sustanciosa, desde el *blackface* se puede entender en racismo sutil que uno de lo más peligroso por lo mismo que “poco se percibe” por otro lado las herramientas que nos brinda el afrofuturismo en pro de una pedagogía antirracista y de fácil alcance, resalto que las pedagogías afrofuturistas se pueden aplicar con cualquier población y tratar temas complejos que con solo teoría no se podría comprender de la mejor forma.

Las intervenciones del público en el foro, implicaban como profesor creador analizar el esqueleto de la estructura para posteriores cambios. Por ejemplo, pesar en video beam en espacios abiertos a la luz del sol, si bien es evidente que el video beam en esta situación debe ser remplazado porque no se va a poder ver nada, así que una solución fue el de crear un grupo de whasa en el que se agregaban a las personas que iban a estar presenciando en encuentro y se les compartía la información por esta plataforma. Con la retroalimentación del público el inicio cambio un poco, antes que aparezcan las bolsas el personaje afrofuturista aparece y comparte unas palabras con el público, para darle una introducción a las bolsas.

Otro cambio que hubo fue al final, el final era una partitura de movimiento de la animalidad a la persona, ahora sigue los mismo, sino que después de terminar la partitura, se vuelven hacer unas partituras de la primera escena, pero hacia atrás, devolviendo la cinta. Estos cambios se realizan en pro de potenciar la performance, en poder hacer más sustanciosa la puesta en escena y de la misma forma poder generar más empatía y dialogo con el público para que su participación sea activa en el momento del foro, incluso ene l mismo acto, esta performance tiene la cualidad de romper con la estructura al cuestionamiento del público y nuevamente volver.

ANEXO 1

FORO TALLER EL “ANCESTRO MICOLTA 2123”

Creado por Eduardo Silva Peña

1. ¿Cuál fue tu impresión general de la obra " **MICOLTA 2123 (Y SUS ANCESTROS)**? ¿Qué aspectos te llamaron la atención?
2. ¿Cómo describirías la representación del racismo y los estereotipos en la obra? ¿Consideras que se abordaron de manera efectiva?
3. El afrofuturismo es un elemento importante en esta obra. ¿Cómo se manifestó el afrofuturismo en la puesta en escena, la ambientación o el vestuario? ¿Qué impacto tuvo en tu experiencia como espectador?
4. Uno de los temas clave de la obra es la desarticulación de los estereotipos del soldado Micolta. ¿De qué manera la obra desafió o cuestionó los estereotipos comunes asociados a los afrodescendientes?
5. ¿Cuáles fueron las escenas o momentos más poderosos o memorables para ti en la obra? ¿Por qué crees que te impactaron de esa manera?
6. En la obra, ¿percibiste alguna crítica o reflexión sobre el papel de los medios de comunicación en la perpetuación de estereotipos raciales? ¿Cómo se abordó esta cuestión?
7. ¿Crees que la obra logró transmitir su mensaje sobre la importancia de combatir el racismo y los estereotipos? ¿Por qué o por qué no?
8. ¿Consideras que esta obra puede generar un cambio en la percepción y actitudes hacia el racismo y los estereotipos? ¿Por qué?
9. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso del humor y la comedia en la obra para abordar un tema tan serio como el racismo? ¿Crees que fue efectivo? ¿Por qué?
10. ¿Qué aprendizajes o reflexiones te llevas de esta obra de performance afrofuturista? ¿Cómo crees que impactará en tu forma de pensar o actuar respecto al racismo y los estereotipos?

ANEXO 2 SOBRE RESPUESTAS E INTERVERCIONES DE LOS ASISTENTES/ESTUDIANTES/ESPECTADORES

Foro casa Archimia

¿Qué percibieron en el acto performático?

Respuesta de un estudiante: El racismo.

Respuestas de un estudiante: Veo que el coronel es un personaje racista con el *soldado*

Micolta

Respuesta de un estudiante: Veo el racismo como una etiqueta, como un imaginario que se hacen las personas, acerca de las personas en sus diferencias

Respuesta docente en proceso de formación: Muchas gracias por esa palabra, las etiquetas a ¿Qué responden? (*los chicos no saben que responder, así que procedo con la explicación*)

Las etiquetas responden a los prejuicios a la discriminación racial, al estigma que es igual que la marca, podríamos decir que una etiqueta es un prejuicio social en este caso estamos hablando del racismo y la discriminación racial.

¿Qué más pudieron observar en el acto?

Respuesta de estudiante: El coronel era todo racista porque le decía a Micolta que el tenía mucha fuerza por ser negro y que los negros no se cansaban, es decir son buenos para hacer ejercicio

Respuesta de un estudiante: A mí me provoco cascar al coronel

¿Qué más pudimos observar?

Respuesta de un estudiante: Qué los apodos no son buenos

Respuesta del maestro en formación: ¿a qué responden los apodos?

Respuesta de un estudiante: A etiquetas

Respuesta del maestro en formación: Muy bien, acuérdense, etiquita igual que prejuicio, que estigma que discriminación racial, en este tema es claro el racismo

Respuesta de un estudiante: Yo vi como con el tiempo puede ser el futuro de los seres humanos controlados por las maquinas

Respuesta del maestro en formación: El hecho que estén hablando del futuro dentro del acto performativo, responde a las pedagogías afrofuturistas, estas juegan con la alteración del tiempo y busca crear mundos posibles haciendo uso de la ciencia ficción, por lo general desde esta perspectiva se plantean mundos distópicos y utópicos, ¿comprenden a qué me refiero cuando digo distópico u utópico?

Respuesta estudiante: No

Respuesta de docente en formación: Mundos posibles hace referencia a mundos realizables, en ese orden de ideas lo distópico responde a la peor situación a la que puede llegar a ser ese futuro, por ejemplo: la inteligencia artificial con el tiempo puede llegar a remplazar al ser humano, la contaminación con el tiempo va ser tan fuerte que todos los seres humanos deberán usar trajes para evitar la contaminación, esto responde a realidades distopicas ahora que creen que es lo utópico.

Respuesta de un estudiante: ¿Lo contrario?

Respuesta del docente en formación: ¡Exacto! Lo utópico responde a lo contrario, por ejemplo: los seres humanos fueron tan conscientes de que sus prácticas individuales

afectaban a la sociedad y al medio ambiente de lo cual ya nadie arroja basura a la calle, sino siempre hacen el debido proceso de separación de residuos, otro ejemplo puede ser que la inteligencia artificial no controla a los seres humanos, sino es quién más le brindan la mano a un ser humano en las peores condiciones. Podemos crear mundos a partir de estas dos premisas que siempre acompañan a la ciencia ficción desde el afrofuturismo.

Foro teatro calle Colombia

¿Qué pudimos observar en el acto performativo?

Respuesta de un niño: El racismo y el bullying

Respuesta de una niña: El racismo cómplice con el machismo

¿Qué más pudimos evidenciar?

Respuesta de una niña: Qué la guerra no es ningún juego, y que cualquiera de nosotros no estamos excepto de ella

¿A qué te refieres con excepto de ella?

Respuesta de una niña: De que uno también puede caer en esos errores sin darse cuenta, como ponerle sobre nombre a las personas sin reconocerlos por su nombre.

¿Qué más pudimos evidenciar?

Respuesta de un niño: Al soldado Micolta lo ponían hacer mucho ejercicio por ser negro, el coronel solo estaba humillando al soldado

¿Y eso a qué responden? (*Se quedan en silencio*)

Respuesta del docente en formación: Eso responden a discriminación racial, es un estilo de racismo sutil, el cual es el más peligroso, debido a que las personas no aceptan que son racistas, pero en sus prácticas fácilmente podemos evidenciar que sí lo son

Foro las babas de la luna

¿Qué pudimos observar en el performance?

Participante: Me genero inconformidad en no poder interpretar todo lo que se ve en escena, no sé si estaban actuando, o en qué momento dejaban de actuar y eran cada quién, me gustaría saber cómo fue el proceso de creación

Respuesta del docente en formación: Antes de crear lo primero que hice fue estudiar bien las categorías que trabajar en este caso fue el racismo, pero el racismo es un término muy amplio y responde distinto en diferentes lugares, por eso profundicé más en el racismo sutil, el cual responde a todo ese racismo bajo cuerda que dicen no ser racista, el personaje de *Sábados felices*, el soldado Micolta responde a un tipo de racismo sutil dentro de las artes escénicas el cual hace *Blackface*, esta es una práctica racista dentro del arte escénico, el cual consiste en pintarse la cara de negro y exageran algunos rasgos del rostro, pero no solo eso responde también a una fuerte carga racista en cómo se expresa, actúa y se comporta, antes de crear en escena fue importante poder entender bien el tema para poderlo llevar a cualquier espacio.

Participante: Me encanto el primer cuadro, el uso de la bolsa me pareció algo maravilloso, es mi primera vez en la vida que veo un tipo de teatro así, el uso que le dieron a la bolsa me pareció muy interesante, lo que construía sonoramente y el trabajo físico que implica estar dentro del objeto

Participante: Me conflictúa el tercer cuadro cuando el ancestro Micolta le hacen una pregunta, la cual recuerdo tiene que ver con el color de la piel, y Micolta responde que para el 2123 no hablar problemas con la raza porque hay otros tipos de problemas y eso me deja conflictuada porque yo mi familia viene del caribe y las personas del caribe no se consideran negras, para ello las personas negras son las del pacífico y no las del caribe, es por esta razón que me conflictuó esta respuesta.

Participante: Porque tú mismo te pones las cadenas, no entiendo porque lo hiciste

Docente en formación: muchas gracias por tu comentario, no lo había pensado así por qué yo mismo me pongo las cadenas, podríamos preguntarnos ¿por qué nosotros mismo nos ponemos cadenas?

Participante: Entiendo esta pregunta como que uno mismo se pone cadenas y la sociedad te pone otras cadenas tanto uno mismo se pone cadenas es sus formas de pensar de estar en el mundo y la sociedad refuerza más esos lazos.

Participante: ¿Qué busca el afrofuturismo?

Docente en formación: Las pedagogías afrofuturistas por si sola son antirracistas, si bien busca generar pedagogía acerca de los racismos y como poder contrarrestar estas, por tal motivo rompe con la linealidad del tiempo y propone un tiempo de manera circular o en espiral, esto con el fin de poder abarcar estos espacios por fuera de la zona de conformes.

RACISMO EN LAS ARTES ESCÉNICAS

Blackface

Práctica que consiste en pintarse la cara de negro y reforzar estereotipos racistas a partir de la acción escénica

Influencia de los medios de comunicación en la perduración de los estereotipos racistas

Influencias racistas en franja familiar, como resultado el racismo ataca más fuerte en otros escenarios educativos

Pedagogías afrofuturistas como contrarrespuesta a pedagogías racistas

El racismo no es un chiste y es importante reconocerlo y no solo reconocerlo sino también ser antirracista

El juego de la ciencia ficción, permitié construir mundos diferentes que permiten el diálogo de temas complejos como el racismo y brindar posibilidades para poder generar más conciencia acerca del tema

Las pedagogías afrofuturistas son claves para tratar el tema del racismo, estas pedagogías propone ver el mundo desde una perspectiva afro

Bibliografía

- Quijano, A. (2017). ¡Qué tal raza! En R. C. Septien, *Más allá del decenio de los pueblos afrodescendientes. Colección antología del pensamiento social Latinoamericano y Caribeño* (pág. 353). Buenos Aires: CLACSO. Consejo Latinoamericano de ciencias sociales .
- Barros, Y. F. (2014). *La otredad y la discriminación de género*. Barranquilla: Dialnet.
- Bonilla, F. Q. (2005). De la cultura a la cibercultura. *Hallazgos*, 174-190.
- Caballero, I. D. (2007). Escenarios liminales. Teatralidades, performance y política. Buenos Aires : Atuel.
- Castañeda, J. P. (2017). *Racismo y discriminación en programas de televisión colombianos. El caso de "Soldado Micolta" del programa humorístico de sábados felices* . Bogotá.
- Cote, J. R. (2022). Afrofuturismo: tecnología, identidad y narrativas alternativas. *La puerta de África*.
- Escobar, Á. P. (2023). Una tradación propia. Breve historia de la estética negra. En Á. P. Escobar, *Imágenes, palabra, sonido y poder negro: las estéticas afro contemporáneas* (pág. 4). Bogotá.
- Fanon, F. (2009). *Piel negra mascararas blancas* (Akal, S.A ed.). (P. M. Iría Alvarez Moreno, Trad.) Madrid, Madrid.
- Freire, P. (1997). *Pedagogía del oprimido* . Brazil: Siglo xxi editores, s.a de c.v.
- Do Socorro, H C. D. (2021). *Afrofuturismo na educacao: o caso metodologia ativa cartodiversidade*. Brazil : Editorial da revista e- curriculum.
- Ledezma, A. d. (2018). *Repositorio institucional- Pontificia Universidad Javeriana*. Obtenido de <https://core.ac.uk/reader/185621090>
- Mazo, D. G. (06 de Mayo de 2020). *Dejusticia*. Obtenido de <https://www.dejusticia.org/column/la-lucha-por-el-pelo-afro/>
- Nacional, M. d. (1996). *Serie lineamiento curriculares. Cátedra Estudios Afrocolombianos* . Varias ciudades de Colombia : Ministerio de educación nacional .
- RAE. (2022). *dle.rae.es/racismo*. Obtenido de REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: <https://dle.rae.es/racismo>
- Robles, E. C. (1978). *Afrofuturismo. Latinfuturism. Un dispositivo fuera del tiempo* . Mexico: Roots y routes. Research on visual culture.

- Rosero-Labbé, C. M. (2017). *Reparaciones para negros, afrocolombianos y raizales como rescatados de la trata transatlántica y desterrados de la guerra en Colombia*. Bogotá: Jstor.
- Segato, R. L. (2017). Racismo, discriminación y acciones afirmativas: herramientas conceptuales. En R. C. Septien, *Más allá del decenio de los pueblos afrodescendientes* (págs. 43-63). Buenos aires: CLACSO.
- Hall, S. (2010). *Sin garantías: trayectorias y problemáticas en estudio culturales*. Universidad Javeriana, Instituto de estudios Peruanos, universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador, Instituto de estudios sociales y culturales pensar: Envión Editores .
- Tarriño, J. R. (octubre de 2021). Introducción al movimiento afrofuturista. España: Trabajo para final para obtener el título final .
- Valle, M. M. (2022). *El racismo existe: hablemos de él en clase*. Bogotá: Ediciones Unisalle.
- Valle, M. M. (2022). *El racismo existe: hablemos de él en clase*. Bogotá: Ediciones Unisalle.
- Zimbardo, R. J. (2005). *Psicología y vida*. Me: Mexico.
- Foucault, M. (1966) Heterotopias y cuerpo utópico. https://www.hipermedula.org/wp-content/uploads/2013/09/michel_foucault_heterotopias_y_cuerpo_utopico.pdf

Discografía

- Blacking (1988). *Since*. Bogotá-Colombia D.D
- Celia Cruz (1977). *Yemayá*. Seeco-SCLP 9312
- Daft Punk (2001) *Discovery*. Virgin Records
- Sun Ra (1973) *Space in the place*. Sello blue thumb
- The Wu Tan Clan (1993) *Enter the wu-tang (36 chambers)*. Loud records