

MEMORIAS DE UNA FAMILIA FANTASMA

Memorias de una Familia Fantasma es una reflexión a partir de un performance realizado entre 2018 - 2019 que parte de la experimentación entre el performance y el texto. En esta pienso el proceso de creación del texto performado, la construcción de la atmósfera del espacio, la construcción del texto en relación a la imagen y la voz; y el encuentro entre dos disciplinas llevadas a cabo en sesiones de laboratorio abiertas.

Palabras Claves: Performance, texto performado, atmósfera del ritual, videoinstalación, fotografía de performance, laboratorio, improvisación, memoria, mitología Yoruba, retrato familiar.

MEMORIES OF A PHANTOM FAMILY

Memories of a Phantom Family is a commentary on a performance I carried out between 2018 - 2019, which is based on experimentations with performance and text. Where I reflect on the process of writing the text, constructing the atmosphere in the space, encountering connections between the text, the image and the voice; and the encounter between two disciplines carried out in open laboratory sessions.

Keywords: Performance, performed text, ritual atmosphere, video installation, performance photography, laboratory, improvisation, memory, Yoruba mythology, family portrait.

MEMORIAS DE UNA FAMILIA FANTASMA

Familia Fantasma es un performance construido dentro del Semillero: De la Representación a la Acción y Viceversa: Deconstruyendo la Imagen a través del Performance, durante un proceso de experimentación entre el texto y la acción. En este proceso he creado historias en forma de patakies, que son leyendas Yorubas. En estas historias narro recuerdos de mi experiencia familiar que involucran la cercanía que he tenido con el ritual, también utilizo narraciones de performances y objetos construidos en diferentes acciones de mi proceso plástico desde la perspectiva del ritual en la religión Yoruba. Los elementos que se utilizaron para la realización de este performance son: el texto, la proyección del video de fotografías, una vela, la voz, el movimiento corporal, la oscuridad e instrumentos de percusión.

Atmósfera del Espacio

Para la construcción del texto, he ficcionado el espacio y las características de una serie de performances construidos a lo largo de mi carrera con la intención de construir una atmósfera de ritual, estos cuentan con elementos y acciones que hacen parte de un ritual de limpieza. Resignifico objetos orgánicos e inorgánicos, la tierra, el pelo, las hierbas, los pasos a seguir para realizar un baño de limpieza y entre otros elementos que han hecho parte de mi proceso. Esta atmósfera primero se fue construyendo desde la escritura del texto que tiene el cuerpo de un patakí y luego cuando se llevó a cabo en la experimentación con el performance. Surgieron elementos como la oscuridad, el juego con instrumentos de percusión, las fotografías de registro y de algunos dibujos en primeros planos de objetos que he construido, el trabajo en equipo con la voz, el cuerpo y las decisiones que a lo largo del proceso hicieron parte de la construcción de esta atmósfera. Por ejemplo, el hecho de haber decidido el no utilizar objetos alrededor del espacio luego de experimentar con ellos porque saturaban visualmente el performance.

Construcción del Texto en Relación a la Imagen y la Voz, 2018 - 2019

Figura #1: Fotografía de registro incluida en la proyección del video. Detalle del registro de performance en Casa Aislada, Cali, Valle del Cauca, 2016.

La historia que narro es en tercera persona y da cuenta de hechos que ocurrieron en una familia. Ficciono las características de los espacios, las acciones de los personajes y sus interacciones, como si se trataran de historias de la Mitología Yoruba, dándole a cada personaje el rol de una Deidad Yoruba.

Estas historias se acompañan de un video conformado por una serie de fotografías de mi álbum familiar y primeros planos de registros fotográficos de mis acciones, este video se fue construyendo a medida que experimentaba con la lectura del texto en voz alta. Durante la experimentación con el video aparecen imágenes en negro que dieron la posibilidad de apropiarse de los momentos de silencio que habían durante la lectura del texto. A veces el texto iba acompañado de una fotografía, o a veces de una

imagen en negro. Los momentos en silencio se fueron dando respecto a lo que la fotografía también contaba para darle un ritmo al performance que iba surgiendo.

Para las siguientes sesiones el texto se fue trabajando como un guión, porque cada lectura iba siendo más precisa con la fotografía proyectada. Se tomaron en cuenta los tiempos de las reproducciones de cada fotografía y de los momentos de silencio. Cabe aclarar que se evitó que el texto contara lo mismo que la fotografía, esto, pensado desde el encuentro entre lo que se escuchaba y lo que se veía, jugando un poco con la imaginación o la percepción propia que el otro/asistente podría construir a lo largo de la historia.

Figura #2: Fotografía incluida en la proyección del video. Foto de mi álbum familiar, Tuluá, Valle del Cauca, 2000.

Encuentro Entre Dos Disciplinas, Marzo 2019

Otra parte del proceso se realizó con cuatro integrantes del Semillero de Entrenamiento Corporal de la Facultad de Teatro, con la intención de dialogar con su proceso performativo. En estas sesiones de laboratorio aparecieron ejercicios con el cuerpo y la voz que cada uno proponía desde su experiencia y desde la propuesta que cada uno planteaba.

Figura #3: Registro de sesión de laboratorio en el salón de ballet, Instituto Departamental de Bellas Artes, Cali, Valle del Cauca, 2019.

En esta sesión socialicé por primera vez mi trabajo con los integrantes de teatro, realicé la acción proyectando el video a un extremo del salón y yo me ubiqué al otro lado mientras los asistentes rodeaban la proyección. Este fue el primer laboratorio con un público desconocido a nuestro grupo, fue interesante

escuchar sus apreciaciones y darme cuenta que los otros se podrían llegar a sentir familiarizados con algunos aspectos de la historia.

Con estos días de experimentación se logró hacer un cruce entre las dos disciplinas y las acciones de cada uno, en los cuales fuimos encontrando puntos en común u opuestos. En estos encuentros, la improvisación fue una buena herramienta para conocer nuestro trabajo y lograr un diálogo entre nosotros. Al inicio no estaba familiarizada en trabajar de esta forma, pero, después de varios encuentros me di cuenta que como base tenía el texto y podía desenvolverme a partir de mi voz o movimientos. Aquí se lograron cruces entre texto, movimiento y voz. Cada sesión de experimentación enriqueció la siguiente porque íbamos encontrando elementos a favor o en contra.

Esto me dio la posibilidad de entender el performance desde las artes plásticas y las artes escénicas. Desde su práctica teatral, el performance está conformado por un texto, movimientos corporales y gestos memorizados que se activan por medio de la improvisación. En estas acciones, sus movimientos y la proyección de su voz debían ser la siguiente vez aún más precisos. Esto me sirvió de herramienta durante los ensayos para lograr esa proyección en mi voz.

Desde mi experiencia en artes plásticas el performance ha sido un poco instintivo, a partir de las características del espacio donde se realiza la acción me adapto y me apropio de él. En varios de mis performances, primero preparo la acción o construyo el objeto que instalaré y el cual continuará en ese proceso de construcción durante el performance. Luego escojo el espacio y me voy familiarizando con él, haciendo una lectura, por ejemplo, teniendo en cuenta las características que hagan que el performance transcurra con fluidez y que hagan que los objetos tengan la posición adecuada.

Sesión de Laboratorio Abierta, Junio 2019

El performance se presentó en la Sala de Exposiciones de Bellas Artes Cali. Vestidos cada uno con ropa blanca y distribuidos en el espacio en presencia de los asistentes, con las luces apagadas se da inicio al performance. La duración fue de 20 minutos.

Me ubiqué con una vela en frente de un pedestal, en una de las esquinas de la sala e inicié la lectura de mi texto en voz alta. Los demás integrantes se comenzaron a desplazar por el espacio y tras de ellos inició la proyección del video en dirección a una de las paredes de la sala. La vela, fue un elemento que durante los ensayos decidimos incluir pensando en la oscuridad total del espacio que el performance requería por su atmósfera del ritual, así, logramos tener tener un foco de luz que fuera sutil para poder leer el texto sin necesidad de usar otra iluminación.

En la otra esquina se encontraba otro integrante que también hacía parte de la Facultad de Teatro, quien estaba encargado de tocar instrumentos de percusión en algunos momentos. El trabajo con este integrante se presentó al percibir la atmósfera que se fue construyendo. Encontramos elementos que generaban misterio u oscuridad y también otros donde se jugaba con la iluminación y la voz. El trabajar con el sonido de los instrumentos dio la posibilidad de acompañar y comprender las variaciones de la voz que cada uno llevaba trabajando. De esta manera, el sonido de los instrumentos jugaba con la proyección, la voz y los gestos corporales.

Cuando se reproduce el video, los integrantes de teatro se van desplazando por el espacio y la fotografía se va proyectando sobre ellos, generando una interacción entre los cuerpos y los diferentes objetos que van apareciendo en las fotografías.

Figura #4: Registro del performance Familia Fantasma en la Sala de Exposiciones, Instituto Departamental de Bellas Artes, Cali, Valle del Cauca, 2019.

En este momento hubo una interacción entre el cuerpo de los integrantes de teatro y la fotografía de mi álbum familiar que sobre ellos se proyectó. Jugando con la memoria de la fotografía, al recrear algunos gestos o tomar elementos de la fotografía en el presente.

Cada uno tenía un tiempo y espacio marcado para proyectar su voz, en este caso, ellos daban cuenta de hechos relacionados a su familia, sus relaciones con otros, sentimientos y experiencias de vida. Sin embargo, había momentos donde la voz y los gestos corporales se encontraban a la vez.

Figura #5: Registro del performance Familia Fantasma en la Sala de Exposiciones, Instituto Departamental de Bellas Artes, Cali, Valle del Cauca, 2019.

En esta parte del performance se evidencia un encuentro entre los gestos corporales de todos, algunas veces cuando yo terminaba de leer, recorría el espacio caminando muy despacio a sus alrededores o caminando en diagonales, hasta llegar al otro punto, parar y seguir con la lectura.

Sesiones de Laboratorio en Otros Espacios, Julio 2019

Después de presentar el performance ante un público, se dio la oportunidad de presentarlo en la Universidad del Valle - Sede Pacífico en la Facultad de Artes Escénicas. Para este performance se programaron algunos días de ensayo con el fin de precisar movimientos y la distribución de cada uno en el espacio, basados en la experiencia que tuvimos en la Sala de Exposiciones de Bellas Artes.

Realizar el performance en otro espacio fue muy enriquecedor porque probamos el trabajar en un espacio muy diferente a los que veníamos trabajando. Esta vez el espacio era muy reducido y antes de presentarlo al público, leímos el espacio para adaptarnos a él. En este performance contamos con la participación de una integrante de la Facultad de Artes Escénicas de la Sede Pacífico haciendo un dúo con el otro integrante en la percusión. Fue interesante que su participación no haya alterado el repertorio que veníamos desarrollando, sino que enriqueció la forma en que percibimos este performance y el adaptarse a él. Hubo un trabajo preciso entre el guión y los movimientos que hacen que como equipo podamos compartir esta información o lenguaje a otro participante.

Luego de terminado el performance se dio un espacio para hablar con los estudiantes de Artes Escénicas y fue muy gratificante esta interacción por sus opiniones y observaciones. Desde la parte teatral se cuestionaron la forma en que se trabajó desde la experiencia personal, ya que en teatro se tiende a trabajar a partir de un personaje. Por mi parte, la historia resonó con todos los asistentes, pues su contexto está familiarizado con este tipo de prácticas ancestrales, los rituales de limpieza y los patakies Yorubas. Este performance los llevó a recordar experiencias familiares similares a las que narré, anécdotas y trabajos con el cuerpo desde su práctica artística basados en mitología y cultura afroamericana.

La última presentación del performance se realizó en el Banco de la República de Cali, esta vez en un espacio muy diferente a los anteriores. El performance tuvo un buen ritmo y se realizó pensando en las características del espacio, como en el encontrar un lugar donde el público estuviera cómodo, en la iluminación y en el color de las paredes. Se concluyó el performance con éxito pero siento que el espacio no recreó del todo la atmósfera que veníamos encontrando en el proceso.

Conclusiones

El trabajo en las sesiones de laboratorio entre docentes y estudiantes nutrió los procesos de cada uno. El haber realizado este performance en diferentes espacios me hace pensar en las variaciones que puede llegar a tener, ya sea desde el trabajo corporal, las condiciones técnicas o espaciales y en el compromiso que cada uno estuvo dispuesto a asumir durante el proceso. Por eso, fue interesante trabajar en equipo y conocer el lenguaje que cada uno tenía para desarrollar sus intereses, encontrar relaciones en medio de la experimentación que le fueron dando un contexto a el performance. La familia fue el concepto de interés en común y la forma en cada uno lo abordó lo diferenció del otro, por ejemplo, desde las relaciones afectivas, el ritual, la memoria y otros valores que hicieron que el performance le llegara al público.

Durante el desarrollo del laboratorio, mi proceso plástico y de investigación se fue nutriendo de la construcción de los elementos y conceptos que fueron creciendo durante las sesiones. Trabajar la atmósfera del ritual no como un objetivo sino como algo que se fue encontrando en el proceso, reafirmó mis intereses plásticos, porque estos valores han sido parte de otros procesos.

GLOSARIO

Religión Yoruba: Nació en Nigeria, África como un conjunto de creencias espirituales caracterizadas por transmitir durante generaciones su conocimiento ancestral sobre la creación de la Tierra. Para la Religión Yoruba, sus Deidades, creadores de la Tierra se manifiestan a través de los fenómenos de la naturaleza. Fue durante el Siglo XVI cuando el pueblo africano fue traído a América para ser esclavizado, que enfrentándose a la negación de sus creencias y el miedo; se vieron obligados a sincretizar sus prácticas con el Catolicismo.

Patakies: Son leyendas que narran los diferentes roles que cumplen las Deidades Yorubas al momento de la creación de un fenómeno natural, sus características y la relación entre ellas. Estas leyendas han sido la base para muchos de los rituales que el humano ha practicado para estar en contacto espiritual con las Deidades.

Deidades Yorubas: Son los Dioses u Orishas (en Yoruba). En los patakies aparecen con forma humana y cada uno rige a un fenómeno diferente. Por ejemplo: Oshún es la Orisha que rige todos los ríos, las aguas dulces. Simboliza la feminidad y la sexualidad. Es hermana de Oyá, quien simboliza los vientos fuertes, tempestades y es la encargada de guiar los muertos al cementerio.

Katherine Díaz Reina. Cali, Valle del Cauca, 1994.^[1]

¹ Artes Plásticas. Instituto Departamental de Bellas Artes, Cali.

-Escuela Incierta “Oculturas”. lugar a dudas, Cali 2018.

-Estudiante-investigador, Semillero de Investigación: Deconstruyendo la imagen a través del performance. Instituto Departamental de Bellas Artes, Cali.

-Estudiante-investigador, Semillero de Investigación: Litoralidades. Instituto Departamental de Bellas Artes, Cali.

Talleres Dirigidos

-Limpieza. Estudio Abierto en lugar a dudas con Laura Quiñonez, Cali, 2018.

-Baño de Limpieza. Taller de modelado con jabón tierra. (Manglaria: Raíces, Vínculos y Sujeciones). Museo La Tertulia, Cali 2019.

Exposiciones en Colectivo

-Hogar Es Donde Arde La Casa. Casa Aislada, Cali 2016.^[1]

-Procesos al Interior. Facultad de Artes-ASAB, Bogotá 2018.^[1]

-16 Salón Regional de Artistas-Pacífico. Minga, Pensamiento de Prácticas De-coloniales, Popayán 2018.

-Sesión de Laboratorio Abierta. Sala de Exposiciones, Instituto Departamental de Bellas Artes, Cali 2019.

REFERENCIAS

Figura #1: [Fotografía de Laura Rodríguez]. (Cali, Valle del Cauca, 2016). Fotografía del registro de performance. Casa Aislada.....pg.3

Figura #2: Fotografía de mi álbum familiar. (Tuluá, Valle del Cauca, 2000). Fotografía incluida en la proyección del video.....pg.5

Figura #3: [Fotografía de Mónica Restrepo]. (Cali, Valle del Cauca, 2019). Registro de sesión de laboratorio en el salón de ballet. Instituto Departamental de Bellas Artes.....pg.6

-Trayectos del Cuerpo: De la Estructura de Entrenamiento al Ejercicio de Creación. Universidad del Valle, Sede Pacífico, Buenaventura 2019.

-Manglaria: Raíces, Vínculos y Sujeciones. Museo La Tertulia, Cali 2019.

-De-formaciones de la Educación en Artes. Banco de la República. Cali 2019.

katherine.dr94@gmail.com

Figura #4: [Fotografía de Daniela Gil]. (Cali, Valle del Cauca, 2019). Registro del performance Familia Fantasma en la Sala de Exposiciones. Instituto Departamental de Bellas Artes.....pg.9

Figura #5: [Fotografía de Daniela Gi]. (Cali, Valle del Cauca, 2019). Registro del performance Familia Fantasma en la Sala de Exposiciones. Instituto Departamental de Bellas Artes.....pg.10