

¿Está permitido hablar del dolor?

Un acto de resistencia

Yeraldin Moreno Acevedo

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Sede / Centro Tutorial Bogotá D.C. - Sede Principal

Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Educación Artística

Noviembre de 2019

¿Está permitido hablar del dolor?

Un acto de resistencia

Yeraldin Moreno Acevedo

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al título de Licenciado en Educación
Artística

Asesor(a):

Diego Felipe Gaitán Lozano

Jairo Andrés Rojas Álvarez

Ruth Kattia Castro Andrade

Corporación Universitaria Minuto de Dios

Rectoría Sede Principal

Sede / Centro Tutorial Bogotá D.C. - Sede Principal

Licenciatura en educación básica con énfasis en educación artística

Noviembre de 2019

NOTA DE ACEPTACIÓN:

Firma del jurado principal.

Firma del jurado 1.

Firma del jurado 2.

Dedicatoria

Este documento está dedicado a Omaira Acevedo Ochoa quien es mi madre, por ser un ejemplo constante, una luz permanente y expectante frente a los que significa estar frente a un acto de resistencia, ella como nadie me ha proporcionado un amor incondicional, sincero y firme, hasta convertirse en mi máxima fuente de inspiración, apoyo absoluto y motivación para realizar el presente estudio de investigación creación.

AGRADECIMIENTOS

Agradecimientos al profesor de grado “DIEGO FELIPE GAITAN LOZANO” por el acompañamiento en la creación y organización del proyecto, al estar atento y apoyarme incondicionalmente en las inquietudes que tuve durante este proceso.

Agradecimientos a mis tutores “RUTH KATTIA CASTRO ANDRADE “y “ANDRES ROJAS ÁLVAREZ” por ser parte fundamental en mi proyecto debido a su asesoría y dirección de manera metodológica y pedagógica durante todo el proceso creativo e investigativo.

R.A.E**1. Autores**

Yeraldin Moreno Acevedo

2. Director del Proyecto

Jairo Andrés Rojas Álvarez y Ruth Kattia Castro Andrade

3. Título del Proyecto

¿Está permitido hablar del dolor? Un acto de resistencia

4. Palabras Clave

Action Painting, Performance, voz en off, danza contemporánea, resistencia.

5. Resumen del Proyecto

Aborda una catarsis personal, un gesto individual que aparece en mi propia búsqueda por ser feliz y ante todo aceptada, un reto constante que he venido afrontando y construyendo con el interés particular de poder entender y transmitir como desde la Educación Artística se generan ayudas para la solución de problemas que permiten incorporar nuevos elementos y conocimientos para hacerle resistencia a la vida y desde luego a los conflictos que como seres humanos debemos asumir, entendiendo la mirada compleja sobre el mundo, la sensibilidad y la reacción artística como materia prima de la resolución de mis propias ausencias y debilidades. Es así como las imágenes del tiempo vivido se renuevan completamente a través de un acto escénico performático para hacer posible aquello que empieza a reconfigurar mi existencia como quien espera el florecimiento de una planta y el camino a la transformación final de mi felicidad.

6. Grupo y Línea de Investigación en la que está inscrita

Ambientes de aprendizaje y Didácticas específicas

7. Objetivo General

Crear un acto escénico performático que evidencie como a través de la educación artística y las reflexiones basadas desde la cotidianidad de un ser humano se logre encontrar la felicidad y la autoaceptación a través de la superación de conflictos

8. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación

El presente ejercicio de investigación creación conlleva a múltiples interrogantes sobre situaciones muy diversas respecto a mi sentir y los conflictos internos que generan una permanente lucha desde mi ser interior como un elemento fundamental desde donde parto y busco solución a problemáticas cotidianas, emocionales, políticas, sociales y familiares, es así como desde estos ámbitos he buscado perseguir un estándar sobre todo social para ser aceptada y escuchada, pero es imposible puesto que cada vez se aleja más la noción de lo que es correcto o no para el entorno que me rodea, por lo anterior surge la siguiente pregunta problema:

¿Cómo narrarse a partir del dolor, las inconformidades presentes y pasadas, a partir de un acto que muestre la capacidad humana de resistir y renacer?

9. Referentes conceptuales

Lora Zombi, L explode, Almela, R. Líneas "performance art", Calvo, I. ahmagazine.es.

Obtenido de El cuerpo como material artístico:

10. Metodología

La presente investigación surge de las propias inconformidades y dificultades que tengo en la cotidianidad respecto a la aceptación por parte de las personas que componen mi entorno, a esos miedos y rechazos que siento continuamente y sobre todo a la necesidad de querer abandonar ese tipo de vida, donde sólo me he sentido frustrada a y oprimida, es desde ese punto de enunciación que mi ser se quiere develar sus emociones y para ello comencé escribiendo sobre mis situaciones particulares, casi siempre pensando en mis experiencias personales e intentando dar una lógica a mis preguntas y sentimientos encontrados. También he estado leyendo y preguntado a diversos artistas performeros además de observarlos y practicar con ellos, ejercicios de improvisación escénica que germinan justo de las historias que narro o escribo, así entre ensayos y discusiones artísticas con pares y amigos cercanos nace una obra en la que cuento como desde mis recuerdos de la infancia, la adolescencia y mi adultez, que confieso está en construcción, he vivido situaciones muy destructivas para mi ser y por ello quiero a través del performance generar tal catarsis en mi ser, en donde pueda expulsar esas angustias y debilidades que me han acompañado.

Finalmente tome esta opción gracias a mis indagaciones y mis deseos de encontrar en la performance una respuesta a mis particulares conflictos.

11.Recomendaciones y Prospectiva

Entiendo a través de mi experiencia que mientras permanezca la necesidad de preguntarnos por lo que somos y la manera como nos constituimos en los diferentes ámbitos de la vida, también existe la posibilidad de imaginar y crear formas de superar los inconvenientes que vivimos a diario, sólo basta pensar que sí podemos superarlos y llegarán respuestas que no esperábamos en ayuda a solucionar nuestros impases; en ese sentido les invito a investigar desde sus propias búsquedas y propongo el performance como una herramienta muy apropiada para expresar todo lo ustedes puedan sentir, también para realizar clases o talleres con los estudiantes sin inducir creaciones, sino permitiendo siempre ser escuchado e incluido.

12.Conclusiones

La realización de este proyecto de grado refleja los cambios a nivel personal y artísticos, desde una mirada evolutiva, a través de un acto performático, que pone al espectador a ser testigo de un proceso catártico personal mediado por las reflexiones que me acompañan en mi construcción como profesora y artista.

13.Referentes bibliográficos

Diana Taylor, Marcela Fuentes, Jose Fina Alcazar,

1. Tabla Contenido

2.1	Génesis creativa	16
2.	Diálogo de textos y contextos	18
2.1	Performance	18
2.2	Voz en off	19
2.3	La mesa	20
2.4	Action painting	22
2.5	Danza contemporánea (técnica lemon).....	23
2.6	Música	25
2.6.1	“ Les Enfants Terribles - The wrath of men”	25
2.6.2	“Corpo-Mente – Arsalein”	25
2.6.3	“Frames – Dont stay here”	25
2.6.4	Aurora - runaway	26
2.7	Mascara.....	26
3	Desarrollo Creativo	26
3.1	Planimetría performance ¿está permitido hablar del dolor?, Un acto de resistencia	28
3.1.1	Primer momento	28
3.1.2	Segundo momento	29
3.1.3	Tercer momento	29
3.1.4	Cuarto momento.....	30
3.2	Voz en off	31
4	Reflexiones.....	33
4.1	Aprendizaje a nivel artístico.....	33
4.2	Aprendizaje a nivel personal.....	34
5	Referencias	35

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. El tiempo de un silencio	17
Figura 2. Antropometría.....	19
Figura 3. Apertura.....	24
Figura 4. Quietud.....	24
Figura 5. Desprenderse.....	25
Figura 6. Encierro.....	25
Figura 7. Transición.....	25
Figura 8. Itinerario.....	25
Figura 9. Action painting.....	26
Figura 10. Catarsis.....	26

Lista de anexos

Anexo A Nacimiento de la obra	35
Anexo B Voz en off.....	36

Resumen

Aborda una catarsis personal, un gesto individual que aparece en mi propia búsqueda por ser feliz y ante todo aceptada, un reto constante que he venido afrontando y construyendo con el interés particular de poder entender y transmitir como desde la Educación Artística se generan ayudas para la solución de problemas que permiten incorporar nuevos elementos y conocimientos para hacerle resistencia a la vida y desde luego a los conflictos que como seres humanos debemos asumir, entendiendo la mirada compleja sobre el mundo, la sensibilidad y la reacción artística como materia prima de la resolución de mis propias ausencias y debilidades. Es así como las imágenes del tiempo vivido se renuevan completamente a través de un acto escénico performativo para hacer posible aquello que empieza a reconfigurar mi existencia como quien espera el florecimiento de una planta y el camino a la transformación final de mi felicidad.

Palabras clave: Action Painting, Performance, voz en off, danza contemporánea, resistencia.

Abstrac

It addresses a personal catharsis, an individual gesture that appears in my own quest to be happy and first of all accepted, a constant replica that came facing and building with the particular interest of being able to understand and transmit how from the Artistic Education we receive help for the Solution of problems that allow the incorporation of new elements and knowledge for resistance to life and, of course, to the conflicts that we as human beings must assume, understanding the complex view of the world, sensitivity and artistic reaction as the raw material for the resolution of my own absences and weaknesses. This is how the images of lived time are completely renewed through a performatic scenic act to make possible what begins to reconfigure my existence as one who expects the flowering of a plant and the path to the final transformation of my happiness.

Keywords : Action Painting, Performance, voice off, contemporary dance, resistance.

1. Sinopsis

Mi obra performática surge desde la confrontación de mis inseguridades, complejos y hago énfasis en la insatisfacción que tengo hacia el contexto cruel que rodea la sociedad actual, relatando sucesos importantes que afectan directamente mi autoestima y mi relación e interacción con los demás, esto por medio de un acto dancístico performativo que se desarrolla en mi subconsciente, allí el espectador es testigo de la catarsis y momentos de desasosiego, encierro y enajenación, como de la búsqueda central que es el paso esencial que debo contemplar y vivenciar como ser humano, que es narrarme desde un acto de resistencia, logrado a través, de una fase que permitió desencadenar un cambio que es expresado por medio de mi cuerpo el cual se convierte en el pincel conductor de mis emociones.

2.1 Génesis creativa

La obra surge como un medio de expresión corporal, como una salida catártica con la que espero poder evidenciar las inconformidades y las angustias que me agobian y me hacen sentir de cierto modo pequeña, aislada e incomprendida; además este tipo de sensaciones y emociones dentro de mí, me llaman a cometer actos de los que realmente quiero huir y correr tan lejos y rápido como sea posible, sólo quiero fugarme del tiempo presente, de algunos signos y marcas que ha dejado trazos dolorosos en mi historia y que en mi cotidianidad se revelan distanciándome de lo que realmente anhelo, que es ser feliz y aceptada.

Pero es justamente este camino por donde transitamos en busca de conocimientos y verdades, donde nuestra propia perspectiva respecto al lugar que ocupamos, nos debilita, y de nuevo, una y otra vez genera en el sujeto tanta presión e impotencia, donde la posibilidad de permanecer en un campo socialmente académico y político se desvanece frente a la intención de ser escuchado y tomado en cuenta como un integrante, como un ser humano que también está en ese lugar, donde están otros, donde estoy yo y todos al tiempo, intentando en principio ser aceptados, saberse reconocidos en relación a la idea de compartir un espacio para dialogar y generar convivencia sin tener que sentirse señalada y excluida, hasta aquí quise nombrar súbitamente algunos aspectos que acongojan y que son el inicio de mi queja y angustia por buscar precisamente un lugar desde donde yo me pueda sentir segura y protegida.

Sin embargo así en medio de la nada y sin estarla buscando, aparece una nueva etapa, un momento crucial por el que todos pasamos y donde se hacen más evidentes y tortuosos los acontecimientos señalados anteriormente, me refiero al paso de la adolescencia a la adultez,

en esa etapa las cosas no han sido mejores, los recuerdos se apoderan de mí, un cúmulo de sensaciones inexplicables y sucesos donde enigmáticamente surge el dolor, la incomprensión y la soledad, por supuesto, generando un conflicto interno conmigo misma y con quienes me rodean, con quienes ocupan mi entorno.

Y sin querer mi alma y mi fortaleza se debilitan tanto, que muy rápido aparece sobre mi ser un tipo de mujer que termina afectada y destruida, una mujer sensible y susceptible que por lo contrario a imponerse y tomar fuerzas para no decaer se deja afectar por los fuertes y duros comentarios y señalamientos que la sociedad hace de ella, esa soy yo, la misma que es permeada y susceptible de la cotidianidad que la acompaña, la misma que siente débil.

Pero esta mirada del mundo, de mi propio mundo, ha hecho que sienta un dolor, el dolor de una pérdida, he perdido mi autoestima y la confianza en mí, sé que esto es grave ya que puede considerarse influyente en la manera como lidio con mi vida, los problemas y los conflictos que se presentan a diario, mi trasegar por la vida no ha sido fácil, pero de alguna forma todas las experiencias dejan algún tipo de ganancia, asimismo se gana a partir de esa relación inicial con el dolor.

Desde mi punto de vista, el dolor me ha hecho fuerte y es aquí en este instante donde no quiero ser la misma, por lo tanto ahora tengo ante mí una realidad el nacimiento de una nueva mujer, una mujer que como lo he nombrado, no quiere seguir agachando su cabeza, una clase de persona que apoyada en la educación artística paulatinamente genera conexiones con lo sensible de los lenguajes del arte a través de la danza y las artes plásticas para finalmente reconocerse a sí misma, entendiendo la totalidad de aquello que considera como fragmentado en el sentido propio de su historia pero que también entiende como la oportunidad para consolidarse como un ser nuevo un ser habitado por la seguridad y el coraje

con que la vida le ha enseñado a manejar y entender su propia estructura y la construcción de sí misma como ser humano y licenciada.

2. Diálogo de textos y contextos

2.1 Performance

El acto per-formativo que convoca este trabajo, forma parte esencial en mi obra debido al contacto con el espectador, allí se comparten sensaciones, emociones, se evidencia a plenitud todo el recorrido de una experiencia que se convierte en ese aprendizaje significativo que he vivenciado de esta manera:

El performance es una forma de ser y estar en el espacio, frente a/o alrededor de un público específico. También es una mirada intensificada, un sentido único de propósito en el manejo de objetos, compromisos y palabras y, al mismo tiempo, una “actitud” ontológica hacia todo el universo. (Gómez, 2005. p.220)

Por lo tanto es más satisfactorio y explícito compartir experiencias que solo llegan a nosotros si provienen de alguien que dejó huella en nuestro ser, o fuimos testigo de su sacrificio, en este caso de su catarsis.

No obstante, no solo radica en lo que se espera poder causar en el espectador, sino también, de cómo en la construcción y en el momento de llevar a cabo el performance logro realmente liberarme de aquellas ataduras emocionales y las inseguridades que se convierten en un peso que evita que fluya en mi expresión, intentándolo, a través del movimiento en la danza y la pintura, así mismo, como lo indica Gómez-Peña (2005): “En el escenario, los artistas de performance rara vez *“representamos”* a otros. Más bien permitimos que se

desdoble la multiplicidad de nuestros “yos” y nuestras voces y que representen sus fricciones y contradicciones frente a un público”. (p. 218).

De esta manera se pretende que cuando la obra se ejecute y se revele ante el público las fricciones y contracciones propias, no solo se entrelacen con cada palabra sonido y expresión corporal, sino que también con el propósito fehaciente que yace en demostrar que es posible desde el amor dadivo, como desde el propio alcanzar la felicidad.

2.2 Voz en off

Es fundamental la conexión y relación que tiene el acto performativo con “el efecto de voice-off para evocar el interior del cuerpo y para representar el pensamiento” (Punte,2013, p.7) a su vez comunicando al espectador de manera más comprensible, leíble los movimientos que estoy ejecutando, en una correlación entre la música, la voz en off y la danza, donde todas ellas comunican el mismo mensaje a su manera, explícita o implícitamente.

No obstante, durante la danza en escena, el cuerpo presente no emite sonido alguno es por esto por lo que “la voz es un elemento estructurante fundamental. Funciona en contraste con el “silencio” de la presencia” (Punte,2013, p.7) siendo en este caso la voz en off el elemento base que comunica lo que el cuerpo está expresando, a su vez puede lograr recordar aquellos sucesos que afectan e hicieron surgir cada momento, que será evidenciado por el espectador, convirtiéndose en partícipe de la catarsis no solo desde lo auditivo sino también de manera visual, pretendiendo generar y transmitir emociones.

2.3 La mesa

Esta obra se constituye en una instalación a razón de un espacio escénico, conformado inicialmente por una mesa en el centro del escenario, como base principal de la misma, allí el cuerpo se resignifica con el objeto, convirtiéndose automáticamente en su limitante o encierro, dando una viva imagen de su estado emocional y mental desde su subconsciente, por lo tanto “*el tiempo de un silencio: creación de l'explose*” utiliza este objeto desde un ejercicio parecido pero con un enfoque limitado, es decir la obra va dirigida a la temática de una ruptura amorosa. A si mismo se busca un modo de utilizar algo tan común y cotidiano, evidenciado en un fuerte significativo y simbolismo por medio de la danza, dándole un protagonismo, sensible, especial y minucioso a cada uno de los movimientos ejecutados desde la expresión corporal, puesto que, este será su eje principal de comunicación a través de un medio no-verbal, por lo tanto, como lo expresa Bernard (como se citó en Castañer, 2002):

Quien quiera vivir mejor debe experimentar, por lo visto, más intensamente su corporalidad para amoldarse mejor al mundo y a la sociedad que lo circunda (...) pero esa experiencia no es precisamente univoca: vivir el propio cuerpo no es solo asegurarse su dominio o afirmar su potencia, sino que también es descubrir su servidumbre, reconocer su debilidad (p. 12).

Visto lo anterior es fundamental, tener un previo conocimiento de sí mismo, como del cuerpo y sus capacidades, evidenciando su elasticidad, fluidez y comodidad consigo mismo,

igual que su punto de quiebre, esto hará que sea posible comunicar de manera clara el mensaje y las emociones que le acompañen o que se desean manifestar.

A continuación, se logra apreciar por medio de tres fotografías, escénicas de “el tiempo de un silencio: creación de *l'explose*” donde se logra evidenciar las posibilidades de movimientos corporales sobre el objeto “la mesa”

Figura 1. *l'explose*. (2004), El tiempo de un silencio

2.4 Action painting

Como acto final mi cuerpo a través de la danza, la pintura y la tela son utilizados como lienzo comunicador de las emociones que provocaron esa catarsis, quedando plasmado la esencia de todo ese recorrido por formato a través de mi cuerpo, de forma similar a como lo relata Almela (2011) que habla de “Yves Klein en 1960 con "Living Brushes" extendía sobre el lienzo cuerpos desnudos femeninos untados de pintura, dejando su marca como la acción misma de pintar en esa actuación.” (párr.12), por lo tanto se convierte mi cuerpo danzando y pintando en la tela de color negro en la representación del acto que dejará huella, no solo corporal sino del momento mismo, porque este será único debido a que solo es ejecutado una vez, esto le da un valor significativo ya que cada trazo no está previamente estudiado, sino que este surge de manera espontánea al ritmo de la música y las sensaciones que llegan en ese momento.

En ese sentido como lo expresa Honorato (2010):“En el pensamiento de Deleuze, el cuerpo es origen y destino de la pintura” (p.275). Lo que da una clara visión de la manera en la que el cuerpo se entrelaza de forma significativa con el lienzo y el pigmento, formando así figuras compactadas y resultantes de proceso un sensible, este proceso es técnicamente denominado como acción painting

Figura 2. Antropometría, (1960), Yves Klein. Art & Life – Blog spot.

2.5 Danza contemporánea (técnica lemon)

Para la realización de este performance, se tiene como eje principal mi cuerpo, este a través de la danza reflejara todas las emociones que transitan, y son evocadas por la música, la voz en off y ese instante, es por esto que influyen los distintos movimientos que realice, la

secuencia, y la expresión corporal que le acompañen. Por lo tanto, a través de la danza contemporánea y específicamente la técnica de José Arcadio Limón, que establece la importancia de la respiración, y la sucesión de movimientos; busco establecer una comunicación donde el lenguaje corporal baste para que el espectador entienda lo que sucede en mi interior y de esta manera, también, comprenda los momentos en los cuales está conformada mi obra.

No obstante, estos movimientos tendrán tres niveles:

El primero es el cuerpo en su totalidad acostado en suelo, la esencia de este nivel es la posibilidad que se tiene de estirarse, el manejo del espacio, además de contar con el conocimiento que tenemos desde pequeños como: (gatear, arrastrarse, dar botes), y lo más importante es como manifiesta Daniel Lewis (1994):

Esta es una base fuerte desde el cual el bailarín se eleva a grandes alturas sólo para regresar y volver a ascender. El juego de movimientos verticales da como resultado una calidad de respiración que infunde vida propia a la danza (p. 42)

El segundo se denomina nivel medio, el cuerpo estará acurrucado y encorvado, pero esto debe mostrar fluidez, manejo amplio en el movimiento de sus brazos y piernas, donde la mirada prevalece en el frente y sigue el movimiento de los brazos, es importante la secuencia del movimiento

El tercero es conocido como nivel alto, el cuerpo está erguido en su totalidad, muestra madurez, y dominio de sí mismo, se eleva, se estira y contrae, manifiesta a través de los movimientos mayor fuerza y seguridad, también teniendo en cuenta que:

El bailarín de Limón sin cesar confronta la gravedad, explorando la gama completa de movimientos que existen entre la libertad de la influencia de la gravedad y la total subordinación a su fuerza; entre el momento de la suspensión, cuando el cuerpo es llevado por el aire, y el momento en

que el cuerpo cae o se hunde en la tierra; espacio de movimiento que Doris Humphrey llamó “el arco entre dos muertes”. (Lewis, 1994, p. 47)

De esta manera en el escenario se podrá denotar la secuencia de estos niveles y como estos se unifican para formar una composición dancística, en la que predomina el motor de estos que son los sentimientos y la catarsis que surge en ese instante

2.6 Música

Es importante enfatizar en la música que hará parte de cada momento esencial de la obra, puesto que, como lo expresa Sanhueza, (2013) “Los oyentes y espectadores, dependiendo de sus conocimientos y contextos, encontrarán así significados en la obra posiblemente diferenciados” (p.19) y que dará más significado a la acción y obra como tal, como es el caso de las canciones

2.6.1 “Les Enfants Terribles - The wrath of men”

Se evidencia la mezcla homogénea de sonidos limpios y estridentes psicodélicos, que dan un inicio intrigante a la primera escena, así como también a movimientos corporales pausados y lentos

2.6.2 “Corpo-Mente – Arsalein”

La voz y el sonido son atrapantes, generan cierta sensación de dolor e ira, esto se puede percibir en los cambios y altibajos de la melodía, ayudando a que el acto performativo sobre el objeto “la mesa” como jaula sea más creíble, claro está con la influencia máxima de corporalidad y la expresión facial por parte del actor

2.6.3 “Frames – Dont stay here”

La melodía compone un fragmento de transición del caos a la calma y alegría, donde me dispongo por medio de pasos libres y armoniosos a darle vida a la oscuridad de la tela.

2.6.4 Aurora - runaway

Como parte fundamental de la obra que es el acto catártico, la música cambia, haciendo que los movimientos sean fluidos, que el sentimiento que se produzca sea de libertad.

De esta manera cada canción acompaña los momentos simbólicos de la obra, desde la fragmentación de la identidad e inconformidad propia, el desasosiego y las sensaciones, el encierro que se produce al estar ensimismado en las dificultades como de la liberación oportuna del ser.

2.7 Mascara

Refleja el lado oscuro, de mi ser desde una perspectiva de dos conjunciones opuestas ya que estas reconocen que el yo, es un artificio compuesto por muchas caras, y que estas emociones son las que categorizan el cuerpo físico de nuestro cuerpo puesto que Alcázar (2014) nos dice que “los artistas sacan a la luz las múltiples identidades que habitan, y dentro de sí descubren a otros”. (p.244)

No obstante, el diseño surge a partir de las características que componen las máscaras venecianas, abordada desde una simbología netamente propia, dejando que mi imaginación se apodere de los trazos, aunque denotando cierta oscuridad como la ruptura de esta.

3 Desarrollo Creativo

Se partió de la idea de hablar sobre el concepto de armonía que yo había visto en la clase de teatro, pero al revisar de nuevo ese guion teatral, que ya llevaba un año de realizado, encontré que no era la misma persona, que de lo que estaba allí escrito muchas cosas ya no

me afligían, habían sido superadas y ya no me definían, así que, surgió una pregunta importante y era: ¿qué es lo que realmente me aflige y conflictual?, ¿quién soy yo? No soy armonía y el concepto que se encuentra en las páginas web o diccionarios, sino que había cosas más complejas de las cuales necesitaba hablar

Es por esa razón que esta obra performativa surgió desde un ensayo con mi tutor, de la idea anterior para mi opción de grado, en esta la danza era parte especial de mi expresión corporal, pero esta no contaba con un objeto simbólico importante como lo es ahora la mesa, puesto que refleja un estar y un salir de un encierro, gracias a esto hubieron cambios escénicos de contexto, vestuario, parlamento y expresión, que dieron énfasis a una idea compleja desde un desarrollo artístico más concreto

No obstante, se pensaron en cómo ir agregando elementos artísticos que le dieran cuerpo y sentido a la obra, y que se viera una secuencia armoniosa de acuerdo al tema explícito del que se quiere abordar, que es como se puede hablar del dolor, desde una mirada reflexiva de un acto de resistencia, y desde lenguajes artísticos en los que representa tanto una zona de confort como lo es las artes plásticas como de dificultad en la danza contemporánea por lo tanto se convierte en un reto expresivo y corporal propio, a partir del cual por medio de autores como Yves Klein se plasmaran un cúmulo de emociones in-situ

Lo anterior con ayuda de canciones que expresan los momentos y sentimientos representados en escena, desde una crisis emocional, como del momento de liberación de estas, yendo al compás de movimientos pertenecientes a la danza contemporánea, que es una forma de relatar la historia de un cuerpo que ha sido lastimado por los ideales de una sociedad en decadencia

Así mismos elementos estéticos que fueron dialogados y analizados para que no estuvieran fuera del contexto, es por ello que, en lugar de utilizar sogas como expresión de

tortura mental, encierro y perdida, se decidió utilizar una camisa de fuerza acompañada con una máscara, que representa ese pasado tortuoso y doloroso, y el momento en el esta es expulsada de manera simbólica, como acto de dirección hacia un cambio

3.1 Planimetría performance ¿está permitido hablar del dolor?, Un acto de resistencia

A continuación, se podrá visualizar la Representación coreográfica de mi obra ¿está permitido hablar del dolor?, Un acto de resistencia, a través de un plano

3.1.1 Primer momento

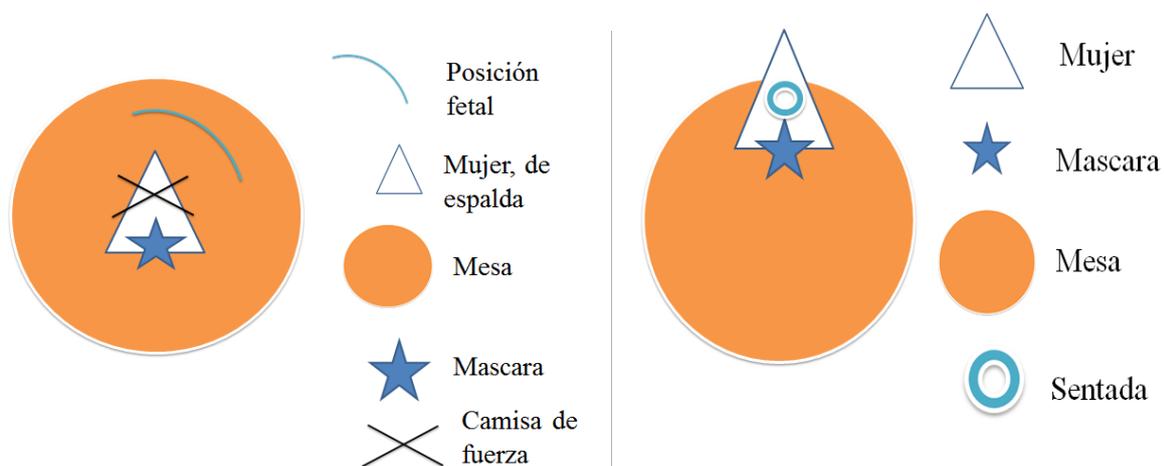

Figura 3. Yeraldin Moreno (2019). apertura

Figura 4. Yeraldin Moreno(2019).Quietud

Las luces están apagadas, mi cuerpo esta recostado en posición fetal sobre una mesa, una luz me enfoca, suena la canción (Les Enfants Terribles - The wrath of men) y comienza la voz en off, en ese instante mis hombros se arquean, mis piernas se estiran, y me siento lentamente, quedando de espalda al público, en ese momento mis emociones son fuertes, donde mi cuerpo refleja afluencia y el peso de las emociones que no han sido liberadas, a su vez acomodando mi espalda de manera arqueada mostrando cansancio u agotamiento, a medida que la música tiene cambios en su ritmo, esto detona una sensación, hasta con su otro ser, es decir la máscara y la camisa de fuerza, en ese momento, los movimientos se perciben más fuertes, donde intenta soltarse.

3.1.2 Segundo momento

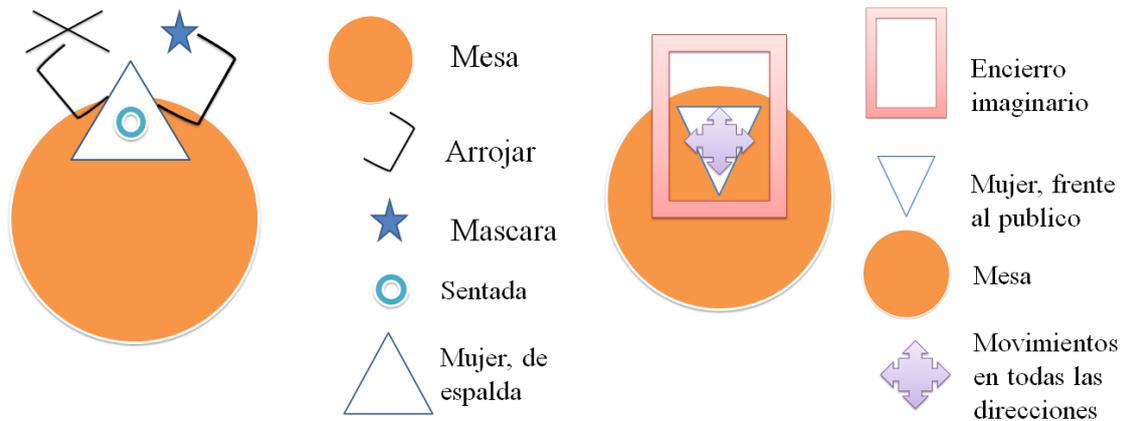

Figura 5. Yeraldin Moreno (2019). Desprenderse Figura 6. Yeraldin Moreno(2019).Encierro

El cuerpo esta de espaldas al publico, la musica hace emerger un movimiento fuerte donde se expulsa con enojo la mascara y despojo de mi la camisa de fuerza, pero aun prevalece el encierro, es por esto que suavemente vuelvo al centro de la mesa, la melodia cambia y suena (Corpo-mente /Arsalein), esta vez buscando escapar, con la mirada perdida y con expresiones de angustia, donde el cuerpo se enconje y se estira con limitacion y miedo.

3.1.3 Tercer momento

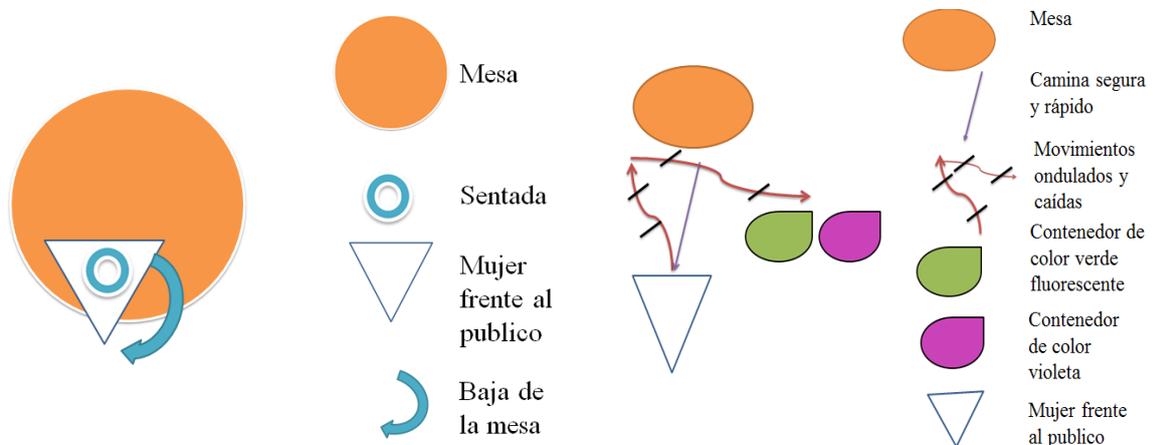

Figura 7. Yeraldin Moreno (2019).Transición Figura 8. Yeraldin Moreno (2019). Itinerario

Tras estar en un encierro, se rompe ese ciclo y es representado al bajar de la mesa, mi cuerpo, se libera de manera simbólica y los movimientos surgen más limpios y amplios, el semblante de mi rostro cambia se evidencia la tranquilidad, e incluso un leve rastro de felicidad, en este momento suena la canción (Frames – Dont stay here) y me dirijo a las pinturas que se encuentran frente a la tela

3.1.4 Cuarto momento

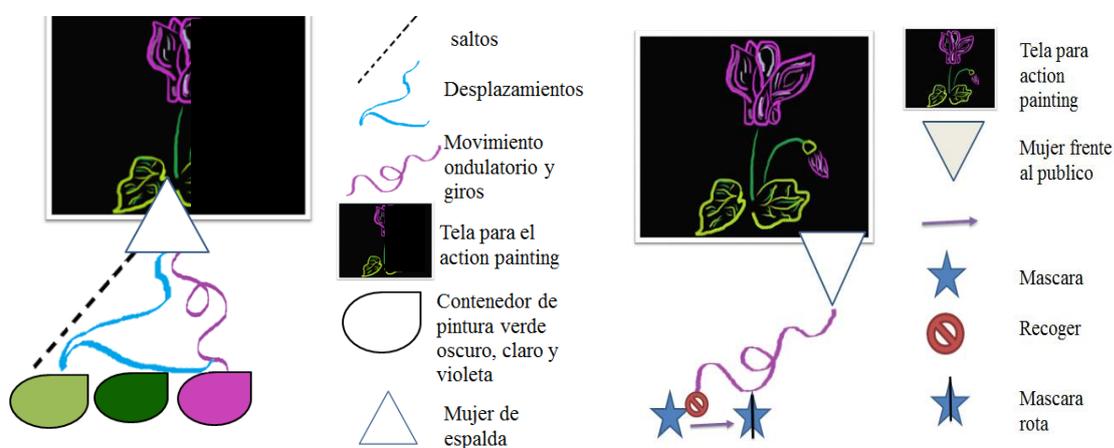

Figura 8. Yeraldin Moreno (2019).action painting Figura 8. Yeraldin Moreno (2019). Catarsis

De esta manera mis manos tomarán la pintura y entre la danza contemporánea, realizaré un action painting, donde se podrá visualizar una flor llamada violeta de los Alpes que refleja de qué forma podemos ser poco convencionales, pero no perdemos nuestra esencia y que nuestras raíces no definen como floreceremos, culminado con la destrucción de la máscara utilizada en un inicio.

3.2 Voz en off

¿Es permitido hablar del dolor?, Un acto de resistencia

Me duele la vida. La sociedad nos lleva a sentirnos reprimidos, el gobierno nos hace sus esclavos, nuestras voces son distorsionadas por los medios de comunicación, no somos el único país que sufre, todos vivimos ligados a la insatisfacción, lo único que termina con nuestro dolor es la muerte. La felicidad es la utopía más anhelada por el ser humano, nuestros rostros a diario nos piden maquillarnos la melancolía, esa que algunos logran manipular y evadir por medio de un pincel, de la danza, de la literatura, de la música, mientras para otros, es aquel alucinógeno que nubla el juicio, ese juicio verdadero que nos hace racionales y por el cual aún no hemos podido luchar. Se nos es arrebatada a diario la esperanza, los sueños. Solo aparece un rastro de felicidad en el rostro cuando un recuerdo fugaz de nuestra infancia es evocado, corto pero dulce.

Estas y otras causas me agobian, siento que me desplomo entre todas las ideas que cruzan por mi mente, por mi alma, por mi espíritu, también por mis emociones, las cuales casi siempre se convierten en desilusiones que llegan a mí, a mi diario vivir, a mis espacios más cotidianos, a esos lugares donde propongo reflexionar sobre mis actos y mis momentos de experiencia; es por todo ello que temo decirle al mundo lo que soy, lo que me apetece ser, solo soy fracturas de culturas y comportamientos diversos que he adaptado a mi vida día a día, ando en búsqueda de la aceptación, no solo de mis opiniones, sino de mi ser, de mi cuerpo, de mis rasgos que me apenan, me enojan y deseo sacar de mí. Estoy tan cansada de verme al espejo y odiar lo que veo allí, me gustaría ser como aquellas chicas, ¡ellas! las que algunos sujetos han preferido en lugar de mí, de mi presencia, de mi ser, eso sí, mostrándome tal y como soy.

Detesto que en ese momento en que me muestro tan frágil, tan destruida, donde dejo mi alma al desnudo y expongo lo enojada que estoy, me siento aún más triste, agobiada por la sociedad existente que me rodea, repleta de carentes reales, pero a su vez, de procesamientos lentos, vacíos que no aportan nada a mi vida. Así me siento, atropellada por pensamientos machistas que me han llevado de alguna manera a entorpecer mi camino.

De verdad, hablo desde lo más sincero de mi alma y lo más profundo de mis entrañas; con certeza puedo decir que lo que más anhelo es ¡poder encajar en la sociedad! con ello, tendré la suficiente fuerza para gritarle al mundo entero ¡que me encuentro en la jodida etapa en la que más me odio, en la que no logro acoplarme en ningún lugar, la soledad me abraza al punto de sentirme devastada. Prefiero esconderme a que me vean, por eso es con la música con la que me siento más acompañada, aquella que habla de dolor, ese dolor que solo entendemos los que hemos estado sumergidos en él. Y entonces, aparece el recuerdo de mi madre como una flor fuerte, paciente, bondadosa, brillante, una flor que, por querer defenderme, se permitió ser arrancada, arañada y utilizada con los fines más banales, oscuros y hasta lujuriosos, una flor que permitió esto y otras cosas más fuertes, para que yo, su hija, su pequeño capullo pudiese finalmente florecer.

Aun así, mi madre convertida en esa flor marchita y ennegrecida como los restos del café, se resiste a estar mal, ahora prefiere salir y dar su cara al sol, al cielo azul que bendice cada uno de sus pasos con gotas de agua fresca que caen en sus pétalos evitando tanto sufrimiento, paradójicamente todo este transitar de mi madre valió la pena, en medio de su humildad y el amor por su hija ha sido más fuerte que su propio sufrimiento; duele asimilarlo, pero ahora cuando conozco y acepto la realidad de mi madre, entiendo perfectamente que lo ha hecho para que yo justamente sea feliz ¡y si ella me ve sentirme feliz! la reciprocidad permitirá que sonría también su alma, transformando sus tristezas por alegrías.

Finalmente he llegado a la conclusión menos frustrante y más lógica; vivimos en una constante lucha con el mundo, con la sociedad, con nuestras opiniones, pero, sobre todo, con nosotros mismos, con el hecho de querer ser feliz, de sentir la plenitud de ser, de existir y de convivir plenamente con y entre el amor dádico, demostrándole al mundo que aunque colapse a diario, siempre existe la posibilidad de emerger, de vivenciar un acto de resistencia.

Es allí donde surge una pregunta personal pero excepcional para usted como espectador:

- ¿Qué es lo que usted le muestra al mundo?, ¿Su mejor versión o la frustración que yace desde lo más profundo de su ser?

4 Reflexiones

4.1 Aprendizaje a nivel artístico

En el transcurso de la realización de este proyecto comprendí y visualice la forma en la que el arte ha evolucionado, dando un sin fin de posibilidades de crear arte , pero estas deben estar adaptadas y contextualizadas con el tema propuesto, de esta manera el ejercicio de desglosar, de comenzar a comprender que los detalles más mínimos logran generar un gran impacto pero sobre todo, que el estar al tanto del mundo del arte, de su historia, se pueden generar alternativas temáticas, de implementación y técnicas, e incluso de la máxima expresión del inconformismo humano con el que nos sentimos identificados, y es ahí donde me cautivo ese delgada línea donde entramos en contacto directo con el espectador, donde se entrelazan emociones que hacen que se vuelva aún más significativa la obra.

4.2 Aprendizaje a nivel personal

Aprender que todo sucede por un motivo, quizás para conocernos a nosotros mismo, para demostrar de lo que somos capaces por eso que estos momentos difíciles, las inconformidades y complejos son parte fundamental de nuestro ser y de la vida , porque eso es lo que nos hace humanos, esos momentos nos dan razones y lecciones para crecer, nos dan una perspectiva distinta de cada situación, de cómo afrontar un nuevo reto, un rechazo e incluso un golpe, ya sea físico o emocional, y la forma adecuada de responder ante estos

Es por ello que lo anterior está ligado como resultado de una importante reflexión que he realizado a partir de las distintas ocasiones donde me he dejado lastimar, pisotear, he incluso menospreciar, y gracias a este proceso, no solo he evidenciado una catarsis personal en escena sino también fuera de ella, además de acercarme a situaciones ajenas que se sintieron ligadas con la mía, compartimos emociones, sensaciones e incluso pudimos ejercer un proceso de sanación mutua, teniendo en cuenta que todos tenemos un ritmo distinto de repáranos, de tomar el impulso para continuar

Aun así el abrir nuestro corazón y compartir nuestras historias puede convertirse en el lazo comunicativo y sensitivo, que necesitamos para con la sociedad, y comprender que todos tenemos ese pasado duro que afecta físicamente como mentalmente nuestras vidas , y que el sentir empatía y ofrecer amor al prójimo, nos dará una razón para continuar, hacer entender que es posible desdibujarse, y contar una historia a partir de un nacimiento espiritual, donde se surgen de las cenizas de la ira, la melancolía y el dolor

Para que entonces, se narre la moraleja, de todo un pasado tortuoso, desde una perspectiva donde se evidencia un acto de resistencia.

5 Referencias

- Almela, R. (2001). <http://www.criticarte.com/>. Obtenido de Líneas Precursoras del "PERFORMANCE ART": recuperado de:
http://www.criticarte.com/Page/file/art2001/PERFORMANCE_ART.html
- Alcázar, J. (2014). *performance: un arte del yo: autobiografía, cuerpo e identidad*. México: Siglo xxi editores.
- Anonimo. (2016). artistica.mineduc.cl. recuperado de TÉCNICAS ARTÍSTICAS:
<https://artistica.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/58/2016/04/TECNICAS-ARTISTICAS.pdf>
- Balcells, M. C. (2002). books.google.com.co. Obtenido de Expresión Corporal Y Danza: recuperado de:
https://books.google.com.co/books?id=i6koXKSGv9QC&printsec=frontcover&dq=EXPRESION+CORPORAL+DANZA&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi_6JuVnublAhXuuFkKHb4DD7cQ6AEIKDAA#v=onepage&q=EXPRESION%20CORPORAL%20DANZA&f=false
- Calvo, I. (28 de 03 de 2019). ahmagazine.es. Obtenido de El cuerpo como material artístico: Carolee Schneemann: <http://www.ahmagazine.es/carolee-schneemann/>
- Crespo, P. H. (2010). scielo.conicyt.c. Obtenido de Sensación y pintura en Deleuze: recuperado de:<https://scielo.conicyt.cl/pdf/aisthesis/n47/art19.pdf>
- Fernández, T. (2004). lexplose.com. Obtenido de EL TIEMPO DE UN SILENCIO:
<https://www.lexplose.com/creacion/el-tiempo-de-un-silencio-2004>
- Gómez-Peña, G. (2005). En defensa del performance. *Revista Horizontes Antropológicos*. Año 11 n. 24. Porto Alegre. Recuperado de:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-71832005000200010
- Lewis, D. (1994). dokumen.tips. Obtenido de La Técnica ilustrada de José Limón:
<https://dokumen.tips/documents/la-tecnica-ilustrada-de-jose-limon1.html>
- Punte, M. J. (2013) Destrenzando ataduras: Construcción de la voz en off en Nosilatiaj.

La belleza [en línea]. III Jornadas del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género, 25, 26 y 27 de septiembre de 2013, La Plata, Argentina. Desde Cecilia Grierson hasta los debates actuales. En Memoria Académica. Recuperado de:
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.3445/ev.3445.pd