

Mujer Decolonial.

Puesta en escena con memoria escrita

Yudy Caterine López Guzmán

Código 10081422501

Universidad Antonio Nariño

Licenciatura en Educación Artística con Énfasis en Danzas y Teatro

Facultad de Educación

Bogotá, Colombia

2023

Mujer Decolonial.

Puesta en escena con memoria escrita

Yudy Caterine López Guzmán

Proyecto de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:

Licenciada en Educación Artística con Énfasis en Danzas y Teatro

Director:

Maestro Fabio Leonardo Pedraza Pachón

Línea de Investigación:

Tradición y producción artística

Grupo de Investigación:

Didáctica de las Artes Escénicas

Universidad Antonio Nariño

Licenciatura en Educación Artística con Énfasis en Danzas y Teatro

Facultad de Educación

Bogotá, Colombia

2023

NOTA DE ACEPTACIÓN

El trabajo de grado titulado
Mujer decolonial, puesta en escena con memoria escrita,
Cumple con los requisitos para optar
al título de
Licenciada en Educación Artística con Énfasis en Danzas y Teatro.

Fabio Leonardo Pedraza Pachón
Nombre del Tutor

Edwin Armando Guzmán Urrego
Nombre Jurado 1

Edwin Johanni Rodríguez Ramírez
Nombre Jurado 2

Bogotá, 31 de mayo 2023

Contenido

	Pág.
<u>Resumen</u>	
<u>Abstract</u>	9
<u>Introducción</u>	10
<u>Justificación</u>	11
<u>1. De la decolonialidad y otros placeres</u>	13
<u>2. Feminidades, lucha y resistencia</u>	17
<u>3. Una metodología propia en construcción</u>	21
<u>4. Bitácoras, proceso de creación y resultados</u>	29
<u>4.1 Bitácora 4 de agosto de 2022</u>	29
<u>4.2 Bitácora 16 de agosto de 2022</u>	35
<u>4.3 Bitácora 23 de agosto de 2022</u>	36
<u>4.4 Bitácora 30 de agosto de 2022</u>	43
<u>4.5 Bitácora 6 de septiembre de 2022</u>	54
<u>4.6 Bitácora 27 de septiembre de 2022</u>	62
<u>4.7 Bitácora 4 de octubre de 2022</u>	68
<u>4.8 Bitácora 06 de octubre de 2022</u>	72
<u>4.9 Bitácora 15 de octubre de 2022</u>	72
<u>4.10 Bitácora 20 de octubre de 2022</u>	77
<u>4.11 Bitácora 27 de octubre de 2022</u>	78
<u>4.12 Bitácora 18 de marzo de 2023</u>	79
<u>Asesoría del montaje Buscando en ti</u>	87
<u>Conclusiones</u>	114
<u>Referencias</u>	115

Lista de Figuras

	Pág.
<u>Figura 1. Elaboración y prueba de sangre artificial</u>	
<u>Figura 2. Disposición de sangre real.</u>	89
<u>Figura 3. Disposición y embotellamiento de la sangre.</u>	90
<u>Figura 4. Proceso de coloración del aserrín.</u>	90
<u>Figura 5. Proceso de coloración del aserrín.</u>	91
<u>Figura 6. Secado del aserrín.</u>	91
<u>Figura 7. Gesto I, cadenas-cualidades, función del 15 de octubre 2022</u>	92
<u>Figura 8. Gesto II, animalidad, función del 15 de octubre 2022</u>	93
<u>Figura 9. Gesto II, posturas, función del 15 de octubre 2022</u>	94
<u>Figura 10. Gesto VII, La hija, función del 15 de octubre 2022</u>	95
<u>Figura 11. Organización y preparación para la función del 18 de marzo 2023</u>	96
<u>Figura 12. Flyer de la función del 18 de marzo 2023</u>	97
<u>Figura 13. Diseño de boletería para función del 18 de marzo 2023</u>	98
<u>Figura 14. Gesto I, cadenas-cualidades, función del 18 de marzo 2023</u>	98
<u>Figura 15. Gesto II, animalidad, función del 18 de marzo 2023</u>	100
<u>Figura 16. Gesto III, posturas, función del 18 de marzo 2023</u>	101

<u>Figura 17. Gesto IV, lo menstrual, función del 18 de marzo 2023</u>	102
<u>Figura 18. Gesto V, anuncios, función del 18 de marzo 2023</u>	103
<u>Figura 19. Gesto VI, guía de la buena esposa, función del 18 de marzo 2023</u>	104
<u>Figura 20. Gesto VII, la hija, función del 18 de marzo 2023</u>	105
<u>Figura 21. Foro después de la función del 18 de marzo 2023</u>	105
<u>Figura 22. Interacciones con los asistentes a la función del 18 de marzo 2023</u>	106
<u>Figura 23. Impresiones de algunos asistentes a la función del 18 de marzo 2023</u>	108
<u>Figura 24. Laboratorio creativo con la estudiante Juliana Velandia</u>	109
<u>Figura 25. Plano de luces Gesto I</u>	110
<u>Figura 26. Plano de luces Gesto II</u>	110
<u>Figura 27. Plano de luces Gesto III</u>	111
<u>Figura 28. Plano de luces Gesto IV</u>	111
<u>Figura 29. Plano de luces Gesto V</u>	112
<u>Figura 30. Plano de luces Gesto VI</u>	112
<u>Figura 31. Plano de luces Gesto VII</u>	113

Dedicatoria

Este proyecto está dedicado a todas las mujeres guerreras y empoderadas que luchamos día a día por la resignificación de nuestro lugar en la sociedad. A madres, esposas, estudiantes, trabajadoras, hermanas, y amigas capaces de llevar las riendas de un hogar y administrar su tiempo para lograr alcanzar sus sueños, anhelos y todo aquello que se propongan, teniendo la firme convicción de que nada les quedará grande, siempre y cuando su poder interior esté fortalecido y la confianza en sí mismas prevalezca.

Agradecimientos

Agradezco en primer lugar a Dios por no soltarme de su mano y llenarme de fortaleza para seguir adelante hasta alcanzar este objetivo tan anhelado y luchado. A mi maestro Fabio que, con su manera crítica, respetuosa y amorosa de enseñar, me mostró cómo es que se hace un verdadero acto decolonial en el aula. A todos los maestros que he tenido en mi vida académica y personal, quienes me han ayudado a forjar mi carácter como mujer hacedora de Teatro. A mis estudiantes, porque todos y cada uno de ellos me motivan a ser mejor maestra y construir desde el sentir humano un espacio seguro, libre e importante para ellos. A mis hermanos, que son mi apoyo constante e incondicional, y a mis padres por siempre estar ahí y creer en mí. A Jonathan por ser mi sostén y voz de aliento cada que me siento perdida o derrotada. A mi princesita, mi hija, que ha sido mi orgullo y mi motivo de inspiración desde el día que nació. A Julián Tello que con su partida dejó en mi un gran vacío, pero también grandes enseñanzas, como, por ejemplo, que Dios nos otorga a artistas y docentes el don de salvar vidas, el don de transformarlas y darles un nuevo sentido desde lo que hacemos, siempre y cuando sea con respeto y amor. Al ser una maestra artista comprendo que ese es mi propósito real en este mundo. Ese fue su propósito, nuestro propósito.

Resumen

La presente memoria escrita surge a partir de la puesta en escena *Mujer Decolonial*, en donde el laboratorio creativo se convierte en la metodología principal para el desarrollo del montaje y me permite descubrir nuevas miradas para llevar a cabo mi labor docente y artística. Divido el proceso en cuatro capítulos, distribuidos de la siguiente manera: 1. *De la decolonialidad y otros placeres*, aquí pongo sobre la mesa la manera en que me acerco al concepto de decolonialidad y cómo el descubrirme como una madre, artista y docente que busca la transformación desde su hacer me convierte en un ser decolonial. 2. *Feminidades, lucha y resistencia*, donde expongo la valentía que hemos tenido las mujeres para hacer valer nuestros derechos, pero también hago visibles las posiciones que desde el radicalismo han truncado y transformado en otras cosas nuestros deseos de cambio no solo para las mujeres sino para la humanidad. 3. *Una metodología propia en construcción*, lugar que alimento desde lo que proponen grandes maestros desde sus metodologías decoloniales y de transformación donde la mirada sobre la relación docente-estudiante se hace de manera crítica, entendiendo que el cambio significativo arranca en el aula de clase. 4. *Bitácoras, proceso de creación y resultados*, espacio en el que sistematizo cada uno de los pasos de este proceso, consejos de mis maestros y sentires de los asistentes a la puesta en escena de *Mujer decolonial*.

Palabras clave: Laboratorio creativo, decolonialidad, puesta en escena, teatro performático.

Abstract

The following written memory comes after the staging of “Mujer Decolonial”, where the creative lab turns into the main methodology for the development of the staging and, at the same time, it allows me to discover new points of view to carry on with my role as a teacher and artist. I divide the process in 4 chapters, distributed as follows: 1. *De la decolonilidad y otros placeres*, in this chapter, I bring to the table the way I approach to the concept of decoloniality and how discovering myself as a mother, artist and teacher looking for a transformation in these roles turns me into a decolonial being. 2. *Feminidades, lucha y resistencia*, where I expose the braveness we as women have to fight for our rights, also I make it visible the radical stands that have stopped and defaced our change wishes, not only for women but for humankind. 3. *Una metodología propia en construcción*, a place I feed according to great master’s proposals from their decolonial and transformational methodologies, where the relationship between teacher and student is seen on a critical way, understanding that meaningful changes begin inside a classroom. 4. *Bitácoras, proceso de creación y resultados*, space where I systematize each one of the steps for this process, teachers’ advices and feelings of the assistants to the staging of Decolonial Woman.

Key words: Creative lab, Decoloniality, staging, performative theatre.

Introducción

Este trabajo de grado se constituye en la culminación de mi proceso formativo como maestra artista de la Licenciatura en Educación Artística con énfasis en Danzas y Teatro. Sus desarrollos, aportes, alcances, preguntas y proyecciones, tributan al crecimiento del Grupo de Investigación Didáctica de las Artes Escénicas y se inscribe en la Línea de Investigación Tradición y Producción Artística. Como parte de esta, **Mujer Decolonial. Puesta en escena con memoria escrita**, contribuye de manera significativa, siendo un laboratorio creativo que desde experiencias sociales, docentes y artísticas enriquece mi poética metodológica.

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un laboratorio creativo que sea capaz de vislumbrar los sentires de la mujer desde un punto de vista metodológico y decolonial, documentando el proceso experiencial que se llevará a cabo desde la integración de diferentes lenguajes artísticos, en este caso teatrales, dancísticos y audiovisuales. La investigación nace a partir de las confrontaciones que realizo conmigo misma como madre, maestra artista en formación e intérprete, tomando en cuenta aspectos personales de mi vida pero que a su vez convergen en similitud con vivencias de muchas otras mujeres. Aquí el laboratorio creativo es tomado como herramienta metodológica, éste se divide en tres etapas: Estudio de referentes, exploración y creación de gestos, ensamble y ensayos. Como resultado obtendré una ruta metodológica perfectamente aplicable a mis espacios académicos, artísticos y profesionales.

Justificación

El Proyecto Educativo de Programa (PEP) de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Antonio Nariño, plantea que los espacios académicos de la licenciatura deben contribuir a la transformación de las prácticas educativas en el arte y formar profesionales capaces de investigar, crear, realizar, gestionar y circular obras, proyectos y eventos artísticos que den cuenta de los procesos socioculturales. (Licenciatura en Artes Escénicas [LAE], 2022, p. 48)

Por ello este proyecto desarrolló un laboratorio creativo de teatro performático desde lo que significa ser mujer. Aquí el aprendizaje experiencial de las artes es puesto en función de dicho laboratorio, así como también lo es la formación en investigación y los aprendizajes adquiridos a lo largo de la licenciatura. Se obtuvo como resultado final un producto artístico y reflexivo que, a través de su circulación, se espera que visibilice a la licenciatura como agente comprometido con la transformación social y cultural del país. La importancia de esta memoria escrita radica en las miradas sobre las metodologías decoloniales que exigen una transformación en la manera en que deben ser ejecutadas las prácticas educativas, aquí el estudiante es un participante activo y en la relación maestro-educando se generan aprendizajes significativos para ambas partes, en este espacio el maestro tiene en cuenta el valor humano, el contexto, las realidades e intereses del estudiante para generar y nutrir espacios creativos.

Nada transformamos si la capacidad crítica sólo la empleamos para las y los otros y no para nuestros propios discursos y accionar individual y colectivo, pues una

pedagogía como esta parte de entender que la transformación personal/colectiva es central. (Millán, 2014, p. 413)

1. De la decolonialidad y otros placeres

“Todos deben actuar... todos debemos protagonizar las
necesarias transformaciones de la sociedad.”

(Boal, 2018, p. 18)

Un placer. Eso ha sido para mí a lo largo del desarrollo de este proyecto el descubrirme como una mujer decolonial. Una mujer capaz, aguerrida y poderosa. Recuerdo que en la cátedra de Teatro y Decolonialidad de la licenciatura escuché por primera vez el término “decolonial”. Con grandes expectativas al respecto empecé el curso y gratamente encontré que la decolonialidad se presenta como una oportunidad, como una manera de transformar, de reconfigurar el orden y de adquirir conciencia; que es un canal para levantar la voz de los oprimidos, de los vulnerados, de los silenciados. Se puede concebir la decolonialidad como una nueva manera de existir, de exaltar nuestra humanidad, es una constante búsqueda por el cambio en donde se pretende dignificar a cada uno de nosotros, donde hay reciprocidad y los bienes que están concentrados en unos pocos serán por fin redistribuidos, creando así un mundo menos injusto y desigual, más humano y sensible (Rincón *et al.*, 2015, p. 81). La decolonialidad podría considerarse como una quimera en medio de la oscuridad en la que nos han sumergido el capitalismo y las hegemonías. El camino que se pretende recorrer no es sencillo, pero se hace necesario y debe darse desde cada uno de nosotros, desde la transformación de los espacios que ocupamos. (Rincón *et al.*, 2015, p. 93).

El cambio para alcanzar la decolonialidad implica recorrer senderos que conduzcan hacia lo diferente, como por ejemplo el sendero de la interculturalidad, desde donde se pretenden alcanzar nuevas herramientas, nuevas acciones sociales donde se priorice la diversidad de saberes, culturas y pensamientos, otorgándoles el valor que merecen (Rincón *et al.*, 2015, p. 93). Ya lo decía Walsh (2009) refiriéndose a la interculturalidad como un proceso que se debe alcanzar para lograr una sociedad distinta, con accionares definitivos en los ámbitos políticos, humanos y educativos.

Como seres que habitamos este planeta hemos sido testigos de toda clase de injusticias, pero hay una en particular que se podría decir es matriz de todas las otras que han surgido desde la época colonial, cuando se presenta el epistemicidio, el despojo y anulación masiva de saberes populares, destruyendo estructuras sociales y culturales desde la negación de los derechos, sobre todo uno en particular, el derecho al conocimiento. Es entonces que hablamos de la *injusticia cognitiva*, aquella que se genera cuando se valida solo un tipo de conocimiento. De Sousa (2010, p. 89) habla de este tipo de injusticia que utiliza el conocimiento científico de manera selectiva para ampliar la brecha y perpetuar a los oprimidos como objetos del conocimiento mas no como sujetos de este y propone la ecología de saberes como iniciativa para combatir este pensamiento abismal que invisibiliza riquezas cognitivas diferentes a las de “occidente”. El desarrollo de esta ecología de saberes tiene la pretensión de revalorizar y recuperar algunas de esas riquezas que ofrecen la naturaleza y las sociedades olvidadas. Es presentada como una oportunidad de concientización, de ampliación de perspectiva de lo que se sabe y de lo que se está por aprender, haciendo conciencia de que la creación de un buen vivir en el futuro no se realiza desde la individualidad sino desde lo colectivo de manera solidaria, velando por la

no repetición de errores pasados y recuperando el derecho al conocimiento desde la reivindicación de aprendizajes alternativos que se fundamentan en las epistemologías del sur, creando otras formas de sociedad futuras, entendiendo que: 1. La comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. 2. Se hace necesario reconocer y visibilizar las grandes diversidades epistémicas que son concebidas desde la experiencia, desde lo que sabemos, pensamos y hacemos. 3. Dichas diversidades no se pueden hegemonizar, no se pueden compilar en una única teoría. (De Sousa, 2010, pp. 8, 55, 61 y 89). En las epistemologías del sur vemos una constante búsqueda por condiciones y mecanismos que logren resignificar, recuperar y visibilizar los saberes de los pueblos oprimidos históricamente. A través de esta epistemología no solo se pretenden rescatar dichos saberes sino además generar nuevos que funcionen a manera de resistencia y alternativa al capitalismo y colonialismo. (Rincón *et al.*, 2015, p. 90). La educación popular que propone Freire pretende integrar la cultura ancestral con otras influencias más contemporáneas, para lograr así miradas amplias e integradoras, teniendo en cuenta que ambas son generadoras de rasgos identitarios. (Zaylín, 2008, p. 40)

La injusticia social global está, por lo tanto, íntimamente unida a la injusticia cognitiva global. La batalla por la justicia social global debe, por lo tanto, ser también una batalla por la justicia cognitiva global. Para alcanzar el éxito, esta batalla requiere un nuevo tipo de pensamiento, un pensamiento posabismal. (De Sousa, B., 2010, p. 37)

2. Feminidades, lucha y resistencia

Evidentemente movimientos como el feminismo han hecho mella en la historia, han logrado darnos un espacio y junto a otras poblaciones oprimidas hacen valer nuestros derechos. Pero, en realidad ¿cómo se decolonializa la mujer? Durante siglos la mujer ha vivido una lucha incansable por la resignificación de su lugar en la sociedad. Madres, amas de casa, estudiantes, trabajadoras, princesas e incluso reinas, todas hemos llevado a costas cargas que pesan más que toneladas de plomo. En el texto *La invención de la mujer perfecta, la imagen de Isabel la católica del XVI al XX* de Rodríguez Bernal y Bort Tormo (2005), se habla precisamente sobre la imagen de la reina Isabel como mujer ideal, como ese modelo que todas deberíamos seguir para ser “la mujer perfecta”. Se mencionan atributos o cualidades masculinas que debe tener la mujer, obviamente sin parecer “machorra” o “aberrada” porque el ser diferente, o tener ciertas preferencias sexuales también ha sido duramente condenado. El texto despierta mi interés porque hace referencia a esa capacidad que supuestamente debe tener la mujer de afrontar con valor TODO lo que acontezca en su vida y ocultar su dolor. La imposibilidad para poder exteriorizar aquello que la acongoja y reprime es evidente, puesto que la debilidad solo es bien vista en algunos aspectos si de su feminidad se trata.

Con la intención de encontrar en la figura de Isabel la Católica el ideal de la feminidad, hemos tomado la obra *Isabel la Católica en la opinión de españoles y extranjeros*, de Vicente Rodríguez Valencia, para descubrir los textos que, escritos entre los siglos XV y XX, configuraron la imagen de la reina, glosándola y exaltándola hasta convertirla en espejo de perfección femenina y que, en el

transcurso de los siglos, han ido matizando y cambiando esa imagen para adaptarla al paso del tiempo. La ‘invención’ precisa de grandes atributos ‘femeninos’: honestidad, castidad, hermosura, sumisión, dulzura, paciencia, piedad... pero llegado el momento, también de algunos ‘masculinos’: prudencia, constancia, valor, heroicidad, buen consejo, fortaleza y hasta virilidad. (Rodríguez Bernal y Bort Tormo, 2005, p. 4).

Hay aún una colonialidad de género que desde hace mucho clasificó a las personas entre humanos (hombres europeos blancos, poseedores de virtudes, sabiduría, poder y dominio sobre todas las cosas en la tierra) y salvajes (las personas oprimidas). Pero en esta clasificación también encontramos a la mujer blanca burguesa y europea que se consideró humana por el hecho exclusivo de ser compañera y reproductora de esta raza superior, una persona casta que dejaba las labores de limpieza a otras de condición inferior, y a su vez era frágil física, emocional y mentalmente, no tenía uso de la razón y por ende menos del poder. (Lugones, 2022, p. 86) Uno de los asuntos más tratados y criticados por el feminismo es precisamente la desigualdad social hacia la mujer, se le ha visto como objeto de dominación al ser considerada “inferior”. Pues ha primado el dominio masculino sobre todos los aspectos de la vida, hemos vivido bajo un sistema patriarcal (Millan, 2014, p. 109).

Hablaré un poco sin profundizar mucho del movimiento feminista, ese que no es decolonial sino que por el contrario se tornó hegemónico, que de alguna manera con sus pensamientos y accionares -que podríamos denominar “drásticos”- han estado cooperando

a la colonialidad de género ignorando desigualdades sociales como el racismo, la destitución, la pobreza y la deshumanización de las mujeres (no blancas).

Así, que debemos criticar sus apuestas políticas, sus agendas, con el fin de producir una nueva lectura que parta de nuestras experiencias y nuestras interpretaciones como mujeres no blancas de Abya Yala, pertenecientes a determinadas comunidades sometidas a procesos de racialización y empobrecimiento. (Millan, 2014, p. 413)

Somos nosotros mismos quienes desde la humanidad y en comunidad, siendo seres sociales, debemos desarrollar un diálogo con la naturaleza, con otros seres vivos y entre nosotros, propiciando cambios hacia la decolonialidad, porque la responsabilidad no es de otros y otras sino nuestra, de todos y cada uno. (Millan, 2014, p. 411) Es entonces que se muestra la pedagogía feminista descolonial como medio para repensar el mundo y cuestionarlo todo; como herramienta para desarrollar un pensamiento crítico, teniendo la capacidad de preguntarnos si las cosas están como deberían o si por lo contrario seremos capaces de generar estrategias para reordenar la casa, creando nuevas posibilidades que parten de miradas colectivas sobre lo colonial (Millan, 2014, p. 412). Esta pedagogía posibilita que los saberes experienciales sean valorados y se produzcan así otro tipo de conocimientos cercanos, comunitarios, los cuales serán capaces de idear y proponer estrategias que de manera crítica transformen y nos conduzcan hacia el tránsito por espacios no opresivos. Siendo conscientes de la realidad y los contextos, permitiendo el intercambio de saberes, reconociendo que todos somos productores de conocimiento (Millan, 2014, p. 414).

Claro, menciono nuevamente que estamos en otros tiempos, que indudablemente muchos pensamientos coloniales, si bien no han dejado de existir, se han ido atenuando, pero aún se siente la represión y desigualdad de una sociedad que sigue siendo patriarcal. “Mujeres de color” es un término que utilizó Lugones (2022) para referirse a las mujeres no solamente de tez negra, sino a todas las que han sido oprimidas, a las mujeres que tienen historia colonial y por supuesto a las que buscan cambios, a las que buscan resignificar y reescribir nuestra historia. Hoy hago uso de este término y me identifico como una mujer de color, una madre que cree profundamente en el cambio, en la construcción de un mundo mejor para su hija, en el cual ella no esté invadida por cuestionamientos sobre lo que una mujer debería o no hacer. Una estudiante y docente de teatro que está construyendo su propia metodología decolonial.

Los rostros de la opresión siguen presentes: patriarcado, depredación del ambiente, negación a las diversidades sexuales, exterminio de las comunidades indígenas, entre otros, e imponen la urgente necesidad de continuar debatiendo sobre alternativas educativas que dibujen un mundo mejor para la humanidad y por ende para toda la vida en el planeta. (Morán Beltrán *et al.*, 2021, p. 198).

3. Una metodología propia en construcción

Hay que partir del oprimido que busca la liberación. Con este horizonte entonces hay que entretejer alternativas decoloniales; una pedagogía o “pedagógica latinoamericana”, como diría Dussel, con el propio actor, el sujeto, el ser humano, con las colectividades en su accionar liberador. No solo basta transmitir conocimiento, sino cuestionarlo desde su propia génesis. (Rodríguez Reyes, 2016, párr. 19). Después de aprobar la cátedra de Teatro y Decolonialidad se quedan en mí algunos cuestionamientos desde lo que significa decolonizar pensamientos y formas coloniales de ver y vivir la vida, formas que han sido instauradas desde la época de la conquista.

Yo me intereso particularmente en la mujer, su rol en la sociedad y en las miradas que han caído sobre ella como objeto sexual o decorativo, la ridícula concepción de que es una “máquina reproductora”, que no tiene derecho a pensar y que debe limitarse a quehaceres del hogar. Así que decido tomar esta ruta investigativa para crear una metodología que aporte en mi camino docente una manera diferente de hacer, ampliando mi mirada y recursos para compartir en diversos espacios académicos y escénicos experiencias y aprendizajes significativos, teniendo siempre en cuenta el valor humano de cada persona que me encuentre en este bello caminar de la docencia y el arte. Desarrollando, por supuesto, un pensamiento crítico no solo en mí sino también en mis estudiantes. Porque se hace indispensable que quien está en proceso de formación, se asuma desde el inicio como sujeto productor de conocimiento experiencial, porque enseñar no es transferir conocimiento, sino crear herramientas que posibiliten su producción. (Freire, 2004, p. 11)

Cada vez que entro en un espacio educativo debo estar abierta a la curiosidad y los cuestionamientos de los estudiantes pues mi tarea es enseñar y eso me convierte en una docente investigadora, sensible, que sabe escuchar y crear constantemente nuevas estrategias para que se dé el proceso de enseñanza y aprendizaje. Aquí resaltó la importancia de nuestra labor docente, puesto que tenemos el don y la capacidad de marcar la vida de nuestros educandos de manera positiva o negativa. Todos hemos sido estudiantes y por lo mismo llevamos impreso en nuestra mente el recuerdo de aquel maestro inspirador, revolucionario, que hacía el rol también de orientador y consejero. De igual manera recordamos aquel maestro dogmático, impositivo, para el cual la verdad era una sola y absoluta, ese a quien solo le importaba que aprendiéramos conceptos de memoria sin ir un poco más allá. A veces no somos conscientes de que nuestras acciones por pequeñas que parezcan pueden ser detonadores en las vidas de otros.

El profesor que menosprecia la curiosidad del educando, su gusto estético, su inquietud, su lenguaje, más precisamente su sintaxis y su prosodia; el profesor que trata con ironía al alumno, que lo minimiza, que lo manda “ponerse en su lugar” al más leve indicio de su rebeldía legítima, así como el profesor que elude el cumplimiento de su deber de poner límites a la libertad del alumno, que esquivo el deber de enseñar, de estar respetuosamente presente en la experiencia formadora del educando, transgrede los principios fundamentalmente éticos de nuestra existencia. (Freire, 2004, p. 28).

Desde mi experiencia personal, siento que en varias ocasiones me he sentido vulnerada, moral, psicológica y emocionalmente, tras la carga social que recae en mí. Me

he cuestionado acerca de las capacidades que poseo para resolver los retos del día a día, me han invadido también pensamientos negativos como que “no tengo las suficientes habilidades para enseñar” o que “soy mala madre”, porque en la insistencia por conseguir la realización de mis sueños, he sacrificado mucho tiempo con mi hija, incluso días enteros. Y por lo mismo a veces me siento incapaz de exigirle, porque he considerado que si no hay tiempo para el amor y las caricias, por qué sí para reclamos y exigencias. A sabiendas que todo lo que emprendo no es solo para mí sino también por y para ella, de igual manera han surgido en mi todo tipo de preguntas, preguntas a las cuales no pretendo dar respuesta o solución con este montaje, pero sí han sido empleadas como punto de partida para realizar esta investigación-creación, como primer paso para lograr empatía con otras mujeres que estoy segura se han hecho cuestionamientos como estos y encontrarán aquí un poco de fuerza para continuar o retomar el camino. Algunas de esas preguntas son: ¿Por qué la mujer debe comportarse de una manera determinada?, ¿al ser mujer no tengo la capacidad de asumir múltiples responsabilidades?, ¿acaso al ser madre se termina mi vida y me veo obligada a cumplir únicamente con las labores del hogar?, ¿por qué se sataniza tanto que una mujer pueda rehacer su vida después de una ruptura con el padre de sus hijos? y una pregunta más enfocada a mi quehacer: ¿Qué tan permeado está mi trabajo artístico y pedagógico por mi pensamiento decolonial?

En varias ocasiones yo misma me he visto envuelta en la monotonía a la hora de desarrollar mis clases, buscando siempre aprobación de otros o yendo al lugar común y seguro, en donde utilizo las mismas herramientas casi siempre, en las que sé que soy buena y siento que funcionan. Pero, ¿qué hay de probar nuevas técnicas, otros tipos de teatro, otros estilos de entrenamientos? ¿Qué hay de aprender cosas nuevas no solo al lado de mis

maestros sino también de mis estudiantes? Ahora mismo me lo replanteo, pues como docente y sobre todo como maestra artista debo salir de mi zona de confort y decolonizar mi pensamiento, mi modo de hacer y la manera de asumir mis tareas, teniendo la capacidad de tomar riesgos creativos confiando no sólo en mis capacidades, experiencias, conocimientos y talentos, sino también en los de mis estudiantes.

Al ser una mujer hacedora de teatro y maestra artista en formación lo que pretendo es desarrollar por medio del arte un mecanismo que me permita hacer una confrontación conmigo misma y, como ya lo he mencionado, encontrar nuevas herramientas metodológicas que a través de la experimentación nutran mi trabajo de manera dinámica y por supuesto pedagógica. Por lo tanto, me he interesado en la búsqueda de dichas herramientas partiendo de lo que propone Dewey: “reincorporar a los temas de estudio en la experiencia” (Picón y Castillo, 2009, p. 21) puesto que dichos temas de estudio están supeditados por las preguntas que surgen desde los mismos procesos de experimentación que vive cada ser humano a lo largo de su vida. La pedagogía que propone Freire se asocia a eso que quiero alcanzar, una reconstrucción crítica y continua de mi metodología, en la cual sea capaz de aprovechar las experiencias, realidades y contextos de mis estudiantes. Debo tener en cuenta que para que esta pedagogía sea un verdadero instrumento de cambio, debe ser humanista, por ningún motivo debo olvidar que independientemente de mi área de conocimiento, mis prácticas educativas deben estar encaminadas también a la formación en valores, donde prime el componente humano y el respeto por lo diverso, y así las nuevas generaciones logren ser más justas en los diferentes ámbitos de la vida. (Zaylín, 2008, p.30)

Precisamente esta concepción de Freire acerca de la biografía del sujeto y de su lugar constituye una propuesta pedagógica que incorpora al sujeto, su historia personal, sus tradiciones culturales y populares en función de un aprendizaje apropiado desde la vivencia de los sujetos participantes en los procesos educacionales. Se convierte así el sujeto en protagonista de su educación. (Zaylín, 2008, p.35)

Como maestra artista no concibo enseñar técnicas o poéticas que como intérprete no haya primero explorado, sobre todo en un arte vivo como lo es el teatro. Debe haber una coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Práctica y teoría deben ir de la mano y dialogar constantemente entre sí, son los estudiantes o participantes quienes crean su propia realidad desde las teorías que son puestas en práctica (Zaylín, 2008, p.42).

No puedo proporcionar conocimientos sólo desde la teoría, por lo mismo en esta ocasión tomo el laboratorio creativo como herramienta metodológica principal para el desarrollo de este proyecto, por supuesto teniendo en cuenta que es un término que está en discusión y que sus parámetros no están totalmente cerrados. Según Romero Sánchez (2012, p. 94) lo pedagógico debe implicar que el pensamiento no sea endurecido, que no marque una brecha tan amplia con la acción sino todo lo contrario, que teoría y práctica vayan de la mano al igual que acción y pensamiento, que estén pensados como procesos colectivos mas no como ejercicios individuales e independientes. Se debe entender lo pedagógico como acción reflexiva mas no como ciencia exacta, al igual que los laboratorios, procesos experienciales vitales donde lo pedagógico está presente de manera espontánea y no con una estructura rígida y preestablecida.

Los laboratorios [son] como escenarios en los que se potencia el encuentro, se resignifica y dimensiona de manera tal que aproximarse al otro se convierte en un desafío que implica reconocerse como canal que interpela, que comunica, que conecta percepciones, modos de hacer, pensar y construir el mundo, partiendo del extrañamiento de sí mismo y de lo otro, del otro. (Romero Sánchez, 2012, p. 92).

Es entonces que surge mi pregunta de investigación: ¿Cómo realizar un trabajo de laboratorio creativo en artes escénicas que me permita como maestra artista en formación comprender y exteriorizar inquietudes y sentires de la mujer dentro mi contexto sociocultural? Partiendo de aquí el objetivo general de este proyecto es: Desarrollar un laboratorio creativo que sea capaz de vislumbrar los sentires de la mujer desde un punto de vista metodológico y decolonial, documentando el proceso experiencial que se llevará a cabo desde la integración de diferentes lenguajes artísticos, en este caso teatrales, dancísticos y audiovisuales.

Para darle desarrollo a la pregunta de investigación y al objetivo general decidí trabajar con el teatro performático, considerando que es un lenguaje que posibilita que cada una de las fases del laboratorio creativo estén enfocadas a la necesidad que tengo de exteriorizar desde mi persona, sin pretensiones de construir un personaje, pero sí siendo la voz de muchas mujeres de mi contexto, teniendo en cuenta que es un tipo de teatro en el cual acogemos elementos de la performance y se rebela contra el teatro de texto y puestas en escena poco innovadoras, que tal vez le entregan a los espectadores todo masticado, creyéndoles tontos, quizá incapaces de pensar por sí mismos.

Según Fischer Lichte, (2011, p. 157) en los años sesenta nace el termino giro performático, desde donde se han ejecutado acciones diversas que buscan que la atención esté centrada en las diferentes materialidades que se pueden hacer visibles en una puesta en escena, o en un laboratorio de investigación. Este giro performático busca una unidad dinámica entre espectador y actor, una sinergia de ambos, un intercambio de energía.

Junto con el maestro Fabio Pedraza tuvimos en cuenta cuatro tipos de materialidades importantes para el desarrollo de cada uno de los gestos propuestos en la puesta en escena: espacialidad, corporalidad, sonoridad y temporalidad. Como lo menciona Fischer Lichte (2011, p. 157), el performer no debe interpretar a un personaje, por lo contrario, su corporeidad propia es la que aparece en el espacio escénico, en el suceso experiencial que vive en el momento de ejecutar las diferentes acciones que tiene proyectadas. La espacialidad está constituida por la atmósfera que irradia el espacio desde los diferentes recursos empleados, además del uso que performers y espectadores le dan a este. Todas estas materialidades están estrechamente relacionadas. Por ejemplo, la posición y el volumen de la voz influye y genera algún tipo espacialidad, corporalidad y sonoridad. La vocalidad siempre ha de producir corporalidad. La temporalidad no sigue un desarrollo cronológico de sucesos, no hay una estructura aristotélica, no se presenta el principio y final de una historia sino un hecho real que no siempre está ligado a una noción secuencial del tiempo. La temporalidad estará siempre supeditada a las relaciones y los cambios constantes que hay entre las otras tres, convirtiendo al ritmo en un principio ordenador muy importante. En conclusión, unas no viven sin las otras y todas son necesarias de trabajar, explorar y potenciar.

Poco a poco desde el teatro performático, lo experiencial y lo decolonial dentro del laboratorio creativo logré los objetivos específicos propuestos:

1. Nutrir mi trabajo artístico y pedagógico con la adquisición de nuevas herramientas metodológicas enfocadas en la experimentación. Ahora poseo una nueva ruta que sigue en construcción pero que desde el laboratorio creativo ha generado aprendizajes significativos aplicables a mi ejercicio docente.

2. Proporcionar espacios en los cuales se hizo posible la socialización de la experiencia artística y pedagógica desde lo que significa ser una mujer, madre y maestra artista en proceso de formación.

3. Realizar una mirada decolonial de mi ejercicio docente y el contexto en el que lo desarrollo. Replanteé la manera en que venía ejecutando mis clases, ahora intento buscar innovación desde la experimentación con diferentes perspectivas pedagógicas.

4. Gestionar la circulación del resultado final con el propósito de visibilizar los productos artísticos de la licenciatura, además de potenciar y fortalecer la puesta en escena, reconociendo así la importancia que tiene el contacto con el público para un artista escénico. Hasta el momento llevamos dos funciones y varias invitaciones.

4. Bitácoras, proceso de creación y resultados

4.1 Bitácora 4 de agosto de 2022

Parte 1

Empezamos con la revisión del anteproyecto, realizamos el ajuste estructural de preguntas y objetivos, y establecimos las categorías conceptuales como lo son decolonialidad, laboratorio creativo y teatro performático.

Un referente que te puede servir es Sloterdijk (2006), quien dice que el espacio del arte es para lograr confrontar los condicionamientos sociales. “Aunque sabemos que el tatuaje sin lenguaje es monotonía pura y dura, también es verdad que el lenguaje sin tatuaje es pura arbitrariedad” (p. 21). Sloterdijk critica el arte cuando no tiene que ver con nuestra vida, con nuestros tatuajes. Cuando el arte es bello y hermoso no pasa nada, esta es una postura fuerte que él tiene. Sugiero que realices primero el planteamiento del problema, de allí saldrá la pregunta de investigación y el objetivo irá encaminado a responder dicha pregunta. (F. Pedraza, comunicación personal, 4 de agosto de 2022).

Partiendo de allí, trazo una de las rutas investigativas, comprendiendo que desde el vientre se condiciona nuestro comportamiento, cómo vivir e incluso cómo sentir. Ya lo decía Butler (2002, p. 13) no elegimos qué género tener ya que este no es un objeto que rechazamos o acojamos a voluntad. Quiero utilizar el arte como pretexto para visibilizar esos sentires, esos tatuajes que llevo impresos no en el cuerpo sino en el alma, en el pensamiento, en mi ser.

Parte 2

En encuentros previos con el maestro Fabio hablamos acerca de qué era eso en lo que quería enfocar mi proyecto. Le conté del montaje *Relato 3.31*, una pieza de tres monólogos que convoca a la reflexión desde las vivencias de tres mujeres con historias, edades y tiempos diferentes pero que convergen en la bella casualidad de ser mujeres y en la desgracia de ser lastimadas por serlo. Hablamos de la posibilidad de trabajar desde allí, pero este es un montaje muy teatral y aunque pudo ser una ruta, quise explorar un lenguaje diferente, libre de sublimes interpretaciones y más cercano a mí, a mi ser, a mi esencia, a esa búsqueda de la mujer decolonial que hay en mí. Es por ello que decidimos abordar el teatro performático desde el laboratorio creativo. Realicé una pequeña improvisación consolidando algunas partituras de acción de las cuales el maestro logró extraer 4 elementos importantes sobre los que podríamos iniciar a trabajar: 1. Animalidad 2. Posturas 3. Espejo 4. Cabello. Realizo una exploración desde los elementos anteriormente mencionados y a continuación recibo la retroalimentación del material de video que propuse.

Video 1: Animalidad.¹ Como intérprete realizo un primer acercamiento a la manera en la que quiero hablar de lo maternal, característica que me ha definido desde hace ya once años como un ser diferente. Realizo una exploración, estoy en escena e interactúo con un peluche y uno de mis perritos. Soy, al igual que una fiera, una madre que defiende, que cuida y protege.

¹Ver video *Animalidad* https://youtu.be/Ry49_i0wyF0

Los peluches son muy representativos y se están repitiendo en el video 1 y 4. ¿Por qué utilizar los peluches?, ¿hay una fuerte relación tuya con los peluches, ya sea consciente o inconscientemente? Y de ser así, ¿cómo podrían aparecer los peluches como un gesto nuevo? En este momento lo importante es la creación de gestos, de imágenes. Creación, creación, creación. Los gestos creados hasta el momento ya van quedando allí y hay que seguir, para después ver todo eso y realizar un trabajo de depuración, edición y ensamble. ¿El perrito era intencional o apareció de casualidad ahí? Me parece arriesgado para bien, pero es un tema espinoso el uso de animales en el teatro. Piénsalo, yo lo incluiría. (F. Pedraza, comunicación personal, 4 de agosto de 2022)

Amo los peluches y no encontré algo más que me sirviera para lo que quería realizar. No era a propósito que el perro apareciera, pero luego quise utilizarlo como recurso, en la búsqueda de lo performático y lo no convencional intenté alzar el perro con la boca pero no lo logré, así que solo dejé que jugara respondiendo a lo que yo le proponía. Posteriormente los perros que tengo en casa me sirvieron como material de observación, decidí cambiar la leona por una perra instintivamente protectora y decidí que los perros harían parte del montaje: No más peluches.

En este primer video suceden muy rápido los estados por los que estás pasando. Hay un primer momento que es la entrada, el acicalamiento, la defensa. Esos estados necesitan tiempo de elaboración, estás pasando muy rápido entre cada uno, el video dura menos de dos minutos y hay como cinco estados. Cada estado necesita su tiempo. Ahora, ¿qué más materiales sobre eso que estamos haciendo

puedes encontrar?... Videos, audios de documentales... Trata de ir organizando todos los materiales que puedan ir aportando, luego miramos si sirven o no, pero es momento de crear y recopilar. (F. Pedraza, comunicación personal, 4 de agosto de 2022).

Aquí recordé la importancia de las transiciones, consideré el tiempo que debía tener cada una de ellas, empecé a definir los estados por los que debía pasar mi animal para lograr lo que me proponía.

Video 2: Posturas.² En este video intenté mostrar la inconformidad con los condicionamientos hacia la mujer sobre la manera “correcta” de comportarse, incluso la manera en que debe realizar acciones cotidianas, como sentarse, sonreír, pararse y hasta hablar.

Me parece que ahí puedes crear material que sea solo de audio, con tu voz o de otra persona, donde se presente una serie de descripción de posturas. Podría ser incluso muy técnico, hay que tener cuidado con una cosa y es que se nota mucho tu postura sobre lo que estás haciendo. Estás criticando, haciendo un juicio de valor. No le estás dando la posibilidad al espectador de tener su propio pensamiento sobre ese hecho, sino que le estás diciendo que tiene que pensar como tú. De forma crítica, limpia eso. Haz una lista de posturas, con voz neutra, el espectador es el que decide, el que toma posición a partir de lo que tú le muestras, tú no le direccionas

² Ver video *Posturas* <https://youtu.be/YEzJSa4rvoc>

el pensamiento. Es contundente y agresivo por sí mismo. (F. Pedraza, comunicación personal, 4 de agosto de 2022).

A partir de allí me cuestiono también sobre la ruta en la que quiero enfocar mi montaje, no quería que fuese algo meramente actuado, sino como lo había expresado antes más desde mi sentir. En este punto el maestro Fabio abre de nuevo mis horizontes, sería una actriz en la escena que se pararía allí a interpretar el mejor papel de su vida: ella misma. Realmente sentiría, mas no haría como si sintiera. Verdaderos retos en un lenguaje que no había explorado.

Video 3: Espejo.³ Video en el que expongo complejos y defectos con los que he cargado, la inconformidad con mi cuerpo y la tendencia habitual a quejarme de lo que se considera que no entra dentro de los cánones de belleza establecidos. Hago énfasis en ese espejo cruel que todo el tiempo nos está señalando y nos susurra al oído que hay defectos que se tienen que ocultar porque no están bien vistos, porque nadie más que tú debes conocer la fealdad que te cobija o te habita. Al reconocer dichos complejos o defectos también me otorgo la oportunidad de amar eso que me hace única y especial. Esos mismos que llamo “defectos”.

Hay un zoom, es interesante porque aparece el elemento *video*. El zoom inmediatamente me hace pensar en lo audiovisual, ¿qué tal un enfoque de 30 segundos de cachetes, de la celulitis?, ¿o una descripción de todo eso que se le mira

³ Ver video *Espejo* <https://youtu.be/F4-ohO89KFM>

a una mujer que tal vez a un hombre no se le mire? (F. Pedraza, comunicación personal, 4 de agosto de 2022).

Video 4: La hija.⁴ En este video me enfoqué en la razón más importante por la que me levanto cada día. Utilizo una muñeca como si fuese mi hija y empiezo la improvisación jugando con uno de esos elementos que simboliza nuestra feminidad: el cabello.

A mí me encantaría que estuviera tu hija ahí. Ahora mi pregunta es: ¿Cuál podría ser para ti el gesto más significativo de tu relación con tu hija? Porque ese gesto del pelo apareció desde la última improvisación, pero hacia ti, y acá lo pasaste a esa relación maternal. No me contestes ahorita, piénsalo y ¿cómo aparecería? Te voy a poner una tarea. Crea un espacio, ¿cuál sería el espacio en el que se desarrollaría este proyecto? ¿Qué elementos necesitas? ¿En qué tipo de luz estás pensando? Crea una carpeta en el drive de recursos sonoros.⁵ No más videos, trabajemos presencial. Ahora lo más importante es el anteproyecto. Avanza en eso. (F. Pedraza, comunicación personal, 4 de agosto de 2022).

4.2 Bitácora 16 de agosto de 2022

Revisamos los ítems para la presentación del anteproyecto, el cual una vez sea aprobado me dará espacio para trabajar en la creación de la puesta en escena, un verdadero para mí.

⁴Ver video *La hija* <https://youtu.be/yrKKsNFQPFA>

⁵ Escuchar Recursos sonoros en https://drive.google.com/drive/folders/1APjMD4Vksx4jaAOwRYbemobHihjRXg0O?usp=share_link

¿Esto del aprendizaje experiencial y la formación en investigación lo tienes claro?

A partir del planteamiento es que tú llegas a la pregunta de investigación, que es como la médula espinal del trabajo de grado. Hay algunas otras preguntas que tú necesitas, para realizar el laboratorio, y que acá pueden caer perfectamente, preguntas disparadoras o preguntas que son motivación para emprender el camino creativo, preguntas que son el punto de partida. ¿Cuáles son esas preguntas concretas que escénicamente ya se están trabajando? (F. Pedraza, comunicación personal, 16 de agosto de 2022).

Aquí vuelvo a los inicios, a las motivaciones principales por las cuales realizar este y no otro proyecto de grado. Partiendo desde las siguientes preguntas: ¿Por qué la mujer tiene que comportarse de determinada manera?, ¿por qué tiene que vestirse de acuerdo con ciertas normas?, ¿Cómo es la relación entre la mujer y la maternidad? Preguntas que estoy segura se hacen muchas mujeres que día a día luchan por ser *mujeres maravilla*, mujeres que pueden con todo. Algunas se han quedado en el camino y simplemente han agachado su cabeza y callado su voz, otras seguimos en la lucha por nosotras y por ellas también.

¿Tú sabes la diferencia entre investigación, e investigación-creación? Resulta que para la ciencia el único método de investigación era el método científico, entonces cuando uno habla de investigación, usualmente está relacionado con el método científico. Cuando las artes o las humanidades quisieron entrar a problematizar ese método de investigación, propusieron la investigación-creación, es decir, por ejemplo, en el teatro: si nosotros vamos a hacer una obra sobre la política nacional, pues realizamos un trabajo de investigación. A eso le llamamos investigación-

creación, es decir, es una investigación que está directamente aplicada a lo creativo, entonces ahí entra, por ejemplo, el laboratorio y ha sido una manera en que las artes han sido reconocidas como procesos de investigación para el Ministerio de Ciencias. (F. Pedraza, comunicación personal, 16 de agosto de 2022).

En el drive que creamos, subimos textos referentes de Boaventura de Sousa, Patrice Pavis, Hans-Thies Lemman, Erika Fischer-Lichte, entre otros, el drive también se ha ido alimentando con propuestas sonoras. La recopilación de este material me ha dado enormes bases para el montaje y el trabajo escrito, vamos por buen camino.

4.3 Bitácora 23 de agosto de 2022

Ensayamos la presentación del anteproyecto. ¡Qué ensayo! Bastantes cosas por corregir. Siempre ha sido complejo para mí el hablar en público, me siento más nerviosa que cuando me paro en escena, el trabajo de grado, por su importancia y la carga que tiene, me hace sentir aún más inquieta.

No puedes dudar de que es una puesta en escena, tienes que ser coherente con lo que dices y escribes. ¿Qué es la justificación? La justificación es el por qué hacer este trabajo de grado. Estuvo bien lo que dijiste del PEP, ya lo hemos hablado. Como el marco de tu trabajo está dentro de lo que busca la licenciatura, hace falta lo decolonial. No lo dijiste en la justificación, lo dijiste más adelante. Es importante que tú digas que dentro de ese PEP tu cursaste una asignatura que se llama *Teatro y decolonialidad*, y ahí encontraste o te surgieron algunas preguntas que te han venido rondando. Haces la relación entre una cosa y otra, mencionas el PEP, vas cerrando y cerrando hacia el curso de *Teatro y decolonialidad*, y de ahí al

planteamiento del problema sobre la mujer. ¿Cómo se ‘decolonializa’ la mujer? En la justificación hablaste del espíritu investigativo. Es importante que si hablas de investigación, hables de investigación-creación, que es una categoría diferente a sólo investigación, la investigación-creación es una metodología que se usa para las artes, en la medida en que tú vas creando estás investigando. Te acuerdas que en algún punto hablamos sobre el feminismo, sería bueno también dejarlo claro acá. Es decir, que no te gustaría hablar de feminismo, si bien hay muchas cosas que se han conseguido desde luchas feministas, es una categoría conceptual que tiene grandes debates en su interior, entonces, por lo tanto, no profundizarás en ella. Hay una cosa muy bonita que creo que a ti te resuena y te mueve mucho, a ti Catherine, y es lo de la maternidad. Me parece que eso no está tan fuerte dentro de la sustentación. ¿Dónde meterlo? Es la pregunta, no me la respondas ahorita, piénsalo. Pero eso es, la maternidad, es algo muy potente que tú tienes y que debería tener más espacio dentro de la sustentación porque además es algo que te toca a ti directamente. Vamos a las preguntas, ¿tú vas a responder estas preguntas? No las vas a responder, son un punto de partida para la experiencia escénica, para el laboratorio. Me parece que lo de la pregunta está muy bien, en el objetivo general, me hablas de diferentes lenguajes artísticos, ¿cuáles son esos diferentes lenguajes artísticos? (F. Pedraza, comunicación personal, 16 de agosto de 2022).

Bastante en qué pensar, es en este momento donde prima la organización de mis ideas desde la claridad de lo que quiero realizar y la exploración que voy a llevar a cabo dentro de lo performático, donde involucraré lo audiovisual, lo sonoro, lo dancístico y por supuesto lo teatral que es lo que más me convoca y me llena. A veces suelo pensar que

hablar mucho de mi experiencia maternal no me deja muy bien parada con respecto a mi labor docente. Pero es en espacios como éste donde comprendo que justamente ese ha sido un plus que ha caracterizado mi trabajo, el poder trasladar una experiencia hacia la otra, alimentándolas mutuamente.

Cuando hablas de los objetivos, está bien. En la metodología me hablas de laboratorio, el laboratorio es la metodología, está claro, pero también tienes que tener claro que el concepto de laboratorio creativo no es un concepto que sea puro, que esté definido, que sea unívoco. Es un término que está en discusión, que no tiene, digamos, unos parámetros totalmente cerrados, sino que justamente lo que permite es una experimentación a través de diferentes herramientas en este caso teatrales. Liga la exploración y creación de gestos con las preguntas como punto de partida. En el marco teórico, lo único que tienes que hacer es agarrarte de otras definiciones de tus referentes. Entonces, lo mejor que puedes hacer es citar textualmente. Acá solamente van las definiciones, entonces no te vayas a enredar con eso. Hace rato que no estoy tan cercano a la academia performática como tal, pero en la maestría, por ejemplo, era muy problemático el concepto de lo performático con respecto al performativo. Entonces, ojo a cuando dices acto performativo y no acto performático. Lo performativo como concepto viene de un tipo que se llama Austin, y en el lenguaje encontró que había ciertas palabras o ciertas frases que sólo eran válidas si se acompañaban de una acción. Entonces el ejemplo perfecto para él, es cuando tú dices: “sí, acepto” en un matrimonio. El “sí, acepto”, está acompañado con la acción del matrimonio, entonces cuando tú dices “sí, acepto”, hay una acción, el lenguaje solito no se sostiene sin la acción. O

cuando tú bautizas a un niño. Allí empezó a nacer el concepto de lo performativo. Es decir, lenguaje con acción. Años después otro autor empezó a decir que firmar también se puede considerar un acto performativo, porque tu firma le imprime credibilidad a un documento. Ahí ya se empieza a hablar de acto performativo que solamente es válido en su iterabilidad, la repetición. Es decir, si tú firmas una sola vez no tiene tanta carga como si tú ya has firmado miles y miles y miles de documentos, es decir, tu firma adquiere un poder performativo. Luego, este concepto de performativo lo agarra Judith Butler, de quien ya hemos hablado, que es una feminista, ella lo llama la performatividad de género ¿qué es la performatividad de género? Es repetir el discurso del género generación tras generación para seguir imprimiendo esos condicionamientos sociales. Cuando nace un bebé se le dice: “es niño, entonces tiene que vestir de azul y tiene que jugar con carritos, si es niña, tiene que vestir de rosa y tiene que jugar con muñecas”. Eso es una performatividad del género, es decir, que cada vez que nace un niño se performativiza el género en la medida en que se va replicando todo ese condicionamiento social que está cargando. Como te das cuenta, el concepto performatividad es algo más ligado a lo sociológico o algo más social que lo artístico. (F. Pedraza, comunicación personal, 23 de agosto de 2022).

Los enunciados de este tipo no sólo dicen algo, sino que realizan exactamente la acción que expresan, es decir: son autorreferenciales porque significan lo que hacen, y son consecutivos de realidad porque crean la realidad social que expresan. Son estos dos rasgos distintivos los que caracterizan a los enunciados performativos. (Fischer Lichte, 2011, p. 48)

El *performance-art* como lenguaje artístico nace en relación con las artes plásticas como una manera de valorar más la acción que la línea narrativa. Cuando uno piensa en las artes plásticas, ¿en qué piensa? Piensa en el artista dibujando, pintando, haciendo la escultura. Es decir, hay una distancia entre la obra y el creador. Y yo, de espectador accedo a la obra. Hay unos locos en los sesentas que empiezan a decir que la acción del artista también es importante, entonces empiezan a hacer el *body art* por ejemplo, que es la pintura sobre uno mismo y la acción de pintar. Aquí la acción es la obra de arte, y ahí es donde nace el *performance* como lenguaje artístico. El concepto de acción está por debajo, tanto en el *performance* como en lo performativo, pero los caminos que tienen son diferentes. Fischer-Lichte lo ha traducido como performativo, pero realmente no es performativo, debería ser performático, porque lo performático es la cualidad del *performance*. Es como cuando tú dices teatralidad, la teatralidad es la cualidad del teatro. Así que si tú dices performativo te estás refiriendo a otra cosa, performático tiene que ver con el mundo del arte esencialmente. Fischer-Lichte tiene conceptos bien interesantes, como el giro performativo de las artes donde dice que hubo un momento en la historia del arte donde todo se llevó hacia lo performático. (F. Pedraza, comunicación personal, 23 de agosto de 2022).

El giro performativo en las artes difícilmente puede comprenderse con ayuda de las teorías estéticas tradicionales. Aun cuando puedan ser útiles en algunos aspectos, son incapaces de comprender el aspecto crucial de este giro: la transformación de la obra de arte en acontecimiento, y la de las relaciones ligadas a ella: la de sujeto y objeto y la de los estatus material y sígnico. (Fischer Lichte, 2011, p. 46)

Otro es el bucle de retroalimentación que dice que toda experiencia artística dentro de este giro performativo de las artes está contaminada por la interacción con el espectador. Entonces ya no estamos en el arte decimonónico, donde el teatro se hace allá, el espectador se hace acá y no hay una interacción, el espectador observa y ya está. A partir del giro performativo, que lo ubica más o menos en los sesentas, ya la interacción es imprescindible o sea la obra no convive sin que el espectador interactúe con ella. (F. Pedraza, comunicación personal, 23 de agosto de 2022).

El teatro se convierte en espacio de acontecimientos entre actores y espectadores, lugar en el cual se genera una relación estrecha entre ambos, no se concibe más como simple representación de universos ajenos a nosotros. Aquí el espectador tiene un rol activo. (Fischer Lichte, 2011, p. 42)

Esos son conceptos que deberían estar ahí. Otra cosa, me nombraste algo por los laditos, pero debería ser mucho más contundente. Hablaste en la corporalidad de que no se busca la creación de personajes, sino a partir del cuerpo, eso es muy importante dentro del teatro performático, porque es un teatro donde sin dejar de ser teatro, acoge elementos de la performance. Tú no vas a hacer una performance, vas a hacer una puesta en escena de teatro performático. Es decir, de todas maneras, hay un pensamiento sobre lo espacial, hay un pensamiento sobre la luz, sobre la espectacularización, pero recurriendo a características que no son propias del teatro tradicional como el personaje, la línea argumental, la acción dramática. Eso es importante tenerlo muy claro. El tiempo, esto es muy poco tiempo para hacer una puesta, así que debe ser intensivo. Nos vamos a reunir seis horas a la

semana, pero tú autónomamente vas a trabajar tres horas diarias. ¿Cómo te sientes para la sustentación? (F. Pedraza, comunicación personal, 23 de agosto de 2022).

¿Así o más nerviosa? No sé si es porque es algo académico o porque me da miedo que no lo aprueben ya que se sale un poco de lo convencional, siento que no soy capaz de retener tanta información, espero lograr convencer, igual soy una artista y qué mejor que hablar desde mis propias experiencias como estudiante, docente, madre, pero sobre todo como mujer. Me siento feliz de poder realizar como proyecto de grado una creación en la cual no dejo de hacer teatro, pero le otorgo una nueva mirada, cambiando las escenas por gestos, y donde el único personaje soy yo: Catherine López.

4.4 Bitácora 30 de agosto de 2022

Nos fuimos con la sustentación del anteproyecto, no alcanzamos a hacer otro ensayo, pero el maestro Fabio confía mucho en mí, y de aquí a trabajar de lleno en el montaje.

Yo veo que hay una estructura de proyecto muy bien armada, coherente, consecuente, pero tiene unas preocupaciones. Los tiempos por ejemplo, tú no presentas la población, ¿Con quién vas a trabajar? ¿Tú eres la población con la que vas a trabajar? Yo pienso que lo puedes lograr en la medida en que seas muy juiciosa y rigurosa con la memoria escrita, es supremamente importante que en la medida que vas avanzando cada hallazgo lo vayas sistematizando. (A. Llerena, comunicación personal, 30 de agosto de 2022).

Así es, yo soy mi propio objeto de estudio, soy la población con la que trabajaré, mi propia herramienta investigativa. Todo esto no solo para liberar sentires de los que ya he hablado sino también para continuar con este autoconocimiento que no termina, y que me permite valorarme, quererme y perdonarme.

Tengo algunas inquietudes que tienen que ver con las preguntas que tú te haces para el laboratorio, que son muy personales. ¿Qué relación tienen las preguntas con el contexto, con la pedagogía, con la educación artística? Creo que te hace falta indagar, preguntarte, cuestionarte, porque no sólo es el lugar de la mujer en ese contexto que tú estás hablando, sino también en este contexto. El contexto lo es todo. ¿En qué punto está el laboratorio en este momento? Porque yo veo, según el cronograma, que ya empezó. (A. Llerena, comunicación personal, 30 de agosto de 2022).

Así es, ya empezó, antes de iniciar semestre logramos realizar algunos encuentros con el maestro Fabio y desde hace un año que tuve mi primera clase con él sabía que quería que fuese mi tutor, no solo por su conocimiento y ‘pilera’ sino también por su calidez humana, así que lo abordé y no hubo negativas en su respuesta. Con respecto a las preguntas que realiza el maestro Alexander debo decir que los interrogantes que propongo en el problema de investigación tienen todo que ver con mi contexto y la manera en que me atraviesan las diferentes experiencias y conocimientos adquiridos en lo académico, profesional, artístico y personal.

Es interesante observar que mi experiencia discente es fundamental para la práctica docente que tendré mañana o que estoy teniendo de manera simultánea con aquella.

Es viviendo críticamente mi libertad de alumno o de alumna como, en gran parte, me preparo para asumir o rehacer el ejercicio de mi autoridad de profesor. Para eso, como alumno que hoy sueña con enseñar mañana, o como alumno que ya enseña hoy, debo tener como objeto de mi curiosidad las experiencias que vengo teniendo con varios profesores, y las mías propias, si las tengo, con mis alumnos. (Freire, 2009, p. 41)

Pienso que es importante que revises los objetivos específicos para el desarrollo del laboratorio creativo, te hace falta un objetivo que nos hable de eso que tú estás proponiendo aquí en el marco teórico, que es el laboratorio en sí. En el laboratorio se indaga, se explora, se juega, se corrige y eso no está. Los objetivos específicos lo que buscan es la consecución del objetivo general y eso en relación a la metodología que tú estás presentando me hace ruido un poco porque presentas el teatro performático casi al final, no lo presentas en el desarrollo de la propuesta. Me parece muy importante que tengas claridad que en el desarrollo escrito que estás realizando y en el desarrollo de la creación que vas a proponer, porque tú te haces unas preguntas, entonces ¿cómo se responde a esas preguntas? ¿Cómo se cumple con esos objetivos, cuáles van a ser las conclusiones? Hay algunos asuntos de orden formal que me parece importante revisar. La presentación está muy cargada de información, las diapositivas dicen muchas cosas y tú ni las mirabas. La diapositiva lo que busca es una ubicación de la presentación para que el presentador tenga organizado su material. (A. Llerena, comunicación personal, 30 de agosto de 2022).

Y fueron los nervios jugando malas pasadas, desde ya he empezado con la recopilación del material que surge después de cada encuentro, sin embargo, aquí resalto, una vez más, que el objetivo no es dar respuestas a las preguntas sino tomarlas y utilizarlas como punto de partida para la creación misma. En el desarrollo de este proyecto solo intentaré dar respuesta a la pregunta: ¿Qué tan permeado está mi trabajo artístico y pedagógico por mi pensamiento decolonial? Dicha respuesta surgirá desde el mismo autoconocimiento referencial que será clave en el laboratorio de creación.

Cuando empezamos a hablar de decolonialidad, los neófitos en el asunto tenemos que empezar a indagar en el léxico que se utiliza porque los pensadores decoloniales no utilizarían por ejemplo palabras como “individuo” sino sujeto. Cuando se empieza a hablar de decolonialidad, que lo explican muy bien Boaventura de Sousa, Catherine Walsh y otros más. Siempre ha habido movimientos de resistencia, están sucediendo, han sucedido a lo largo de la historia. Jesucristo por ejemplo fue un tipo que resistió, y los espacios y momentos de resistencia son los que han permitido que en este momento histórico estemos en el punto en el que estamos. ¿Y en qué punto estamos? Pues estamos en un mundo en que en los últimos sesenta, setenta años ha tenido un pensamiento político de izquierda. Claro, es como un ciclo que se devuelve porque el mundo oscila entre la derecha y la izquierda, pero cada vez son más aceptados por los pueblos los pensamientos de izquierda, los pensamientos progresistas. Eso significa que las resistencias son las que han logrado las transformaciones que tienen posicionado en este momento términos como “decolonial” que no está bien visto por el mundo en general. El pensamiento decolonial es un pensamiento que se está construyendo,

que se está armando y se está dando a partir de los movimientos de resistencia y ¿quiénes hacen política de resistencia? Los que en nuestro momento político se llaman los “nadie”, son los que no han sido colonizadores, los que han sido colonizados, los oprimidos, Boal habla mucho de eso. En el discurso y en el texto tiene que estar muy latente, tiene que ser evidente porque tú estás hablando de la mujer decolonial. Por último, revisa el ejemplo del feminismo porque, ya lo decían sociólogos como Sousa, cuando la resistencia se torna tan radical, se vuelve lo mismo, impositiva, colonial, opresora, habría que buscar otros ejemplos. Las revoluciones son manifestaciones y momentos de resistencia que han permitido que las cosas cambien, se transformen. Por ejemplo, el ejercicio que hizo Freire en Brasil, la acción de alfabetización que luego se convirtió en política estatal, eso es una acción social decolonial. La otra cosa es revisar los puntos en los títulos y las mayúsculas al principio. ¡Muy bien, felicitaciones! (A. Llerena, comunicación personal, 30 de agosto de 2022).

Hablo de una mujer decolonial que nace y se hace precisamente desde esa mirada transformadora, no desde el feminismo como movimiento radical sino desde este mismo como oportunidad de equilibrar los derechos de todas las mujeres sin importar su condición social, política o racial. Desde luego sin pasar por encima de otros movimientos o luchas, sino por el contrario teniendo la capacidad de pensar y actuar de manera crítica, aportando su granito de arena a la construcción de una mejor sociedad.

Yo iniciaría desde el título “Mujer decolonial, puesta en escena con memoria escrita” Vas haciendo todo el relato sobre qué mujer, lo apuntas hacia ti, como lo

habías dicho, pero también me interesa el hecho desde donde te paras, ¿cuáles son los referentes de esa mujer? Porque a veces lo abres demasiado como esa mujer universal, o la mujer Latinoamericana, o la mujer colombiana y tú. Cuando hablamos de decolonial pienso que podrías apostarle a esa mujer colombiana o latinoamericana donde tú mencionas algunas palabras que son fuertes. (C. Cárdenas, comunicación personal, 30 de agosto de 2022).

Más allá de enfocar mi proyecto sobre una mujer en específico, que se sitúa en un lugar concreto del planeta, se trata de poner sobre la mesa cuestionamientos que desde la historia nos hemos hecho como mujeres. Evidentemente como latinoamericana, como colombiana, he tenido que sentir con más peso algunas estigmatizaciones, pero es una realidad que las voces que pretenden hacer de jueces sobre las vidas y sentires femeninos no miran en qué parte del mundo te encuentras o cuánto dinero llevas en tu cartera, de alguna u otra forma se te condiciona la manera en que debes actuar, pensar y hasta sentir.

“Vulneran” ¿Qué se vulnera? Cuando tú hablas de vulnerabilidad te refieres a un hecho particular tuyo, cuentas una historia con relación a tu hija sobre los tiempos, no es claro sobre qué te vas a parar en eso de vulnerar, o pasar a un trabajo performático, qué es lo que estás planeando frente a un laboratorio, cómo quieres contar, qué quieres contar y cómo lo vas a contar. El cómo me queda claro, verlo en el ejercicio también me parece interesante, me parece que tienes que afinarlo y enfocarlo un poco desde lo que se va a contar. ¿Desde qué mujer lo vas a contar? Entonces hablas de la mujer-madre, de la mujer-maestra en formación, mujer-hija,

mujer-esposa o compañera. Desde dónde lo vas a contar porque todavía no me queda muy claro. (C. Cárdenas, comunicación personal, 30 de agosto de 2022).

Lo cuento, lo expreso desde todas esas mujeres que menciona el maestro Carlos, porque todas están dentro de mí, porque yo soy todas y cada una de ellas, porque todas quieren que sus voces sean escuchadas, porque ese es el objetivo de este proyecto, encontrar una metodología que le aporte a la Catherine maestra desde los aprendizajes de la Catherine madre y la experiencia la Catherine actriz.

Hablas de decolonialidad como una transformación a la estructura global, pienso que hay que profundizar en cómo conectarlo con eso que tú quieres contar también. Lo otro es frente a los objetivos. Me faltaría en el objetivo general el para qué. Frente a las preguntas que haces hay una que me parece interesante que puedes hilarla con el elemento pedagógico, es esa pregunta donde hablas de mujer decolonial, de ahí podrías partir y desarrollarlo sobre las metodologías, didácticas y técnicas que vas a utilizar y cómo eso te está nutriendo a ti poco a poco en el desarrollo que estas planteando dentro del cronograma. A mí me parece muy interesante el riesgo del laboratorio, que no te quedes solo en el hecho de montarlo, sino la manera en que llegas, me parece que también le falta un poco a cómo vas a trabajar frente a eso de la memoria escrita a partir de ese montaje que estás planteando, cómo eso también influye dentro de ese elemento pedagógico. ¿Cómo vas a llevar ese seguimiento, cómo lo vas a desarrollar en ese tiempo y qué conclusiones vas a sacar? (C. Cárdenas, comunicación personal, 30 de agosto de 2022).

No hay enseñanza sin investigación, ni investigación sin enseñanza. Esos quehaceres se encuentran cada uno en el cuerpo del otro. Mientras enseño continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indago. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad. (Freire, 2004, p. 14)

Pero vuelvo y digo, me parece muy bien que le metas mano a eso del trabajo de laboratorio de investigación en los procesos de creación, eso es muy interesante. Nosotros estamos metidos en esa dinámica, pero lleva su tiempo. Si hay un proceso que ya inició, hay que cuidar mucho el orden y ojo con desviarse, en estos laboratorios uno tiende a irse para otros lados y no enfocarse. Yo me preguntaba cuál es el valor agregado de este trabajo, el valor del discurso, tú misma lo mencionabas, ha habido muchos discursos sobre esto. Pero qué es lo particular en ti, qué es eso que marca, que sella. (C. Cárdenas, comunicación personal, 30 de agosto de 2022).

Considero que la particularidad está precisamente en hablar desde el lenguaje que me apasiona, tomándome a mí misma como objeto de estudio en una arista completamente nueva para mí, poniéndome en dificultad y hablando de cosas que hacen nudos en mi garganta cuando pienso en ellas.

Por lo demás me gustó mucho cómo presentas el trabajo, estoy de acuerdo, hay mucho texto, entonces uno lee o te escucha, pilas con las estrategias de las ayudas a

utilizar, son apoyos, pero el centro eres tú, tú nos cuentas. ¡Gracias, eso es todo!

(C. Cárdenas, comunicación personal, 30 de agosto de 2022).

Bueno, como dicen por ahí, una imagen vale más que mil palabras, así que a trabajarle a la presentación de este trabajo, porque debe ser un todo. Creación, imagen y discurso. Todo con coherencia y consecuencia de lo que me propongo.

Dos apreciaciones más, que pena, la última observación que hice revísala. No creo que sea tan como yo digo, porque sí existe un movimiento que se llama feminismo decolonial, no sé qué particularidades puedes encontrar, efectivamente, sí hay una postura muy radical, pero revísalo. (A. Llerena, comunicación personal, 30 de agosto de 2022).

Precisamente me paro en ese tipo de feminismo, un feminismo decolonial, que no es hegemónico ni impositivo, un feminismo capaz de transformar y resignificar, lo menciona Millan (2014) “Las prácticas pedagógicas feministas y descoloniales nos sanan porque en los múltiples diálogos entre mujeres sobrevivientes de la violencia y de la guerra, por ejemplo, se puede entender que no hay un hecho individual aislado sino una multiplicidad de estrategias que tienen como patrón la anulación del “Otro” por el sólo hecho de ser mujer, ser pobre, ser india, negra o mestiza, chicana, es decir, no blanca y no hombre”. (p.417)

Y lo otro, efectivamente, se habla mucho de los movimientos de resistencia. Tú mencionas la metodología, pero no mencionas cómo es eso al interior de la metodología. ¿Qué pasa al interior del laboratorio y de qué fuentes te agarras para

explorar, qué textualidades, qué sonoridades, qué musicalidades? Me hablas de un componente teórico que estás revisando, pero falta lo otro. Hay una obra que montó Patricia Ariza en la sala Seki Sano, son textos de varias mujeres de la revolución francesa. Y pensaba yo, ¿Cuál es el papel que juega una mujer como Francia Márquez? En uno de los primeros discursos de nuestro presidente, él hace un análisis de por qué la gente lo eligió a él. Dice, la gente que me eligió es porque no quiere guerra, porque quiere un cambio, pero también porque han sido sometidos. Dice que los pueblos y los municipios en donde más votos tuvo es donde está la población más oprimida, y la población más oprimida es la población negra, la mujer negra. La mujer negra madre cabeza de familia. Sí quieres revisa el documento, es muy bueno, es un discurso excelente. Todo el marco teórico debería estar escrito ya, debes tener una matriz que tu asesor vigile, que vaya anexo al cronograma, ¿qué va sucediendo cada día? En esa matriz está la bitácora con los materiales, las reflexiones sobre eso. ¡Mucha suerte! (A. Llerena, comunicación personal, 30 de agosto de 2022).

Los movimientos de resistencia surgen también desde nuevas miradas críticas sobre aquello que nos oprime, que nos vulnera. Ya sean pensamientos, acciones o personas, y la manera en que lucho por transformar dicha opresión en una herramienta revolucionaria de cambio, cambio sobre todo de pensamiento hacia el conformismo y la resignación de seguir viviendo como oprimidos. Lo expresó Francia Márquez en una entrevista:

Yo no era política, era una líder social que estaba luchando, pero me cansé de luchar y no ver cambios para mi país, no ver cambios para las mayorías empobrecidas, no ver cambios para la dignidad de las mujeres, para la dignidad en los pueblos étnicos, de los campesinos, no ver cambio para las juventudes que salen a exigir educación y los asesinan con las balas de la patria, simplemente estigmatizándoles como vándalos, terroristas, criminales. Yo creo que a esos que nos han señalado, a los “nadies” porque yo represento a esa gente, a los nadies, a los que no han tenido voz en este país. (Caracol Radio, 2022, 0m35s).

Me parece clave esto que dicen con respecto al contexto, es un poco lo que yo te decía de no irse tan atrás como con Lisístrata. Esto último que te dice Álex es clave, el ejercicio escritural tiene que ser intenso y permanente. Me parece chévere esto que dice Álex de Manuelita Sáenz y Francia Márquez, como material creativo y mirar cómo se podría trabajar, ¿cómo podría aparecer?... ¿sonoro? ¿audiovisual? Hay una pregunta que me queda sonando, lo que te decía Carlos sobre lo pedagógico, acá lo importante sería hacer una reflexión sobre cómo la metodología del laboratorio creativo se puede implementar en el aula de clase. Yo lo abordaría más sobre la metodología y no sobre la temática, es decir, sobre el laboratorio y no sobre la mujer. (F. Pedraza, comunicación personal, 30 de agosto de 2022).

Partimos desde mi contexto, tomando lo experiencial como método pedagógico abordado en el laboratorio. Ya lo decía Romero Sánchez (2012) “las creaciones artísticas son las mejores herramientas para ver las diferentes relaciones que existen entre las

prácticas artísticas y pedagógicas, vislumbrando los elementos que las relaciona como lo es el contexto y la legitimización”. (p. 97)

No sé si sea el momento de pensar en las conclusiones y los hallazgos, tienes que tenerlo en la cabeza porque en la medida que vayas produciendo la memoria escrita hay que pensar en qué podría ser una conclusión Esto del léxico de decolonialidad hay que tenerlo en cuenta. Hay dos referentes que son importantes, Boaventura de Sousa y Catherine Walsh, lo de los nadies también es bien interesante como material creativo, lo de Freire es clave como referente dentro del marco teórico. Lo que te decía Carlos: ¿cuál es el tipo de mujer que tú estás tomando? Yo sé que eres tú, pero es importante hacer esa delimitación dentro de nuestro contexto con ejemplos locales. Con respecto al feminismo decolonial y popular no sé si yo me metería con eso, no hay tanto tiempo para adentrarse en una categoría conceptual tan amplia. ¿Cómo te sientes, cómo la ves? (F. Pedraza, comunicación personal, 30 de agosto de 2022).

He abordado este proyecto como un reto sobre el cual tengo muchísimas dudas, donde en principio no tenía idea de cómo llevarlo a cabo, pero tú me has dado muchísimas luces, siento que ahorita lo que tengo que hacer es trabajar más juiciosa y escribir. Decidí hablar del feminismo decolonial, claro, no a profundidad, pero si resaltando algunas miradas del movimiento que aportan de manera significativa a este trabajo.

La cita que propones de Martha Lucía Barriga Monroy donde dice que “La investigación artística en el ámbito universitario es la experimentación del sujeto con diversos lenguajes artísticos que resultan en una obra individual única, quien a

través del discurso o reflexión intentará una aproximación personal al conocimiento.” (Barriga, 2011, p. 319) es un aliado tremendo que tienes porque tú no vas a ser una construcción de conocimiento totalitario, que sea definitivo, cerrado, único, no. Tú estás fabricando tu propio conocimiento a partir de este laboratorio creativo que va a producir una puesta en escena, pero es un conocimiento propio y eso me parece que es clarísimo, esta cita te liga todo: los estudios referenciales, el laboratorio creativo, la decolonialidad, la mujer. Empieza la parte escritural con lo decolonial, los encuentros tienen que ser puramente prácticos, no nos podemos sentar a hablar. (F. Pedraza, comunicación personal, 30 de agosto de 2022).

4.5 Bitácora 6 de septiembre de 2022

Trabajé sobre la creación de un nuevo gesto, el maestro había solicitado que pensara en el espacio, me arriesgué a mostrar una pequeña partitura utilizando unas cadenas que simbolizaban todo aquello con lo que como mujer he cargado y estoy cargando. Imaginé cómo sería la participación de mi hija en este gesto, lo visualicé desde lo simbólico, desde lo teatral. Para el ambiente sonoro utilicé algunos tracks de la película *Sinister* (2012) para generar la sensación de pesadez.

Con respecto a esto que dices de toda la simbología que hay detrás, cuando hablamos de performático me parece que el modo de trabajo no tiene que ser en cuanto a lo que se represente, es decir, como mis cadenas son una metáfora, entonces no significan cadenas, son metáforas de otras cosas. Eso quiere decir que el espectador tendría que entender esa metáfora y eso me parece muy peligroso,

porque entonces estamos subestimando el material, es decir, yo pensaría en usar la cadena como objeto, con su peso, con su imposibilidad de movimiento. Me parecería muy potente si logras tener las cadenas, si logras la imposibilidad y no es una cosa de estar representando, actuando, sino que es realmente la imposibilidad. Habría que ver acá en este espacio de dónde se podrían agarrar, puedes probar con otras cosas antes para mirar si funciona, con lazos o algo así. Yo vi en el 2011 uno de los productos de la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas, y era un muchacho que tenía un arnés, colocaba en el centro del espacio un pastel de cumpleaños y él estaba en el fondo, corría y el arnés lo devolvía, era una acción que duraba como media hora. En ese sentido yo pensaría también en otra estructura espacial, lo dejo a tu criterio, tú haces la selección que quieras, pero la simetría, la proporcionalidad espacial, no sé por qué todo tiene que ser así, entonces el hecho de que estés en el centro, y bueno, ¿por qué no buscar una diagonal? ¿Por qué no podría ser de espaldas? (F. Pedraza, comunicación personal, 30 de agosto de 2022).

Entonces ensayé primero con el lazo para luego mirar la posibilidad de incluir las cadenas, realizamos un amarre real, del que no pudiera soltarme, un amarre de manos y pies que no me lastimara, pero donde la impotencia al no poderme desatar fuera real, mas no actuada, y así fue. Aquí entra a hacer parte del proceso Andrea Rodríguez, una amiga y colega que se encargaría de la asistencia técnica. Decidimos quedarnos con el lazo y no incluir las cadenas.⁶

⁶ Ver *gesto I* en la fig. 01

Figura 01. Gesto I, cadenas-cualidades, función del 18 de marzo 2023

Nota: Caterine López, 2023.

Con respecto a lo que me dices de tu hija, a mí me parece que tu hija en escena debería ser tu hija, si la niña está en escena, ¿qué hace en escena? Hay una obra de Castellucci que se llama *Infierno*, y más o menos como a la mitad de la obra se devela un cubículo donde hay unos bebés, un cubículo, ponle como de cuatro metros cúbicos. Los bebés no saben que los están mirando, desde afuera se ve hacia adentro, pero de adentro no se ve hacia fuera. Es una escena donde uno ve a los niños jugando y tienen obviamente el espacio dispuesto para que el niño esté

haciendo lo que haría un niño con juguetes.⁷ ¿Qué espacialmente tendría tu hija para que ella pueda eventualmente hacer una acción sin necesidad de que tú le digas específicamente lo que tiene que hacer? Solo le dices: “Vas a entrar en este momento a escena, ahí va a haber un muñeco, estarás en escena cinco minutos y yo te voy a decir cuando debes salir”. Algo así deberían ser las indicaciones para tu hija. No entremos en lenguaje metafórico, no le quites la potencia que tiene esa presencia por sí misma. (F. Pedraza, comunicación personal, 6 de septiembre de 2022).

Entonces decidimos que Nicole, mi hija, entraría después del gesto V, *Anuncios*,⁸ para ser espectadora del gesto VI, *guía de la buena esposa*.⁹ Y tan pronto se acabara la proyección de este gesto entonces entraría yo para llevar a cabo el desarrollo de nuestro último gesto, *la hija*, en el cual realizamos unas acciones que en nuestra relación han sido verdaderamente significativas, y que hacemos desde que ella era bebé, acciones tan sencillas como peinarla o rascarle la espaldita. No conozco a nadie que sea tan adicto a que le rasquen la espalda como ella.

Ojo porque ya me estoy dando cuenta que tienes una manía hacia la frontalidad. Siempre estás pensando en el frente, casi en todo lo que he visto nunca buscas estar de espaldas, nunca buscas diagonales, no buscas salir de esa frontalidad. Y sí, tiene que ver justamente con eso, con esos falsos mitos del teatro. (F. Pedraza, comunicación personal, 6 de septiembre de 2022).

⁷ Ver video <https://youtu.be/LOv3QsyJG2I> Min. 1:20

⁸ Ver video *gesto V* <https://youtu.be/iXkwJ9Tqo-8>

⁹ Ver video *gesto VI* <https://youtu.be/F68yThD3c4g>

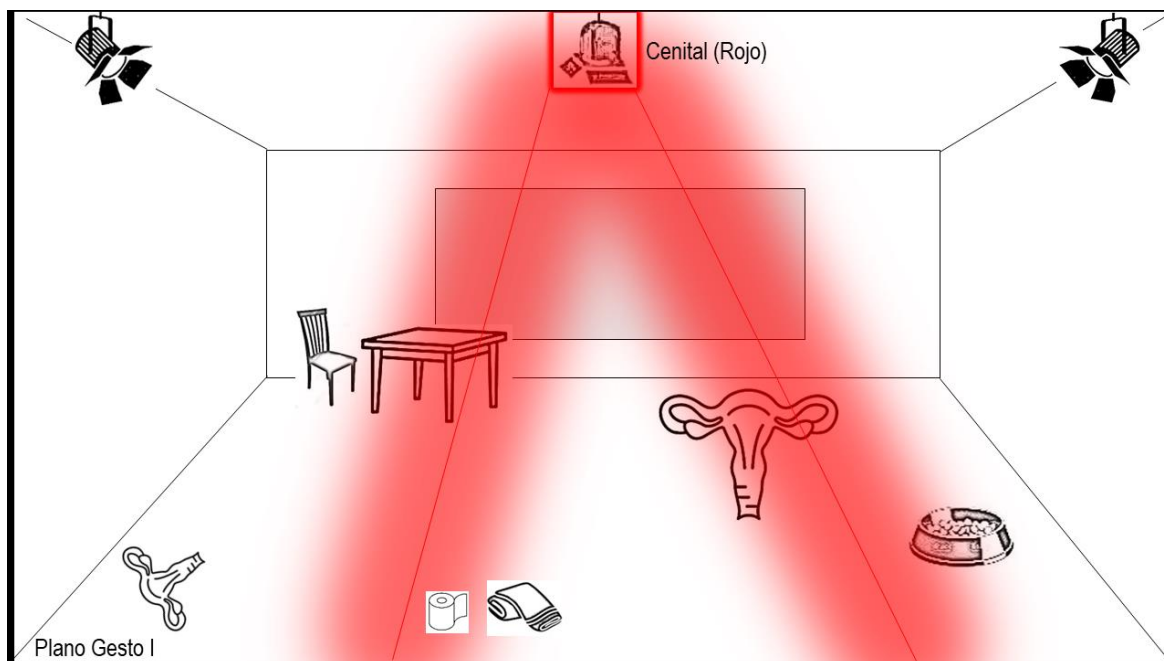
Que se note que he hecho desde siempre teatro convencional y así mismo lo he enseñado a mis estudiantes. Es más, he sido muy enfática en que no den espaldas injustificadas, en que equilibren y que todos los gestos sean hacia el público, por lo mismo en esta exploración ha sido un poco complejo dejar a un lado lo aprendido para dar vía libre a esta nueva experiencia.

Bueno, si es lo siniestro, que puede ser, me parece interesante que veas a David Lynch, sobre todo, míralo desde lo espacial, porque la construcción de espacios que hace es maravillosa, y es super siniestro. Eso que tú quieres, la pesadez de un espacio, ¿qué necesita tu espacio, qué dimensiones? Por ejemplo, este espacio me parece muy chévere en términos de profundidad,¹⁰ es muy difícil que tu encuentres un teatro así de profundo. El próximo ejercicio para el jueves es pensar en el espacio, sus dimensiones, grande, pequeño... La próxima semana vamos a hacer muestra del laboratorio que te había contado, ahí vamos a jugar mucho con la profundidad del espacio para que lo veas. Entonces, primero: dimensiones, segundo: luz, no es lo mismo tener el espacio completamente vacío y profundo con esta luz que da un ambiente, a una luz puntual totalmente derecha hasta el fondo, que crea un pasillo, y que esa profundidad la veamos desde la pesadez de lo oscuro. (F. Pedraza, comunicación personal, 6 de septiembre de 2022).

¹⁰ Se pueden ver las características del espacio en la figura 09.

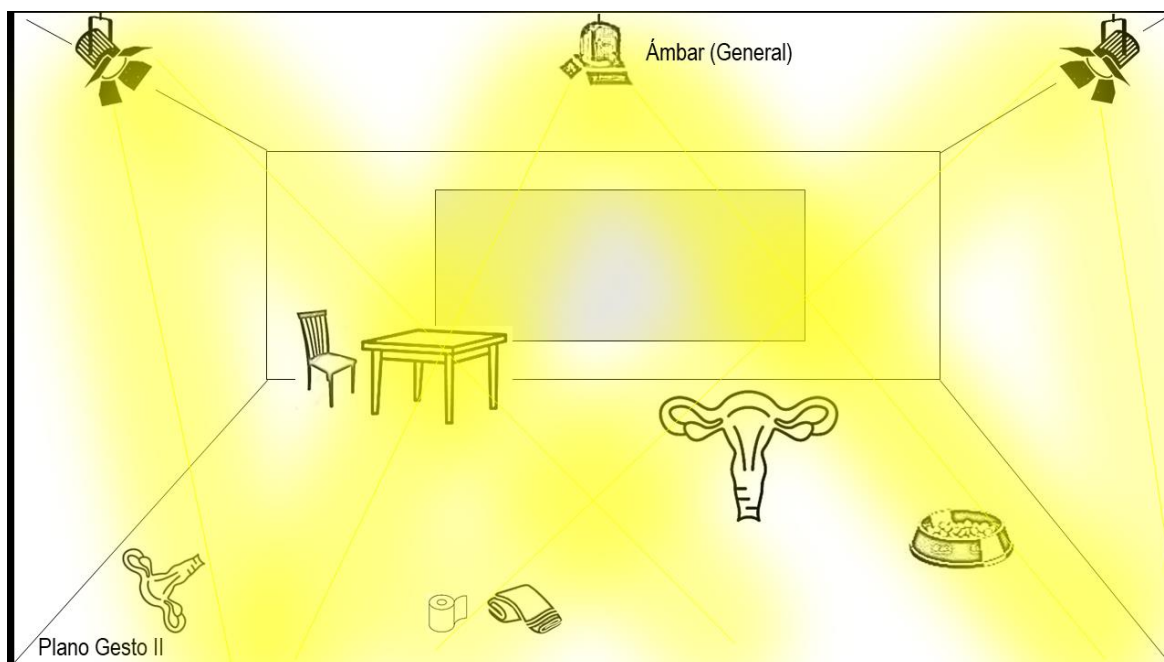
Realicé el diseño de luces¹¹ pensando un poco en la psicología del color, teniendo presente la atmósfera que quería generar en cada uno de los gestos y la manera en que el recurso lumínico potenciaba la puesta en escena.

Figura 02. Plano de luces Gesto I

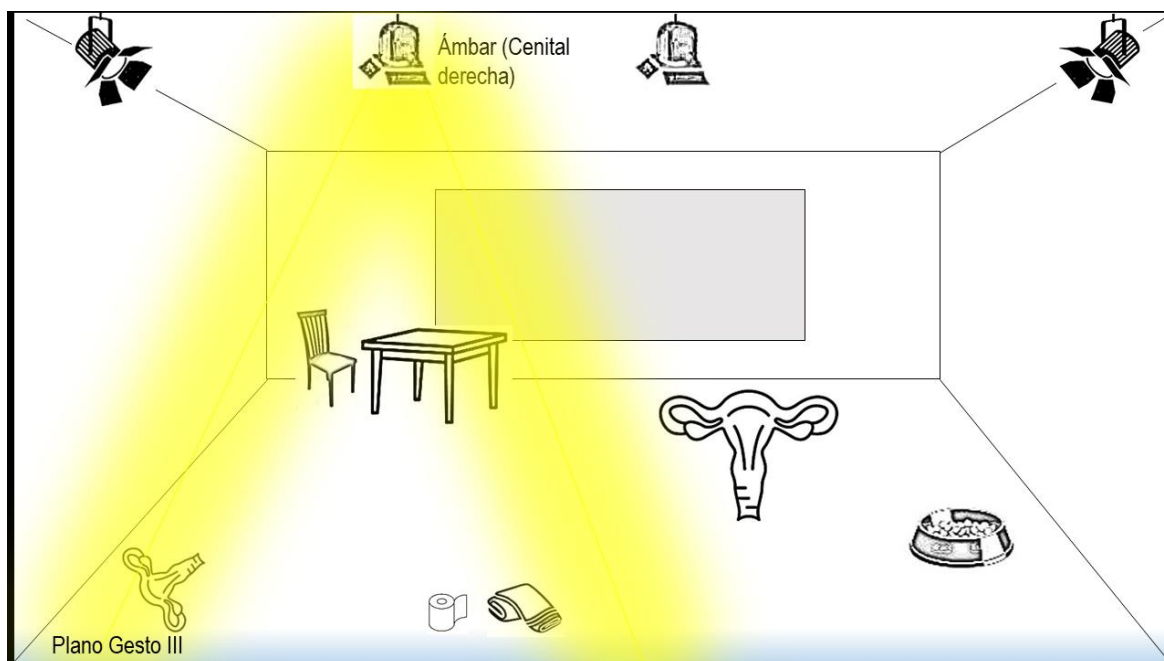

Nota: Caterine López, 2023.

¹¹ Ver diseño de luces en las figuras 02,03,04,05,06,07 y 08

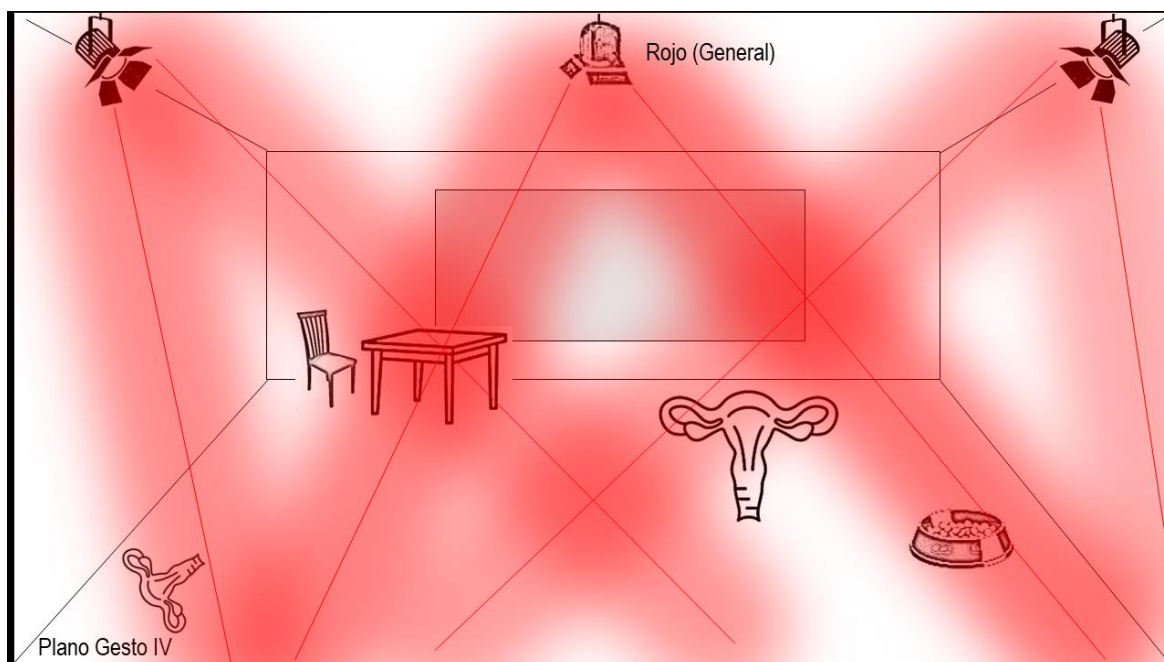
Figura 03. Plano de luces Gesto II

Nota: Caterine López, 2023.

Figura 04. Plano de luces Gesto III

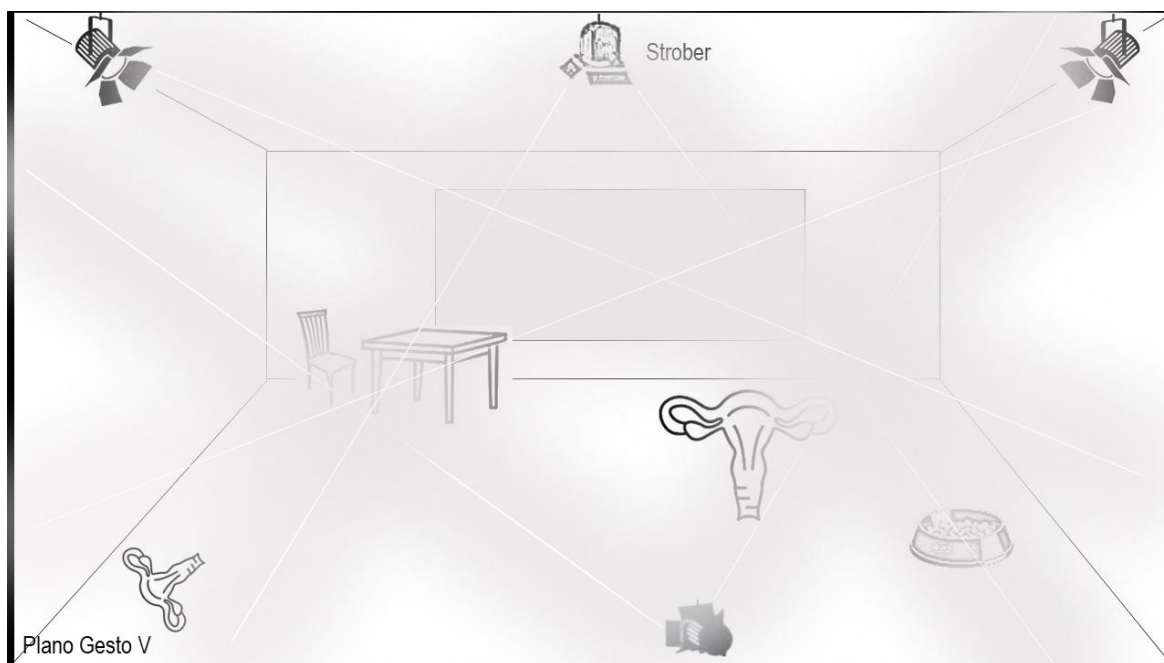
Nota: Caterine López, 2023.

Figura 05. Plano de luces Gesto IV

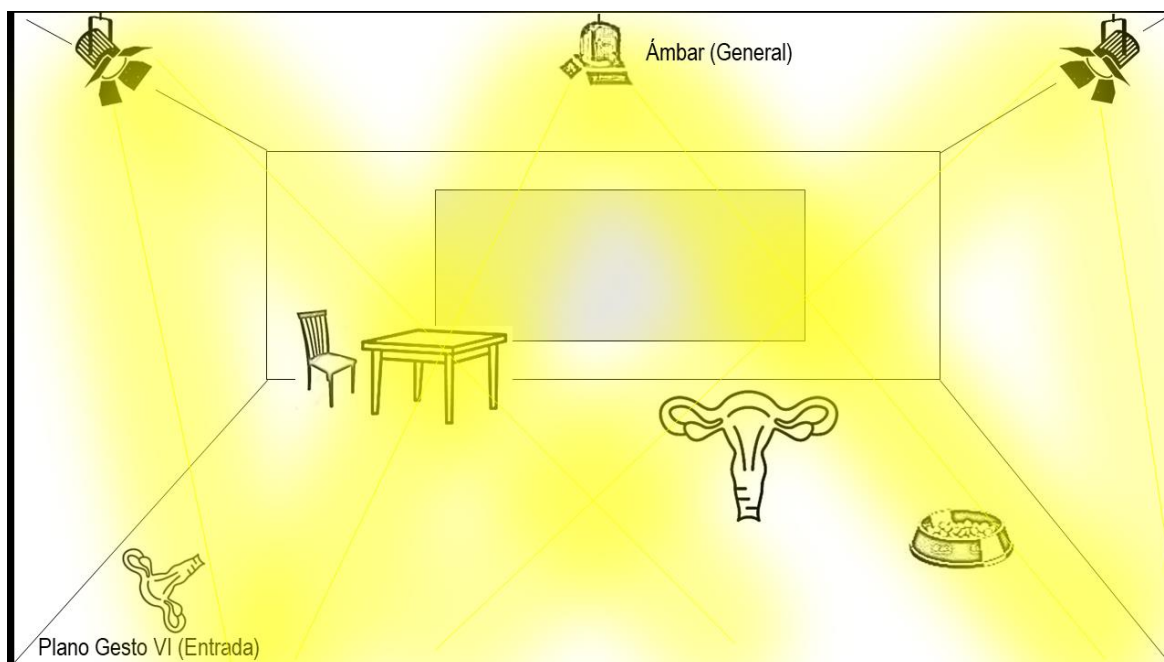

Nota: Caterine López, 2023.

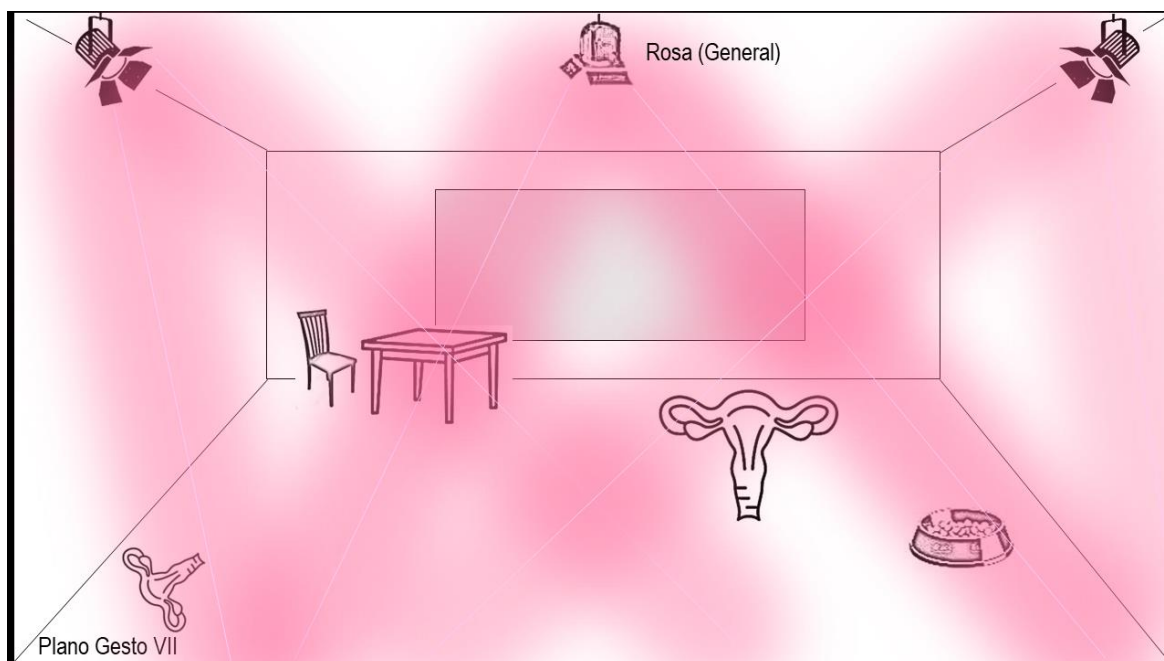
Figura 06. Plano de luces Gesto V

Nota: Caterine López, 2023.

Figura 07. Plano de luces Gesto VI

Nota: Caterine López, 2023.

Figura 08. Plano de luces Gesto VII

Nota: Caterine López, 2023.

Tres: sonoridad, que ya la tienes, habría que hacerle un pequeño tratamiento. ¿Qué necesitas para que a partir del sonido, la luz y las dimensiones ya se esté logrando esa atmósferas sin que tú estés? No es lo mismo estar en un espacio de dimensiones grandes solo, a un espacio muy grande con cosas, y sí hay cosas ¿qué cosas necesito? No quiero que me lo digas, quiero que lo hagas. Por un momento pensé mucho en lo orgánico, como en algún tipo de materia orgánica que haga también que ese cuerpo se vea pesado, como barro, arcilla. ¿Has visto obras de Rodrigo García? Ese es otro referente importante porque él juega mucho con materialidades. Él trajo una obra acá, muy polémica, que se llama *Arrojad mis cenizas sobre Mickey*. Había una escena donde, al parecer es miel, no estoy seguro, pero el espacio estaba lleno de miel y salía un actor que bailaba dentro de la miel y a uno le producía una cosa así... Como que uno sentía la miel de tanto verlo ahí, él terminaba ya exhausto de tanto moverse y salía una actriz que empezaba a ponerle tajadas de pan por todo el cuerpo. Este es un director al que le gustan mucho las materialidades. Ahora, si necesitas eso, hay que construir también la disposición logística de que tengas un piso de plástico o algo para que proteja el piso. (F. Pedraza, comunicación personal, 6 de septiembre de 2022).

Entonces me maté cabeza pensando en el material orgánico que utilizaría, quería salir de escena untada de algo, quería empezar con un vestuario muy pulcro y que poco a poco al irse desarrollando la acción se convirtiera en algo no tan chévere de ver. Entonces

me metí a la cocina de mi casa y realicé un pequeño experimento con remolacha, chocolate en polvo y miel para hacer sangre artificial.¹²

Figura 10. Elaboración y prueba de sangre artificial

Nota: Caterine López, 2023.

La escritura de escenario es la metodología con la que yo trabajo y que me parece muy funcional, nosotros estamos en la etapa de crear, pero obviamente hay que ser muy sistemático, saber lo que se está creando porque si uno no sabe qué creó se vuelve un ocho, entonces eso es lo que quiero que hagas en este momento, por cada ficha vas escribir lo que tenemos creado. El primero es este: *Cadenas* ¿Qué necesito para *Cadenas*? A un lado de la ficha escribirás lo que necesitas para desarrollar ese gesto y así con cada uno. Debemos tener un banco de materiales, no solamente gestos o acciones, también un banco de materiales en términos de vídeos

¹² Ver fig. 10

e imágenes audiovisuales. (F. Pedraza, comunicación personal, 6 de septiembre de 2022).

Aquí realicé una organización de cada uno de los materiales que habían aparecido y estarían nutriendo el montaje, le otorgamos un nombre característico a cada uno y realicé un listado de los elementos técnicos y escenográficos que estaría utilizando.

En el primer gesto, *Cadenas*,¹³ estoy acostada en el piso del escenario, de espaldas a la entrada, atada de manos y pies con un lazo, el nudo es real. Es la primera imagen que ve el público de mi mientras va ingresando, de fondo se escucha el tema *Danza Butoh de Gaucho Kafkiano*.¹⁴ El reto en este primer gesto es tener la capacidad de soltar los amarres mientras recito de manera continua las siguientes palabras: *Casta, sumisa, paciente, prudente y perfecta*. Supuestas cualidades que toda mujer debería tener, según Rodríguez Bernal y Bort Tormo (2005) en el texto *La invención de la mujer perfecta, la imagen de Isabel la católica del XVI al XX*.

¹³ Ver *gesto I* en la figura 09

¹⁴ Ver video <https://www.youtube.com/watch?v=oiDWCyviHzs>

Figura 09. Gesto I, cadenas-cualidades, función del 15 de octubre 2022

Nota: Caterine López, 2023.

Estuve subiendo algunas imágenes al drive que siento nos pueden servir para la creación. Subí *Hijas del agua*,¹⁵ una exposición fotográfica de Ruven Afanador y Ana

¹⁵ Ver video <https://especiales.sostenibilidad.semana.com/las-hijas-del-agua/>

Gonzales, toda una investigación acerca de las realidades de mujeres de algunas comunidades de pueblos indígenas. Subí algunas iconografías sobre la feminidad, algunas de performance de La Ribot, también subí el referente del gesto de las posturas.

Esto como idea de maquillaje o vestuario está muy chévere para que lo pienses. Hay que mantener la misma línea iconográfica. Hubo en la época un momento donde todos los productos que tenían que ver con el hogar se asociaban con la mujer. Entonces las mujeres siempre aparecían al lado del detergente, al lado de la escoba. Mira esto: “Enséñale desde niña a proteger sus manos en las labores caseras con guantes de látex.” Ese tipo de cosas es lo que yo digo.¹⁶¹⁷ Te propongo que hagas la tarea de tratar de recoger toda la iconografía. Acá lo que tenemos son diferentes tipos de estéticas. Esta es una estética súper clara, luego La Ribot es otra estética, hay unidad. Luego tenemos esta estética, que son más ilustraciones, luego podríamos tener iconografías de mujeres, mujeres con la bandera de Colombia, la relación entre mujer y patria. Entonces, la tarea sería escoger uno de esos ejes iconográficos del que más puedas recabar información de aquí al jueves. Y proponer un gesto. Realizar una acción donde haya interacción con eso. Entonces, para el jueves veríamos esas dos cosas: El espacio y el gesto. ¿Dónde está el documento que me dijiste que tenía las mujeres? *Normas sencillas de etiqueta*.¹⁸ Te

¹⁶ Ver video <http://melisa-detodounpoco.blogspot.com/2011/12/como-la-publicidad-modernizo-la-mujer.html?m=1>

¹⁷ Ver video <https://www.marianocabrera.com/10-anuncios-vintage-que-deberian-pedirle-disculpas-a-las-mujeres/>

¹⁸ Ver video <https://genial.guru/inspiracion-consejos/una-experta-en-etiqueta-cuenta-que-normas-sencillas-hay-que-seguir-para-aparentar-ser-una-princesa-871160/>

voy a poner otra tarea y es ¿cómo interactúas con esto? ¿Cuál sería el papel que podría jugar esto en un gesto? No sé... Podrías grabar tu voz en off leyendo esto, o por ejemplo con respecto a lo del papel higiénico, pensado creativamente... ¿Listo? Si tú corres yo corro, si tú no corres me quedo tranquilo.

El trabajo de Castellucci es pura escritura de escenario. Es un gesto tras otro gesto, como lo que estamos haciendo. Para mí es una mirada del arte mucho más estética, mucho menos pretenciosa. Es que me parece que el arte teatral clásico es muy pretencioso, el espectador tiene que entender lo que yo le quiero decir, lo que yo le quiero transmitir. En cambio, lo que uno ve aquí es que el director cogió el infierno de Dante y se ‘envideó’ con un montón de cosas que suceden en Dante, y dijo: “Me gusta esa imagen, voy a ponerla en escena”, y a través de la obra efectivamente uno ve el infierno de Dante. mas no ve al artista diciéndole al espectador que tiene que entender el infierno de Dante así, así o así. Uno ve la sensibilidad del artista frente a un tema. Eso hoy en día me parece un acto político tremendo. Obviamente no vamos a hacer cosas como Castellucci, pero sí quiero que veas esa metodología de trabajo. Según el cronograma, estamos hablando de que el estreno podría ser la segunda semana de octubre, tendríamos tres semanas para ensayos, estamos en la semana seis. O sea, nos quedarían dos para crear los gestos. Con respecto a lo escrito ya tienes un inicio. (F. Pedraza, comunicación personal, 6 de septiembre de 2022).

4.6 Bitácora 27 de septiembre de 2022

Pasamos cada uno de los gestos que ya hemos definido, siento que por fin va cogiendo forma, o sea, pasar a realizar el gesto es otra cosa, siento que a cada cuadro lo que le falta es más ensayo, pasarlo, pasarlo y pasarlo, hasta que lo apropie un poco mejor. Me ha conflictuado mucho el no actuar, el estar neutra en la escena, pero a mí me gusta.

¿Qué sientes que le hace falta teniendo en cuenta lo femenino, lo decolonial, lo performático, las preguntas que tenías cuando empezaste a hacer este trabajo? ¿Qué sientes que hace falta?, o ¿sientes que ya está todo abordado? (F. Pedraza, comunicación personal, 27 de septiembre de 2022).

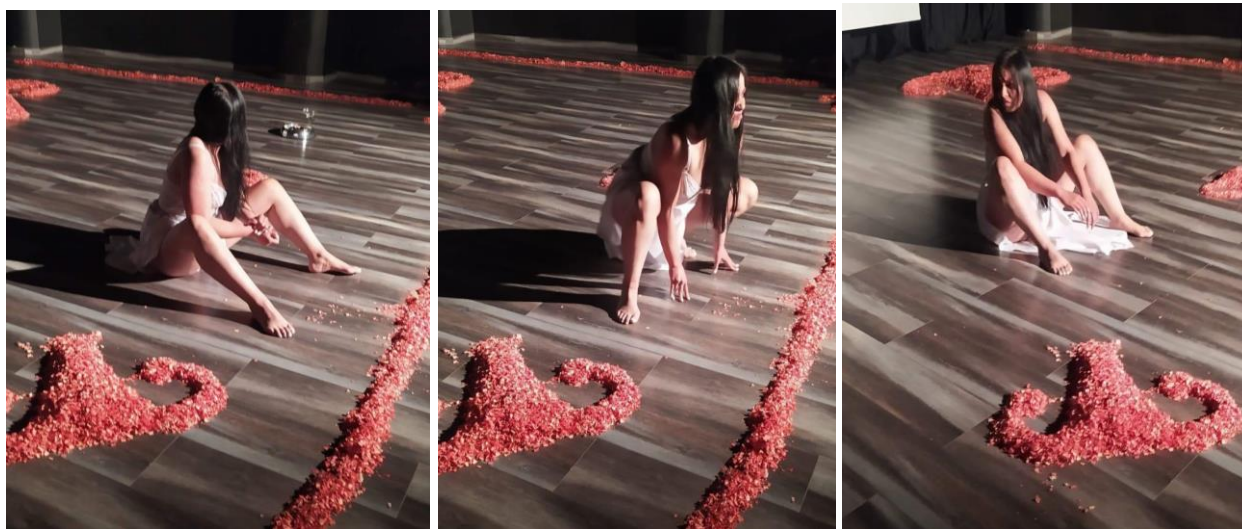
Es que todo lo que sucede alrededor de la mujer es muy amplio y por lo mismo no abarcaremos todo, pero siento que cada cuadro es muy diciente desde las mismas preguntas que yo me planteaba.

Siento yo que hay algunas transiciones que no están. Y ese siento que es el foco en este momento, porque puede que cada parte esté muy bien, pero si no hay una transición que nos ayude a encontrar esa fluidez de toda la puesta no estamos en nada. Siento que lo animal empieza muy rápido, esta acción que hiciste con la mirada es muy chévere pero solo hazla una vez porque cuando empiezas a incrementar se pierde la potencia. Concentra y date el tiempo de crear esa sensación. ¿Y cómo saltas a las otras?, ¿qué es lo que dispara? Lo que te dispara ahí es algo del olor... Pero ¿qué es ese olor? Habíamos hablado de la voz de Nicolle. Entonces sí esa es la búsqueda que estás realizando, listo, dale más tiempo a eso. Suena el audio y empieza la transformación, primero el cuerpo. Suena otra vez y viene el olor, entre la primera y la segunda vez que aparece el audio deberían

pasar unos 30 o 20 segundos, es decir, tómate el tiempo de que vaya apareciendo ese animal, porque está muy rápido. Y tienes que definir muy bien esa línea de pensamiento. (F. Pedraza, comunicación personal, 27 de septiembre de 2022).

Me quede con el gesto animalidad¹⁹ desde la propuesta que realice con respecto a lo maternal pasando por diferentes estados, trabajando en ellos: incertidumbre, desespero, rabia, melancolía, al ser un animal que no encuentra su cría.

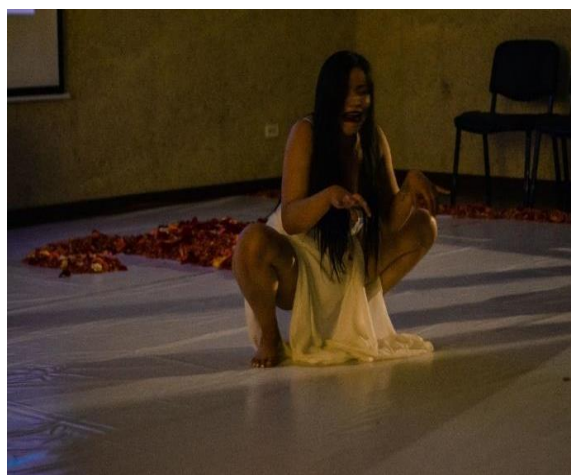
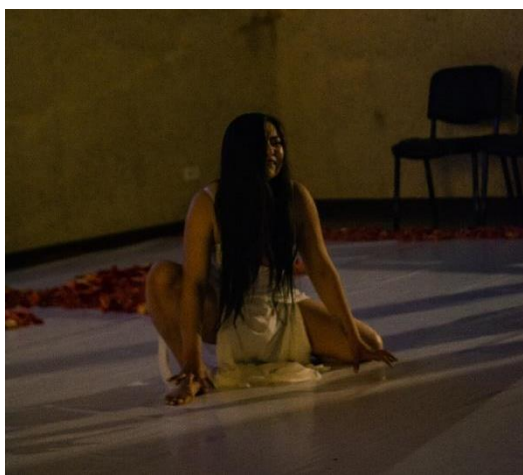
Figura 11. Gesto II, animalidad, función del 15 de octubre 2022

Nota: Caterine López, 2023.

¹⁹ Ver *gesto II* en la fig. 11 Y 12

Figura 12. Gesto II, animalidad, función del 18 de marzo 2023

Nota: Caterine López, 2023.

Nosotros en teatro tenemos línea de acción y línea de pensamiento, cuando estudiamos un personaje, entonces la línea de acción es todo lo físico del personaje, es decir: me desplazo hasta acá, tomo un plato, beso a no sé quién, saludo a no sé quién. Todo es acción, acción, acción, pero por debajo está toda la línea de pensamiento, entonces: Estoy buscando a mi hija, quiero buscarla en ese rincón, no está en ese rincón, siento miedo. Es decir, como darle orden a lo que va pasando contigo en esa animalidad. ¿Si? ¿Qué es primero? Es... ¡Tengo que encontrar a mi hija! ¿Dónde la busco? Allí, allí, allí, allí. ¡No la encuentro! ¿qué siento? Siento tristeza, desasosiego... Y en eso ¿Cómo encuentras la idea de la comida? En lo

primero uno ya ve la protección, y luego la soledad, la vulnerabilidad. Pero eso, ¿cómo se conectaría con la comida? Hace falta ese pedazo. Ahí empezamos a notar los cortes porque termina eso y tú te paras para pasar a lo otro. ¿Y dónde quedó lo anterior? Lo que yo sugiero es que eso empiece desde la animalidad, es decir, haces lo de la leche y en esa misma animalidad buscas la silla y te sientas en la silla. Y desde esa misma animalidad empiezas a trabajar lo de las posturas. Empieza otra vez a deconstruirse esa animalidad para ser esa mujer femenina. No hay un rompimiento, ¿Y por qué digo esto? Porque hay otro momento en la partitura que estabas haciendo donde por un momento se salió el animal, entonces eso es bien interesante porque lo que estamos tratando de ver acá es cómo hay un cuerpo que es animal, que por momentos es humano pero que tiene esas reminiscencias, esos rezagos de lo animal, de lo intuitivo. Entonces, es importante que logres conectar muy bien corporalmente esa animalidad con las posturas. ¿Has visto *American Horror Stories*? Es una serie que a mí no me gusta, pero el primer capítulo de la última temporada, ojalá te lo veas, es corto, es sobre un señor que está obsesionado con las muñecas, él encontró a su esposa con un amante, enloquece por ese desamor, construye una casa y empieza a hacer entrevistas a mujeres ofreciéndoles trabajo, pero realmente lo que hace es que las secuestra y las vuelve muñecas. Cada noche va matando a una diferente en esa búsqueda de la muñeca perfecta que va a ser su esposa. Entonces, las mujeres tienen que actuar como muñecas, se visten y se ponen una máscara. Hay cuerpos muy automáticos y todo está expresado en los ojos. Eso es lo que tenemos que encontrar... Un automatismo. Yo sé que tú le has trabajado a bajarle a lo actoral, pero está todavía muy actuado. Debes encontrar en

la mirada esa pequeña tensión, que en medio de eso robótico, autómeta, de pronto hay algo muy sutil y quien lo captó, lo captó. Vemos un cuerpo que se está comportando como le dicen que se tiene que comportar, pero sabemos que adentro hay alguien que está sufriendo, y si eso lo actúas, lo develas, entonces ya no nos comemos el cuento, ya no creemos en esa tensión. Eso implica que la repetición tiene que ser una repetición muy prolija, tiene que incrementarse la velocidad sin perder la prolijidad del movimiento, y tiene que ser perfecto, sin descontrolar el cuerpo. Si no alcanzas porque ya está muy rápido, haces el ademán de que lo vas a hacer para que cace dentro del tiempo, no nos develes eso que está pasando dentro de ti, justamente para hacer énfasis en esas matrices de comportamiento, en eso que viene de afuera y que nos obliga a comportarnos. Me parece que hace falta algo entre esa primera y cuando se repite, estaba pensando en algo desde lo sonoro, como las alarmas de las cárceles o el timbre de los colegios, que marcan una hora. Entonces, se acabó la primera repetición, suena una chicharra y empieza la segunda repetición. Como si estuviera dentro de un campo de reclusión, como profundizando estos dictámenes exteriores sobre ti, siento que ahí falta eso sonoro, y en las últimas repeticiones, yo abandonararía lo sonoro, dejaría que se diera más que todo por el cuerpo y con la repetición de las imágenes, mientras que aparece el papel higiénico, el pocillo, la imagen y la imagen, pero ya no escuchamos nada, y tú continuas, continuas, continuas, continuas y la parada debe ser en seco y puede ser a partir otra vez de esa chicharra como si desde el mismo exterior te dijeran: “ya, ¡se acabó!”. ? (F. Pedraza, comunicación personal, 27 de septiembre de 2022).

Me costó bastante aquello del automatismo, aún lo estoy trabajando, vengo muy cargada del gesto II, física y emocionalmente, vengo de beber leche como perro y casi casi tragarme el cabello que está suelto en todo momento, ser neutral en el gesto de posturas²⁰ me cuesta, pero insisto en que ahí está el reto.

Figura 13. Gesto II, posturas, función del 15 de octubre 2022

Nota: Caterine López, 2023.

Figura 14. Gesto III, posturas, función del 18 de marzo 2023

²⁰ Ver *gesto III* en la fig. 13 y 14

Nota: Caterine López, 2023.

Y ahí hace falta la articulación. ¿Cómo después de eso aparece otra vez la leche? Tienes que encontrar algo para articular y decir ¿qué es la leche? ¿Cómo traigo la leche acá? ¿Cómo lograr esa vinculación? Porque no está y tiene que hacerse evidente. Puede ser a través del olor otra vez, lo que te hablaba ahorita, los rezagos del animal. El gesto de la sangre²¹ necesariamente involucra a otra corporalidad porque no es simplemente caminar, sino que ya es algo más visceral, corporalmente.

²¹ Ver Gesto IV en la fig. 15

A uno de los ensayos llevé mi sangre de remolacha, el maestro Fabio mencionó que si iba a utilizar sangre, debía utilizar sangre real (de cerdo, claro está), el sólo hecho de pensar en ello me hacia sentir asqueada. Por lo general no aguanto el olor de una carnicería, evito ser yo quien compra la carne en casa. Pensar en la sangre fría y luego seca en mi cuerpo me ponía a pensar en qué tan comprometida estaba con el ejercicio de mi teatro performático, de mi mujer decolonial. Así que bueno, lo asumí y conseguí la sangre. Para colmo de males la primera sangre que compré salió coagulada, así que me tocó exprimirla con mis propias manos para sacar algo de líquido que sirviera para la puesta.²² Antes de la función pensé en que para futuras presentaciones utilizaría sangre artificial, pero una vez estuve allí untada de sangre supe que la artificial jamás generaría en mí y en el espectador ese sin fin de sensaciones, así que la sangre real hizo, hace y seguirá haciendo parte fundamental de este gesto, que es puro empoderamiento desde lo que significa ser mujer, desde aquel ciclo estrechamente relacionado con la fertilidad y la feminidad.

²² Ver disposición de la sangre en la fig. 16

Figura 15. Gesto IV, lo menstrual, función del 18 de marzo 2023

Nota: Caterine López, 2023.

Figura 16. Disposición de sangre real.

Nota: Caterine López, 2023.

Viendo lo de los anuncios²³ ya no me gustó el sonido, siento que hay que buscar, más que músicas, sonidos, porque estos si bien son sonidos sintéticos de todas maneras hay una melodía. Hay unos autores que me encantan, ellos hacen universos sonoros. ¿Tú viste *Mateo*? Toda la primera música es una ópera, pero no

²³ Ver gesto V Anuncios en la fig. 17

hay melodía, es una atmósfera sonora. ¿Cómo construiste esa coreografía? (F.

Pedraza, comunicación personal, 27 de septiembre de 2022).

El cabello es algo tan simbólico y representativo de la mujer, que pensé en realizar la exploración desde ahí. Y obviamente desde el cuerpo, también como una crítica a que no está bien visto que uno se toque, entonces consiento mi rostro, mi pecho, encuentro mi cabello, lo trenzo y lo veo de alguna manera también como una atadura.

Figura 18. Gesto V, anuncios, función del 18 de marzo 2023

Nota: Caterine López, 2023.

Siento que hace falta construir una línea de acciones no pensadas desde lo meramente físico, es decir, cambiar el pensamiento sobre la acción, no desde el físico, sino de cómo tú estás asumiendo esa fisicalidad, construir muy bien esa partitura que necesariamente tiene que conectarse con la anterior. ¿Cómo termina lo anterior para poder hacer esa conexión? A mí me parece que si está la voz de Nicole, y está la voz de los protocolos de etiqueta, es decir, hay una voz externa, hay una voz en off, ¿cómo podemos hacer que no solamente sea en esos momentos, sino que sea algo transversal como elemento que puede aparecer en diferentes momentos? No sé, por ejemplo: mientras haces lo de la sangre, hay una voz en off que te ordena. “¿Qué está haciendo? ¡Pare! ¡no hablé más!” Ver el elemento de la voz como eso externo que te está diciendo lo que tienes que hacer y que puede aparecer en otros momentos porque siento que eso ayuda a darle unidad, posiblemente también una espacialidad. Hay un concepto en el diseño gráfico que se llama anomalía y es cuando se hacen patrones de imagen, y de pronto hay un error y sale una pequeña anomalía. Es una pequeña cosa que se sale de ese patrón. No actúes, no juzgues lo que estás haciendo porque el que debe juzgar es el

espectador. Otro elemento que también puede aparecer varias veces es la animalidad, no volver a hacer el animal, pero sí algunas reminiscencias del mismo. Por calendario esto ya tiene que presentarse máximo en tres semanas. Pregunta cómo subir el televisor, el martes podemos probar las luces desde el piso. Lo otro es que puede ser en el auditorio y lo que hacemos es cerrar, por ejemplo, entre el telón rojo y el telón negro. Pruébalo en el auditorio a ver cómo te sientes en ese espacio que yo creo que de largo es como lo mismo, de ancho es quizás un poco más angosto, pero puede funcionar y no habría que trastear tantas cosas. Date cuenta de que hoy avanzaste porque te pusiste a trabajar juiciosa, no te cuelgues porque además nos queda la escritura. (F. Pedraza, comunicación personal, 27 de septiembre de 2022).

4.7 Bitácora 4 de octubre de 2022

Realizamos ensayo general de todos los gestos, ahora no sé si actuar o no actuar, para mí es complicado pararme en la escena y no denotar con mi rostro alguna emoción, estoy buscando el equilibrio que cada uno de los ejercicios debe tener.

La primera tarea que te voy a poner es que realices las zonas de luz de la obra por escenas²⁴, lo importante acá es el color y la amplitud. Cuando entra el público ¿Cómo vas a estar? ¿Vas a estar lo suficientemente visible como para estar haciendo una determinada acción? No es lo mismo que el público entre y ya esté sucediendo algo a que el público entre, se acomode y luego suceda algo. Yo me iría más por la primera, que ya está sucediendo, así sea muy pequeño, no

²⁴ Ver diseños de luces en las fig. 2,3,4,5,6,7 y 8

necesariamente corporal, puede ser sonoro en términos de gemidos, quejidos, hay momentos en que me parece importante fijar cosas que vas encontrando en el camino. Por ejemplo, la otra vez para mí fue muy contundente cuando terminas de desamarrarte y haces ese gesto con la mirada. Hoy no lo hiciste, hay que pasar por esas cosas que son importantes y contundentes, que ya están diciendo algo. Cada vez que suena la voz de Nicole tú miras hacia arriba como si el audio viniera arriba, pero luego focalizas la reacción con el público, ¿no sería más congruente si pensaras que el audio viene del público? O sea, si el público es quien está escondiendo a tu hija, y no buscarla en la nada. Es importante definir de dónde viene el audio. El martes que nos vimos yo te dije que estaba muy actuado, que había que buscar algo más automática, pero de todas maneras manteniendo una tensión. Lo que veo hoy es que te fuiste a lo automática pero le borraste esa tensión que tenías. Entonces veo a un cuerpo de una Catherine asustada, la chicharra te produce miedo y es como que tienes que obedecer, pero tienes que obedecer con miedo. En el episodio que te dije de la serie, tú ves esos cuerpos y son cuerpos en tensión. Hay momentos donde tu corporalidad no está al nivel en el que debería estar, ahí necesitamos una corporalidad tuya muy fuerte dentro de ese automatismo. porque ya está lo automática pero le hace falta esa intensidad, hay una tensión en ese obedecer y no es una obediencia desde la debilidad o desde el miedo. Es desde una tensión, desde una alarma, desde una alerta, desde:” estoy obedeciendo, pero en cualquier momento se sale el demonio”. Es un poco lo que pasó ese día, que se te salió un grito así fuertísimo. Debes sentir esa necesidad, que no es actuación, sino corporalidad.

Me sigue faltando esa transformación de lo animal, ¿Cómo se pararía bien un animal? No puede ir de una vez al cuerpo femenino sino poco a poco. Hoy vi la mesa súper centrada y súper atrás, hay que pensar en otra ubicación de la mesa. Hay acciones que haces, que las muestras al público, como lo de la taza. Quítale eso, quítale esa parte de mostrar, o sea, hazlo y ya. Cumple con la acción que tienes que hacer y ya. Me parece preocupante la transición entre las posturas y lo que viene, porque ahí hay un quiebre, o sea, es otra obra diferente. De ahí para adelante funciona pero en ese punto específico hay que buscar, no sé si hace falta crear otro material nuevo. Hay varias cosas de las que puedes echar mano, es decir, tú estás haciendo la rutina de las posturas, puede que se vaya el audio y que tú continúes y ahí empiece a surgir algo a partir de una posible coreografía que te lleve a lo de la sangre. O puede ser que haya una orden que diga: “ir a comer, ir a tomar leche”, o lo contrario, que tú vayas a tomar leche como un acto de rebeldía, hay algo que necesita conectar una cosa con la otra. Viendo la duración del montaje cabe un material más que podría ir ahí. (F. Pedraza, comunicación personal, 4 de octubre de 2022).

El maestro habló de otro cuadro que ligará el gesto de posturas con el de la sangre. Y como este es un montaje que se está creando tomándome a mí misma como objeto investigativo, entonces sentí que debía ir algo que sucedió hace un poco más de un año, que tatuó mi alma y me enseñó una vez más que todo debe ser a su debido tiempo. Si, la pérdida de un bebé no es algo muy grato, no es algo de lo que uno logre reponerse de manera inmediata y sé que cualquier mujer que haya pasado por esta situación sin importar el tiempo de gestación, sabrá que cuando se piensa o se habla del tema se siente un

pequeño estrujoncito en el pecho, la voz se agudiza y es inevitable que las lágrimas broten. Por eso este es el mejor conector que encontré para mis gestos, además también voy haciendo un poco de terapia y sanación.

Me parece muy chévere que no haya audio en el gesto de la sangre porque se intensifica ese sonido de lo que está pasando, el verter el líquido y el balbuceo de tu voz. Al realizar las acciones tiendes a irte al centro, pilas con eso. ¿Cuál es la posible relación de lo que está sucediendo con el público? Porque se volvió algo muy personal, muy hacia ti. Viene lo de los anuncios que es la coreografía, esa transición funciona solo que hay que afinarla más, hay que encontrarle el momento exacto. La coreografía la sentí mejor, pero es otro momento en el que me hace falta una corporalidad mucho más fuerte. O sea, hay un momento muy lindo, el final, como que ya se calma la cosa, eso funciona. Digamos que en los momentos de calma, bien, pero en los momentos en que se requiere mucha fuerza, como en las posturas, el nivel corporal debe estar mucho más arriba. ¿Cuál sería la manera en que tú irías hacia donde Nicole después de *la guía de la buena esposa*? No sé si es que ella voltea, te mira y te llama. Hay que encontrar esa transición también, que no se me hace tan complicado. Importantísimo definir los amarres para probar esa primera imagen. Esos son los comentarios. Ya te dije lo del plano de luces, pero también necesitamos un plano escenográfico, básicamente me dibujas el escenario. La mesa estará en una esquina, aquí estará el platón, acá va un útero, yo voy a empezar acá, la escena 1 sucede aquí, la 2 acá. Que me dibujes en el espacio las cosas que van a haber y los desplazamientos que vas a tener ahí en un solo plano. Me parece que los sonidos de Nicole están muy altos, casi que ese “mami” debería

sonar lejos, que no estés segura si escuchaste o no, si es acá o en otro lugar. Has todas las líneas de pensamiento de todas las líneas de acción de la obra. Vi en el drive que pusiste unos textos de Suzuki, no conozco tanto como para darte un taller, pero tomé un taller con El Puente de los Vientos, de la energía del samurái, tiene algo que ver con Suzuki, si quieres podemos hacer un tallercito. Necesitarías traer un bastón, puede ser un palo de escoba. Necesariamente tienes que hacer un calentamiento y no esperes a que yo te diga cómo calentar, tú lo tienes que construir, se hace necesario tener un calentamiento previo con unas condiciones muy específicas, tienes que tener un cuerpo dispuesto para lo que vas a hacer. Nos vemos a las 3 el jueves, hacemos el tallercito y de una, con esa energía empezamos. (F. Pedraza, comunicación personal, 4 de octubre de 2022).

4.8 Bitácora 06 de octubre de 2022

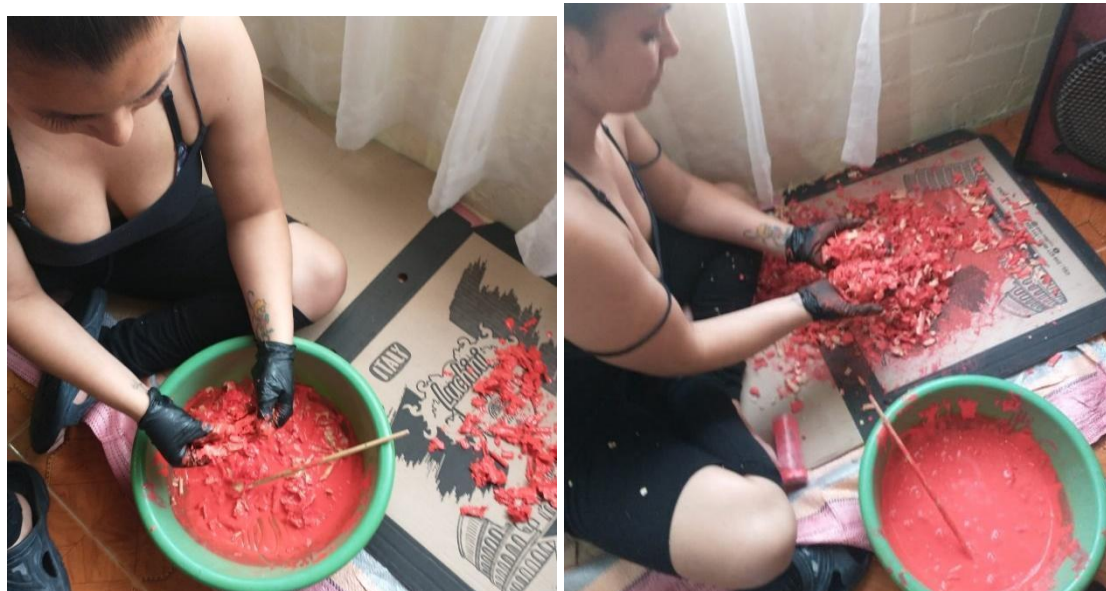
Empezamos con el calentamiento, trabajamos enfocándonos en la energía desde el centro, trabajamos solo tres posturas y variaciones entre ellas, elaboré una secuencia que debía ejecutar utilizando el 50% de mi energía, luego el 70% y posteriormente el 100%, comprendiendo a lo que se refería el maestro cuando decía que me faltaba más corporalmente hablando. Ahora este es mi ritual de training antes de cada función.

4.9 Bitácora 15 de octubre de 2022

Y se llegó el día de la función, muy juiciosas llegamos Andrea, mi asistente técnica, mi hija, quien compartiría escena conmigo, y yo, quien tenía unos nervios tenaces. Alistamos todo, el vestuario, los elementos escenográficos y de utilería, incluido el aserrín con el que dibujaríamos úteros en el escenario, eran tres bolsas llenas y se había pintado de

rojo, dando la impresión de ser pétalos, con este elemento se me fue toda una semana de trabajo, pintando y dejando secar.²⁵ de cada detalle, notamos cada cosa olvidada, repasamos el orden del montaje, los momentos exactos donde entraba o se iba la luz. Desafortunadamente por las condiciones lumínicas del lugar solo pudimos utilizar un par de luces ámbar pero serían suficientes para lo que teníamos preparado Alistamos la sangre, el vestuario, Andrea amarró mis manos y pies y nos fuimos directo a la acción. Debo confesar que no hubo un solo momento en que me haya sentido en el lugar equivocado, sentí tanto cada uno de los gestos y los estados por los que pasé, que no sé si eso me defina como una buena actriz, o mejor, como una mujer capaz de desnudar su alma y mostrarla en carne viva para expresar su sentir. En este caso me quedo un poco más con la segunda. No tuvimos mucho público, pero la acogida del montaje y de lo que había inmerso en él fue tanta, que parecía que el auditorio estuviese lleno.

Figura 19. Proceso de coloración del aserrín.

²⁵ Ver fig, 19 y 20

Nota: Caterine López, 2023.

Figura 20. Secado del aserrín.

Nota: Caterine López, 2023.

Apreciaciones de los asistentes a la primera función

La obra me gustó muchísimo, me gustó el elemento del cuello uterino con el aserrín, ese rosadito. Me pareció muy significativo el hecho de que te acostaras en ese cuellito. Quisiera preguntar ¿por qué la imagen del perro? Pues la parte de animalidad si está muy chévere, pero me lo cuestioné. Quedé con ganas de seguir viendo más historia, porque me pareció muy bonito el hecho de que la niña se involucrara y pensé que iba a seguir construyendo la historia después de que la niña estuviera en la obra, entonces dije: “wow, es genial”. Si me gustaría que hubiera una continuación. Una cosita es que el cuello uterino hace parte de la mujer por lo hormonal, lo maternal, la menstruación y demás, entonces recordé... En mi antiguo trabajo yo trataba con muchas mujeres y una de ellas, ya de edad, me decía que se sentía muy vacía porque le quitaron sus trompas, le hicieron una histerectomía porque le dio cáncer de cuello uterino, estaba muy avanzado y le tuvieron que hacer una histerectomía total. Ella muy triste me decía que se sentía vacía, me dijo que eso afectó muchísimo su vida emocional y personal porque el esposo quería tener hijos y como ella no podía, la dejó. Me parece muy fuerte, porque el útero es una parte fundamental como mujer. En lo personal no quisiera operarme, pero si más adelante toca, toca. Me parece muy interesante la escena en la que en el fondo explican que la mujer debe sentarse de un modo, debe saludar de este modo y pues la actuación tuya estuvo espectacular. Dije como: “Oye si, a veces la mujer se esfuerza mucho por cumplir con todo: mamá, hija, estudiante, trabajadora y de todo al mismo tiempo”. Es una lucha difícil que muchas veces los hombres no ven, ya

sea tu papá, esposo o hermano, la misma sociedad no lo ve. Me parece muy bacano que lo hayas trabajado en tí misma. Otra cosita que me pareció interesante y que ha influido muchísimo en la mujer y es la parte hormonal, hay mujeres que son muy hormonales sobre todo por los métodos de planificación, son algo tóxico para el cuerpo, pero desafortunadamente en esta sociedad atrasada en un país subdesarrollado, solo existen métodos para ellas, entonces muchas veces los hombres no entienden la parte sensible y hormonal de la mujer, y eso influye en muchos ámbitos. (A. Pedrozo, comunicación personal, 15 de octubre de 2022).

Respondiendo a la pregunta de por qué lo animal, siento que todo el tiempo quieren como domesticarnos, nos tratan así... como perritos, como animalitos que deben portarse de determinada manera. Además de eso quise explorar lo maternal desde allí, la manera en que uno por defender y cuidar de sus hijos se convierte en una fiera, todo está muy relacionado a mi vida, a cosas que he vivido y desde que mi hija nació ha estado muy presente en todo lo que yo hago.

A mí me pareció buena la obra ya que está basada en la sociedad de antes, cuando la mujer no valía nada, no era valorada, el que mandaba era el hombre porque era el rey de la casa, y a la mujer la educaban para ser sumisa y la esclava del hombre. Para esta época la mujer ya ha evolucionado mucho, ya no somos sumisas ni esclavas, ya no se parece a esa época. (M. Cerere, comunicación personal, 15 de octubre de 2022).

Primero doy gracias a Catherine por compartir con nosotros esta investigación y lo que ha sido el proceso, a mí me gustó mucho lo que nos presentó. Es una lucha grandísima la que ha generado la mujer por años. Uno sabe la historia en que la

mujer era solo la que estaba en casa, ver estas propagandas, un sinfín de cosas que estaban educándonos, lavándonos las mentes para decirnos que solo servíamos para eso, a esta época, como dice mi abuelita, han cambiado muchas cosas. Sin embargo, hay cosas que siempre quedan, como el hecho de que digan:” Ay, ¿ya sabes cocinar? Entonces ya puede tener marido, ya puede tener un hogar”, o “si no sabe cocinar... ¿Y cómo va a hacer cuando tenga su hogar?, ¿cómo va a hacer cuando esté casada?” Entonces esas son cosas que, aunque ya no son tan profundas son cositas que uno dice “¿Cómo así? Espere... Luego, es que la otra persona con la que esté casada ¿no puede? ¿Algo le genera una limitación para poder hacer aseo o cocinar?” Creo que la mentalidad de la mujer se ha fortalecido muchísimo en ese aspecto, a pesar de los comentarios, las mujeres ya saben que tienen un lugar más fuerte, ocupan un espacio más amplio acá en la tierra que solamente lavar y organizar todo. Sabemos que podemos hacer las mismas cosas y muchas más que los hombres. Yo creo que todo es por igual, no es machismo y feminismo al extremo, siento que debería ser todo por igual, si tú haces yo hago, si hay que organizar algo, listo, entonces yo limpio y tú organizas, es algo que debe generarse, la igualdad es algo que sumaría bastante y mejoraría un poquitico este planeta.

Algo para añadir refiriéndonos al tema de la realeza, hace poco me obsesioné con el tema de Lady Diana y efectivamente todo esto que pasó tuvo que ver mucho la idea de que ellos necesitaban una mujer que se viera bien al lado del príncipe, una decoración, no una persona que significara, solo una cara bonita que no pensara y ya. Al ver que Lady Diana era joven, bonita... “adecuada”, pero en el momento que empezó a sacar todas sus ideas al aire entonces ya no la vieron tan perfecta,

empezó a arruinarles todo a ellos. Entonces, desde siempre y desde lo alto denigran y denigran a las mujeres. Mi abuelita no lo dijo acá, pero dijo que la educación al igual que las propagandas de la obra iban más hacia los de la alta sociedad porque en los campesinos había otras preocupaciones como para estar solamente exigiendo a la mujer que cuidara al hombre. (A. Rincón, comunicación personal, 15 de octubre de 2022).

En esta producción donde la actriz Catherine López se presenta se ve cómo el capitalismo alrededor de la evolución esclaviza, o más bien, programa a la mujer como uno objeto y no como un ser viviente, donde se han perdido los diferentes valores, raíces de la parte femenina, de la creación del universo. En esta obra se interpreta la manera en que nos venden una idealización de la mujer, una idealización de cómo debe ser, de cómo debe vestirse, de la estética. Entra el capitalismo en la forma del maquillaje, en la forma de comer, de pensar, de ser y vemos que esto ocurre solo hacia la parte femenina. En lo masculino hay manifestación, su parte salvaje, el machismo, pero más allá del machismo es el dominar sobre todos los seres vivos incluyendo a la mujer. Fue una obra muy buena, para mi gusto muy corta. Se podría hacer un poco más larga. Gracias a Fabio y a Catherine por esta obra magnífica que en pleno siglo XXI nos pide conciencia frente a lo femenino, a la importancia de darle su posición y sus valores sin un capitalismo que le diga cómo debe ser y actuar... Para mi es muy importante porque el desbalance de la creación es debido a la capitalización de la mujer, la tierra, de la luna, del universo. (C. Velásquez, comunicación personal, 15 de octubre de 2022).

Pienso que es hermoso ver cómo un trabajo hecho desde un sentir particular se va ampliando en las miradas de los espectadores y es aquí cuando comprendo lo que me decía el maestro Fabio de no obligar al público a ver lo que yo quiero que vea, sino por el contrario, sembrar esa duda de si están o no en lo cierto con lo que ven, generar también que las mujeres se identifiquen y sientan empatía por sus propias historias o las de otras mujeres que tienen mucho por contar. Aquí recibo en mis manos un gran material, una ruta pedagógica perfectamente aplicable desde lo investigativo, lo experiencial, pero sobre todo desde lo humano.

4.10 Bitácora 20 de octubre de 2022

Después de la función realizamos una revisión de lo que llevaba del trabajo escrito, ha sido complicado porque el tiempo no ha sido mi mejor amigo.

Yo no lo haría de esta manera, siento que debería ser una sola cosa y no separarlo completamente, sino que a través de una sola narrativa pudieran estar todos estos elementos (antecedentes, objetivos y demás). Ahora, si te sirve organizarlo así está bien, pero a mí se me hace que es demasiado esquemático. Lo que hacemos después es dividirlo por secciones que tienen que ver con divisiones de los capítulos, que es un poco más poético y en el camino nos vamos dando cuenta de qué vamos necesitando. Para mí puesta en escena y bitácoras son una sola cosa, también deberían ir paralelas porque justamente ese trabajo de la puesta en escena es un trabajo que se hace de forma paralela al proceso montaje. En conclusiones y recomendaciones es donde debería estar lo fuerte con respecto a lo que habíamos hablado de la relación con lo pedagógico, es decir, cómo este proceso de montaje te

da herramientas a ti para tu futuro como maestra artista, no solamente la parte artística sino también la parte pedagógica. Ahí es muy importante la relación con las categorías conceptuales.

4.11 Bitácora 27 de octubre de 2022

Y en la escritura de este proyecto he sentido cómo mi cuerpo y mente cansados siguen, porque les mantiene en pie mi firme convicción de que soy capaz y lo puedo lograr. Siempre se cruza en mí el pensamiento de dejarlo todo botado, de salir huyendo o dejarlo para después, pero debo confesarles algo y es que llevo tanto tiempo detrás de alcanzar este logro... que... dejarlo para después no es mi primera opción, y aquí estoy escribiendo estas palabras que ni siquiera tengo la certeza si las incluiré en este escrito. Quiero más, y este proceso académico debe concluir para explorar nuevas cosas y adquirir otros aprendizajes.

Gracias querido maestro Fabio, cada que pienso en ti veo ese referente, esa triada maestro/artista/persona. Y en este trabajo investigativo y experiencial me siento afortunada de poder aprender de uno de los mejores. Aquí respondo una de tantas preguntas... ¿Por qué me ha tomado el doble de tiempo culminar la carrera? Obviamente el factor dinero ha influido, así como también mis demás ocupaciones. Pero ahora estoy perfectamente convencida de que si no lo logré antes es porque no era el tiempo, porque mi trabajo de grado debía ser algo que me sacudiera, que estrujara mi alma y que me llenara no solo de herramientas sino también de motivaciones para seguir este camino del que estoy segura ha sido mi mejor elección y lo reafirmo gracias a mis maestros de técnicas, de poéticas, de vida. Gracias sobre todo a ti querido Fabio, maestro, colega y amigo.

4.12 Bitácora 18 de marzo de 2023²⁶

¡La segunda función, vaya función! Una función pasada por una cantidad de percances y contratiempos, pero también de liberación y encuentros conmigo misma y el público.

Tocancipá es la tierra que me ha visto crecer y convertirme en la profesora y actriz que hoy en día soy, pero debo aceptar que aunque es un municipio muy cultural, la parte teatral no es muy fuerte, el pueblo está acostumbrado a ver muestras teatrales cuando algún formador debe mostrar sus procesos o cuando tenemos nuestro Festival de la Colombianidad. Pero además de estos espacios no es muy común ir a ver teatro y menos si se debe realizar algún aporte. Como formadora y artista Tocancipeña la lucha también se hace para cambiar ciertas dinámicas y generar otras que permitan que los habitantes del municipio se familiaricen más con el teatro.

Siempre es un poco angustiante en el gesto I pensar en que tal vez no me pueda soltar... Entonces, antes de función ideo estrategias. Andrea, mi bella asistente técnico, que además es también la vestuarista y la diseñadora de arte, sabe que si me ve en problemas con el lazo debe entrar y soltar el amarre que, a propósito, es ella quien inicialmente lo hace. Para esta función tenía también un plan C. Si ella tampoco me podía desatar, entonces entraría Jonathan, mi pareja, debía tener listo un bisturí para cortar el lazo. Pero en plena función y con la emoción a flor de piel sentí que la angustia y la carga por soltarme no debía ser solo mía y de mi equipo logístico, sino también de los espectadores que deben ser participantes activos como lo menciona Boal. En medio de las palabras que

²⁶ Ver video completo de la función del 18 de marzo de 2023 https://youtu.be/O_AMwT0UI-U

repito en secuencia llamé a uno de los espectadores, lo llamé por su nombre y le pedí, mirándole fijamente a los ojos, que soltara mis ataduras... Él tenía mucha incertidumbre, no sabía si de verdad debía pasar al frente a soltarme o simplemente dejarme ahí gritando como loca mientras se seguía sintiendo intimidado por mi llamando y mis ojos que se clavaban justo en los suyos. Con un pequeño gesto preguntó si era en serio y yo asenté con mi cabeza... Pasó al frente e intentó desatarme, su nerviosismo era evidente, sumándole a ello la insistencia en mi voz y la mirada fija que tenía sobre él. Después de algunos segundos logró desatarme y volver a su lugar, estoy casi segura que cuestionando el por qué de la manera en que solicité su ayuda y buscando de seguro una línea argumental a lo sucedido, sintiéndose tal vez apenado, pero también convencido de que fue parte importante de este montaje, desde la lectura que cada quien quiera hacer de su participación en este.

Apreciaciones de los asistentes a la segunda función

Debo aceptar que al principio tuve miedo, porque tal vez no entendía el mensaje que se quería dar, pero es una situación impactante. Nunca he estado de acuerdo en las chicas que se creen feministas pero lo único que hacen es tirar piedra, desnudarse, cuestionar todo lo existente, pero siento que tú diste un mensaje de empoderamiento femenino sin necesidad de nada de eso y a través de lo que mejor sabes hacer. Me sentí un poco extraño porque tenemos un concepto del teatro en donde es leer tu librero y me di cuenta que muchas veces uno puede expresar muchas más cosas sin decir una sola palabra. No he visto mucho teatro en mi vida, pero sé que esto es algo diferente al teatro que siempre nos venden. Noté algo

especial, tal vez un trasfondo. Al inicio de la obra estabas muy bella, radiante, y al final terminas manchada de sangre y con pétalos en todo el cuerpo y despeinada, eso da a entender la desesperación de la mujer que ocasiona también su degradación. Todas nacen libres y hermosas, pero aquellos actos de prohibición destruyen el ser, y en esta situación no estoy hablando solo de la mujer sino del humano como tal. Yo no puedo darte argumentos técnicos de teatro porque de eso no tengo ni idea. Pero la percepción de la obra integra detalles con los cuales debemos decir la verdad a través del arte. Esa verdad no se puede maquillar, se debe decir tal y como es. Y tal vez es un poco impactante. Creo que es una obra de teatro para personas inteligentes. (D. Sánchez, comunicación personal, 18 de marzo de 2023).

Ser mi propio objeto de estudio. Inspiración es la primera palabra que genera mi mente cuando pienso en *mujer decolonial*, pues su método de creación a partir de ser uno mismo su objeto de estudio me es fascinante, ver cómo la artista se ingenió para plasmar en escena sus sentires y pensamientos respecto lo que para ella es ser mujer en la sociedad actual, me hace cuestionar la realidad en la que vivimos y reflexionar la afectación generada por los estereotipos de género y la acumulación de violencias en lo específico, pues ella también desarrolló la puesta en escena desde su rol como madre. La incomodidad que generalizó en el público es muy atractiva y conecta a los asistentes de forma inmediata, el desagrado que generó en mí por la utilización de sangre real y el sinfín de cuestionamientos con el que salimos los espectadores de ese encuentro son necesarios para buscar entender un

poco sobre lo que es nuestra sociedad actual y el impacto que genera cada uno en la construcción de nuevas percepciones sobre lo que es simplemente ser.

Por otra parte agradecer la generosidad con que compartiste en escena esa parte tan íntima de ti, como decía al principio me inspira la forma en la que abordaste la puesta desde el estudio propio de tu realidad, me llevaste a idear cómo sería una puesta en escena donde yo plasmara mis inquietudes. (A. González, comunicación personal, 18 de marzo de 2023).

Con respecto a la obra de *Mujer decolonial*, me sentí muy atrapada por la trama, puesto que su mensaje fue bastante claro al mostrarnos lo mucho que ha tenido que luchar la mujer por sus derechos y que aún en la actualidad es complejo sobrellevar los estereotipos que como mujeres nos ha impuesto la sociedad. Desde mi punto de vista fue conmovedor el mensaje de la muestra y el cómo a través de las actrices obtuve sensaciones de impotencia y algunos sentimientos encontrados. (L. Pino, comunicación personal, 18 de marzo de 2023).

Siempre he comentado que hay muchas piezas teatrales que no entiendo tal como ciertas películas o ciertos libros que abordan temáticas complejas; y si hablamos de películas, libros o teatro, entonces debemos entender que esta trinidad tiene diversidad de géneros. Hablando específicamente del teatro y de la obra presentada por la artista Yudy Catherine López Guzmán; puedo decir que es una obra que llama la atención porque:

1. Se sale completamente del teatro convencional y lo que estamos acostumbrados a ver; nos presenta una manera distinta de acercarnos al teatro, que

en cierta forma ha sido un poco relevado y que ha impulsado a sus artistas a crear nuevas formas, temáticas o géneros que encanten.

2. La obra como toda buena película o libro; conforme se ve más veces, cobra mayor sentido y así mismo se interpretan cosas de otra manera o se les da claridad a aquellas que medianamente se entendían y que la artista quería expresar.

3. A título personal me parece una obra revolucionaria no solo por la temática sino también por la manera en la que se le presenta al público.

Es una obra en la que se nota es un trabajo de tiempo completo en el que cada cuadro, escena, sonido, imagen, obra artística, movimiento etc., nos transmite algo, una selección de simbolismos que nos permiten entender e interpretar de manera personal o colectiva el papel de la mujer en una sociedad patriarcal y que incluso nos genera cuestionamientos como el de pensar ¿qué tipo de sociedad seríamos si hubiésemos conservado el pensamiento de aquellas civilizaciones primitivas en el que la mujer era figura de adoración y por lo tanto sociedades netamente matriarcales? Mientras miraba la obra por segunda vez no dejaba de pensar en la Venus de Willendorf y la adoración hacia lo femenino; esa protección por y de lo que representa la feminidad; ese reclamo a la sociedad actual por el olvido de lo que representa la mujer en la sociedad, ese reclamo a la sociedad actual por el olvido de proteger nuestra madre tierra, ese reclamo a la sociedad actual (patriarcal), por la “*invalorabilidad*” del papel de la mujer. La intervención de la niña también me hacía pensar en ese recorrido y maduración de lo femenino, así mismo en ese vínculo entre madre e hija y la interpretación de ese simbolismo de protección que debemos tener no sólo hacia nuestros congéneres o semejantes sino

también a todo aquello que como expresaba anteriormente, representan la feminidad y por lo tanto la concepción de vida. También destaco que, así como en cada obra su creador pone algo de sí mismo en ella, en esta puesta en escena también se ve parte de la artista, plasmada en ella, que toca fibras (obviamente para quien la entiende a mayor profundidad) y que permiten identificarse con lo que se está viendo o siquiera despertar una empatía por lo que la artista quiere representar en el escenario y transmitir a su público. Agradezco el que se me permitiera ser parte por segunda vez de la visualización de esta maravillosa puesta en escena y con toda la disposición de seguirla viendo cuantas veces sea necesario para seguir abstrayendo de ella toda esa belleza que transmite. (J. Aldana, comunicación personal, 18 de marzo de 2023).

Mi perspectiva como espectadora de *mujer decolonial* fue un abrir de ojos a la realidad de muchas, al principio conmovida por la fuerza, amor, dolor de lo que es convertirse en madre pero también ver una interpretación muy distinta a lo común para expresar la pérdida de un ser que estaba formándose desde su interior. En su desarrollo logré ver con más profundidad su objetivo, una sociedad que nos ha declarado a nosotras cómo debemos comportarnos, vestirnos, actuar y hasta cómo tenemos que hacer todo lo posible por complacer a los hombres, una discusión bastante interesante porque desde hace mucho tiempo estas ideas son erróneas, nadie ni nada debe encapsular de lo que alguien puede ser capaz. Algo que demarca mucho esta función es la cita “casta, sumisa, paciente, prudente, perfecta”. Son palabras que recaen en cualquier mujer porque alguna vez dudamos de nuestra opinión o potencial frente a otros y no solo eso, sino que cada palabra representa

una parte de este trabajo. Por último, me quedé con el mensaje de que la brecha de género continúa²⁷, está claro que la acción comienza si empezamos a empoderarnos, a crear espacios de liderazgo para cada una y que la idea no es superar al hombre sino hablar de una verdadera igualdad. (J. Velandia, comunicación personal, 18 de marzo de 2023).

La puesta en escena me encantó, además del montaje, la ambientación y especialmente el mensaje transmitido. A nivel personal, fue espacio de vuelta al pasado, donde me vi, específicamente en mi adolescencia y muchos años de mi edad adulta. Siendo una mujer sumisa, con la errónea idea que era mi obligación; lo cual me erizó la piel y algunas lágrimas brotaron. Ese día amé cada parte de mi proceso de crecimiento personal y profesional, porque cada dolor, cada adversidad y situación vivida me han forjado como lo que quisiste transmitir, ser cada día “una mujer decolonial” y contribuir con mi vocación y experiencia de vida a la construcción de un mundo más justo, tolerante, empático y respetuoso, para nuestras niñas, jóvenes, en general para nuestro clan femenino. Como docente, amé tener la posibilidad de ver este maravilloso trabajo, acompañada de dos de mis estudiantes, quienes expresaron de igual forma su agrado y satisfacción por haber asistido. Así mismo escucharlos compartiendo con sus compañeros sus apreciaciones frente a las temáticas abordadas: hablar del rol estigmatizado de la mujer en la sociedad, de menstruación, de machismo... Por otro lado, el ver que eres ejemplo para muchas mujeres, que, con tu hermoso trabajo, llevas ese mensaje

²⁷ Ver *gesto VI Guía de la buena esposa* en la fig. 23

de aliento, de empuje, de perseverancia; que a pesar de las dificultades se puede seguir construyendo un futuro mejor, para ti, para tu hija, para las mujeres que de una u otra manera han estado acompañando este proceso. Te dejo las palabras textuales de Valeria y Harol; no sin antes felicitarte y felicitarte a tu hija. Excelente trabajo, les deseo muchos éxitos e infinitas bendiciones.

Valeria: Desde el comienzo de la obra, era claro que todo había sido planeado desde el más mínimo detalle. Los aparatos reproductores femeninos en las esquinas, el hecho que todo estuvo en blanco y rojo simbolizando la pureza y la sangre, y las frases que fueron repetidas frecuentemente dentro la obra “nuestra sangre es nuestra arma” (siendo personalmente mi favorita). Para una escena en particular, ayudó mucho tu forma de representar el sentimiento de agotamiento de tantas expectativas. Como caminabas de un lado de la habitación al otro, tomando asiento antes de levantarte después de un solo segundo. Aunque en esta escena el cansancio fue físico, sirve como metáfora del cansancio mental que experimentan muchas al presentar esta cara de la mujer decente y servil al mundo. La parte que más sobresalió para mí fue cuando encuentras forma de integrar a tu hija, cuando ella se sentó a tomar apuntes de una lista larga y clara de expectativas que se le ponen a la mujer, de cómo ser la esposa perfecta. Todo mientras su pobre madre se encuentra en el piso. Al final, se notaba el amor de madre e hija²⁸ entre las dos y le dio un toque personal a la obra lo cual fortalece su mensaje. Esto es una experiencia real para las mujeres de esta sociedad”.

²⁸ Ver fig. 21 y 22

Harol “En mi punto de vista la obra fue muy concreta con el mensaje que quería darse, la integración con el público fue espectacular y me fue muy agradable el haber podido asistir, la escenografía de la obra era sencillo pero muy acorde con la idea de la obra”. (A. Buitrago, comunicación personal, 18 de marzo de 2023).

¿Qué es ser una mujer perfecta? y ¿para quién y frente a qué juicio? A través de la puesta "Mujer Decolonial" se evidencia claramente como el arte escénico pone, a disposición del ser humano, su estética como herramienta de concienciación, de denuncia, de terapia e incluso de sanación frente a la aún presente y viva mirada machista del mundo. Vemos en escena múltiples elementos que ponen en evidencia la opresión que ha sufrido la mujer a lo largo de la historia y su reducida faceta de mujer reproductora y doméstica enfocada al cuidado de su esposo e hijos y donde la educación fuese pertinente para tal fin. Los recursos de los que se aprovecha la puesta en escena nos muestra como la sociedad, los medios de comunicación y en general el sistema nos "educa" para mantener en auge el Patriarcado. Y sin duda alguna es este pues nuestro contexto socio-cultural colombiano y latinoamericano. Sin embargo, más allá de solo revelar una vez más esta situación, también nos permite disfrutar de la fuerza, del poder y a la vez de la sutileza de la mujer cuando decide ser ella lo más importante, cuando afronta y pelea por sus ideales, por lo justo. Nos resignifica en muchos sentidos lo que es tener un útero. Este trabajo escénico, aún en gestación, siento que guarda y promete mucho... para el arte y para la mujer, el arte como medio de emancipación. Gracias a la creadora

y actriz por su generosidad y honestidad en el ejercicio. (D. Poveda, comunicación personal, 18 de marzo de 2023).

Para mí, *mujer decolonial* es una manifestación muy personal y enormemente sentida, que deja de ser netamente personal y que se hace sentir aún más cuando el público se encuentra con este mensaje planteado, salido desde las vísceras y la concepción de la maestra Catherine López. Ella, con mucho tacto, pero también con bastante contundencia, toca un tema atemporal y cotidiano, que por su sentido de cercanía y vecindad muchas veces se normaliza: El rol de la mujer impuesto por el hombre y como la mujer por sus propios medios progresivamente sale de ese "rol". La puesta en escena y los elementos plásticos empleados partían desde lo simbólico, lo literal y lo transgresor (en el sentido teatral de la palabra) lo cual fue muy interesante sobre todo desde la cercanía que se planteó para el espectador. La obra tiene mucha posibilidad de evolucionar y estaré pendiente de como la maestra sigue nutriendo esa narrativa que en buena hora tuvo la generosidad de compartir con nosotros. (D. Meneses, comunicación personal, 18 de marzo de 2023).

Me gustaría agradecer dos cosas, primero, la entrega y pasión mostradas en la puesta en escena de *mujer decolonial*, segundo, la oportunidad de hacer parte de este trabajo, de este equipo; agradezco la confianza. El hecho de haber estado asistiendo a la actriz desde la parte sonora y audiovisual, me permitió entender la obra por completo, apreciar la puesta desde otro lugar, más allá de lo natural (como espectador). Partiendo de lo anterior, hay dos puntos de vista que me gustaría compartir. Primero, como espectadora; me permito decir que la obra resulta muy

interesante, en la medida que va más allá de las convenciones aristotélicas, rompe con los principios clásicos al involucrar elementos visuales, sonoros, plásticos, al mostrar un actor expuesto y no un personaje que representa; permite al espectador tomar postura frente a lo que está viendo, le permite cuestionarse e ir más allá de lo superficial, obliga al espectador a estar atento; a no entretenerse, sino tal vez a indisponerse. Por otra parte, desde el punto de vista de asistente, puedo decir que la obra está bien estructurada, los elementos de apoyo técnico y plástico complementan y potencian la puesta, son precisos. Ahora bien, hay un factor que determina si estos elementos son una herramienta y no una zancadilla; este elemento es la energía eléctrica (la luz) esta es una obra que sin luz no funciona, no es posible. De manera que existe un miedo, un riesgo en cada función. (A. Rodríguez, comunicación personal, 18 de marzo de 2023).

Figura 21. Gesto VII, La hija, función del 15 de octubre 2022

Nota: Caterine López, 2023.

Figura 22. Gesto VII, la hija, función del 18 de marzo 2023

Nota: Caterine López, 2023.

Figura 23. Gesto VI, guía de la buena esposa, función del 18 de marzo 202

Nota: Caterine López, 2023.

Asesoría del montaje *Buscando en ti*²⁹

En casa de la cultura, en el municipio de Tocancipá, tengo la dicha de trabajar con diversas edades. Hace un par de años llegó a clase de teatro una jovencita demasiado tímida, pero con unas enormes ganas de aprender y conocerse mejor. En ese entonces una de mis estudiantes del grupo de adultos había dejado su personaje botado, le vi a Juli potencial en los ejercicios de impro que realizábamos y me arriesgué a darle ese papel principal, para sorpresa mía y de muchos otros se asumió la tarea, trabajó, escuchó, pero además se apropió y también propuso, también aportó. Trabajamos de la mano, juntas en una relación donde yo tenía varios roles con ella según el momento. Era su directora, consejera, amiga y cuando tocaba era también su mamá. El resultado fue asombroso, una niña de dieciséis años interpretando el personaje de *la vieja* en la obra *La Orgia* de Enrique Buenaventura. Nadie creía que la actriz fuese tan joven, me sentí sumamente orgullosa. El año pasado, 2022, la motivé para que se presentara a los estímulos para artistas del

²⁹ Ver video de la función del monologo "*Buscando en ti*" <https://youtu.be/mGV5dOLfpm8>

municipio, debía crear un monólogo³⁰. Debo decir que Juliana es el sueño hecho realidad de cualquier maestro, una estudiante aplicada, juiciosa, que sobre todo sabe escuchar, además, claro, de ser talentosa. Cómo negarme la dicha y el privilegio de asesorarle su montaje, su monólogo. Si es que conocía de cerca su trabajo y además el aprendizaje experiencial que estaba obteniendo con el maestro Fabio podría ser puesto a prueba y aplicado en esta creación. En primera medida ella elaboró su texto, yo lo leí y sentí que le faltaba un poco más de dinamismo, así que como su tema era un poco existencial, le recomendé un par de autores, leyendo estos e investigando sobre el tema entonces la estructura de su escrito mejoró. Realizó su primera propuesta desde el texto, ese día tomamos la decisión de que dividiríamos el texto por secciones y pensaríamos en gestos o acciones para dichos momentos. Las tareas eran muy claras, ella jugaría con lo que quería decir desde su corta experiencia, desde lo que sentía y pensaba. Incluyó materiales que apoyaron sus recuerdos de niña y desde su fuerza escénica fue contundente que se empieza a convertir en una mujer empoderada, inteligente y con carácter crítico sobre lo que hace, piensa y dice.

³⁰ Ver fig. 24 *Laboratorio Creativo con la estudiante Juliana Velandia.*

Figura 24. Laboratorio creativo con la estudiante Juliana Velandia

Nota: Caterine López, 2023.

Para mí fue una gran experiencia haberme arriesgado a ser creadora de un monólogo, desde que tuve mi primera clase sentí que el teatro era un lugar liberador donde se experimenta con miles de personajes, logras conocer de la

historia e involucrarte con emociones por el hecho de ponerse en los zapatos del otro. Cuando Cathe me propuso esta oportunidad la tomé con miedo, pero formamos un buen equipo porque compartimos ideas, avances, referentes, como Sarah Kane, que fueron claves para la inspiración al igual que mucha pasión para ver el resultado final de días de investigación y encuentros. *Buscando en Ti*, nombre del monólogo que me permitió compartir una parte de mi a la audiencia, en ese escenario fue donde logré transmitir la incertidumbre, la sensación o pensamiento que no te deja avanzar, sentirme incapaz de crear mi propia realidad, lo que deseo y que la única salida es tratar de recordar un evento en especial que es la infancia donde no existe ninguna preocupación. Todo ello complementado por calidades de movimiento, música, material orgánico, vestuario, maquillaje y el entrenamiento que se hizo durante esos meses. Solo me queda agradecerle a ella porque puedo decir que el teatro también se convirtió en una pasión para mí. (J. Velandia, comunicación personal, abril de 2023)

Figura 11. Organización y preparación para la función del 18 de marzo 2023

Nota: Caterine López, 2023.

Figura 13. Diseño de boletería para función del 18 de marzo 2023

Nota: Caterine López, 2023.

Figura 12. Flyer de la función del 18 de marzo 2023

MUJER DECOLONIAL

18 DE MARZO | 6:30 PM
BIBLIOTECA CENTRAL ROBERTO GONZÁLEZ OTERO
TOCANCIPÁ

**CASTA, SUMISA, PACIENTE,
PRUDENTE, PERFECTA.**

FUNCIÓN SÓLO PARA 30 PERSONAS:
NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE ADMISIÓN
RESERVAS: 📞 3114994231-3138515109

DIRECCIÓN: FABIO PEDRAZA
ACTUACIÓN: CATHERINE LÓPEZ
ASISTENCIA TÉCNICA:
ANDREA RODRÍGUEZ
PARTICIPACIÓN ESPECIAL:
SHARICK CALLEJAS

Nota: Catherine López, 2023.

Figura 21. Foro después de la función del 18 de marzo 2023

Nota: Caterine López, 2023.

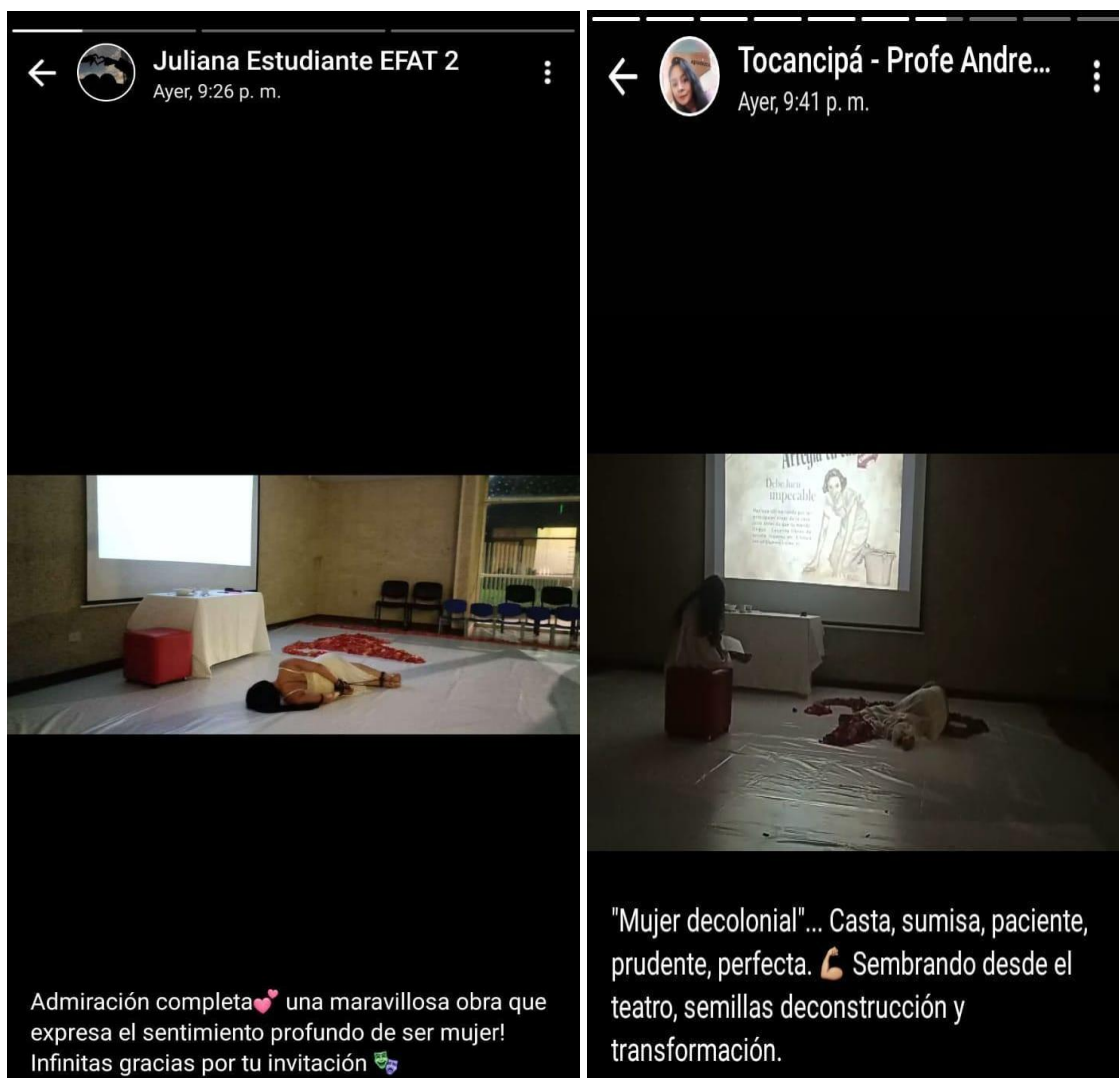
Figura 22. Interacciones con los asistentes a la función del 18 de marzo 2023

Nota: Caterine López, 2023.

Figura 23. Impresiones de algunos asistentes a la función del 18 de marzo 2023

Nota: Caterine López, 2023.

Resultado

Puedo decir ahora que he encontrado una metodología propia con miras hacia caminos decoloniales que siguen en construcción, aquí la planeación de clase se hace vital y la presento así:

Figura 24. Diagrama de la secuencia implementada en clase.

Nota: Caterine López, 2023.

Dicha secuencia está inmersa dentro del laboratorio en donde la creación surge desde las diferentes experiencias de los participantes, aplicando metodologías decoloniales que buscan situar al estudiante en un lugar activo dentro de su proceso educativo, siguiendo los pasos que mencionaré a continuación:

Figura 25. Diagrama de los pasos metodológicos del laboratorio creativo.

Nota: Caterine López, 2023.

Conclusiones

Después de casi un año trabajando en este proyecto entiendo qué es eso que me hace querer ser una mujer decolonial y entiendo perfectamente cuál es el espacio en el que debo aplicar esta nueva manera de ver, pensar y hacer. Entiendo que mi lugar en este mundo va mucho más allá de verme bonita en la escena, va mucho más allá de lograr que me quieran en todos los espacios a donde llego. Mi misión y mi labor en este mundo están estrechamente relacionadas con la manera en que mi profesión como artista, pero sobre todo como maestra, está encaminada hacia la transformación de vidas y cómo con metodologías como la del laboratorio creativo puedo enriquecer no solo mi aprendizaje docente sino también la manera en la que realizo la aplicación de dichos aprendizajes y experiencias al campo de la educación, motivando a mis estudiantes y fortaleciendo en ellos la capacidad de tener miradas críticas sobre sus experiencias creativas y vivenciales.

El resultado de este laboratorio y de lo vivido en el desarrollo del mismo me atraviesa de tal manera que mi mujer decolonial no se queda solo en un discurso. Compruebo y reafirmo que desde el valor que otorgamos a los diferentes saberes y experiencias aprendemos, construimos, creamos y forjamos nuestro carácter. En la puesta en escena *Mujer Decolonial* cada uno de los gestos tiene mis miradas y experiencias personales, al día de hoy estoy pensando en un gesto más, nacerá de un suceso en mi vida que me ha obligado a salir a las calles a armarme de valor, liderar y unir a otros artistas, confrontando las injusticias de la sociedad, pero adicional a todo eso, escuchando y motivando en las aulas a mis estudiantes y desde los contextos de los mismos idear estrategias para construir conocimiento con fundamento. La muerte de mi colega, compañero y amigo Julián Tello despertó en mi a esa mujer decolonial que lucha ahora no

solo desde su individualidad sino también desde lo empático, como ser sintiente que hace parte de una comunidad. Ahora la lucha es para que se sepa ¿por qué Julián? Sacristán. (2023, abril 27).

Recuerda querido maestro artista que:

- No se pueden enseñar artes vivas sólo desde la teoría, debe haber una coherencia y una ruta que encamine ésta hacia la práctica.
- La responsabilidad del docente va mucho más allá de transmitir un conocimiento, somos guías y ejemplo.
- Ningún hecho decolonial se logra pensado desde la individualidad, si bien las acciones por alcanzarla empiezan en cada uno de nosotros, sus objetivos deben estar encaminados hacia las comunidades que piden a gritos liberación partiendo de pedagogías decoloniales.
- Los saberes de los otros son válidos y valiosos, no se trata del que más títulos tenga, se trata del valor que la experiencia toma en relación con los ámbitos educativos, personales y profesionales que poseemos cada uno de nosotros.
- Las metodologías propias deben ser alimentadas, transformadas y potenciadas desde las experiencias que va adquiriendo el maestro artista.

Referencias

- Barriga, M. (2011) *La investigación creación en los trabajos de pregrado y postgrado en educación artística*. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal.
<https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87420931021>
- Boal, A. (2018). *Teatro del oprimido. Teoría y práctica*. Fondo Editorial Casa de las Américas.
- Butler, J. (2002). *Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”*. Paidós.
- Daza Cuartas, S. L. (2009). *Investigación - creación un acercamiento a la investigación en las artes*. Horiz.
- De Sousa, B. (2010). *Descolonizar el saber, reinventar el poder*. Ediciones Trilce.
- Caracol Radio [@CaracolRadioOficial]. (2022, 17 de febrero). *Yo represento a “los nadies” que no han tenido voz en el país: Francia Márquez | Caracol Radio*. Youtube. <https://www.youtube.com/watch?v=0YZSRvNrww8>
- Fischer-Lichte, E. (2011). *Estética de lo performativo*. Abada editores.
- Freire, P. (2004). *Pedagogía de la Autonomía: Saberes Necesarios Para la Práctica Educativa*. Paz e Terra SA.
- Freire, P. (2009). *La educación como práctica de la libertad*. Siglo XXI de España Editores.
- Licenciatura en Artes Escénicas. (2022). *Proyecto Educativo de Programa* [Circulación interna]. Universidad Antonio Nariño.
- Lugones, M. (2022). *Hacia metodologías de la decolonialidad*. Clacso.

- Millán, M. (2014). *Más allá del feminismo: caminos para andar*. Red de feminismos descoloniales.
- Morán Beltrán, L. E., Torres Díaz, G. A. y Miranda Samper, O. M. (2021). De la educación popular al pensamiento decolonial en Paulo Freire. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, (95), 189-200.
- Pavis, P. (2016). *Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo*. Paso de Gato.
- Picón, A. K. y Castillo, D. C. (2009). *Evaluación y mejora de un material educativo y de su uso pedagógico, para el cultivo de la ciencia en el preescolar, soportado en las teorías de Jean Piaget y John Dewey*. <http://hdl.handle.net/20.500.12749/919>.
- Rincón, O., Millán, K., y Rincón, O. (2015). *El asunto decolonial: conceptos y debates*. Clacso.
- Romero Sánchez, M. M. (2012). *Habitar los laboratorios de investigación - creación*. Apuntes desde la experiencia.
- Rodríguez Bernal, N. y Bort Tormo, E. (2005). *La invención de la mujer perfecta, la imagen de Isabel la católica del XVI al XX*. Fundación Española de Historia Moderna.
- Rodríguez Reyes, A. (2016, 22 de mayo). *Las diferencias entre lo decolonial y poscolonial* <https://otrasvoceseneducacion.org/archivos/85776>
- Sacristán, J. F. (2023, abril 27). *La misteriosa muerte del artista Julián Tello en Cundinamarca: autoridades descartaron el robo como motivo de su asesinato*. infobae. <https://www.infobae.com/colombia/2023/04/27/la-misteriosa-muerte-del-artista-julian-tello-en-cundinamarca-autoridades-descartaron-relacion-con-delincuencia/>

Sinister (2012). *Portrait of Mr. Boogie (Soundtrack OST)*. Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=zf5eO3dLpA&list=PL4hljsftdhISxCTTCBKsjGynbNceH_gaF

Sloterdijk, P. (2006). *Venir al mundo, venir al lenguaje (Lecciones de Frankfurt)*. Pre-Textos.

Taylor, D. y Fuentes, M. A. (2011). *Estudios avanzados de performance*. Fondo de Cultura Económica.

Walsh, C. (2009) *Interculturalidad crítica y educación intercultural*. Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello.

Zaylín, B. (2008) *Educación popular, cultura e identidad desde la perspectiva de Paulo Freire*. Clacso.

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/freire/06Brito.pdf>