

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ**

FACULTAD DE ARTES ESCÉNICAS

La encarnación de la memoria personal y el hecho colectivo en la obra *Nosotras Hoy*: instalación performática creada desde la relación del cuerpo con los archivos familiares

Tesis para obtener el título profesional de Licenciada en Creación y Producción Escénica

Ximena Mercedes Claudia Portal Ramos

Asesora:

Lorena Maria Pastor Rubio

Lima, 2024

Informe de Similitud

Yo, **Lorena María Pastor Rubio**, docente de la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesora de la tesis de investigación titulada *La encarnación de la memoria personal y el hecho colectivo en la obra Nosotras Hoy: instalación performática creada desde la relación del cuerpo con los archivos familiares*, de la autora **Ximena Mercedes Claudia Portal Ramos** dejo constancia de lo siguiente:

- El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de **2%**. Así lo consigna el reporte de similitud emitido por el software *Turnitin* el 26-oct.-2023.
- He revisado con detalle dicho reporte y la tesis, y no se advierte indicios de plagio.
- Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las pautas académicas.

Lugar y fecha: Lima, 8 de abril de 2024

Nombres y apellidos de la asesora: Lorena María Pastor Rubio	
DNI: 40116342	Firma:
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2560-3724	

Resumen

Esta es una investigación desde las artes escénicas, la cual narra desde mi lugar como artista escénica e hija, el proceso de una creación colectiva familiar. El aporte que genera esta investigación al campo de las artes escénicas es compartir la sistematización del proceso creativo de *Nosotras Hoy*: una instalación performática realizada entre mi madre, mi hermana y yo que tiene como detonante el encuentro entre el cuerpo y los archivos familiares. El proceso de este proyecto se ha dado a partir de un laboratorio de creación el cual tuvo la finalidad de encontrarnos como familia desde otra mirada: la creación y nuestras experiencias personales. En este espacio de creación se desarrollaron los temas del duelo, la maternidad y las relaciones familiares, las cuales fueron dialogando con herramientas escénicas en las etapas de reconocimiento, creación y montaje del proyecto. Esta investigación ha tomado como principio el cuidado y el sentido lúdico, de modo que el diseño del laboratorio ha tomado como base, las consideraciones que propone Boal en el plan de conversión del espectador a actor y otros referentes teóricos desde las artes escénicas y la psicología como Vicente Alberola Candel, Paz Moreno, Parkes y Robert Neimeyer. Con ello, en el presente documento comparto los vínculos que se tejieron entre mi mamá, mi hermana y yo, el proceso de montaje de una experiencia escénica que dialogue con los dispositivos de creación que ofrece la tecnología y cómo esta experiencia escénica personal a través de su instalación se convierte en una experiencia colectiva al haber sido presentada en un espacio teatral. De esta forma, se espera que la presente investigación incentive la producción de espacios de creación con y para las familias.

Agradecimientos

A mi familia por ser mi lugar seguro y enseñarme sobre el amor. Por su apoyo en todos mis sueños como la culminación de esta etapa universitaria.

A Rosa por ser la persona más importante de mi vida. Gracias mamá por permitirme seguir conociéndote y admirarte en un espacio de creación con tus hijas.

A Karina por enseñarme lo hermoso que es la sensibilidad, por demostrarme tu amor de una manera distinta y compartir conmigo la fortuna de lo que significa ser tu hermana.

A Flavia por ser una excelente compañera de escena, por ayudarme a enseñarle a nuestras mamás lo que es volver a jugar y expresarse con libertad

A Lorena Pastor por acompañarme en todo este camino de formación universitaria, por generar en mí el interés por investigar y crear desde un sentido tan humano, por todas las experiencias compartidas y tu acompañamiento en esta etapa como asesora

A Kathia, Juan Carlos, Daniela, Diego y Jose por acompañarme con el montaje de la obra

Índice

Resumen	ii
Agradecimientos	iii
Índice de contenido	iv
Índice de tablas	vii
Índice de figuras	viii
Introducción	1
Capítulo 1: Presentación de investigación	6
1.1. Estado del arte	6
1.2. Marco teórico	15
1.2.1. La memoria encarnada en el testimonio	15
1.1.2. Archivo	17
Capítulo 2: Metodología de la investigación en la encarnación de la memoria personal Y la memoria colectiva en la obra Nosotras Hoy: instalación performática creada desde la relación del cuerpo con los archivos familiares	21
2.1. Relevancia del empleo de relatos de Rosa Ramos (mi mamá) y Karina Bedoya (hermana) en la presente investigación	21
2.2. Personas que participaron del laboratorio	24
2.3. Mi lugar en la investigación: Consideraciones al realizar un proyecto escénico con mi mamá y mi hermana	26
2.3.1. El consentimiento y las conversaciones iniciales	28
2.4. Tipo de investigación	36
2.5. Diseño de laboratorio	37
2.6. Herramientas de recojo de información en el proceso de creación	42
	iv

2.6.1. Bitácora	42
2.6.2. Registro audiovisual	43
2.6.3. Guía de observación	43
2.6.4. Guía de entrevistas	43
Capítulo 3: Desarrollo del proceso: La encarnación de memoria y vínculo madre– hijas – hermanas	45
3.1. Exploraciones y formas corporales desde el testimonio de duelo de mi mamá	46
3.1.1. Dinámicas para activar el cuerpo desde la creación escénica	52
3.1.2. Acciones o formas de traer el testimonio/ Acciones o formas de narrarnos	60
3.2. La memoria en la práctica escénica al relacionar el cuerpo con los archivos familiares	69
3.2.1. Presentación de nuestros archivos	70
3.2.2. La curaduría, museo y archivos en la práctica escénica	79
3.2.3. La construcción de una instalación performática a partir de la relación de archivos familiares y el cuerpo	81
3.3. Los vínculos que se tejen entre nosotras (mi mamá, mi hermana y yo) en el proceso creativo de una instalación performática	88
3.3.1. Percepciones sobre cómo se han sentido en el proceso creativo	89
3.3.2. La construcción del duelo, la maternidad y las relaciones familiares que se generaron en las participantes desde el proceso creativo	96
Capítulo 4: De la experiencia individual a la colectiva: Nosotras Hoy, una instalación performática realizada entre mi madre, mi hermana y yo que tiene como detonante el encuentro entre el cuerpo y los archivos familiares	101
4.1. Proceso de montaje de Nosotras Hoy	102

4.1.1. La configuración del espacio escénico de una instalación performática hecha en casa a una sala de ensayo	104
4.1.2. El proceso de elaboración del material audiovisual	112
4.1.3. La implicación de mi mamá y hermana en la dirección artística del proyecto	123
4.1.4. La iluminación en el montaje de la instalación	129
4.2. Actividades participativas en la puesta escénica	133
Conclusiones	148
Referencias bibliográficas	152
Anexos	155

Índice de tablas

Tabla 1: Estructura del laboratorio de creación, montaje y funciones	37
Tabla 2: Cuadro de exploración corporal	47

Índice de figuras

Figura 1: ¿Qué es ser artista? Experiencias de mi mamá y mi hermana	30
Figura 2: Formas de cuidado para mi familia	33
Figura 3: Herramientas artísticas por explorar: respuestas de mi mamá	34
Figura 4: Herramientas artísticas por explorar: respuestas de mi hermana	34
Figura 5: Nuestra motivación: respuesta de mi mamá	34
Figura 6: Nuestra motivación: respuesta de mi hermana	35
Figura 7: Pasar esta experiencia por mi cuerpo	48
Figura 8: Búsqueda	49
Figura 9: Memoria familiar	71
Figura 10: Los 15 años de Karina en la fotografía	72
Figura 11: Los 15 años de Karina en el teatro	72
Figura 12: Dibujar: Ximena	74
Figura 13: Dibujar: Flavia	74
Figura 14: Álbum de fotos	76
Figura 15: Cubo mágico de Karina	83
Figura 16: Estación de juegos de Flavia y George	84
Figura 17: Creación de instalación con archivos	84
Figura 18: Instalación familiar	87
Figura 19: Abrazo con papá	94
Figura 20: Intervención de mi papá en el mural “Escríbeme” en la función de “Nosotras Hoy”	94
Figura 21: Instalaciones con nuestros archivos	100

Figura 22: Carta de presentación de proyecto	103
Figura 23: Mira hermana, el día que nuestros peluches se volvieron artistas, en casa	108
Figura 24: Mira hermana, el día que nuestros peluches se volvieron artistas, en el teatro	109
Figura 25: Estación de infancia Karina	110
Figura 26: Nosotras Hoy, instalación performática creada desde la relación del cuerpo con los archivos familiares	113
Figura 27: Inicio de recorrido	114
Figura 28: Fiesta de quince años	115
Figura 29: Instalación de cubo mágico de Karina en el teatro	115
Figura 30: Uso de proyecciones en la instalación	120
Figura 31: Digitalización del diseño de luces	130
Figura 32: Relato de la fiesta de quince años	134
Figura 33: Público en el escenario	135
Figura 34: Iluminación	136
Figura 35: Escenario	137
Figura 36: El mural “escribeme” en la sala del teatro	140
Figura 37: Intervenciones del público en la instalación	141
Figura 38: Compartir nuestro proceso de creación artística	142

Índice de anexos

Anexo 1: Bitácora personal en la investigación	155
Anexo 2: Notas del taller Semillas: Iniciar procesos de creación en espacios virtuales desde/con el archivo con Lucero Medina	160
Anexo 3: Texto de archivo del proceso del proyecto, 2022, Carta de presentación de proyecto en la instalación performática Nosotras Hoy	161
Anexo 4: Estructura de la obra Nosotras Hoy	163
Anexo 5: Sinopsis y descripción de la obra Nosotras Hoy	167
Anexo 6: Primera propuesta de estructura de la obra	168
Anexo 7: Recopilación de intervenciones del público en el mural participativo de la obra	171
Anexo 8: Ficha técnica del diseño de producción	173

Introducción

En mi formación como artista escénica he tenido la oportunidad de explorar diversas áreas de trabajo con temáticas de suma importancia en nuestro contexto peruano. Indudablemente, al comenzar la pandemia, me pregunté sobre cómo se darían nuestras relaciones interpersonales con el arte escénico desde la virtualidad y la vulnerabilidad por las pérdidas. Estas preguntas detonaron en mí, maneras de investigar, desde un proceso de acompañamiento artístico, los procesos emotivos de las personas y su relación con las artes escénicas desde lo testimonial. Así, en dicha motivación, presento las tres principales motivaciones para realizar la presente investigación. En primer lugar, desde siempre he tenido interés por trabajar en proyectos artísticos interdisciplinarios. La pandemia nos ha permitido descubrir y aprender diversas herramientas tecnológicas para la creación artística por lo que aún hacen falta más investigaciones sobre la interacción entre el arte escénico y los dispositivos de creación que ofrece la tecnología. Considero que el uso de recursos digitales puede generar una percepción más clara o impactante en el espectador por los diferentes estímulos que recibe en escena. Es por ello, que como artista escénica quisiera poner a prueba la interacción entre los archivos familiares digitalizados en formatos de video, fotos y grabaciones de sonido, y el cuerpo en escena como dispositivos de creación en una experiencia escénica. En segundo lugar, el testimonio/relato personal me parece un camino de creación importante en el trabajo escénico por el contenido honesto y los procesos emotivos personales del artista/ser humano. Para mí es necesario poner en el espacio de creación, temas sobre nuestra realidad, que generen el reconocimiento del testimonio entre el espectador y el artista. Considero que la performance desde su exploración es un camino de autodescubrimiento, búsqueda de respuestas y hazañas con uno mismo sobre las experiencias personales. En tercer lugar, mis intereses como creadora van muy de la mano con el cuidado

al equipo de trabajo tanto desde el lado creativo como de producción. Es por ello, que en la presente investigación quisiera generar un proceso creativo que realmente acompañe y a la vez comprenda al creador cuando se encuentre en experiencias que generen un nivel de vulnerabilidad alto como por ejemplo el duelo y las memorias familiares.

La relevancia de la presente investigación parte de diferentes situaciones colectivas y personales las cuales compartiré a continuación. La pandemia nos ha hecho experimentar situaciones dolorosas como la pérdida, pues implica el vivir con sentimientos de deterioro, pensamientos en relación a la otredad que deja de estar en nuestro mismo espacio y cómo esta situación nos atraviesa. La pérdida nos lleva a un estado de vulnerabilidad como parte de un proceso de duelo el cual no tiene una duración exacta por lo que la persona que está en este proceso, mantiene sentimientos hacia una asimilación y preguntas sobre su relación con la persona fallecida de manera indefinida.

Esta vulnerabilidad detona en nosotros la necesidad de expresarnos por diferentes medios para acompañarnos y aproximarnos a esta experiencia de duelo íntima. La pandemia nos ha permitido, tal vez de la peor manera, ser más conscientes de nuestra relación y separación con la otredad, incluso para aquellos que no han perdido a alguien directamente cercano, pues ha sido imposible no enterarse del fallecimiento por noticias o por amigos. Definitivamente han sido años difíciles para todos. Entonces, como artista, deseo buscar maneras de canalizar dichos procesos emotivos y las experiencias personales a través de las artes escénicas.

Considerando que, en las artes escénicas, la vulnerabilidad puede convertirse en un detonante para la aproximación y creación artística, la presente investigación busca ser un espacio de acompañamiento para mi mamá y mi hermana donde realizarán una búsqueda (individual y compartida) y la creación de archivos familiares desde la memoria los cuales

puedan ser explorados con el cuerpo escénico. Cabe mencionar que para mi mamá y mi hermana ha sido la primera vez que participaron en un proceso de creación escénica por lo que en la presente investigación, busqué brindar herramientas que nos permitan conectarnos como familia en la creación y nuestras experiencias personales como el duelo por la pérdida de un integrante de la familia: Jorge, el papá de mi hermana y primer esposo de mi mamá; memorias familiares con mis tíos, abuela, primos; y la maternidad de mi mamá y mi hermana, de una manera respetuosa y positiva.

Considero importante aportar al campo de conocimiento de las artes escénicas la sistematización de un proyecto artístico que aborde los temas del duelo y archivos familiares mediante el desarrollo de una performance. Es por ello que en la presente investigación, compartiré el proceso del proyecto desde mi lado de creadora, las experiencias compartidas con las participantes y el público del proyecto.

Por último, con la participación de familiares muy cercanas a mí, como mi mamá y mi hermana, en un proyecto escénico, busco incentivar la producción de espacios de creación familiares, pues las maneras de comunicarnos y conocernos son infinitas. A partir de la realización de este proyecto, comprendo que siempre podemos tomar la iniciativa para solicitar espacios donde reunirnos con nuestra familia; para compartir hechos importantes, estar dispuestos a la escucha y cuidarnos en nuestros momentos más vulnerables, fuera de una rutina, tal vez apresurada como el mundo que nos rodea.

Desde mi lugar como artista escénica y como hija, el saber que una vez a la semana pude reunirme con mi familia con la intención de conversar sobre nuestro día y conocernos más, es una experiencia que quisiera compartir y alentar a las demás personas, siendo artistas o no, porque todos tenemos a alguien muy querido a quien seguir conociendo cada día más.

En este sentido, considero importante seguir generando plataformas de creación donde se puedan relacionar las personas (que no necesariamente hayan tenido una formación escénica) con las artes escénicas, de manera activa. En esta investigación, propongo generar un espacio de creación que involucre la relación de las experiencias personales de participantes, que tienen una relación familiar, con las herramientas escénicas que ofrece el laboratorio. Así, en la presente investigación se busca analizar y desarrollar la encarnación de la memoria personal y el hecho colectivo en la obra *Nosotras Hoy: instalación performática* creada desde la relación del cuerpo con los archivos familiares.

Las preguntas que orientan mi investigación son, como pregunta principal ¿Cómo se encarna la memoria personal y se hace colectiva al relacionar el cuerpo con los archivos familiares desde una instalación performática?; y como preguntas específicas ¿Cómo es el proceso creativo de una instalación performática realizada entre mi madre, mi hermana y yo que tiene como detonante el encuentro entre el cuerpo y los archivos familiares?, ¿Cómo son los vínculos que se tejen entre nosotras (mi mamá, mi hermana, mi y yo) en el proceso creativo de una instalación performática que tiene como detonante el encuentro entre el cuerpo y los archivos familiares? y ¿Cómo desde una experiencia escénica personal se configura una experiencia de memoria colectiva a través de su instalación performática?

El objetivo principal de la presente investigación es narrar y analizar cómo se encarna la memoria personal y se hace colectiva al relacionar el cuerpo con los archivos familiares desde una instalación performática. Ello requirió comprender los siguientes objetivos específicos: Desarrollar y analizar el proceso creativo de *Nosotras Hoy: una instalación performática* realizada entre mi madre, mi hermana y yo que tiene como detonante el encuentro entre el cuerpo y los archivos familiares; escribir y analizar los vínculos que se tejen entre nosotras (mi mamá, mi hermana y yo) en el proceso creativo de una instalación

performática que tiene como detonante el encuentro entre el cuerpo y los archivos familiares;
y finalmente, Describir y analizar cómo una experiencia escénica personal a través de su
instalación se convierte en una experiencia colectiva.

Capítulo 1: Presentación de investigación

1.1. Estado del arte

En la presente investigación desde la práctica, planteo analizar y desarrollar un proceso creativo en el cual podamos explorar el reconocimiento de nuestra relación con la otredad y nosotros mismos, el cual se dará por medio de un diálogo entre los archivos familiares y el cuerpo escénico. Para ello, en el desarrollo del presente estado del arte he recurrido a diferentes referentes de los estudios de la autoficción, la memoria en el testimonio/relato personal, la instalación performática, el archivo y el duelo. Entre ellos, se encuentran Sergio Blanco (2018), Josefina Alcazar (2015), Guillermo Gomez-Peña (2005), Ileana Dieguez (2005), Diana Taylor (2013), Lucero Medina (2021), Lorena Peña (2021), Inés Bullard (2022), Paz Moreno (2002) y Vicente Alberola (2021).

La autoficción es entendida por Sergio Blanco como un intento de comprenderse a sí mismo y a los otros. Esto se debe a que, en esta búsqueda de comprendernos, encontraremos diferentes versiones de nosotros a las que Blanco denomina yoes las cuales nos implicarán cuestionarnos las siguientes preguntas: “¿Quiénes soy?” y “¿En qué tiempo estoy?”. Blanco menciona que, en esta búsqueda de los yoes, descubriremos que las autoficciones aparecerán como piezas que no podremos encajar en un rompecabezas, sino que conformarán la unidad de nuestra identidad (2018, p.14). Así, la trama de la autoficción nos permite representar y representarnos como sujetos a través del cuerpo ya que el lenguaje de la autoficción tiene la capacidad de nombrar y decir de manera política y religiosa la historia -el sentir, la identidad- del cuerpo. Entonces este lenguaje de la autoficción es testimonio de la vulnerabilidad y la fragilidad por lo que la autoficción nos reconstruye, rehabilita y nos rescata.

Así como la autoficción es parte de la construcción de nuestra identidad a partir de la búsqueda de los yoes, también vale plasmar esta búsqueda hacia lo plural, partiendo desde el

“¿Quiénes somos?” de modo que aquel testimonio parta desde lo más íntimo hasta lo público. La razón de ello puede atribuirse a la búsqueda del acompañamiento frente a la exposición de la intimidad de cada uno. También, Josefina Alcázar considera que el hacer públicas las preocupaciones privadas del artista, pueden ser detonantes de protestas colectivas por su identificación con aquello que moviliza al artista (2015, p. 2). Es así que, por medio de una historia, se puede encontrar las historias de las demás personas por lo que comprendo la autoficción como una pieza revelada desde la una búsqueda de nuestra identidad, nuestros yo es, dado que esta búsqueda parte desde lo testimonial. Este punto también es expresado por el arte de la performance como un camino artístico de introspección que parte desde algo que nos moviliza como una experiencia personal o problema en nuestro contexto social.

Con respecto a la performance o arte acción, Josefina Alcázar lo considera un arte en el que el yo está sujeto a la revelación de su intimidad por el contenido testimonial que implica dicho arte performático. Los procesos de revelación también implican una búsqueda de la identidad y el autoconocimiento.

Melia Jones en *Posmodernismo en subjetividad y arte corporal: una trayectoria*, menciona que la representación de cuerpos específicos genera un reconocimiento de implicación a quien lo ve para hallar los significados del artista (1998, p.52). Entonces, aquí también existe una oportunidad de identificación con la otra persona a través del reconocimiento.

Esta búsqueda desde la experiencia personal nos posiciona en un estado de vulnerabilidad por lo que corremos el riesgo de exponer nuestra privacidad, pero a su vez se convierte en un detonante para la creación honesta y una oportunidad para generar un vínculo entre nosotras. Esta búsqueda que nos permite encontrar, entender y relacionarnos con

nuestros yoes, al ser compartida en público, puede generar un reconocimiento a nuestras experiencias personales para generar un acompañamiento colectivo.

Diana Rodríguez en *El Arte como Proceso de Subjetivación del Duelo* propone al arte como una acción mediante la cual cuidamos y nos conocemos a nosotros mismos porque nos permitimos trabajar dentro de nuestro mundo interior (yoes) de modo que permite al espectador entender al artista y entenderse a sí mismo desde una identificación. Además, Fernández menciona que la expresión artística sobre el duelo no necesariamente debe ser aplicada en un tratamiento, sino que debe ser tomado como un camino de acompañamiento y búsqueda hacia uno mismo (2016, p. 45).

La objetóloga Shaddai Larios en su libro *Detective de Objetos*, relaciona la memoria con los materiales. Comparte que, en sus creaciones, la integración de los archivos significa darle una importancia al objeto como una posibilidad de documentar lo vivido. La manera en la que integra el rol de creador- testigo se da a partir de procesos creativos que involucran al creador con sus memorias y archivos personales con diferentes prácticas artísticas. Entre ellas se encuentran las artes pictóricas, teatrales y audiovisuales (2013, pp. 13-16).

Para Sandra Camacho, en las creaciones de Shaddai Larios, se ha visto evidenciada la importancia del lugar del creador como testigo, pues dentro de este proceso aparece el proceso de encarnación de lo vivo y cómo se relaciona con el pasado desde los archivos. Como resultados, ha encontrado que el empleo de archivos personales en la creación, ha generado el despertar de sensaciones de memorias en el cuerpo (la encarnación) y el archivo como un participante en el escenario que está vivo. De esta forma, se puede decir que, para Larios, el asumir el rol del archivo como un componente vivo para la creación con el cuerpo escénico, es una vía para generar un diálogo vital entre el espectador y el creador (Camacho, 2022, pp. 9). Desde este punto, Gómez-Peña en el artículo “En defensa del arte del

performance”, análoga el cuerpo como un lienzo blanco, un instrumento musical y libro abierto porque en esta búsqueda, nuestros fundamentos emocionales y corporales son piezas que conforman nuestra identidad pero que también nos permite entrar en constante transformación por los diferentes factores sociales u objetuales que entran en diálogo con el cuerpo mismo. Gómez-Peña lo considera como un proceso de documentación por medio del cuerpo por lo que dicho proceso es latente en cualquier espacio como el hogar (2005, pp. 204). Entonces, los artistas de performance pueden convivir con muchos archivos los cuales no necesariamente deben ser funcionales como, por ejemplo, una caja húmeda o un ropero cerrado, pues en estos objetos se pueden encontrar más archivos como fotos, vinilos, audios, videos, cds y ropa: documentos únicos pero que estos también se pueden transformar.

El archivo es considerado por Diana Taylor como huellas materiales de un hecho pasado pero que se hacen presente por medio de la acción. El archivo es un lugar, un objeto y una práctica, pues implica entrar a un espacio-tiempo que alberga colecciones. En este espacio encontraremos diferentes objetos los cuales registran momentos importantes, representativos y únicos por lo que también es una práctica por el hecho de seleccionar, organizar, acceder y conservar los archivos a través del tiempo. Ello contribuye a una reconstrucción del porvenir (Sánchez, 2013, pp. 2). Es por ello que, para Diana Taylor, el archivo excede la vida.

De esta forma, entiendo que la exploración desde lo testimonial puede desarrollarse a partir de nuestra relación mental y física con los archivos, los cuales pueden ser objetos como cartas, libros, ropa, audios y fotografías. Dichos archivos guardan historia y permanecen vivos. Al nosotros tener cierta historia con estos objetos, nos lleva a un proceso de recuerdo y con ello, emociones. Por lo que debemos acercarnos a dichos archivos con respeto.

En lo que respecta el diálogo entre el cuerpo con los archivos, de acuerdo con André Lepecki, se genera una visión del cuerpo- recipiente comprendida como “archivo orgánico” donde se plantea las siguientes cuestiones: ¿por qué recurrir al soporte más móvil, al soporte más precario, un cuerpo humano, con fines de archivo? ¿Por qué añadir al proyecto archivístico la hipermovilidad y la serie de temporalizaciones paradójicas propias del cuerpo?, ¿Es posible en absoluto afirmar un pasado que no esté siempre ya “extraviado”? y ¿Es el paranoico el único sujeto que puede “conectar”?

Estas cuestiones pueden ser respondidas en el vínculo que se establece entre el archivo, la excorporación, incorporación, y la recreación. Este vínculo apunta explícitamente como el “deseo de archivo” se materializa “como deseo de recreación”, entendiendo el cuerpo como el lugar de archivo. Aquí es donde se reconcilian el cuerpo y el archivo visto como institución de disparidad que supone la inconstancia (corporal) con el reposo (archivístico) (Lepecki et al., 2013, pp. 73).

Para Lucero Medina, en el archivo hay una cadena de valores, pero también hay una cadena de transformación por lo que es importante considerar las siguientes preguntas antes de comenzar a relacionarnos con los archivos en las artes: ¿por qué necesitamos traspasar ese pasado?, ¿por qué vivir esa vida?, ¿para quién lo haces? y ¿Cómo entran y cómo salen los archivos? (ver anexo 2).

Trabajar con un archivo siempre es un riesgo por lo que lo mejor es dialogar y respetarlo. Esto se debe a que durante el proceso no dejarán de aparecer preguntas sobre las materialidades del archivo como, por ejemplo, a quien más le pertenecía y cuánto tiempo tiene. Medina propone buscar y usar estrategias narrativas desde la palabra como ejemplo, el uso del leitmotiv y la música.

Pensar en la vulnerabilidad desde la coyuntura actual, nos remite a la pandemia la cual nos ha hecho experimentar procesos emotivos dentro del confinamiento y el duelo. Desde la disciplina de la psicología, Vicente Alberola Candel, Lina Adsuara Vicent y Nuria Reina López en el artículo “Intervención individual en duelo. Duelo en oncología” mencionan que una intervención de duelo suele ser realizada por un profesional el cual ayude a trabajar este proceso activo por medio de tareas y objetivos los cuales ayudarán a terminar la elaboración del duelo. Cabe señalar que es difícil concretar un tiempo y finalización para dicho proceso (2007, pp. 38- 146).

En el campo de la psicología, se menciona la existencia de un agente importante en este proceso, además del profesional que lleva a cabo el proceso terapéutico. Este es el rol del acompañante, quien asume la responsabilidad de observar, cuidar y ser un medio que aliente a realizar tareas de expresión desde la vulnerabilidad y dolor en quien esté pasando por el proceso del duelo. Asimismo, se menciona que las tareas que promueven la expresión durante el duelo, provienen de las ramas de la creación artística como la escritura, la pintura y lo corporal. Es por ello que, desde el campo de las artes escénicas, para mí como investigadora resulta una oportunidad para considerar primero, la incorporación de nuevas herramientas que provengan desde las artes escénicas que permitan acompañar a las personas que pasan por un proceso de duelo, desde el entendimiento del yo bajo la situación de pérdida y los sentimientos que implica como la rabia, la soledad y la culpa, y segundo, una persona que pueda tomar el rol de acompañante durante todo este proceso

Desde otras disciplinas como la psicología, Paz Moreno en el artículo “Intervención en duelo en las diferentes etapas evolutivas” menciona la existencia de diferentes etapas evolutivas las cuales se comprenden en el uso de técnicas por las cuales el especialista identificará en qué etapa el paciente se encuentra según las manifestaciones que este último

presente. Moreno presenta las manifestaciones físicas -presión en el pecho, hipersensibilidad al ruido, despersonalización-, sentimientos -tristeza, enfado, culpa, shock, fatiga, insensibilidad-, pensamientos -confusión, preocupación, sentido de presencia y alucinaciones-, conductas -trastornos de sueño, alimentarios, soñar con la pérdida, acciones de llamado al fallecido, hiperactividad y llanto- como reacciones normales ante la pérdida (2002, p. 5).

Parkes en el año 1993 plantea que estas reacciones se encuentran desarrolladas en las etapas de elaboración de duelo clasificadas por él como 1. Insensibilidad, 2. Anhelos y rabia, 3. desorganización e inquietud y 4. reorganización de la conducta.

Si bien, estas etapas son complicadas para la persona que atraviesa este proceso de duelo, Worden entiende las técnicas de intervención como formas de expresión para el paciente desde su dolor, tristeza, rabia y enfado por medio del trabajo en la relación con el objeto de pérdida para elaborar y superar la sensación de conflicto que se haya podido experimentar en la pérdida. Muchas de estas técnicas involucran la creación de discursos como el lenguaje evocador, escritura de cartas al fallecido, biografías, historias de uno mismo en tercera persona (Alberola et al., 2021, pp. 138). Sin embargo, las personas no pueden ser forzadas a técnicas universales porque cada una tiene su manera particular de procesar una pérdida. En ello, Robert Neimeyer en *Aprender de la pérdida*, menciona que es importante encontrar maneras de expresarnos que no necesariamente tengan una finalidad terapéutica, pues lo que la persona vulnerable necesita son herramientas que nos brinden un acompañamiento y búsqueda para entender nuestro sentir.

Es por ello que el autor propone un canal de entendimiento como homenaje a la vida de la persona, lo cual implica una investigación de su vida, desde la búsqueda de relatos, acontecimientos, lugares y proyectos significativos de la persona (Moreno, 2002, p.45). Esta

actividad nos permite tener una visión global de la vida, nos permite apreciar sus complejidades, contradicciones e influencia que ha ejercido sobre nosotros, por lo que no hay solo una manera de hacerlo. Un ejemplo que propone el autor y se relaciona con la presente investigación es el proceso de crear desde la escritura con la intención de narrar una biografía, lo cual implica una investigación a la otredad. La escritura de la historia puede basarse en los recuerdos compartidos de varios familiares o amigos. En dicha búsqueda, se puede encontrar información que no se conocía sobre la persona que falleció, por lo cual se darán muchas interpretaciones. Entonces, estas serán parte de la construcción de una historia dentro de las limitaciones emotivas de quien investigue. Por último, se decide a qué público se presentará esta investigación plasmada en la escritura y de qué modo. También puede permanecer para lo personal hasta el momento que desee exponer.

Desde mi lado como creadora escénica, considero que el compartir un proceso de creación desde lo personal, nos pone en una posición vulnerable, ya que es una manera de exponer nuestra vida privada con un público externo a nuestro espacio personal. No obstante, como mencioné anteriormente, la escritura en la autoficción se presenta como una expresión que permite seguir conociéndonos a través de nuestras experiencias personales. El formato en el que ha sido presentada la escritura para la narración de historias, desde la psicología, es una manera de canalizar nuestros sentires con respecto a la otredad. Mientras que en las artes escénicas, la escritura también puede ser un camino de creación de una pieza escénica que a su vez, nos pueda acompañar y entender nuestros procesos emocionales con respecto a la otredad y nosotros mismos.

En la presente investigación, realicé ejercicios con mi mamá y mi hermana, que alienten a la expresión de nuestros sentires con respecto a la otredad, la cual nos llevó a desarrollar como tema, las relaciones familiares, la maternidad y el duelo a partir de

ejercicios que compartimos en el laboratorio. Es por ello, que entiendo la escritura como una forma de expresión que genera una representación basada en la experiencia y con ello, buscar plasmar este acompañamiento colectivo en una pieza escénica creada por las participantes con el fin de cerrar un proceso de creación familiar.

Para Peluffo, la instalación performática nace de la necesidad de crear espacios donde se puedan plasmar espacialmente rituales personales de identidad como parte de exteriorizar/colectivizar los universos personales de cada artista. La colectivización implica generar formas de presentación hacia la colectivización. Para ello, se busca intervenir un espacio donde se puedan relacionar lenguajes, un espacio y tiempo. Dentro de las características de la instalación puede generar un espacio afectivo de un orden temporal y que esté relacionado con connotaciones poéticas y morales. Con dichos elementos, se espera que la instalación pueda tener una relación afectiva con el espectador (Pastorino, 2022, pp. 69).

Por último, quisiera tomar como referencia la obra peruana *el Hombre Ave y el Robot* de Inés Bullard, pues es un proyecto que surge desde la búsqueda de dinámicas de cuidado entre la directora y su hermano durante un proceso de creación en una obra escénica. Siento relevante compartir esta obra en mi estado de la cuestión, ya que me permitió confirmar la posibilidad de realizar un trabajo escénico colaborativo con una persona de nuestro núcleo familiar partiendo desde nuestro yo como artistas escénicos (2022, pp. 23). Con ello, la relación de hermandad que existe entre los creadores y, por tanto, las dinámicas de cuidado que se dan en la realización de la obra, me permitieron mantener en consideración el significado del cuidado antes y durante de la realización de un laboratorio de creación escénica con mi mamá y mi hermana, contando con que el proyecto de mi investigación se dio a partir de los relatos compartidos de ellas.

Frente a dicho estado de la cuestión, comprendo mi lugar como artista escénica y no como terapeuta por lo que en la presente investigación estaré ocupando el lugar de investigadora, observadora y directora del proceso creativo. Además, seré una de las performers en escena y la acompañante de mi mamá y hermana del proceso. Como investigadora, me intriga investigar acerca de los procesos de duelo y su relación con las artes escénicas desde las vivencias familiares/personales por lo que siento que el aporte de esta investigación en la producción de las artes escénicas es contribuir con un proceso artístico que confronta altos estados de vulnerabilidad al intérprete y a quien especta. De modo que siento una gran responsabilidad por las personas que están implicadas en el proyecto.

También, siento la necesidad de investigar sobre las vivencias familiares que me acompañan desde muy pequeña y esta búsqueda desde lo personal es algo que comparto mucho con lo que se trabaja desde la performance, el archivo y el duelo. Así, espero que el análisis y construcción del proceso creativo sea un recurso de apoyo para artistas, psicólogos, familias y todas las personas que busquen maneras de expresión desde la vulnerabilidad o una búsqueda a sí mismos desde las artes escénicas.

1.2. Marco teórico

Para el desarrollo del marco teórico propongo definir las principales categorías de mi investigación: la memoria encarnada en el testimonio, los archivos familiares y la instalación performática a partir de los referentes consultados/expresados en el estado de la cuestión de mi investigación.

1.2.1. La memoria encarnada en el testimonio

El realizar una creación escénica a partir del testimonio, nos adentra a un proceso de autoconocimiento y revelación. Es por ello que en los conceptos de autoficción en las artes escénicas y la memoria desde el relato personal traído desde diferentes autores, se compartirá

la importancia de contar con un espacio de autocuidado y bienestar, pues nuestras experiencias personales al ser expuestas a un público externo, nos pone en un estado de vulnerabilidad. Estos conceptos, me permitieron realizar en mi laboratorio, ejercicios de prueba y diseño de sesiones de creación a partir del testimonio que mantengan.

1.2.1.1. Conceptos de autoficción en las artes escénicas. Relaciono mucho la autoficción con la performance y el testimonio porque la autoficción aparece como un camino de creación a partir de nuestras experiencias personales. El cual implica la construcción de nuestra identidad a partir de la búsqueda de nuestras diferentes versiones, o como Sergio Blanco llamará yoes, en diferentes etapas, momentos, edades y estados anímicos. En la performance, al plasmar un tema personal en nuestro proyecto escénico, la posibilidad de jugar con esos yoes que nos habitan y a su vez estando en diálogo con el público, hará que se genere un reconocimiento del público con el tema del proyecto dada la identificación de dicho público con sus experiencias personales. Es por ello que vale plasmar esta búsqueda autoficcional en la performance hacia lo plural, pudiendo partir desde el “¿Quiénes somos?” (2013, pp. 14). Por lo que, en la presente investigación, al igual que Josefina Alcazar y Sergio Blanco, consideraré la autoficción como un camino de autoconocimiento.

1.2.1.2. Conceptos de la memoria desde el relato personal. La memoria y el relato personal se pueden considerar como elementos fundamentales en la creación de una performance, ya que, en primer lugar, una performance tiene como propósito generar una proyección de lo personal a lo colectivo. Para ello, el proceso de creación de una performance que parte desde las experiencias personales, requerirá contar con un espacio cuidadoso para las conexiones emotivas que se generarán entre el performer y sus memorias personales. Esto

se debe a que algunos caminos de exploración dentro del campo de la performance, parten de la conexión emotiva entre el performer y sus objetos personales.

Estas conexiones emotivas se pueden realizar con diferentes elementos para realizar acciones de representación y narración del testimonio. Entre ellas, objetos como cds, ropa, reloj, documentos, juguetes, etc. Los objetos a los cuales en este proceso de creación llamaremos archivos, componen conexiones y espacios de vulnerabilidad en el performer porque, como mencionaron Shaddai Larios, Diana Taylor y Gómez-Peña, son elementos que son huellas de vivencias. Entonces, el archivo contiene una historia que, al ser compartida con el performer, se genera una conexión desde la memoria personal.

De este modo, se podría decir que el proceso creativo que se genera desde el testimonio, implica un alto nivel de vulnerabilidad. Esto se debe a que se comparte una experiencia íntima hacia lo público, por lo que es necesario contar con un espacio de confidencialidad y respeto entre las personas que participan en el proceso creativo, así como generar condiciones que generen libertad de decisión para la creación. La razón de este espacio de confianza puede atribuirse a la búsqueda del acompañamiento frente a la exposición de la intimidad de cada uno. Si bien dicha búsqueda desde nuestra experiencia personal se nos posiciona en un estado de vulnerabilidad por la exposición de nuestra privacidad, debemos considerar que nuestras experiencias personales se pueden convertir en detonantes para la creación de modo que el público tendrá un reconocimiento con estas experiencias generando un espacio de acompañamiento colectivo.

1.1.2. Archivo

1.2.2.1. Conceptos del archivo en la vida cotidiana. En la presente investigación, los archivos son comprendidos como huellas de vivencias y objetos que han sido testigo de vivencias. Ello hace que, para algunas personas, los archivos tengan un mayor valor emotivo

que para otras, pues los archivos remiten experiencias particulares. Sin embargo, en la performance, se busca que estas experiencias personales se puedan volver colectivas.

Como mencionó Gómez-Peña, los archivos pueden ser objetos cotidianos como cds, papeles, fotografías o una caja con diversos objetos. Al relacionar estos archivos con el artista escénico, remiten los relatos personales y la construcción de una creación desde la vulnerabilidad. A lo que André Lepecki llama el cuerpo como un lugar de archivo. Por lo que, en las artes escénicas, los archivos pueden ser dispositivos de creación desde la búsqueda de materialización y representación de memorias.

1.2.2.2. Prácticas y relaciones entre el archivo y las artes escénicas. El archivo en la presente investigación, el archivo será un elemento clave para el desarrollo de la instalación performativa, pues a partir de su recolección, selección, análisis y puesta en escena se construirán relatos sobre las experiencias del duelo y relaciones familiares en el cuerpo. En tanto, como menciona el autor Lepecki, el deseo del archivo se materializa en el deseo de recrearse, en este caso por medio del cuerpo en una performance lo cual nos hace entender el cuerpo como el lugar de archivo.

La manera en la que se ha planteado usar este archivo es de manera digital por lo que nos brindará una experiencia investigativa a niveles estéticos y semióticos por los relatos que aparecerán en el cuerpo desde el archivo y las vivencias, en este caso, del duelo y las relaciones familiares. Como se comentó anteriormente, existe un nivel de vulnerabilidad alto al exponer nuestras experiencias personales por lo que será importante tener en cuenta las diferentes estrategias para expresar estos archivos. De este modo, no existirá un nivel de invasión o incomodidad desde lo público a lo personal. Entre estas estrategias se encontraron los leitmotiv y configuración de narrativas las cuales fueron mencionadas por Lucero Medina. También, es importante tener en cuenta que el uso del archivo implica estar en

constante cuestionamiento desde lo que deseamos buscar en el archivo, su observación y para quién es esta búsqueda.

1.2.2.3. Instalación performática. En la presente investigación, la instalación performática es entendida como una pieza artística que combina elementos de las artes escénicas y artes plásticas.

Dentro de las artes escénicas, los componentes principales de una instalación performática son el diálogo entre el cuerpo escénico y su espacio de creación con la iluminación, los elementos audiovisuales y los archivos. También, se encuentra la posibilidad de interacción entre el público y la pieza.

La presencia de estos elementos en una instalación performática, permiten una relación con el espectador, pues invitan a una interacción como, por ejemplo, tocar objetos, interactuar con el performer o caminar por el espacio.

Es de esta forma que, en el presente proceso de creación, la instalación performática se presenta como un formato de creación escénica donde el público tiene la posibilidad de caminar por un espacio que ha sido construido a partir de la interacción del cuerpo con los materiales de archivo y que el espectador y también, interactuar con las presentaciones artísticas de los archivos familiares desde el tacto, la contemplación o desde el diálogo conmigo como performer en el espacio. El hilo narrativo de la instalación performática Nosotras Hoy, se dio a partir de un material audiovisual que, por medio de la proyección, los testimonios, el cuerpo en el espacio y los archivos, se generó un diálogo y proyección colectiva desde el relato personal de las memorias familiares.

A todo ello, en el presente proyecto al igual que Diana Taylor, comprendo el archivo como un canal del testimonio ya que el archivo es un signo y prueba de un hecho ocurrido en el pasado. Los archivos pueden ser objetivos personales, documentos, fotografías, discos,

papeles, cartas entre más objetos. Como menciona Gomez Peña, los archivos pueden estar dentro del mismo espacio personal del performer. Puede ser una caja que no se ha abierto por 5 años o un armario con objetos antiguos. Cada uno de estos objetos tiene una historia y vivencias que de alguna manera afectará a la persona con la que entre en contacto. Si bien el archivo viene del pasado, este también tiene el poder de transformar nuestro presente por la información reveladora que hay en él (2005, p.214). Así, el archivo se convierte en un elemento vivo por lo cual debemos tratarlo con respeto y constante movimiento dentro de las posibilidades creativas e introspectivas que encontramos en cada documento, foto, video, entre otros.

En lo que respecta al estado de vulnerabilidad dentro del contexto de la pandemia, nos ha hecho experimentar procesos emotivos dentro del confinamiento y el duelo. Un proceso de aceptación y adaptación de la persona sobre la pérdida del otro el cual no tiene un tiempo definido y por el que se suele brindar terapia profesional. No obstante, el proceso de duelo no puede ser tratado como un caso universal, porque cada persona tiene sus propias experiencias y maneras de entender la pérdida por lo que no es posible aplicar técnicas a modo “cura” sino que estas terapias están presentes a modo de compañía y confianza (Alberola et al., 2007, p.138). Desde este último punto, si bien el presente proyecto no tiene una finalidad terapéutica, considero que la aplicación de estas herramientas para expresar su sentir, puede generar un estado de introspección el cual la psicología comparte con las artes escénicas (arte de la performance, los archivos y la autoficción) por lo que el emplear un proceso de acompañamiento confidencial desde las artes escénicas a una persona que ha estado o está en duelo puede ser una gran oportunidad para entrar en esta búsqueda personal sobre la persona fallecida y que pueda ser plasmada en un proyecto el cual sea intervenido con archivos de este proceso y el cuerpo vulnerable.

Capítulo 2: Metodología de la investigación en la encarnación de la memoria personal y la memoria colectiva en la obra Nosotras Hoy: instalación performática creada desde la relación del cuerpo con los archivos familiares

La presente investigación se hizo desde las artes escénicas. Busco narrar y analizar la encarnación de la memoria personal y el hecho colectivo en una instalación performática creada desde la relación del cuerpo con los archivos familiares. Para ello, apliqué un diseño de laboratorio, herramientas para la recopilación de datos y notas de observación sobre el proceso creativo de la obra Nosotras Hoy, las cuales serán compartidas a continuación.

2.1. Relevancia del empleo de relatos de Rosa Ramos (mi mamá) y Karina Bedoya (hermana) en la presente investigación

En esta investigación, busqué ahondar en la relación del cuerpo y los archivos familiares como semilla de creación escénica de la instalación performática llamada “Nosotras Hoy”. Dado que el proceso de creación se dará desde los archivos familiares y mi motivación personal por el tema del duelo, la presente investigación se comparte como un proyecto donde se encarna/representa el - sentir, vivencias, memorias, relación- entre una mujer embarazada con su hija en estado de duelo por la pérdida repentina de su esposo.

De acuerdo con Melia Jones, los archivos personales, al ser presentados en un proyecto público, permiten una conexión bastante real entre el performer y el público por el hecho de que existe un reconocimiento en la historia del otro (1998, p. 52). Desde este punto, el duelo ha sido un tema con el que se ha lidiado de manera frecuente en el contexto de la pandemia. Es por ello que considero importante compartir procesos de creación que partan del testimonio en búsqueda del acompañamiento colectivo. Así, en el presente proyecto decidimos realizar una propuesta escénica que invite al público a compartir experiencias personales acerca del duelo, las relaciones familiares y la maternidad. Para ello realizamos

una carta de presentación del proyecto para que el público pueda conocer sobre los objetivos de la instalación y sus posibilidades de participación. Esta carta estuvo ubicada al inicio del recorrido de la instalación con el siguiente texto.

De: Ximena

Para: ti

Hola! Bienvenid@ a mi espacio familiar :)

Este proyecto busca ser un espacio participativo así que te propongo moverte por el espacio y leer todo lo que necesites.

Los objetos que verás en el espacio son algunos de los archivos que hemos compartido durante nuestras sesiones de creación familiar.

A continuación, compartiré contigo parte de mi proceso de investigación y creación con mi familia. Si quisieras hacer alguna pregunta o un comentario sobre ello, aquí estaré por el espacio para escucharte y conversar hasta el final de la instalación (ver anexo 3).

Desde la manera en la que entiendo los conceptos de la memoria encarnada en el testimonio, la instalación performática y el archivo, considero relevante compartir la importancia de los relatos de Rosa Ramos (mi mamá) y Karina Bedoya (hermana) que fueron empleados en la presente investigación. En estos relatos, mi mamá y mi hermana, compartieron sus experiencias personales de duelo, relaciones familiares y maternidad en los espacios de conversación del laboratorio de creación colectiva.

Rosa (mamá): pensé que todo eran felices.. me tocó a los 21 años vivir el dolor más grande del mundo[...] vi a mis hermanos cruzar al baño.. mi barriga bum sonó. y cuando me dio la noticia mi hermano, sentí que me calló una pared, otra pared y otra pared y otra pared y pum el techo.. empecé a ver oscuro y yo veía que mi mama y todos me decían cosas pero ya no escuchaba nada. No escuchaba nada.

Ximena (hija): empecé a investigar qué pasaba cuando una persona había muerto, que hacía, a donde se iba porque yo soñaba, yo soñaba que no estaba muerto. Que estaba escondido por ahí... y así seguía.. No todos habían venido al velorio y meses tras meses me encontraba con otros y me preguntaban por él y lloraba, me encontraba con otro y lloraba.

Rosa (mamá): pero hubo un momento en el que mi mamá me dijo: tenemos que ir.. Y entonces entré y.. no era para mí él porque, veía una persona bien gorda, fría.. no, él no es.. Y me decían.. señora sí es tiene que buscar otra cosas donde lo reconozca porque cuando se hinchan se desfiguran.. (3 segundos de silencio antes del siguiente texto)

Ximena (hija): y efectivamente, encontré su lunar en su pie y la plata que acostumbraba guardar en su media. bajé mi mirada y ahí también estaban los zapatos de gamuza que usaba..

Rosa (mamá): y al final, él era.. estaba todo él era. Así lo reconocí de ahí mi vida fue negro negro negro... (ver anexo 1)

Desde mi lugar como artista escénica e hija, encuentro la necesidad de tener un espacio de conversación sobre estas vivencias asociadas al duelo con mi mamá y hermana. Tal vez sea algo que me identificó dadas las condiciones en las que me encontraba. La primera de ellas fue cuando cumplí 21 años y aún nos encontrábamos en el contexto de la pandemia. El tema de la vulnerabilidad, el confinamiento era muy cercano a mí porque también lo experimenté. Dentro de las conversaciones con mi mamá acerca del contexto de las pérdidas, volvió a mí el relato sobre la manera en la que mi mamá concibió una experiencia de pérdida de duelo tan fuerte a mi edad y cómo es que mira todo este proceso de duelo el día de hoy, siendo la persona que es, que quiero y admiro mucho.

Dadas las circunstancias que se me presentaron, decidí realizar la presente investigación desde mi lugar como artista escénica, trayendo como enunciación, los relatos compartidos por mi mamá y mi hermana, desde mi mirada como hija y hermana menor. Todo ello a partir de un proceso de creación en el que compartimos nuestras experiencias personales por medio de herramientas escénicas.

2.2. Personas que participaron del laboratorio

Las personas que participaron en el presente laboratorio fueron mi mamá, mi hermana y yo. Desde las conversaciones previas que tuve con ellas sobre mi tema de tesis, percibí su interés en participar porque era un tema que les interpelaba y que se sentían listas para compartir con las demás personas. Esta ha sido su primera vez participando en un proceso de creación escénica por lo que compartieron conmigo su interés en recopilar, crear y compartir sus experiencias con sus archivos que para ellas son objetos con recuerdos importantes. Entonces, consideré este momento como una oportunidad para poder tocar el tema del duelo y las memorias familiares en un proceso de creación familiar, el cual luego se configuró en un proceso de montaje a compartir con un público externo a nuestro núcleo familiar. Entonces, a continuación, presentaré a las participantes de nuestro proyecto de creación Nosotras Hoy:

Me llamo Ximena, tengo 23 años, soy estudiante de Artes Escénicas. Me gusta escribir cartas y escuchar historias/experiencias personales. En especial de niñ@s y personas de la tercera edad. Siento que tengo mucho por aprender de ellos. Así, dentro de mis estudios en artes escénicas, desde la creación, he encontrado una tendencia de creación desde el impulso en el movimiento con la danza, los dispositivos de creación (proyecciones, audios, artes plásticas) y relatos personales en conversaciones, bitácoras, agendas, libros, poemas,

cartas, etc. Estoy en constante búsqueda de cómo todos estos estímulos generan un detonante de creación para cada cuerpo escénico.

También soy hija. Mi mamá se llama Rosa Ramos, el domingo pasado cumplió 65 años. Es contadora de profesión y es una persona bastante expresiva. Le gusta el diseño de modas, el diseño de interiores y practicar Taichi. Su manera favorita de expresarse es contar historias de su vida desde la conversación y la escritura. Una de las historias que me ha acompañado en toda mi vida es la juventud de mi mamá. En esta etapa, aparecía el nombre Jorge de manera frecuente. Yo me preguntaba quién era Jorge y por qué siempre lo mencionaba en muchas de sus historias. Cuando fui creciendo, supe que era una persona bastante importante en la vida de mi mamá y mi hermana, ya que Jorge fue el primer esposo de mi mamá y el papá de mi hermana. Luego de conocer la historia de pérdida repentina de Jorge para mi mamá y hermana, me he sentido con responsabilidad de escucharlas cada vez que surgía el tema del duelo. A lo largo del tiempo aprendí maneras de observar, escuchar y acompañar desde mi lugar como hija y hermana.

Mi hermana se llama Georgina Karina Bedoya Ramos, pero le gusta que le digan Karina. Tiene 44 años. Es contadora de profesión. Le gusta mucho viajar, ir a conciertos, el fútbol y las artes plásticas. Con ella aprendí a escuchar las bandas de música que me gustan y definitivamente, aprendí de ella a disfrutar cada etapa de vida. Ella es una persona que desde muy pequeña me ha demostrado que se puede ser cuidado y cuidar al otro desde el amor. Para mí, mi hermana representa la calma, mientras que para ella soy un estado más laberíntico. Ahora, que Karina es mamá, puedo ver el mucho amor que un ser humano puede compartir con sus hijos. Ellos se llaman George y Flavia. Flavia tiene 5 años y George 3. Y sí, George es por Georgina (el nombre de mi hermana) y Jorge (el nombre de su papá).

Mi hermana no pudo conocer a Jorge, pero hasta el día de hoy, tiene momentos para conversar sobre él y conocerlo a partir de los momentos que le ha contado mamá y familiares cercanos a Jorge.

La foto de Jorge está en la repisa de fotos de mi familia nuclear y la de mi hermana. También, perduran algunos objetos que mi hermana guarda como recuerdos para ella. Al momento de conversar sobre los objetos de recuerdo con las participantes, me di cuenta de que estos objetos se convirtieron en puntos de partida de conversaciones más sensibles para nosotras acerca de nuestras relaciones familiares. Esto resulta importante mencionar en la investigación porque desde nuestro lado familiar, los objetos fueron un punto de partida para el proceso de creación. En este laboratorio de creación, el presentar cada objeto importante para mi mamá y mi hermana como participantes, fue el inicio de narración de un relato familiar que generaron en nosotras diferentes estados como nostalgia, tristeza, felicidad y emoción. Para nosotras no fueron espacios usuales para compartir nuestra vulnerabilidad. Entonces, decidimos protegerlo bajo nuestras necesidades de trabajo, siendo mi mamá y mi hermana las participantes de un proceso exploratorio de creación- memoria familiar y yo como hija y hermana menor, la mediadora de este proceso que pretende mantener una posición horizontal entre todas las personas implicadas en el proyecto, con el fin de que este espacio familiar sea disfrutable y cómodo para todas.

2.3. Mi lugar en la investigación: Consideraciones al realizar un proyecto escénico con mi mamá y mi hermana

En la presente investigación, además de ser investigadora y asumir el rol de guía para realizar el proceso de creación con mi mamá y hermana, también tenía que asumir que mi rol en este proyecto era ser una agente acompañante para ellas. Esto implicó un nivel de cuidado sobre las posibilidades de creación y, sobre todo, las dinámicas de cuidado que se ejercieron

durante todo el proceso. Para el desarrollo del laboratorio, realicé el diseño de dinámicas escénicas y presentación de conceptos que se usaron en cada sesión para lograr cada objetivo del laboratorio. El objetivo principal del proyecto fue que mi mamá, mi hermana y yo podamos encontrarnos desde una mirada distinta: Encontrarnos en un proceso creativo el cual permita conocernos y comunicarnos de nuevas maneras. Para lograrlo, la presente investigación y creación se dio a partir de dinámicas de creación escénica y plástica, que partieron desde la necesidad de compartir nuestras memorias familiares como familia a través del testimonio.

Mi interés por construir este espacio de creación con mi mamá y mi hermana, nace de la necesidad de encontrar maneras de contar nuestras experiencias personales desde nuestra propia perspectiva, confiando en que podemos diseñar y disponer de un momento familiar donde podamos sentir que está permitido y encontrar maneras de cómo acoger la vulnerabilidad entre nosotras como familia. Por ello, este proceso implicó tener en consideración el consentimiento y la determinación de nuestra forma de trabajo como equipo. De este modo, los procesos, tiempos de sesiones, ejercicios y términos de trabajo fueron diseñados para personas con las siguientes características: primero, el hecho de que las participantes pertenecían a mi núcleo familiar con procesos personales distintos acerca de la memoria familiar. También, la condición física de cada participante por ser personas sin experiencia profesional escénica. Por último, su disposición de tiempo y condición de salud como, por ejemplo, en mi mamá, la enfermedad respiratoria bronquiectasia como secuela del covid y en mi hermana el hipotiroidismo.

Desde mi lugar como hija, hermana e investigadora, considero que este proceso surge como una oportunidad de creación que genera un vínculo íntimo y afectivo único en nuestra relación de madre, hijas y hermanas. Para mí este proceso ha resultado especial porque la

muestra de afinidad y compromiso que mostramos como familia en el proceso de creación del proyecto, demostró el interés en nosotras por mantener un espacio familiar para la creación y que el proceso sirvió las condiciones necesarias para llevarlo a cabo de manera entretenida.

Para llegar a ello, en la presente investigación, se consideraron diferentes aspectos para la elección del espacio, diseño y realización del proceso de creación. Todo ello con el fin de que mi mamá, mi hermana y yo podamos estar integradas, articuladas y juntas. La manera en la que estos aspectos fueron aplicados, serán explicados a continuación en los subcapítulos de consentimiento, conversaciones iniciales con las participantes, nuestros roles en el proceso de creación y la manera en la que ejecutamos el proceso de creación colectivo hasta el montaje de la obra *Nosotras Hoy*, como resultado de todo el proceso de creación familiar.

2.3.1. El consentimiento y las conversaciones iniciales

Antes de iniciar con el diseño de laboratorio de creación con mi mamá y mi hermana, consideré el hecho de que los relatos que íbamos a compartir iban a ser primero para seguir tejiendo nuestra relación familiar. Es decir, contar todo lo que necesitemos, incluyendo nuestros sentires vulnerables entre nosotras para que luego, podamos elegir aquello que queramos compartir con el público, externo a nuestro núcleo familiar, a través de una instalación performática. Para lograrlo, busqué construir con ellas un espacio donde se puedan sentir cómodas compartiendo sus relatos familiares como en este caso fue nuestra casa. También, busqué que las dinámicas de creación y diálogo sean entretenidas para ellas.

Por último, considero importante conocer las medidas de cuidado que podamos aplicar en nuestro proceso de creación. Es decir, en un proceso como este, es probable que nuestra vulnerabilidad sea compartida, por lo que quise que me comentará mi mamá y mi hermana aquellas acciones que podíamos realizar las tres para poder acompañarnos en esos momentos. Entonces, para lograr conocer todas estas necesidades, decidí crear un primer

espacio en el cual podamos conversar sobre las necesidades de cada una en esta investigación, las cuales serán narradas en el presente subcapítulo. Tuvimos una primera reunión, la cual denominaremos sesión 0, donde pude contarles acerca del tema de mi proyecto de tesis, la razón por la que consideraba necesario desarrollarlo en este momento, el por qué me gustaría que mi mamá y mi hermana sean parte del proyecto como participantes y saber sus opiniones sobre todo lo presentado. Con respecto a sus respuestas, mi mamá y mi hermana estuvieron de acuerdo con el tema y metodología del laboratorio. Comentaron que se sintieron contentas de poder aportar en mi carrera y que tenían expectativas de juntarnos más como familia. Con la aprobación de la participación de mi mamá y hermana, continuamos este primer encuentro con un momento para escribir las condiciones y expectativas de trabajo de cada participante. Para ello, realizamos una actividad con post its la cual llamamos como “el mural”. Para esta actividad, preparé unas preguntas que coloqué en cada post it. Las preguntas fueron las siguientes:

1. ¿Qué me motiva estar en este lugar?
2. ¿Qué me preocupa del laboratorio?
3. ¿Qué necesito para que este sea un espacio confiable y de amor?
4. ¿Qué pueden hacer los demás si no me siento bien?
5. ¿Cómo me gustaría expresarme?

Donde las respuestas y acciones recopiladas desde mi lugar como mediadora fueron las siguientes: Con respecto a la primera pregunta “¿Qué me motiva estar en este lugar?”, Rosa respondió que le motivaba “explorar el arte” y Karina, “Contribuir en tu proyecto” y “Poder orientar a otros”. Mi acción con esta respuesta fue comunicar con mayor énfasis en que todas éramos capaces de realizar actividades artísticas desde nuestra historia. En cada sesión compartimos palabras de afirmación e instrucciones que den a entender que las

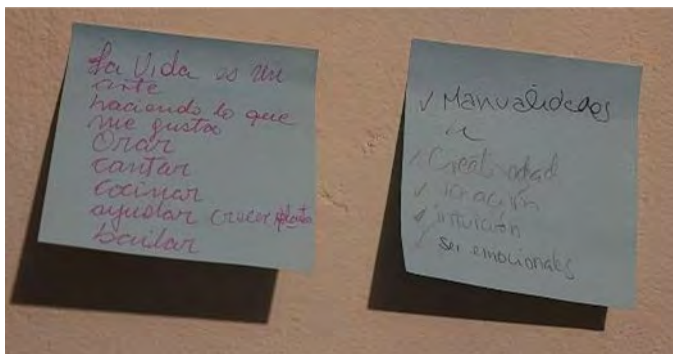

posibilidades de crear para ellas siempre serían correctas porque es un proceso de creación que es para ellas. Entonces, mi mamá y mi hermana continuaron con el proyecto como una manera para sentirse bien: relajarse, divertirse, sanar, comunicarse y expresarse.

Durante la dinámica “el mural”, compartimos todas aquellas expresiones que consideramos parte de ser artista. Entre ellas aparecieron las disciplinas del baile, el teatro, cantar, cocinar, las manualidades, entre otras. También las actitudes de la creatividad, intuición y ser emocionales.

Figura 1

¿Qué es ser artista? Experiencias de mi mamá y mi hermana

Nota: Foto, Ximena Portal

Ello me permitió abrir un espacio de conversación donde compartimos qué lenguajes artísticos nos gustaría explorar en el proceso de creación configurado en la segunda pregunta del mural: “¿Cómo me gustaría expresarme?”, la respuesta de Rosa fue “me gusta expresarme hablando y la danza” y la de Karina “contando un cuento o con un títere, expresarme con flores y cantar”. Considero que estas respuestas nos dieron un apoyo para las siguientes sesiones donde mi mamá y mi hermana se presentaron desde su lado escénico. En dicha sesión, realizaron sus presentaciones personales usando los lenguajes propuestos en esta primera sesión que eran bailar y contar cuentos. Entonces, la dinámica que se aplicó en la primera sesión llamada “el mural” apoyó en la decisión y confianza para participar de las actividades del laboratorio, pues como guía del proyecto, me aseguré de que todas podamos

sentir que el espacio de creación esté diseñado para todas y que, por tanto, este proyecto sea de motivación para mi mamá y mi hermana.

Aparte de las preguntas de creación, considero importante partir de nuestras necesidades emocionales para ingresar a un proceso creativo, por lo que realicé la tercera pregunta: “¿Qué necesito para que este proyecto sea un espacio confiable y de amor?”. Rosa respondió “todo está bien” y Karina “Todo está bien, tener paciencia con Flavia y tener café/break”. Mi acción con ello fue llevar snacks a las sesiones y tener en consideración un tiempo más largo de descanso y preparación para mi mamá y mi hermana, pues ellas disponen de diferentes condiciones físicas para el trabajo escénico. Entonces, la estructura de las sesiones fue diseñada en base a las características emocionales y físicas de las participantes.

Contando con que la presente investigación toca fibras íntimas y sensibles en mi familia, me puse en la situación de “¿Qué pueden hacer los demás si yo (mi mamá, mi hermana o yo) no me siento bien durante el proceso?”. Rosa respondió “me gusta que me entiendan según las circunstancias: escuchar, hablar y ayudar”. Karina respondió “empatía”. Estas respuestas me confirmaron la importancia de los espacios de conversación entre cada ejercicio y por tanto, darnos tiempo de transición entre cada sesión por la carga emocional y física que nos llevó a cabo la realización del proyecto.

Por último, con respecto a la quinta pregunta “¿Qué me preocupa del laboratorio?”, la respuesta de Rosa sobre la primera pregunta fue “Todo está bien” y “me preocupa la secretaria (la presencia de mi sobrina de 4 años)”. Estas respuestas me permitieron entender que existía un nivel de confianza en los procesos que iban a compartir conmigo. También, que los factores distractores podrían llegar a incomodar su proceso de concentración en el

proceso por lo cual, decidí conversar con Flavia (mi sobrina) para que pueda estar en las sesiones como un apoyo en el laboratorio.

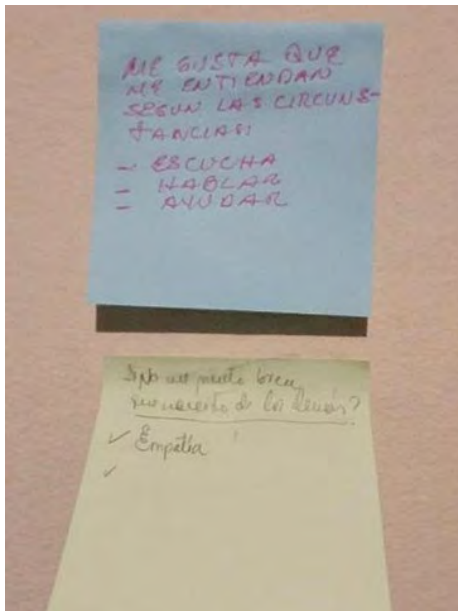
Una de las condiciones de las participantes para ser parte del proyecto fue integrar a mi sobrina a las primeras sesiones del laboratorio porque no había una persona que pueda cuidarla. Fue un punto a considerar dentro de la estructura de las sesiones y las condiciones para la realización del laboratorio. En las sesiones que estuvo presente Flavia, participó de algunas actividades de calentamiento que había realizado con ella previamente en situaciones externas del presente laboratorio. Hubo algunos momentos donde ella decidió no participar por lo que el espacio de creación tuvo que contemplar contar con un lugar que sea cómodo, entretenido y seguro para ella. Entonces, mantuve una parte del espacio de creación con una alfombra y sus juguetes. Este espacio también fue tomando su lugar en el proceso de creación de la obra porque las instalaciones hechas por mi hermana y mi mamá, incluyeron elementos de la zona de juegos que dispuse para Flavia, mi sobrina.

Dentro de mi preocupación por hacer este proceso de creación, un espacio que permita crear y compartir experiencias entre las participantes, para mí fue importante realizar la cuarta pregunta “¿Qué me preocupa del laboratorio?” a través del mural. Dentro de sus respuestas, mi mamá respondió “Todo está bien” y mi hermana “que no logre contribuir con las expectativas del proyecto”. Esto me permitió entender la importancia de diseñar sesiones que estén en las condiciones de las participantes para que puedan encontrar una motivación de seguir creando con libertad sin presión alguna. Con ello me refiero a que como guía del proceso, tuve en cuenta que mi mamá y mi hermana tienen distintos procesos personales acerca de la memoria familiar, su condición física, disposición de tiempo y condición de salud.

Además, les expliqué que el objetivo del proyecto era generar un proceso en el cual podamos relacionarnos con nuestras memorias familiares desde herramientas de las artes escénicas y plásticas por lo que la prioridad en este proceso fue que ellas se sientan cómodas al realizar actividades en conjunto. También, que esperamos que este proceso nos lleve a una experiencia escénica que podamos compartir en un espacio público. De este modo, planificamos un proceso que nos permita explorar nuestro lado creativo, luego abrir espacios de conversación sobre nuestras memorias familiares y finalmente unir estos momentos en la creación de una instalación performativa.

Figura 2

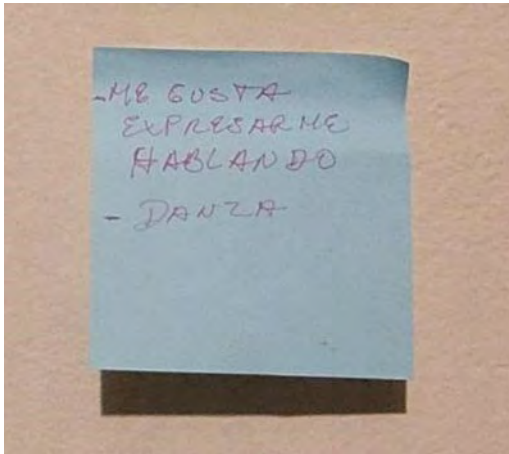
Formas de cuidado para mi familia

Nota: Foto, Ximena Portal

Figura 3

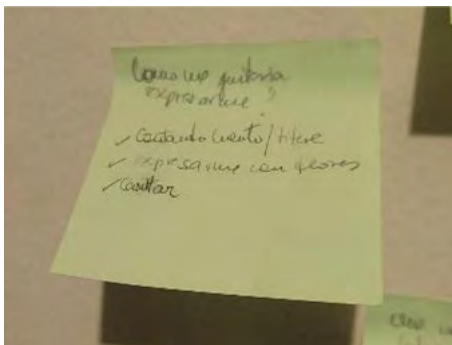
Herramientas artísticas por explorar: respuestas de mi mamá

Nota: Foto, Ximena Portal

Figura 4

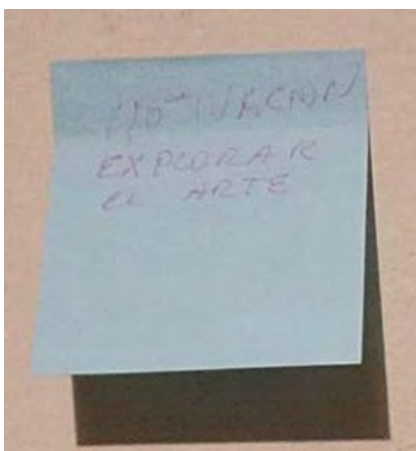
Herramientas artísticas por explorar: respuestas de mi hermana

Nota: Foto, Ximena Portal

Figura 5

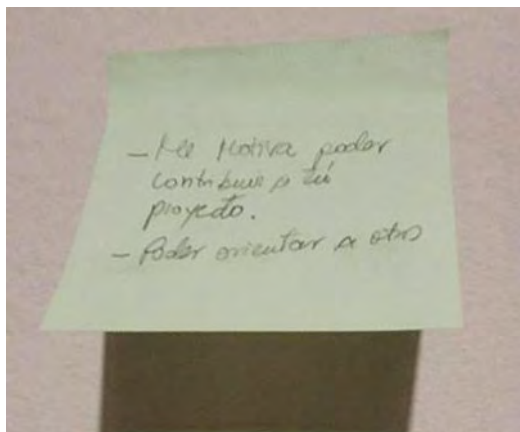
Nuestra motivación : respuesta de mi mamá

Nota: Foto, Ximena Portal

Figura 6

Nuestra motivación: respuesta de mi hermana

Nota: Foto, Ximena Portal

Ahora, viendo los resultados del laboratorio, puedo confirmar que para mí fue importante realizar esta sesión porque me permitió entender cuáles eran las necesidades emocionales de mi mamá y mi hermana que tenía por atender durante el laboratorio de creación por los relatos, la sensibilidad y el proceso de creación colectiva que compartimos como familia. Por ejemplo, el ejercicio del mural nos permitió saber qué hacer si nos encontrábamos en una situación donde alguien no se sentía bien hablando sobre un tema, cómo contenernos en un momento de tristeza, dolor o felicidad y conocer sus expectativas sobre este proceso de creación. De esta forma, entiendo que esta actividad además de ayudarme a realizar un diagnóstico con el equipo de creación que integramos mi mamá, mi hermana yo, iniciamos la construcción de un espacio diferente a nuestra cotidianidad familiar en la sala de nuestra casa, la cual podríamos considerar el inicio de una acción artística en nuestro hogar.

Con esta información pude entender qué tipo de ejercicios y lenguajes de artes escénicas les gustaría que proponga yo como guía para que este proceso sea entretenido para todas. Dentro de todos los ejercicios de creación, pudimos observar que nos hacía falta contar con un espacio para jugar corporalmente y a la vez comunicarnos, que es algo que solíamos

hacer cuando éramos más niñas. Entonces, darle sentido lúdico a las sesiones de creación para calentar el cuerpo y conocernos desde nuestro lado artístico, ha sido muy satisfactorio para desarrollar no solo nuestro lado creativo, sino que también nuestra relación familiar. A todo ello, la primera sesión ha sido importante para esta investigación, pues dentro de mi rol como investigadora, hija y hermana, tenía como deber proponer un espacio de cuidado y a la disposición de todas para compartir nuestras experiencias personales. Todo ello para fortalecer nuestro vínculo familiar desde la memoria personal en una creación escénica y con ello, considerar compartir nuestra creación con un público externo a nuestra familia, incorporando actividades y lenguajes que propicien la memoria colectiva. Es por ello que como resultado del proceso de creación, mi mamá y mi hermana se sintieron muy bien al poder ser parte de una creación colectiva, donde podamos compartir nuestros sentires sobre temas que son afines a nuestro entorno como la memoria familiar, el duelo y la maternidad desde nuestra historia familiar.

Este proceso de creación mostró como resultado el disfrute e interés por expresar las experiencias familiares desde la perspectiva de mi mamá, mi hermana y yo, pues si bien los relatos fueron de mi mamá y mi hermana, mi incorporación en la obra fue plasmar todas estas vivencias en una pieza escénica desde mi rol como directora, hija y hermana.

2.4. Tipo de investigación

La presente investigación se realizó desde las artes escénicas con la participación de mi mamá y mi hermana. En esta investigación, busqué narrar y analizar la encarnación de la memoria personal y el hecho colectivo en una instalación performática desde la relación del cuerpo con los archivos familiares. Para ello, llevé a cabo el diseño y realización de un laboratorio, herramientas para la observación, recojo y recopilación de datos y notas de

observación sobre el proceso creativo de la obra *Nosotras Hoy*, las cuales serán compartidas en la redacción de la tesis.

2.5. Diseño de laboratorio

Para comprender cómo los conceptos de duelo, el cuerpo vulnerable, el arte de la performance, el archivo y los dispositivos de creación digitales convergen entre sí, es necesario realizar una investigación desde la práctica misma. Para la presente investigación, realicé el diseño de laboratorio el cual constó de cinco etapas de creación, las cuales implican un proceso de consentimiento y conversaciones iniciales con mi mamá y mi hermana para poder compartir acuerdos de trabajo que permitan su participación en el laboratorio de una manera cómoda. Asimismo, en esta etapa, mi mamá, mi hermana y yo pudimos tener un espacio para reconocer nuestras posibilidades físicas y emocionales a través de juegos escénicos como el espejo, la presentación artística y el teatro imagen, acompañado de rondas de conversación al final de cada juego.

Esta primera etapa del laboratorio, nos permitió continuar con las siguientes fases de creación desde el archivo familiar, la incorporación de herramientas escénicas para la estructura de una pieza escénica, el montaje de la obra y las funciones. Es de este modo que presentaré mi estructura de laboratorio de la investigación, la cual dividí por etapas y nombres de ejercicios empleados para cada sesión, de modo que con ello, podré detallar mejor cada fase y ejercicio de creación.

Tabla 1

Estructura del laboratorio de creación, montaje y funciones

Módulo de laboratorio				
Fase de creación	objetivos específicos de fase de laboratorio	Resumen de módulo	Desarrollo	tiempo
0	CONSENTIMIENTO Y CONVERSACIONES INICIALES Objetivo: construir un espacio de creación desde nuestro vínculo familiar	SESIÓN 0 ----	SESIÓN 1	1h 45
		-Nos descubrimos como creadoras en el espacio que buscó tener una conversación sobre las expectativas de las participantes, sentirse preparadas para abordar el tema, preguntar sobre condiciones y cuidados, explorar disciplinas artísticas a través de unas actividades escénicas y con post-its.	-Momento de calentamiento: realizamos ejercicios que permitan a las participantes relajarse y activar el cuerpo para crear . Tuvimos 2 tipos de calentamiento: 1. personal y 2. colectivo. Juego de pasar la energía con música personalizada.	15 min
			Ejercicios para despertar los primeros impulsos de creación de las participantes: Realizamos el juego de hipnosis para la conexión y despertar del cuerpo y preparar una presentación personal desde el lado escénico de cada participante	45 min
			break	15 min
			Espacio de conversación sobre sus perspectivas de la primera sesión y que les remita a ustedes desde las etapas de vida más significantes para ustedes) - les entregaré una caja/cofre/canasta	30 min
1	CREACIÓN DE ARCHIVOS	SESIÓN 2		2 h
Objetivo: despertar nuestro lado creador		Actividad de compartir los archivos de cada participante y narración oral de cada relato personal relacionado con el archivo. Realizar una dinámica del recorrido/la galería de arte: crear un museo/exposición de arte con objetos/piezas artísticas (nuestro objetos) - creamos formas de colocar en posiciones, los objetos.		
Objetivo: Acercarnos a los conceptos de duelo desde la creación escénica y la creación desde sus archivos		SESIÓN 3	1h 50 min	
Objetivo: Crear archivos desde sus vivencias		-Momento de calentamiento (para todas las sesiones) - implementar un juego de integración: Realizar dinámica del recorrido / la galería de arte: Todas podemos ser curadoras. Presentar nuestros objetos. Espacio de conversación		
		SESIÓN 4	1h 50 min	
		-Momento de calentamiento Realizar nuevamente la dinámica del recorrido/ la galería de arte. Realizar ejercicio con preguntas acerca de qué le dirías a tu yo de esa etapa y en ese momento si la tuvieras al frente tuyo. Escribirle una carta y contarnos a nosotras mismas.	15 min	
	SESIÓN 5			
		-Momento de calentamiento Compartimos los momentos más importantes de sus etapas de vida en un papel y compartimos con el grupo la carta escrita en la sesión 4	35 min	

			Implementamos todos los elementos trabajados en el laboratorio en una instalación - incluimos el audio grabado en la sesión 4. Realizamos un recorrido por espacios y finalizamos la sesión con un espacio de conversación.	45 min
2	INCORPORACIÓN DE HERRAMIENTAS EN CREACIÓN	Hacer la estructura del proyecto	En esta fase de creación, asumí el rol como directora del proyecto con el fin de generar la estructura y dramaturgia de una obra basada en todas las experiencias escénicas construidas con mi familia. Para este proceso seguí explorando la incorporación del formato documental y también los archivos digitalizados como proyecciones de videos, audios, fotos. Mi mamá y mi hermana estuvieron presentes en esta fase para aprobar y proponer ideas para el proyecto hasta el final del montaje.	
3	MONTAJE DE CREACIÓN	Hacer el montaje del proyecto para la muestra final de asesora y presentación en el festival Saliendo de la Caja	Realicé ensayos, ediciones finales de material audiovisual e instalación performática. Llevar las instalaciones que realizamos en casa a un espacio más amplio como Z-111 para incorporar dispositivos escénicos como la iluminación, la proyección y el sonido. Asimismo, realicé los ensayos con algunos compañeros invitados para que me puedan dar un feedback sobre la instalación.	
4	FUNCIONES	Muestra a asesora y presentación en el festival		

Nota: Tabla resumida sobre las fases de trabajo realizados con mi mamá y mi hermana

En el presente laboratorio, se recurrió a referentes bibliográficos los cuales guiaron mi diseño de laboratorio. También me permitieron generar una relación entre los recursos bibliográficos y la práctica escénica mediante un proceso creativo. De este modo, el laboratorio ha sido una fuente importante para responder mis preguntas de investigación. Para la realización del laboratorio, encontré necesario partir mis procesos creativos desde las narraciones/relatos que surgían por las historias y testimonios de mi mamá y hermana. Siento que el presente proyecto invita a analizar un espacio lleno de puntos que se conectan entre sí, de modo que no sería posible analizar el proceso de investigación desde un solo punto de vista. Entonces, en la presente investigación, recurrí a referentes desde la psicología, desde las artes escénicas, las vivencias familiares y desde mi propia experiencia y proceso como creadora. El diseño del laboratorio se dividió por etapas. En cada una se emplearon las siguientes tres herramientas de investigación para el recojo de hallazgos: guía de observación, entrevista y espacio exploratorio. La entrevista se realizó en un formato de conversación

donde compartimos nuestros momentos más importantes personales y en relación con la familia. Entre ellos, anécdotas familiares como reuniones de navidad, los quince años de mi hermana mayor, los días de juego en la infancia de Karina, como parte de las etapas más importantes de su vida. En dichos relatos, aparecieron las vivencias de mi mamá y mi hermana con Jorge (el padre de mi hermana y el ex esposo fallecido de mi mamá), desde la ausencia en los momentos más importantes en la vida de mi hermana y algunos recuerdos nostálgicos de mi mamá. La conversación buscó ser una herramienta de recojo de experiencias desde mi lugar como hija, hermana e investigadora, con fin de escuchar y acompañar sus procesos emotivos sobre sus experiencias de vida personales y en relación a su entorno después de años, como por ejemplo el fallecimiento de Jorge, que fue una persona tan importante para ellas al haber sido el papá de mi hermana mayor y el primer esposo de mi mamá.

Así, pude anotar mis observaciones para luego encontrar maneras y sentires de mi mamá y mi hermana en el proceso de creación con el objetivo de que sientan este espacio de creación colectiva familiar como un lugar cómodo y seguro. Como resultado de este proyecto, puedo decir que al final de cada espacio de conversación, surgieron más que reflexiones sobre el momento, fueron momentos de confesión sobre lo que decimos hoy sobre nuestras experiencias pasadas, con las nuevas experiencias que hemos tenido hasta el día de hoy.

Por otro lado, la entrevista en formato de conversación, es una herramienta que apliqué en el camino de creación del laboratorio con el testimonio. Siento que los testimonios de mi mamá y hermana sobre sus procesos dentro del duelo, han generado archivos honestos a partir de la narración de las historias de cómo mi mamá experimenta desde el presente, un acontecimiento de duelo de hace varios años. Estas historias en el proceso de creación de la obra, fueron compartidas en el desarrollo de la performance a través de las instalaciones con

archivos físicos familiares, intervenciones escénicas y proyección sonora y visual de nuestros archivos digitalizados.

Quise construir la propuesta performática desde sus experiencias personales por medio de su voz, historias y textos. Para ello, grabé y tomé notas sobre dichas conversaciones para la formación de archivos. También, busqué realizar diferentes entrevistas con diferentes puntos del tema y de la manera más cuidadosa posible en un formato de conversación.

Asimismo, a medida que se desarrolló el laboratorio pude recopilar archivos como fotos, videos e historias de la vida y relación de mi mamá y hermana con Jorge antes del fallecimiento y durante el tiempo de duelo. Con dicho material digitalizado, pasé a trabajar en una exploración la cual tuvo diferentes fases. En el proceso de creación, me propuse buscar la relación del cuerpo con el texto y un tiempo/espacio de los momentos de recuerdo de mi mamá y hermana por sesión. Las participantes pudieron ver las exploraciones y archivos que fui utilizando en el montaje del proyecto, con el fin de recibir comentarios desde su experiencia personal.

Entonces, para la estructura del laboratorio de creación, programé sesiones dedicadas a la exploración y conversaciones. Realizamos 1 sesión semanal de exploración/creación de 3 horas. Además, tuvimos 2 horas semanales para sesiones de conversación con ellas acerca de sus experiencias en el laboratorio. Estas conversaciones en su mayoría fueron en la parte final de cada sesión de exploración/creación. En este proceso, participaron dos personas como fuente de archivo personal (mamá y hermana) y yo como guía del proceso y performer en la pieza escénica. Para iniciar, se presentó el tema a mi mamá y hermana en una reunión de consentimiento bajo las condiciones que ellas propongán para la exploración y para partir con el laboratorio, se realizó una entrevista de reconocimiento a cada una para reconocer los cuidados y los temas de cada sesión. De esta manera, durante todo el laboratorio de creación,

con mi mamá y mi hermana, pude explorar qué procesos y formas, el cuerpo escénico encarna y performa la pérdida desde el diálogo con sus archivos personales como dispositivos de creación y qué discursos sobre el duelo se desarrollan en la instalación performativa.

Dado que mi lugar en la investigación es ser investigadora, performer y acompañante de mi mamá y hermana, además de diseñar el plan de creación, seleccioné herramientas para la recopilación de datos. Entre mis herramientas principales están, las entrevistas, bitácora, registro audiovisual y la instalación performática.

2.6. Herramientas de recojo de información en el proceso de creación

Durante todo el proceso de creación e investigación, he utilizado la bitácora, el registro audiovisual y la guía de observación como principales herramientas de trabajo. Esto me ha permitido generar un proceso de recojo de información valioso, pues la creación del material audiovisual del proyecto se realizó a partir del registro de entrevistas por audios, fotografías y documentos digitalizados. También, el contar con material del proceso, me permitió poder estructurar y escribir la dramaturgia de la obra.

2.6.1. Bitácora

Utilicé la bitácora para escribir mis apuntes personales sobre el proceso. La dividí en apuntes de ideas para el diseño de las sesiones, apuntes sobre las observaciones que tenía durante las sesiones y escribir lo que pasó en las anteriores sesiones. Algunos momentos en los que recurrí a mi bitácora fueron después de cada sesión porque al recurrir a mis notas, podía ver qué puntos seguir desarrollando durante el proceso. También, recurrí a mi bitácora al momento de hacer la escaleta y dramaturgia del proyecto. Por último, apuntaba preguntas que surgían en el momento de las exploraciones y necesitaba escribirlas en un lugar para que no se me olvide proponerlas en los espacios de conversación que solían ser al final de cada sesión/ejercicio.

2.6.2. Registro audiovisual

Se organizaron estos materiales en carpetas por sesiones y en la bitácora escribía los puntos relevantes de cada registro. El registro audiovisual fue la herramienta que más me ayudó en la etapa de montaje del proyecto. Esto se debe a que el recurso principal para la creación era el testimonio que para esta propuesta tenía que ser digitalizado en grabaciones, videos, fotos del proceso. También, el contar con registro audiovisual me permitió tener una fuente para observar las actividades realizadas y apuntarlo en la guía de observación.

2.6.3. Guía de observación

Realicé cuadros donde colocaba el número de la sesión, objetivo de la sesión y espacios donde podía apuntar la manera en la que se relacionaban las cosas que surgían en el laboratorio con los temas de duelo, maternidad, relación familiar. También, realicé cuadros para diagramar información de sesiones. Por ejemplo, en la primera sesión pude generar un cuadro con respuestas de las participantes sobre sus condiciones para trabajar en el laboratorio de creación.

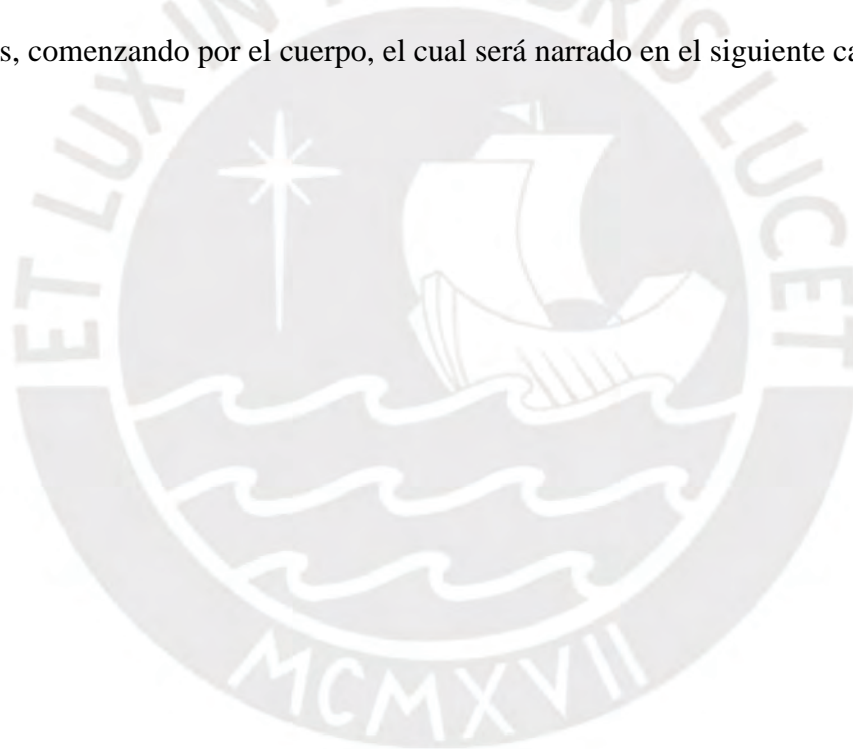
2.6.4. Guía de entrevistas

Las guías de entrevista me ayudaron a organizar la información que necesitaba recopilar y la manera en la que podía solicitarla en entrevistas. Con estas guías de entrevistas podía permitirme realizar preguntas que surgían en el momento sin perderme del objetivo de la entrevista. Este recurso fue aplicado en diferentes momentos del proceso de investigación, y a personas que aportaron con diversos conocimientos y experiencias que requerí en estas etapas. Entre ellas, profesionales en artes escénicas como Lorena Peña para conocer desde sus experiencias, cómo surgen sus procesos de creación en el Arte de la Performance. Asimismo, realicé entrevistas a mi mamá y mi hermana sobre cómo se sintieron participando del laboratorio. Esto me permitió evaluar si el proceso iba por buen camino. Dentro del

proceso de creación, busqué mediante la entrevista, recopilar las experiencias individuales y colectivas del público al ver la muestra del proyecto en un espacio público como el CCPUCP. Cabe recalcar que las guías de entrevistas en algunas ocasiones fueron aplicadas con otros recursos como murales participativos y grupos de conversación.

La metodología de esta investigación se basó en el cuidado del equipo de creación debido a que en este laboratorio buscamos realizar una pieza escénica que surja desde la relación del cuerpo con los archivos familiares, la memoria personal y la memoria colectiva. Después de tener en cuenta las consideraciones compartidas entre mi mamá, mi hermana y yo sobre cómo deseamos que se realice el proyecto, iniciamos el proceso de creación entre madres e hijas, comenzando por el cuerpo, el cual será narrado en el siguiente capítulo.

Capítulo 3: Desarrollo del proceso: La encarnación de memoria y vínculo madre– hijas – hermanas

En el capítulo anterior, presenté el espacio de autocuidado y bienestar como un pilar para iniciar un proceso de creación escénica compartido con mi mamá y mi hermana. Como guía del proyecto, le propuse a mi familia tener una sesión en la que podamos compartir propuestas de cómo hacer que este proyecto sea un espacio seguro para crear y sentir con libertad. Por ejemplo, las maneras en la que les gustaría que actuemos cuando alguna de nosotras no se siente bien, qué snacks les gustaría comer, qué disciplinas artísticas quisieran realizar en el laboratorio, cuánto tiempo les gustaría tener para realizar ejercicios de creación y de conversación. Sus propuestas me permitieron planificar las dinámicas de exploración, conversación y creación del proyecto que realizamos a lo largo de las sesiones.

En este proceso, descubrimos cómo se fue constituyendo el cuerpo escénico de mi mamá y mi hermana para el proyecto. Es decir, cómo encontramos en condiciones para desarrollar una creación basada en el relato personal de una manera cómoda, divertida y sensible.

A través de las dinámicas del laboratorio, busqué que mi mamá y mi hermana puedan reconocerse desde un lugar creativo y lúdico. De esta forma, en el presente capítulo compartiré la manera en la que se aplicaron las siguientes consideraciones para tener un cuerpo dispuesto a la creación escénica: El articular voluntades, el identificar dolor, tomar un espacio cómodo, conectarse con la respiración y presentar qué se hará en cada sesión. Con estos principios, continuaré compartiendo las dinámicas lúdicas que realizamos para la preparación del cuerpo en escena y experiencias escénicas. Finalmente, con los principios mencionados, propongo explicar cómo en este camino de creación y reconocimiento, nos llevó a desarrollar la encarnación de la memoria y el vínculo madres-hijas- hermanas.

3.1. Exploraciones y formas corporales desde el testimonio de duelo de mi mamá

En la presente investigación, las exploraciones realizadas con mi mamá y mi hermana desde el testimonio se basaron en el trabajo corporal y búsqueda de un espacio seguro como condiciones para poder desarrollar un proceso de creación desde el relato personal. Realicé la planificación de cada sesión, la cual se dio a partir de las propuestas que mi mamá y mi hermana compartieron en la primera sesión del laboratorio. Además, hice que cada dinámica pase primero por mí para comprobar que fueran propuestas cómodas para las participantes. Esto nos llevó a que, durante el laboratorio, realicemos juegos y ejercicios de creación que invitaron a mi mamá y mi hermana a sentir la libertad de expresar sus sentires y experiencias personales. Por ello, en el presente subcapítulo, compartiré cómo es el cuerpo escénico que emergió y sus características. Cómo lo lúdico, lo relacional, la capacidad de generar un nuevo código de relación, nos permitieron desarrollar una propuesta escénica que parta de los relatos familiares, de duelo y maternidad de mi mamá y mi hermana.

El laboratorio ha sido un proceso de creación guiado por mí en el cual mi mamá y mi hermana pudieron adquirir herramientas escénicas que les permitieron encontrar más posibilidades de expresión sobre sus experiencias personales en la maternidad, el duelo y las relaciones familiares. En este camino, mi manera de desarrollar cada dinámica de exploración en los juegos, exploraciones con sonidos y relatos personales, tuve la consigna de planificarlas y probarlas primero conmigo como creadora, para luego proponerles estas actividades a mi mamá y mi hermana. De este modo, antes de pasar a la fase de creación, exploré desde mi cuerpo mediante la improvisación, movimientos y acciones producidas por la manera en la que me afectaba y analizaba el testimonio de mi mamá y mi hermana que había recopilado a lo largo de mi memoria personal como hija y por el audio-testimonio que

realizamos en la primera sesión, donde mi mamá me contó las sensaciones que tuvo durante el proceso de duelo por la pérdida de Jorge.

La razón por la que quise que pasaran estos caminos de creación primero por mí fue porque quise explorar cómo se relacionaba conmigo desde mi lugar como hija y hermana, las memorias que me compartió mi familia. De esta forma, pude descubrir si era un ejercicio que nos mantenía en la creación enfocada a un camino de bienestar y cómo hacer que cada sesión que nos sitúe en un momento de sensibilidad emocional, sea una oportunidad de entendernos de una manera que no involucre dolor. Bajo esta consigna, una de las exploraciones realizadas sobre el testimonio de mi mamá sobre el duelo por la pérdida de Jorge fue realizar una secuencia corporal a partir de las sensaciones y características que encontré al analizar el testimonio de mi mamá y algunas sensaciones que presenta la psicología sobre el proceso del duelo por la pérdida.

Tabla 2

Cuadro de exploración corporal

sensaciones en el duelo por la pérdida según la psicología	sensaciones en el duelo por la pérdida desde la experiencia de mi mamá	Secuencia elaborada por mí desde las sensaciones en el duelo por la pérdida desde la psicología, la experiencia de mi mamá desde mi lugar como hija y creadora escénica.
la incomunicación	silencio/sensación de sordera	impresión con la frecuencia, hablar en mute con las palabras dolor, sola, abandono, duelo, tengo 21 años ayuda, karina
lesión tisular concomitante como es el caso del espasmo (cólico),	presión en el estómago y retorcionones hasta caer	dolor en el vientre, mirar el vientre que patea y los cólicos son cada vez más fuertes hasta caer
la pena, lloros, suspiros	dolor menos fuerte que la pena.	intentar levantarse por traslado pero cae otra vez cada vez más rápido y fuerte hasta que queda en el piso suspirando
tristeza, la depresión	movimientos de piso, arrastre sin energía y quietud cada movimiento	suspirar muy fuerte
el abandono	estado de abandono y aferrada a algo	creer que escucha algo, oír en el piso, mirar hasta llegar a la caja negra
la búsqueda de la persona perdida	mirar dentro de la caja	buscar en la caja
alucinaciones con visión del fallecido.	sentir que Jorge está en diferentes lugares y buscarlo	señalar que alguien pasa por esa caja en mute. intentar hablar y no poder
la casa “se viene encima”	cuando te caes al piso	señalar a alguien con bastante urgencia hasta caer

la culpabilidad.	asimilar el dolor de la caída	arrastrarse hasta volver a la silla a acariciar el vientre
la aniquilación	golpes en el pecho dolor físico como una cuchillada, sentirse “golpeado	
El dolor del duelo es semejante a un dolor físico, es una herida psicológicamente traumática		

Nota: Cuadro de exploración que realicé en mi exploración de representación desde las sensaciones de duelo por la pérdida desde la psicología, la experiencia de mi mamá y mis herramientas de creación escénica, para encontrar caminos/dinámicas de creación que puedan ser propuestos a mi mamá y mi hermana en el laboratorio.

Al plasmar en un cuadro de exploración las características, texturas y estados del cuerpo que se encontraron en el relato, decidí realizar acciones físicas que puedan representar dichas palabras. Estas fueron encontradas a partir de la improvisación de estados corporales que me remitían las sensaciones en el duelo por la pérdida según la psicología y las sensaciones en el duelo por la pérdida desde la experiencia de mi mamá . Una vez obtenidas estas acciones, lo que hice fue limpiar los movimientos que encontré en la exploración para finalmente realizar una secuencia final.

Figura 7: Pasar esta experiencia por mi cuerpo

Nota: Foto, Ximena Portal

Figura 8: *Búsqueda*

Nota: Foto, Ximena Portal

Cómo segunda parte de esta exploración, decidí probar la secuencia realizaba en el anterior ejercicio mientras escuchaba el testimonio de mi mamá. Esto se debe a que quise entender cómo se podría relacionar mi cuerpo escénico desde mi lugar como hija con el testimonio de mi mamá por medio de la realización de una secuencia de movimiento que parta de dicho testimonio mientras que en el espacio se reproducía el audio del testimonio de mi mamá.

Mientras realizaba la secuencia, encontré una conexión emocional más alta con el testimonio de mi mamá. Al escuchar su voz mientras realizaba la secuencia, percibí que la intención de representar las sensaciones de duelo de mi mamá, se configuró a entrar en el testimonio de mi mamá y pasar por sus experiencias como si yo fuera ella. Por momentos tuve una sensación de dolor de pérdida, tristeza y preocupación como si yo estuviera pasando por el duelo de la pérdida. Considero que realizar este trabajo de exploración me generó la sensación de haber pasado por un ritual personal en el cual me pedí permiso para poder explorar escénicamente desde el testimonio de mi mamá. Este camino me ayudó a ser consciente de los niveles de vulnerabilidad con los que mi mamá, mi hermana y yo nos íbamos a relacionar en todo el proyecto y definitivamente quise hacerme responsable sobre

ello, poniendo como premisa, generar un espacio que contenga la expresión de sentimientos en la vulnerabilidad por el dolor, la emoción y la felicidad. Considero que, con estas sensaciones de procesar a través de mi cuerpo, encontré un primer camino para iniciar el diálogo entre el relato de mi mamá y mi cuerpo como hija.

Dentro de la exploración, pude darme cuenta de una diferencia al prestar atención que tuve entre el registro de la secuencia sin audio y el registro de la secuencia con el audio del testimonio de mi mamá. En este último video, a pesar de que existía un cuerpo en constante movimiento en el video, presté mayor atención al audio del testimonio de mi mamá. Con ello puedo entender que el proceso de encarnar las memorias de la pérdida por el duelo es distinta desde quien pasa por el proceso de creación y quien observa. Es decir, desde mi lado de performer e hija, realizando la exploración, sentí una mayor conexión con mi mamá y las sensaciones que traía su testimonio; en cambio, al observar esta exploración, decidí prestar mayor atención al testimonio de mi mamá porque era su voz. Por ende, dejé de prestar tanta atención a la secuencia de movimiento que yo como performer estaba realizando. Con esta observación, entendí que la encarnación de la memoria desde el testimonio de mi mamá, fue un proceso que me permitió generar conciencia sobre la delicadeza de elaborar procesos creativos con el testimonio. También, que los archivos eran otros cuerpos que podían narrar historias en escena. Entonces, mi rol como performer dejó de tener una intención de representar y se configuró en mediar la experiencia de mi mamá y mi hermana, a través de elementos escénicos y plásticos: una instalación performática.

Este primer camino de creación me permitió tomar decisiones sobre cómo iba a realizar el camino de creación y puesta en escena del proyecto con mi familia en base a la siguiente consigna: Si iba a usar un documento, objeto, audios o fotos, tenía que ser bajo el consentimiento de mi mamá y mi hermana. Decidí que el diálogo entre mi cuerpo en escena y

los testimonios de mi mamá y mi hermana, sean desde sus propias voces y mantener toda la construcción narrativa y relatos de los testimonios en escena. Es por ello que, en el siguiente capítulo, también compartiré cómo fue el proceso de trabajo escénico con los archivos familiares y los dispositivos de creación tecnológica como la proyección de materiales audiovisuales y la iluminación.

Dentro del plano de la composición de la pieza escénica, decidí que las memorias que íbamos a compartir en el proyecto, tenían que tener una intención de invitar a la memoria colectiva. Es decir, que el proceso de creación que realicé desde los testimonios de mi mamá y mi hermana, generen una pieza escénica que pueda ser compartida con un público y sus experiencias personales. Por ejemplo, que podamos proponer actividades que permitan el diálogo entre el público y sus memorias, así como que el contenido de la obra sea construido a partir de los recuerdos personales de mi mamá y mi hermana que puedan estos a su vez ser recuerdos familiares para el público.

Al ir explorando estos caminos de prueba, confirmé que, en mi manera personal de trabajar la creación escénica desde el testimonio, ha sido importante medir si mi respuesta emocional a esta exploración puede seguir generando una sensación de bienestar. En este proyecto decidí evitar pasar por una experiencia desde el dolor, busqué que este sea un espacio para canalizar nuestras emociones por medio de la creación escénica: reconocer cómo hemos llegado hasta este momento. Así, en los siguientes subcapítulos, presentaré cómo se fueron realizando las dinámicas que nos permitieron activar el cuerpo para la creación escénica, tomando como características lo lúdico y el desarrollo de vínculos entre mamá e hijas.

3.1.1. Dinámicas para activar el cuerpo desde la creación escénica

En la presente investigación con mi mamá y mi hermana tuvimos como principio la activación corporal para la creación escénica. En cada sesión, contemplamos 5 minutos como equipo para acomodarnos en el espacio. Era consciente de que teníamos pendientes en casa y por ello, preferimos tomarnos un momento para prepararnos antes de ingresar a un espacio más íntimo familiar. Además, este tiempo de espera era ideal si surgía la necesidad de traer agua, una toalla o atender una llamada. Mi mamá y mi hermana podían usar ese tiempo hasta que estén listas y me avisen para comenzar la sesión.

Al ingresar al espacio, desde mi rol de guía, comenzaba la sesión preguntando a las participantes cómo se encontraban emocionalmente y físicamente el día de hoy. Con estas preguntas buscaba que nos contáramos qué habíamos hecho en la semana y cómo nos sentíamos al respecto. Para mí como mediadora del proyecto, era importante preguntarles si se sentían de acuerdo con realizar la sesión del día de hoy y también saber si había algo que tomar en cuenta para la realización de la sesión como por ejemplo un malestar. En caso de haberlo, realizaba la consulta de si deseaban continuar con la sesión, si necesitaban un ejercicio que pueda aliviar este malestar o ajustar las actividades de la sesión a las posibilidades que las participantes propongan al espacio de creación. Por ejemplo, tomarnos más tiempo para realizar ejercicios de estiramiento corporal o concentración en el espacio, buscar un juego que implique menos esfuerzo físico del dispuesto en dicha sesión, tomar más tiempo de conversación en un momento de la sesión, entre otros.

Ya con esta alineación de voluntades, el primer ejercicio corporal que realizamos en la sesión fue una observación individual de nuestro cuerpo para saber cómo ingresamos al espacio de trabajo. Por ejemplo, identificamos el estado de nuestro cuerpo. Si nos sentíamos ligeras o pesadas, si teníamos frío o calor, si había alguna parte de nuestro cuerpo en

particular que hacía falta relajar, masajear o activar. La identificación de nuestro estado corporal permitía que las participantes pudieran poner atención a su cuerpo y poder realizar acciones al respecto para poder sentirse cómodas durante toda la sesión. Por mi lado, también, porque tenía un rol activo al igual que ellas en el espacio, por lo que era igual de importante que mi cuerpo entre en actividad para la creación. Esto se puede relacionar con el plan de conversión del espectador a actor que propone Boal. En donde la primera etapa, se basa en conocer el estado del cuerpo, sus limitaciones y posibilidades. Para Boal, ser consciente de las posibilidades del cuerpo humano, permite entender qué otros caminos como creadores desde nuestra propia voz podemos generar (1980, p.22). Para ello, propone diferentes ejercicios los cuales se basan los principios de mi proceso de creación con mi mamá y mi hermana: Articular voluntades, Identificar el dolor, tomar un espacio cómodo, conectarse con la respiración, la presencia de la gratitud y presentar al equipo creador lo que haremos.

En la primera sesión, Karina comentaba que le dolía la espalda y el cuello porque había tenido una semana agotadora. Al identificar esta incomodidad, se dio un tiempo para poder realizar masajes y calentar esa parte del cuerpo que le dolía. Por otro lado, Rosa, comentó que sentía un poco de incomodidad en su estómago por lo que también realizó movimientos que generen calor a esa parte del cuerpo. También nos tomamos un tiempo para estirar y mover nuestras articulaciones. Para mí, algunos principios que consideraba fundamentales para iniciar la parte creativa eran, la voluntad de todas las participantes para realizar la sesión, presentar un cuerpo caliente para evitar lesiones/dolores después de la sesión y tener en el espacio las condiciones logísticas para realizar toda la sesión, que eran un equipo de sonido, laptop, comida, agua, toallitas, papel toalla y los materiales con los que íbamos a trabajar en cada sesión. De este modo, se puede decir que el espacio del

autocuidado y bienestar fueron un principio con el que se fue constituyendo el cuerpo escénico en este proceso de creación.

El segundo ejercicio de calentamiento fue una dinámica que trabaja la concentración y conciencia de nuestro cuerpo en el espacio. Les pedí que puedan entrar al espacio en el lugar que deseen y cierren sus ojos. Mientras, les pedí que sean conscientes de su respiración, del espacio donde están, con quienes están en el lugar, qué han hecho el día de hoy antes de llegar al espacio y cómo me siento al llegar a este espacio. También, mientras que estaban con los ojos cerrados, les comencé a compartir el objetivo de esta sesión con las cosas que haremos hoy, que me sentía muy agradecida con ellas por decidir compartir conmigo este momento y que comenzaremos a activar el cuerpo.

Pasamos al tercer ejercicio de la sesión: momento de activar el cuerpo. Dentro de la propuesta de Boal, este ejercicio puede pertenecer a la etapa “El tornar el cuerpo expresivo”, la cual busca realizar diferentes juegos que adquieran confianza y herramientas al actor para expresarse de maneras extracotidianas a través del cuerpo (Boal, 1980, p.22). En el laboratorio de creación, buscamos momentos para reconocer nuestras posibilidades de movimiento y sensibilidad para que mi mamá y mi hermana puedan tener la confianza de poder aplicar diferentes herramientas de las artes escénicas y plásticas en sus creaciones personales.

Les pedí a las participantes que abran los ojos y puedan observar su cuerpo, su espacio y su compañía. Con esto, seguimos el ejercicio percibiendo nuestro cuerpo desde su estructura. Para ello, nos dimos un tiempo para observar y manejar el movimiento de cada articulación de nuestro cuerpo. También, realizamos masajes circulares en los brazos, hombros, cuello, abdomen y piernas. Este movimiento fue incrementando desde el movimiento circular más pequeño hasta el más grande. Esto nos permitió activar la necesidad

de soltar el cuerpo. Así que sacudimos cada extremidad como cabeza, brazos y piernas para después sacudir el cuerpo completo. Esto nos llevó a saltar. Al ser una actividad no cotidiana para ellas, noté que las participantes (mi mamá y mi hermana) se estaban divirtiendo porque tomaron esta sesión de calentamiento como un reto con juegos donde cada una volvía a explorar las posibilidades físicas de su cuerpo. El hecho de que a partir de la consigna sacudir, las llevara a saltar, responde a una necesidad de su cuerpo por seguir activándose, de modo que yo como guía, sugería que sigan con las acciones que les pida su cuerpo. En un momento, las tres estábamos saltando y nos dimos cuenta de que era una acción que no solíamos hacer todo el tiempo frente a la otra por lo que nos generó risa y decíamos comentarios como: “siento que estoy saltando en una cama”. Noté que el saltar nos hizo transitar de la conciencia en el espacio, a la relajación y finalmente a la activación con ganas de jugar.

Continuamos la fase de calentamiento del cuerpo escénico, activando la conciencia del espacio con la otra persona que está en el espacio. Para lograrlo, propuse el juego del espejo, la mano hipnotizadora, zip zap boing, el juego de lanzar la pelota invisible y la construcción de situaciones reales con objetos invisibles. Algunos de estos ejercicios no eran conocidos por las participantes por lo que se contó el recurso del ejemplo en cada ejercicio. Para este caso, conté con la participación de mi sobrina Flavia con quien ya había realizado estos ejercicios antes, desde un enfoque lúdico no relacionado con el presente trabajo de investigación. El realizar estos juegos con mi mamá y mi hermana aportó mucho a generar una conexión lúdica familiar desde lo extracotidiano. Considero que la disposición de las participantes para jugar ayudó a que el cuerpo tenga un estado activo de manera continua. Esto hizo que el su cuerpo aumente un nivel de ligereza y soltura, permitiéndoles saltar y explorar diferentes niveles y velocidades para seguir jugando. El cuerpo estaba en un estado

de relajación y activación producto de lo entretenido que era cada juego. Cabe recalcar que los juegos mencionados no tenían un fin competitivo ni un ganador por lo que aporta a que las participantes se concentren en mantener la energía y diversión en el espacio. Asimismo, el identificar las partes del cuerpo que necesitaban ser activas o relajadas, nos permitieron medir la fuerza con la que las participantes realizaban cada juego, de modo que al final de cada sesión, mi mamá y mi hermana terminaban en un estado de relajación y sin agotamiento físico.

La incorporación de Flavia al proceso de creación se realizó a raíz de que mi sobrina quería estar con su mamá durante el laboratorio, además de que en algunas ocasiones no había una persona que pueda cuidarla mientras que Karina, su mamá, estaba en las sesiones de creación. Entonces, decidí preguntarle a Flavia si quería ser parte del proceso ayudándome a realizar conmigo los juegos que conocemos, para enseñarle a nuestras mamás. A su vez, le pregunté a su mamá si estaba de acuerdo en que Flavia participe del laboratorio. Karina mencionó que no había ningún problema con la participación de Flavia en el laboratorio.

El impacto de la presencia de Flavia en el espacio de creación fue positivo porque nos generó una disposición más activa de juego. Esto se debe a que ella también quería realizar estos ejercicios con nosotras en el laboratorio. Flavia, al conocer los juegos que íbamos a realizar, lo veía de manera disfrutable, incluso, realizaba comentarios sobre cómo realizar el juego. Entonces, ella aportó energía al espacio con su disposición al juego y la creación.

La manera en la que ejemplificamos el juego fue de la siguiente forma. Yo mencionaba el nombre del juego que íbamos a realizar, su objetivo y la manera en la que íbamos a jugar. En el momento de la explicación de cada juego, Flavia escuchaba las indicaciones para hacerlas conmigo. Entonces como conocía el juego, le era más divertido realizar los ejercicios conmigo.

Así, el laboratorio comenzó a ser un espacio de diversión entre nosotras como familia. Dentro de mi rol de guía, también me di cuenta de que seguía siendo hija y hermana. Entonces, tenía que asumir que mi manera de presentar los juegos, relacionarse con el proyecto y mi sensibilidad en el proceso de creación podía ser igual de válida como la de mi familia. Es decir, dentro de mi lugar de enunciación como investigadora, hija y hermana, podía darme el permiso de llorar, hablar con amor y mantener la disposición al cambio por las situaciones que se presenten en el proceso de creación. Por ejemplo, si no entendían un juego, si no les gustaba, tenía que estar dispuesta a proponer soluciones para ello. Por ejemplo, en la sesión 1 uno de los juegos que presenté fue el zip zap boing. Este juego consiste en generar energía o disposición corporal y oral de manera colectiva por medio de las señales “zip” para pasarle la energía al compañero del lado, “zap” al compañero de enfrente y “terremoto” para que todos los participantes cambien de lugar. Al presentarle estos juegos a mi mamá y mi hermana, observé que aplicar estas tres señales a la vez, requerían más tiempo para ser internalizadas y disfrutar del juego para poder activar nuestro cuerpo y disposición al juego. Entonces, decidí realizar el juego con el “Zip” y “Terremoto” el cual nos permitió desarrollar la proyección de la voz, aumentar la energía en el espacio, implicarnos más en el juego/lo extracotidiano, activar nuestro cuerpo cambiando nuestro lugar en por el espacio y soltar el cuerpo. Todo con el fin de que sientan libertad para compartir y crear.

Al realizar los juegos, tuvimos un primer momento para probarlo. En este, mi mamá, mi hermana, Flavia y yo, realizamos los juegos en conjunto, repitiendo las consignas y resolviendo las preguntas que surgían en la prueba de cada dinámica, para luego en un segundo momento, poder realizar el juego de manera más extensa donde las participantes también podían poner a prueba más impulsos de juego como por ejemplo, alturas,

velocidades y conversaciones. En este segundo momento, yo estaba como observadora de las dinámicas.

Uno de los juegos que realizamos en el laboratorio fue el espejo. Flavia y yo le mostramos a nuestras mamás cómo se jugaba. Explicamos que el objetivo de este juego era realizar los mismos movimientos que nuestra compañera que está enfrente nuestro. Comenzamos con un movimiento sencillo como levantar la mano. Entonces, en el juego del espejo, se esperaba que ambas podamos levantar la mano a la vez. Y si nuestra compañera busca realizar otro movimiento, yo hacía lo posible por seguir y hacer el mismo movimiento como un espejo. Lo que buscamos con el juego del espejo es que podamos escucharnos con nuestra compañera desde el cuerpo. Ello implicó observar el cuerpo de la otra persona, así como aceptar propuestas. Mi mamá y mi hermana comenzaron a jugar.

En el desarrollo del juego del espejo, observamos cómo surgían retos físicos. Rosa, mi mamá, hacía movimientos rápidos y luego muy lentos para poner en problemas a Karina. Lo importante de este ejercicio es que se percibió diversión al hacerlo y también, soltura para moverse. Por lo que considero acertado haber realizado ejercicios de calentamiento del cuerpo para el espacio creativo desde el juego.

A medida que fuimos desarrollando el juego del espejo, Karina tuvo un momento en el que se sintió vulnerable. Abrimos un espacio para conversar sobre lo que pasó en el juego. Karina explicó que no había tenido este tipo de momentos desde hace varios años con Rosa, su mamá, lo cual le generó nostalgia y que se sentía contenta por ello. Me permitió entender que el cuerpo tiene memoria y por ello, al realizar ciertas actividades con el cuerpo, nos recordaba momentos relacionados a las acciones que estábamos realizando. Es decir, era posible emerger recuerdos a través del cuerpo. También, que este ejercicio de recuerdo y exteriorizar el sentimiento de nostalgia, le llevó a mi hermana a comunicar cómo se sentía

con respecto a un recuerdo de su infancia como jugar y a su vez confesar con mi mamá las ganas de querer compartir espacios como estos con ella. Con esa sensación, decidimos volver al ejercicio y nos dispusimos a disfrutar cada sesión como una manera de pasar tiempo en familia desde una forma distinta: desde la creación, la conversación y el juego.

Desde mi lugar como acompañante del proceso, este momento emotivo me afectó emocionalmente debido a que mi mamá y mi hermana son personas a quienes tengo mucha estima, por lo que es importante para mí que ellas estén bien. Además, en mi lugar como hermana, se activaron en mí recuerdos familiares con mi mamá y mi hermana relacionados a nuestra infancia como por ejemplo, estar en la playa del campamento comiendo comida japonesa al lado de nuestra carpa mientras veíamos cómo se iba escondiendo el sol o estar haciéndonos cosquillas y riéndonos en la alfombra vestidas con ropa de color blanco en una alfombra blanca mientras nos estaban tomando fotos y recordar que a lo largo de los años ha sido más complicado generar espacios donde podamos compartir las tres un momento lúdico. Entonces, encontrar una oportunidad para que mi mamá y mi hermana puedan comunicarse desde la sensibilidad generó en mí el sentimiento de emoción por realizar juntas un proceso de creación que nos lleve a un camino del cuidado en familia. De esta forma entiendo que la manera en la que se relacionó mi lugar como guía del proyecto y familiar, se da desde el cuidado que me genera el amor hacia ellas como familia. Así como nos permitimos expresar nuestros sentimientos entre mi mamá y mi hermana, como guía también me permití manifestar mis emociones como parte del espacio de creación y conversación familiar, el cual también me aportó en este proceso como una “corazonada” para planificar, continuar y configurar los caminos que debería seguir en las siguientes sesiones.

Para finalizar con las dinámicas que realizamos para activar el cuerpo desde la creación escénica, puedo compartir que el autocuidado y el bienestar han sido elementos

centrales para la planificación y ejecución de la sesión de calentamiento preparación, pues buscamos primero articular voluntades de parte de mi mamá, mi hermana y yo a través de preguntarnos “¿cómo nos sentimos hoy para comenzar la sesión?”. Una vez dispuestas a comenzar la sesión, nos dispusimos a tomar un espacio cómodo para concentrarnos con el estado de nuestro cuerpo, conectarnos con nuestra respiración y presentar lo que haremos en la sesión de creación. En busca de la línea de bienestar, buscamos que el proceso de creación desde la creación, sea una oportunidad cómoda para reconocernos como familia a partir de juegos escénicos como el espejo. El realizar estos juegos nos generan sensaciones de nostalgia por recuerdos familiares. Con ello, el testimonio comenzó a emerger y por ende la necesidad de narrar nuestros recuerdos con la otra. Con todo esto, una característica del cuerpo escénico que emergió y se mantuvo durante toda esta experiencia escénica familiar fue la gratitud por la oportunidad de reconocernos desde un aspecto de creación y nuestras experiencias personales.

3.1.2. Acciones o formas de traer el testimonio/ Acciones o formas de narrarnos

El segundo bloque de la sesión 1, fue destinado a presentarnos desde nuestro lado artístico. Para lograrlo, tuvimos conversaciones previas sobre las maneras artísticas en las que nos gustaría expresarnos durante el laboratorio de creación. Las participantes compartieron interés por contar cuentos, realizar el manejo de títeres, bailar, hacer manualidades y cantar. Considero que haber tenido un espacio de conversación previo sobre las expresiones que deseaban realizar durante el laboratorio de creación, ayudó a las participantes a generar disposición para crear.

Para esta sesión, la consigna fue realizar una presentación personal de manera artística. Nos tomamos un tiempo de 30 minutos para que cada participante planifique de qué forma les gustaría realizar su presentación. Para ello, les brindé materiales relacionados al

trabajo plástico y escénico con el fin de que tengan más estímulos para crear. Por ejemplo, colores, plumones, papeles, carpa de colores, juguetes e instrumentos. Esta actividad se realizó en la sala de nuestra casa. Esto permitió que las participantes pudieran traer nuevos elementos. En el caso de Karina, trajo una carpa de colores y una nariz de payaso. Rosa trajo una bitácora.

Para este primer acercamiento a la creación desde lo personal, busqué que mi mamá y mi hermana encuentren una manera cómoda de poder presentarse a las demás a través de una experiencia escénica. Esto hace que, desde mi lugar como guía, haya estado dispuesta a escuchar aquellas necesidades que me comunicaban mi mamá y mi hermana en el espacio del laboratorio. Entonces, dentro de mis actividades como guía del proyecto, fue realizar las sesiones de un laboratorio de creación en base a lo que había planificado y a su vez, estar dispuesta a adaptar cada ejercicio a las necesidades que las participantes presentaban a partir de la comunicación verbal, mediante el intercambio de palabras en el desarrollo de cada sesión y mediante la comunicación no verbal, que pudimos llegar a ello por medio de la observación.

Tuvimos una primera presentación la cual se dio en la sala de mi casa. Dentro de las disposiciones logísticas en el espacio, contamos con sillones, una mesa de centro, paredes, un equipo de sonido y un biombo que separaba el ambiente de mi sala con el pasillo. En este ejercicio, las participantes el biombo como un elemento que marcaba el escenario con límites, que implicaba una tras escena, o convención de un espacio fuera de escena. Para este momento estuvo presente mi sobrina por lo cual ella se integró en la primera presentación artística de las participantes.

La primera participante que hizo su presentación fue Karina, ella presentó con Flavia un show de magia. Se pusieron una nariz de clown para presentarse como Karina y Flavia, las

artistas que iban a hacer como payasos. En este número artístico, ellas se pusieron a saltar y bailar. Luego trajeron una carpa de colores que la jalaron para hacer un efecto de mar. Por último, buscaron hacer interacción con su público con juegos de pasar la pelota por la carpa de colores.

Rosa hizo su presentación personal donde contó un cuento. En este cuento, había un personaje que buscaba a alguien con quien jugar, después de tocar varias puertas, una se abrió y se puso a celebrar porque encontró un lugar donde jugar y no estar sola. En esa puerta, ella compartió lo que es para ella hacer las cosas por amor sin esperar nada a cambio.

En ambas primeras presentaciones, las participantes presentaron disposición a la construcción de un número artístico. Asimismo, se percibieron nervios y algunos imprevistos técnicos por ser una primera presentación. Dentro de nuestro espacio de conversación posterior al ejercicio, entendimos que los nervios fueron causados por ser la primera vez intentando realizar una acción escénica, lo cual les causó preocupación por si no salían como esperaba. La presencia del equipo familiar (mi mamá, mi hermana y yo) como espectadoras generó confianza para quien se presentó, ya que esta actividad fue una oportunidad para conocer el lado artístico que más les gustaba y que se sentían en confianza de compartir.

Es importante mencionar que el objetivo de este ejercicio era presentarnos desde las expresiones artísticas que más nos representan. No obstante, las participantes quisieron realizar una segunda presentación porque quisieron mostrar un número artístico más desarrollado. Esto da cuenta de que ha despertado en ellas una conciencia de las posibilidades que hay en su cuerpo y por tanto, interés por profundizar sus creaciones con otros recursos como objetos, vestuario y mayor duración. También, considero que a esta voluntad de seguir creando, se le atribuye la confianza en sí mismas por haber encontrado una

nueva manera de expresar sus experiencias personales por medio de las herramientas escénicas que ofreció el laboratorio.

De acuerdo con Boal, en la etapa de creación del teatro como lenguaje, propone que la práctica escénica debe partir de un lenguaje común desde el presente del participante. Es decir, no podemos exigirle a alguien aplicar herramientas de una manera distante a las posibilidades del actor, sino que debemos generar un proceso de creación que aporte a la conformación de una dramaturgia propia, para luego generar una comunicación a través de su cuerpo. De esta forma, los actores tienen la posibilidad y voluntad de intervenir en una acción dramática (1980, p. 22). En la primera presentación de mi mamá y mi hermana, compartieron como principales temáticas lo lúdico y la maternidad. Entonces, desde mi lado de guía, propuse más dinámicas que permitieran profundizar aquellos temas que las participantes tenían interés de compartir.

La segunda presentación de Karina consistió en contar el cuento del “Ratón Ramón” y Rosa realizó una presentación más desarrollada del monólogo que presentó la primera vez. En estas segundas presentaciones, se notó un mayor desenvolvimiento en el espacio. Es decir, percibimos menos nervios y mayor disfrute de la presentación de cada participante. Esto se debe a que tuvieron una primera experiencia con su presentación en la cual estuvo presente Flavia.

Después de observar el trabajo logrado con las participantes en el laboratorio, se puede decir que la presencia de Flavia en las sesiones fue un apoyo al desarrollo de las primeras actividades de creación. Esto se debe a que ella desde su organicidad lúdica siendo niña, generaba una energía en el espacio que invitaba a las participantes a integrar de manera más rápida los elementos y sucesos que pasaban en escena. Asimismo, invitó a despertar el lado lúdico de las participantes al apoyarme a ejemplificar cada dinámica de calentamiento.

Nos dio la sensación de que podíamos seguir jugando siendo personas adultas. Desde esta sensación, pudimos ganar confianza para realizar las siguientes sesiones del laboratorio.

Al final de las presentaciones personales, tuvimos un momento de conversación donde las participantes comentaron cómo se relacionaban sus presentaciones con ellas. En esta conversación generamos un espacio de confianza que les generó comodidad para hablar sobre lo que habían realizado. Considero que fue a raíz de la primera sesión, que pudimos identificar qué acciones realizar si alguien del grupo presentaba un momento de vulnerabilidad.

En el caso de Karina, compartió que le gusta contar cuentos porque considera que puede generar bienestar en los demás, a partir de una experiencia de voluntariado que tuvo en su primer trabajo. En este le enseñaron a crear cuentos y contarlos en diferentes espacios donde se encontraban niños y adultos mayores. Ella se dio cuenta de que podía hacerles reír y generar una esperanza dentro de la situación en la que se encontraban. Entonces, cuando Karina inició su etapa de maternidad, quiso crear un cuento para Flavia que pueda adaptarlo con las cosas que hicieron en el día. Compartió que todas las noches recurre a este cuento para contárselo a su hija Flavia antes de dormir. De esa forma, mi hermana trajo al espacio compartido una experiencia que ha sido relevante para ella en la familia.

En el caso de Rosa, al final de compartir su presentación artística, tuvo un momento de vulnerabilidad, pues explicó que estas reuniones donde jugábamos y conversamos, se han vuelto un espacio donde se puede compartir más experiencias con sus hijas. A partir de este compartir, me di cuenta de que también estos caminos de intervención desde lo escénico, permiten brindar nuevas formas de comunicación sobre las cosas que nos gustaría decir verbalmente. En este caso también, nos permitió descubrir e identificar nuestros pensamientos y plasmarlos de una manera asertiva. Como hija, el recibir estos comentarios,

me generó sensibilidad, optimismo y sentir nostalgia porque concordé que estábamos logrando encontrar un momento en la semana para estar juntas donde podíamos conocernos mejor como familia desde la sensibilidad. Asimismo, dentro del espacio de conversación, concordamos en que nos gustaría tener con mayor frecuencia momentos entre mamá e hijas para conversar. Considero que este ejercicio generó en nosotras optimismo para seguir con el proceso de creación porque descubrimos que nuestro propósito en este proceso fue volver a estar juntas y fortalecer nuestro vínculo madre-hijas.

Con esto se puede decir que la manera en la que realizaron su presentación artística fue a partir de hechos que les marcaron en su vida y cómo estas memorias se relacionan con su presente. De manera específica, con Karina, la maternidad es una fase importante en su vida y el haber tenido una experiencia significativa para ella de compartir espacios con personas que requieren cuidado a través de cuentos, le generó un motivo para crear un cuento con su hija porque desea generar este bienestar en ella. Desde el lado de Rosa, la presentación artística, le permitió encontrar otras maneras de expresión, pues a partir de esta sesión, Rosa y Karina tomaron los ejercicios para compartir cómo se sentían con respecto a diferentes experiencias personales y compartidas con la otra.

Como última parte del ejercicio, les pedí a las participantes que pudieran realizar una presentación entre las dos: mi mamá y mi hermana. Esta consigna no estaba prevista a ser realizada en el laboratorio. Sin embargo, al ver que ambas participantes compartieron sus experiencias personales y surgieron conversaciones sobre su relación con la otra al tocar temas de la maternidad, las relaciones familiares y su sentir, decidí proponerles realizar una pieza escénica donde ambas participantes se presenten en conjunto.

Para este ejercicio, les di 15 minutos de planificación porque para ese momento de la sesión, presentaron mayor fluidez para crear. Ello fue positivo porque significó que se

encontraban más cómodas con el laboratorio de creación y también que podían comprender los ejercicios. La presentación que decidieron realizar fue la recreación de un momento memorable. Esta escena trató sobre cómo Rosa (mi mamá) jugaba con Karina (mi hermana) de pequeña. Dentro de esta escena, se encontraron los siguientes momentos compartidos desde la memoria:

Salían a jugar al parque. Cuando llovía, Karina salía con sus botas. A mamá le gustaba hacer explorar a Karina a todo lo que había a su alrededor porque mi hermana era muy tranquila. Entonces, salían hacia los charcos, se tomaban las manos y saltaban. Todo su pantalón se ensuciaba. Mi mamá sabía que mi abuela se iba a molestar porque no le gustaba que la ropa de mi hermana estuviera cochina. No obstante, igual se ensuciaba porque mi mamá quería divertirse con su hija. También, intentaron jugar deportes como el básquet y el vóley con mi hermana pero los deportes no eran lo suyo. Lo que sí les gustaba jugar era la escuelita donde mi mamá asumía el rol de la maestra y mi hermana el de la estudiante. (ver anexo 1)

La manera en la que representaron las memorias de la infancia de mi hermana fue realizando acciones orgánicas como hacer deporte, saltando y escribiendo en un papel. Asimismo, para el momento de salir al parque, Rosa y Karina utilizaron la palabra para invitar a la otra, a realizar acciones dentro de la presentación. Por ejemplo, “Hija, ya vamos a ir a jugar. Está lloviendo”, “Mira ese charco, vamos”, “Listo profesora, ya terminé la tarea”. Las participantes comentaron que esta escena fue hecha a partir de todas las veces que salían a jugar. Dentro de esta narración de experiencias compartidas de la infancia de Karina, surgieron más anécdotas por contar en el espacio. Por ejemplo, cuando salían a montar bicicleta, salían a comer con el novio de ese entonces de mamá. A partir de las dinámicas de creación, surgieron puntos de partida de conversaciones y traer de vuelta recuerdos pasados.

Desde una mirada de Diana Taylor a los estudios del performance, el hecho de realizar una actividad performática como una presentación personal, ha sido una manera de despertar más recuerdos. Así, en este diálogo, podríamos decir que hemos trabajado un vínculo entre su presente y pasado desde la creación. Taylor le llamaría a este proceso, la reactivación del pasado a través de la escena (Sánchez Moreno, 2013, p. 1). Es decir, para ellas, la manera en la cual se presentaron como Rosa y Karina, fue a partir de escenas que retratan momentos de la infancia de Karina, mi hermana y la maternidad de Rosa, mi mamá. Después de haber representado el primer momento de salir a jugar con su hija, fueron surgiendo más escenas relacionadas a la infancia de Karina. Mientras que realizamos los ejercicios, surgían inicios de conversaciones que llevaban a recordar otros momentos y también conocer experiencias nuevas para cada una como, por ejemplo: “¿no te acuerdas de ese momento?”, “y también pasó esto”, entre otras. Entonces, en este punto comprendo que el cuerpo se activa como archivo. De acuerdo con Lepecki, el cuerpo es un medio que nos trae más recuerdos a las participantes, a partir de la recreación de momentos memorables para ellas del pasado en el presente (2010, p.70). Es decir, las diferentes domiciliaciones archivísticas. Entonces, el cuerpo se puede considerar un sistema afectivo de formación, transformación, incorporación y dispersión (Lepecki, 2010, p. 78). Cabe recalcar que yo no conocía muchas de las historias que contaban, pues eran experiencias que pasaron antes de que yo naciera y que no había surgido el espacio para compartirlas. Entonces, comprendo que este ejercicio también nos ha permitido entender más cosas que no sabíamos sobre nosotras mismas y sobre la otra.

Durante la sesión, como mediadora del espacio de conversación y familiar de ellas, de manera genuina, realicé preguntas espontáneas que daban pie a comentar cómo recuerdan las experiencias que compartieron en el espacio de conversación. Karina contó cómo recuerda

las caminatas por la playa con mamá, cómo Rosa se sintió al encontrar a su hija después del accidente en el concierto, cómo fue la historia del vestido de 15 años de Karina, entre otras. Estas preguntas permitieron ampliar el tiempo de conversación sobre sus experiencias compartidas como mamá e hija y con ello, encontré que era posible tener espacios de conversación a partir de herramientas artísticas como la escenificación de sus memorias.

Al compartir un vínculo como familiares, logramos encontrar muchos recuerdos en común y para el presente proyecto, encontramos 3 etapas importantes, la maternidad, las relaciones familiares y el duelo.

Así, en este proceso de creación, hemos podido dar cuenta de que hemos tenido la oportunidad de mantener un vínculo entre las experiencias pasadas de las participantes y su presente. Es decir, una manera de entender nuestra historia familiar, gracias a la acción del archivo (Sánchez Moreno, 2013, p. 1). Así, podemos decir que el repertorio, siendo la escenificación de las memorias de maternidad e infancia entre mi mamá y mi hermana, nos permitieron abrir un vínculo sobre sus experiencias del pasado y el presente. Ello nos permitió también abrir un diálogo sobre más memorias y por ende, conocernos más entre nosotras mismas. Como mencioné anteriormente, el hecho de conversar desde nuestras experiencias personales, requirió confianza y comodidad para sentirnos vulnerables en nuestro espacio de creación. Por ende, este proceso, busqué poner como pilar principal, generar un espacio de goce y cuidado a la vulnerabilidad, volver a nuestro lúdico interior, descubrir nuevas formas de comunicarnos y descubrir formas de sentirnos acompañadas.

Al terminar el espacio de conversación de esta sesión, les brindé unos papeles de colores para que puedan escribir tres etapas o momentos importantes en su vida. Esto se debe a que con estas etapas y momentos elegidos, se les pidió que para la sesión 2, trajeran archivos que les remitan a las etapas más significativas de su vida. Entre ellas fotos,

documentos, ropa o sonidos. Para ello, les entregué una caja a la cual llamamos “baúl de los recuerdos”. Este baúl será un elemento que nos acompañó en nuestra siguiente sesión el cual tuvo como objetivo cómo la memoria en la práctica escénica al relacionar el cuerpo con los archivos familiares. Esto hace que las siguientes sesiones, se sigan convirtiendo en oportunidades para compartir experiencias en familia.

3.2. La memoria en la práctica escénica al relacionar el cuerpo con los archivos familiares

En el presente proceso de creación, encontramos puntos de partida en la conversación sobre los relatos familiares de las participantes. Este camino de creación nos llevó a reforzar nuestro vínculo familiar en un espacio donde compartimos nuestras memorias, vulnerabilidad y archivos personales. De modo que, en la primera etapa, llevamos este proceso de manera cómoda, decidimos seguir nutriéndolo con nuevos ejercicios para creación de una pieza artística. El fin de crear piezas artísticas desde las experiencias de mi mamá y mi hermana, fue la fuente principal para encontrar otras maneras de expresar nuestros sentires y tener un momento ritual/meditación para mi mamá y mi hermana sobre todas aquellas experiencias pasadas que les han marcado tanto como es la maternidad, el duelo y las relaciones familiares. Desde mi lugar como hija, hermana e investigadora, busqué que estas necesidades se sigan cubriendo mediante la creación. Es de esta forma que buscamos maneras de realizar una instalación performática desde la necesidad de compartir los relatos personales de mi mamá y mi hermana a través de la presentación de nuestros archivos familiares. Así, en el proceso de creación, propuse a las participantes traer un “baúl de los recuerdos”. Este ejercicio consistió en traer un baúl con archivos que les remitan a las etapas más importantes y memorables de la vida de cada participante. Podían traer ropa, fotos, juguetes y otros objetos, pues el objetivo de la sesión 2 fue desarrollar/traer la memoria familiar por medio de

una práctica escénica que parta de la relación entre el cuerpo y los archivos familiares. Las actividades que buscamos realizar con el baúl de los recuerdos fueron, primero en la sesión 2, presentar nuestros archivos, para luego, en la sesión 3, con este impulso de compartir nuestras memorias, denotemos la creación de una pieza artística en el formato de una instalación performativa.

De este modo, en el presente subcapítulo, compartiré el análisis a partir de las memorias que surgieron de la presentación de nuestros archivos familiares y la manera en la que las herramientas escénicas y nuestras experiencias personales, permitieron expresar nuestras historias del presente con nuestras memorias familiares en un espacio de creación.

3.2.1. Presentación de nuestros archivos

Continuamos el proceso de creación con la sesión 2, la cual tuvo como objetivo seguir conociéndonos desde las etapas de maternidad, relaciones familiares y duelo de mi mamá y mi hermana, a partir de la presentación de su baúl de los recuerdos. Comprendemos este baúl como un elemento el cual permitió a las participantes, guardar diferentes archivos que les remita a las etapas más relevantes de su vida. Para esta sesión, realizamos el ejercicio de presentación personal desde nuestros objetos más preciados. Así, en el presente subcapítulo, compartiré los objetos y experiencias compartidas en el presente proyecto o como le denominamos, “nuestro proceso de curaduría”.

Comenzamos la sesión tomándonos un tiempo para traer todos los archivos al espacio. Las participantes trajeron dos baúles con diferentes objetos como ropa, tutus, archivador, reloj y juguetes. También, planificaron traer fotos por lo que en la primera parte de la sesión 2, se tomó el tiempo para recoger estos archivos. En esta sesión, buscamos compartir con el grupo cuáles son los archivos que trajeron en su baúl de los recuerdos a partir de las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son estos objetos?
2. ¿Por qué estos objetos son importantes para mí?
3. ¿Qué recuerdos tengo con estos objetos?

Karina presentó la primera foto donde está nuestra mamá Rosa con nuestro tío. Para ella fue memorable ese momento porque le recordó la época en la que mi mamá era joven y la manera en la que toda la familia celebraba cantando y bailando. La presentación de sus archivos fue de manera narrativa oral, pues buscamos generar un momento íntimo y familiar que les genere comodidad de traer al espacio sus memorias personales, pues en los siguientes ejercicios de creación, buscamos integrar la creación de una instalación a partir de la afectividad que surge entre las participantes y sus archivos con respecto sus experiencias personales.

Figura 9: Memoria familiar

Nota: Fotografía física desde mi álbum de fotos familiar.

Una de las reuniones que me acuerdo siempre en familia cuando éramos más jóvenes. Esta foto me hace recordar la época cuando la familia era más joven.

-karina¹

---

¹ Texto recopilado de la presentación de archivos del laboratorio de creación

La segunda foto que compartió fue una en la que está mi mamá y mi hermana están en su fiesta de 15 años. Ella recuerda que hacer una fiesta de quince años fue toda una aventura comenzando por conseguir el vestido de 15 años.

Figura 10: *Los 15 años de Karina en la fotografía*

Nota: Esta es una foto de la fiesta de quince años de mi hermana Karina

Figura 11: *Los 15 años de Karina en el teatro*

Nota: Cómo ha sido trasladada a la instalación en una sala de teatro

Es anecdótico porque mi mamá me preparó mi fiesta de 15 años en una semana. La historia del vestido de 15 años es muy particular. Yo que era una persona bien especial y mi mamá también, no encontrábamos mi vestido de 15 años.

-Karina

Hemos recorrido todos los sitios como el Jirón de la Unión. La señorita de la tienda nos dijo: "esos vestidos que lo traen por acá, también lo cosen en Caquetá. ¿Conoces el espacio de Castillo? luego vas defrente de la iglesia". Caminamos y ahí lo encontré.

- Rosa ²

A medida que realizamos la presentación de nuestros archivos, me di cuenta de que la manera en la que iban a presentar era a partir de contar historias y anécdotas de las participantes con sus archivos. Al ir recordando y compartiendo sus vivencias con las experiencias que retratan las fotografías, invitaban a Karina a intervenir para preguntar y añadir información sobre la anécdota que contaban. En un principio no estaba planificado que intervengamos en las presentaciones de nuestros archivos; sin embargo, surgió la necesidad de seguir invitando a Karina a contar más relatos porque buscamos acoger la información y vulnerabilidad de la presentación de experiencias personales con los archivos que trajo al espacio.

Otra fotografía que presentó Karina fue sobre algunos paseos que yo tuve de pequeña. Ella comentó acerca de algunas características que yo tenía de pequeña y que le recuerdan a sus hijos. Por ejemplo, en esta fotografía, Karina mencionó que yo le recordaba a su hija Flavia porque me empeñaba mucho en hacer las cosas. Entonces, cuando me dieron un papel para pintar, me quedé sobre el escenario del show pintando concentrada hasta terminar.

---

² Texto recopilado de la presentación de archivos del laboratorio de creación

Figura 12

Dibujar: Ximena

Nota: Edición, Ximena Portal

Figura 13: Dibujar: Flavia

Nota: Edición, Ximena Portal

También, comentó que era una persona muy intranquila que corría por todos lados, por lo que era difícil cargarme. Esto le recuerda a su hijo George porque también es un niño que le gusta correr mucho y no le gusta que le carguen.

El cuarto archivo que compartió Karina fue el álbum de fotos de Flavia. Compartió un momento emotivo sobre el nacimiento de Flavia a partir de la comparación de experiencias que tuvo Karina conmigo como hermana.

Flavia es una persona que me ha enseñado a ser fuerte, a ser mamá. Desde que nació Flavia, desde la primera semana, le agradecí a mamá. Y tú también lo vas a entender cuando te toque. Hasta cuando uno no tiene a alguien a quien cuidar, amar, no lo entiende.

-Karina³

Algunos puntos comprendidos con ella, fue que los padres por amor a sus hijos, sacrifican el tiempo que pueden pasar con ellos, debido al trabajo, por darle sustento y por darle lo mejor a sus hijos, pero que a veces sin querer, tenemos que cuidarlos de todo lo que nos rodea. Ella comprendió que las cosas que vio siendo hermana las comprende ahora siendo mamá. Para Karina, Flavia es una persona que le ayuda a ser mejor persona, a tener fuerzas. A ella le gusta mucho la relación que tiene Flavia (su hija) y Rosa (su mamá).

Mi mamá trajo el álbum de fotos de mi hermana, donde hay fotos y algunos objetos que han conformado las vivencias de ella, desde que nació hasta su juventud. Por ejemplo, su pulsera de nacimiento. Ella menciona que Karina fue la niña número 58 en nacer en el día. También, trajo una caja donde estaban algunas prendas de Karina y mías cuando éramos niñas. En dicha caja, guardaba los guantes y la gorrita de cuando Karina nació. Dentro del baúl de los recuerdos, también estaba la frazada que usaba yo de pequeña, el peluche de Koala de Karina, mi peluche de perrito, la cajita de dientes de leche de ambas y mi primer tutú de ballet.

La razón por la que estos archivos son significativos para ella es porque la maternidad ha sido un momento importante en su vida. Dentro del relato de mi mamá, la maternidad aparece como una luz dentro de todo un plano de penumbra debido a que mientras que estuvo embarazada de mi hermana Karina, falleció su primer esposo Jorge (papá de Karina).

---

³ Texto de instalación de la obra Nosotras Hoy, 2023

Dentro de la presentación de los archivos de Rosa, ella menciona que entendió el baúl como un espacio donde uno coloca objetos que le recuerdan los momentos más bonitos de la vida.

Figura 14

Álbum de fotos

Nota: Foto, Ximena Portal

Es por ello que en este baúl de los recuerdos, ella decidió llenarlo con archivos que retratan momentos que a ella le han generado felicidad que desea mantener consigo. En el caso de Rosa, la maternidad ha sido una luz porque marcó un después en su vida, pues cuando estuvo pasando por un momento de penumbra durante el duelo por la pérdida de su primer esposo y papá de Karina, Jorge, el nacimiento de Karina fue un momento donde sintió que comenzó una nueva etapa de vida, una nueva vida.

En ambas etapas de ser mamá, tuve la oportunidad de haber planificado y desearlas con mucho amor. Saber que en su llegada me han hecho muy feliz.

-Rosa ⁴

Para mi mamá, el haber pasado un momento tan difícil, le hizo encontrar maneras de buscar su bienestar. Ella comentó en la sesión que en un primer momento, deseaba que las cosas malas fueran borradas de su cabeza. Sin embargo, con el paso del tiempo, se dio cuenta

---

⁴ Texto de instalación de la obra Nosotras Hoy, 2023

de que estos recuerdos no se pueden borrar pero que sí es posible volver a ellos desde otros lados que no involucren dolor. Es importante mencionar que antes de iniciar la planificación y realización de este proceso de creación, le consulté cómo se sentía al respecto y ella comentó que en caso de que fuera necesario compartir su relato de duelo para ayudar a otras personas, sí estaría dispuesta a compartir esa experiencia.

Entendí que este espacio de creación tenía que priorizar el acompañamiento y cuidado familiar como principio para diseñar y realizar las dinámicas de creación escénica. Esta consigna implicó para mí aceptar y escuchar el proceso de creación y la información que las participantes estaban dispuestas a compartir. Por ejemplo, hubo una sesión que estaba diseñada para tocar el tema del duelo. Yo como investigadora en el proyecto, intuí que en el baúl de los recuerdos probablemente iba a surgir el tema de la pérdida de Jorge. Sin embargo, mi mamá no incluyó en el baúl de los recuerdos, un archivo relacionado directamente a Jorge. Durante la sesión de presentación de los archivos personales, Jorge comenzó a ser parte del relato de otros archivos de Rosa desde la ausencia. Como por ejemplo, la planificación de Rosa y Jorge para traer a Karina al mundo, las sensaciones que tuvo en el embarazo de Karina antes, durante y después de la pérdida, el nacimiento de Karina y la manera en la que las participantes vivieron con la ausencia de Jorge en sus vidas.

Creo que mi recuerdo más bonito está bebiendo y jugando, que es la hija entre los dos (Karina).

-Rosa

La edad de 21 años de pronto te hace más fuerte. Es cierto que cuando me casé era muy niña. Recuerdo que en todo ese matrimonio, mis amigas del colegio no tenían mucha plata pero me regalaron muchas lamparitas.

-Rosa

Haber quedado embarazada muy jovencita no fue malo. Cuando eres joven y tienes ese apoyo de tu pareja, la vida se vive de otra forma. Te casas por amor, vives por amor.

-Rosa⁵

---

⁵ Texto de instalación de la obra *Nosotras Hoy*, 2023

Al observar las notaciones y proceso de creación del presente proyecto, encontré que muchos relatos en relación a mi mamá y hermana fueron hechos en base a la ausencia de Jorge, como un antes y después de la pérdida. En la etapa del antes de la pérdida, mi mamá compartió el proceso de enamoramiento y planificación de traer a Karina al mundo con Jorge.

La segunda etapa que compartió mi mamá en relación a mi hermana fue después de la pérdida, pues en la presentación de los archivos, relató las experiencias que tuvo como madre e hija con Karina, con mi papá, familia y conmigo. Esta observación generó una nueva línea de trabajo en mi proceso de creación del proyecto: la pérdida de duelo fue apareciendo en el proyecto como una ausencia en todas las experiencias vividas entre mi mamá y mi hermana.

A todo ello, la actividad de presentar nuestros archivos se configuró en un espacio familiar para compartir las etapas más importantes de mi mamá y hermana. Esto se dio por medio del relato personal que detonaba de la presentación de cada participante con sus archivos. En esta actividad se observó la existencia de una memoria compartida entre la participante y el archivo porque detonó un afecto desde la vulnerabilidad hasta la necesidad de compartir más relatos entre mi mamá y mi hermana.

Como familia y creadoras, encontramos importante seguir conociéndonos e intercambiando perspectivas desde la experiencia que trajo cada participante, por medio de la presentación de sus archivos. Entre estas vivencias, se encontró el tema de la maternidad y las relaciones familiares como puntos importantes en su vida. El duelo también estuvo presente como parte de sus historias, pero desde el lado de la ausencia. Con ello, pude entender que el proceso de creación en este proyecto, se tenía que dar desde los relatos personales que incluyen el antes y después de la pérdida de Jorge, donde el punto de conexión entre ambas participantes es la maternidad y las relaciones familiares. Entonces, para la siguiente sesión, nos propusimos construir una instalación con nuestros archivos familiares. En la sesión 3

desarrollamos nuestras instalaciones con el propósito de contar nuestras historias con nuestros archivos. Primero, desde cómo nosotras percibimos nuestras vivencias en el momento en el que se dieron y luego, cómo nos sentimos ahora con respecto a ello.

3.2.2. La curaduría, museo y archivos en la práctica escénica

En la siguiente sesión, realizamos nuestro primer proceso de creación de una instalación performativa. Para ello, en el presente subcapítulo, compartiré cómo planificamos y realizamos nuestro proceso de creación de una instalación performática a partir de nuestras experiencias en torno a las relaciones familiares, la maternidad y el duelo. Se realizó una actividad llamada “el mural” donde propusimos la manera en la que queremos crear nuestra instalación, desde qué tiempo, en qué espacio, la interacción que tendrá la instalación con el público y nuestro plan de creación colectiva/familiar.

El proceso de creación buscó partir desde la manera en la que las participantes percibían los conceptos de curaduría de arte, el museo y el ser artista desde su experiencia. Esto se debe a que la metodología del laboratorio se basó en la aplicación de diferentes disciplinas artísticas, las cuales nos llevaron a realizar una instalación performativa. Entonces, siguiendo la misma actividad “el mural”, las participantes compartieron lo siguiente:

- Curadora de arte: Retocar cuadros, mantenimiento del arte, refaccionar y restaurar
- Museo: objetos antiguos con historia, conocimiento, culturas, nos muestra las vivencias, política, arte, gastronomía, medicina.
- Ser artista: La vida es un arte, hacer lo que me gusta, cantar, orar, cocinar, cantar, ayudar, crecer, bailar, manualidades, creatividad, vocación, intuición y ser emocionales.

En la primera sesión generamos nuestras formas de ver estos conceptos desde nuestras experiencias de Karina, Rosa y Ximena. Dentro de las cuales denominamos lo siguiente: La curadora de arte desde nuestro proceso de creación se dará en las tareas de buscar los objetos valiosos en nuestra vida, la selección de un espacio donde presentar este objeto, el orden de presentación, la descripción de nuestro objeto y la exposición de nuestro objeto valioso.

El archivo desde nuestra experiencia se ha entendido como un objeto con historia, conocimiento que nos muestra vivencias. Por lo que los archivos en nuestro proceso de creación son entendidos como aquellos objetos que sentimos que tienen mucho valor sobre nuestra vida porque nos cuentan historias y representan momentos significativos en nuestra vida. Con esa consigna entonces, los archivos adquieren un rol fundamental que dan cuenta de la riqueza de significados y sentidos que poseen.

El museo desde nuestro proceso de creación es el espacio/formato donde presentaremos nuestros objetos valiosos. Se propuso el museo por ser un espacio cerrado más común al desarrollar intervenciones escénicas/plásticas. Asimismo, el museo es un espacio para observar y contemplar el proceso de creación que hemos tenido en este proyecto.

El ser artista para nuestro proceso será la posibilidad de aplicar diferentes herramientas de las artes escénicas y plásticas para poder materializar nuestras propuestas de creación. Para este proceso, yo como mediadora, compartí lenguajes artísticos a través de ejercicios de creación que ellas pudieron aplicarlos desde su experiencia como participantes del proyecto, pero también como participantes de las vivencias de los archivos.

El poder encontrar un lugar en común construido entre todas nuestras experiencias, nos permitió no ser ajenas al proceso y mantener mi lugar como investigadora, hija y hermana. Al momento de conversar sobre los objetos de recuerdo, me di cuenta de que estos

objetos se convirtieron en puntos de partida para conversaciones más sensibles para nosotras acerca de nuestras relaciones familiares. Esto resulta importante mencionar en esta investigación porque desde nuestro lado familiar, las conversaciones fueron un punto de partida para el proceso de creación y porque para nosotras no fueron espacios usuales para compartir este tipo de vulnerabilidad. Entonces, decidimos protegerlo bajo nuestras necesidades de búsqueda y creación como participantes, siendo mi mamá y mi hermana las participantes de un proceso exploratorio de creación - memoria familiar y yo como hija y hermana menor, la mediadora de este proceso, que pretende mantener una posición horizontal entre todas las personas implicadas en el proyecto. Es por ello que la intención de este proceso fue compartir herramientas de creación a las participantes desde mi lugar como acompañante del proceso donde cada participante tenga su lugar de aporte para la creación.

Es de esta forma que después de realizar cada ejercicio de creación, naturalmente generamos un espacio de conversación acerca de cómo nuestras memorias familiares se relacionaban con nuestra experiencia actual en cada ejercicio de creación.

3.2.3. La construcción de una instalación performática a partir de la relación de archivos familiares y el cuerpo

Así, continuamos con el laboratorio de creación con la sesión 3. El objetivo de esta sesión fue despertar nuestro lado creador a través de nuestros archivos familiares. Para ello, diseñé una dinámica de creación en base a los conocimientos que teníamos sobre la instalación, la curaduría y archivos en una práctica escénica. La cual le llamamos “Todas podemos ser curadoras”. Esta dinámica propuso un formato de recorrido en una galería de arte donde las piezas de arte fueron las instalaciones que creamos en el proyecto a partir de nuestros archivos, relatos de memorias familiares y relación con nuestro cuerpo.

Este ejercicio “Todas podemos ser curadoras” buscó ser un espacio de reunión donde las participantes puedan compartir sus etapas más importantes a través de un espacio de creación entre nosotras como familia y sus archivos, la cual nos detonara una conversación sobre la memoria familiar. La manera en la que se ejecutó fue la siguiente:

La primera indicación fue que imaginemos que vamos a crear un museo/exposición de arte con objetos/piezas artísticas que serán los objetos que las participantes trajeron en su baúl de los recuerdos. Para este proyecto, aceptamos que nuestra galería esté en la sala de nuestra casa. Esto nos permitió entender que en casa podemos contar con diferentes herramientas para la creación lo cual habría sido distinto de pasar todo el proceso en un salón de teatro. Con esta determinación del espacio de creación, decidimos pasar a la fase de creación de nuestra instalación. Para crear piezas de instalación, decidimos buscar materiales plásticos y escénicos que cada participante considere que puedan complementar la vivencia y vibra que cargaba cada archivo. En esta exploración se realizaron las siguientes aplicaciones de creación con nuestros archivos: buscamos un lugar donde colocar la instalación, la música que iba a estar de fondo en la instalación, audios de nuestros relatos personales, intervenciones en los archivos. Por ejemplo, Karina decidió implementar las fotografías de sus archivos en un cubo mágico. Este cubo es mágico para ella porque era un cubo que incluía muchas etapas de su vida, frases, fotos y algunos objetos.

La dinámica de este objeto fue que, al momento de lanzarlo y atraparlo, te toque un lado del cubo y esa era una etapa que debía ser contada por mi hermana, la creadora del cubo.

Ella realizó un cubo con las paredes del piso de espuma de colores con el que juegan sus hijos. En cada lado del cubo mágico, Karina colocó las etapas más importantes para ella.

Figura 15: *Cubo mágico de Karina*

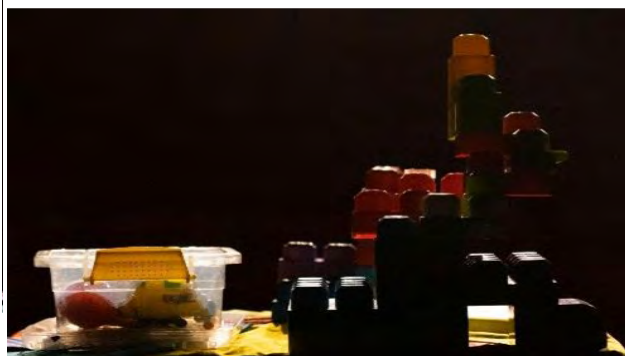
Nota: Foto, Ximena Portal

- En el primer lado del cubo mágico, colocó los recuerdos familiares de ella con mamá y nuestros tíos cuando eran jóvenes.
- En el segundo lado del cubo mágico, ella compartió los momentos a los cuales ella le llamó la buena vida. En este lado, colocó fotografías de sus amistades y viajes favoritos.
- En el tercer lado del cubo mágico, ella colocó la etapa en la que nació y formamos una familia con mi papá.
- En el cuarto lado del cubo mágico, Karina colocó fotografías relacionadas a la etapa de maternidad con Flavia.
- En el quinto lado del cubo mágico, colocó fotografías relacionadas a la etapa de maternidad de George.

En esta instalación, Karina implementó fotografías, juguetes y manualidades.

Figura 16

Estación de juegos de Flavia y George

Nota: Instalación del proyecto Nosotras Hoy en el CCPUCP. Foto, Adrián Alcocer.

Figura 17

Creación de instalación con archivos

Nota: Foto, Ximena Portal

Rosa, usó un espacio de la casa para colocar sus archivos en un sentido vertical donde estaba nuestras fotos de niñas de ambas y replicó nuestras fotografías con los juguetes y objetos que tenía en el baúl. Por ejemplo, ella compartió una foto mía de pequeña en un carrito y replicó esta foto con el carro de juguete de Flavia y encima colocó mi fotografía en el carrito.

Al terminar sus piezas de instalación, les pedí que puedan compartir con el grupo sus archivos nuevamente desde el porqué son importantes para nosotras. En este compartir de momentos, pude notar que había una temporalidad más notoria en la presentación de sus archivos. También se percibió un nombre para especificar las etapas más importantes de su vida. En el caso de Karina, comenzó a contar su adolescencia donde compartió momentos con mamá, sus tíos y abuela, donde mencionó que extrañaba volver a esos momentos de unión. Luego siguió la etapa en la que formaron una familia con mi papá y yo cuando nací; la etapa de independencia de mi hermana en viajes, salidas de comida, amistades; y finalmente, la maternidad con Flavia y George. En el caso de Rosa, compartió una instalación en sentido vertical donde primero estaba la foto de mi hermana y luego la mía. Alrededor, propuso la unión de objetos que se relacionaban a sus hijas y nietos. Entre ellos, colocó más fotografías y juguetes.

La consigna de compartir archivos personales a través de la instalación que crearon, nos permitió escuchar la necesidad de conversar sobre los relatos familiares de mi mamá y mi hermana. Con ello, pudieron compartir más información que complementa la presentación que realizaron por primera vez, donde también incluyeron cómo se sentían hablando de ello. Este momento, puedo relacionarlo con la etapa de creación “Teatro como discurso”, donde Boal propone formas en que el espectador-actor, realice una muestra escénica sobre las necesidades para discutir o decir ciertos temas (1980, p.23). Considero importante compartir en la presente investigación, que mi mamá, mi hermana y yo comenzamos a encontrar una manera de canalizar nuestras emociones durante el laboratorio, pues a diferencia de la primera presentación, en esta segunda presentación, observé una mayor comodidad para compartir sus relatos personales mientras que nos encontramos en un estado sensible sobre nuestras memorias, gracias a que cada participante mantuvo atención por la otra en lo que

compartía y realizamos acciones de cuidado que solicitamos en la primera sesión de ¿cómo hacer que este proyecto sea un espacio de cuidado y amor?. Por ejemplo, surgieron acciones como tomar la mano a la otra, brindar agua, estar escuchando o preguntando más sobre lo que quería contarnos y estar en constante agradecimiento por compartir con nosotras su manera de sentir, anécdotas que no habíamos conocido antes y deseos. A medida que seguíamos conversando, nos fuimos acercando cada vez más a cada instalación. Quien presentaba la instalación, señalaba los archivos para señalar cada momento, pero también, a medida que iba contando sobre esta experiencia, también tenía contacto más cercano con el archivo como tomarlo en sus manos y verlo mientras nos seguía contando el relato familiar al que le remitió dicha instalación. Es por ello, que les pedí que podamos crear una instalación colectiva. Esta actividad consistió en elegir un espacio determinado en la sala y comenzar a diseñar una nueva propuesta de instalación con los archivos de todas. Para este momento, yo seguía en el rol de guía, pero cuando vi que en esta instalación familiar, comenzaron a incorporar a mi papá y a mí dentro de un árbol genealógico, mi mamá me comentó si estaba bien la propuesta y si podría apoyarla a organizarlo. Entonces, mi hermana y yo acompañamos a nuestra mamá a organizar y pegar fotos en el árbol genealógico. Sentí que la manera en la que me incorporé a la instalación fue por invitación de mi mamá y mi hermana, pero desde el rol de hija y hermana. En el proceso de la instalación, sentí que ya era parte del equipo de creación porque comenzamos a reubicar elementos, así como comentar sobre lo que observamos.

Figura 18

Instalación familiar

Nota: Foto, Ximena Portal

Cuando terminamos la primera instalación individual con mi mamá y mi hermana, les pregunté sobre qué les remitió la exploración que habíamos hecho. Ellas mencionaron las palabras y preguntas "Raíz familiar", "vida!", "el arte siempre me gustó?", "se invirtió bien el tiempo en las cosas que realicé en mi vida?". Desde mi lado como creadora, encontré necesario implementar estas palabras en nuestra instalación familiar. Por ello, para seguir con la dinámica, les proporcioné papeles con las palabras que habían mencionado y les pedí que podamos seguir desarrollando la instalación, implementando los papeles y palabras.

En esta instalación compartida, surgieron cambios de las posiciones de los archivos, así como trajeron nuevos objetos al espacio de creación. Rosa incluyó unos objetos de Jorge (papá de Karina). Para este momento, Rosa presentó estos relojes al espacio de creación y decidió darle un lugar también en la instalación.

En esta exploración, encontramos que el hecho de compartir nuestras memorias personales con nuestro círculo familiar, podía variar la manera en la cual canalizamos nuestros recuerdos. En el caso de Rosa, en las primeras sesiones, mencionó que no deseaba traer objetos de Jorge porque le remitían momentos de dolor. Sin embargo, al compartir sus

etapas más importantes que involucraban a Karina, su hija, aparecía el recuerdo de Jorge desde su ausencia. En la dinámica de la instalación colectiva, Rosa, decidió traer algunos objetos que guardó de Jorge, debido a que sintió que era un objeto que tenía que tener presencia para completar el espacio familiar que proponían nuestros archivos en la instalación. Esta propuesta buscó compartir los recuerdos de Rosa con sus hijas y por tanto, Jorge, como el papá de Karina y el primer esposo de Rosa. Dentro de la propuesta de la instalación, estaban presentes algunos objetos pertenecientes a Jorge, mientras que las etapas de su vida que se compartieron en la instalación eran aquellas que sucedieron después de comenzar un proceso de duelo por la pérdida de Jorge.

Con estas exploraciones, he podido comprender que el recuerdo de Jorge se implicó en este proceso de creación como una etapa importante en la vida de mi mamá, desde el antes de su muerte, como como una etapa de felicidad por el inicio de la formación de una familia entre mi mamá, Karina (antes de nacer) y Jorge; y después de su muerte, como un momento de penumbra hasta el nacimiento de su hija Karina, donde ella sintió este evento como un reinicio a su vida, después de Jorge. Con esta observación, decidimos seguir trabajando nuestro proceso creativo desde las experiencias que compartió cada participante sobre la maternidad y nuestras relaciones familiares, tomando el duelo como un suceso que se hace presente en nuestra vida, desde la ausencia.

3.3. Los vínculos que se tejen entre nosotras (mi mamá, mi hermana y yo) en el proceso creativo de una instalación performática

En la presente investigación, el espacio de autocuidado y bienestar ha sido un principio en el cual todas las participantes con mi mamá, mi hermana y yo como guía y vamos sostuvimos a lo largo del proceso de creación. Para lograrlo cómo he ido mencionando en las anteriores secciones, la escucha ha sido en una herramienta importante. Desde mi lado

con guía he podido observar y hacerme responsable de las necesidades que se presentaron al nivel verbal y no verbal de mi mamá y mi hermana, así como ellas han podido recepcionar todas las herramientas y compartir sus pensamientos/ideas para la propuesta escénica.

Esta investigación tuvo como objetivo realizar una pieza escénica a partir de un proceso de creación que buscaba el desarrollo de vínculos entre mamá e hijas. Es por ello que a lo largo del laboratorio, desde el amor, el cuidado y la libertad de crear, hemos logrado descubrir nuevas maneras de relacionarnos las cuales compartiré a continuación. Todo desde la manera en la que mi mamá y hermana percibieron el laboratorio, el tipo de vínculos que se han desarrollado en este proceso de creación y la construcción de duelo, la maternidad y las relaciones familiares que se generaron en las participantes durante el proceso creativo.

3.3.1. Percepciones sobre cómo se han sentido en el proceso creativo

Como mencioné anteriormente, en base a las voluntades y posibilidades que me brindaron mi mamá y mi hermana, les presenté mi diseño de laboratorio antes de comenzar con el proceso de creación el cual ellas aprobaron. Con mucha alegría, puedo compartir en la presente investigación que este plan de trabajo tuvo algunas modificaciones en el hacer, pues durante cada sesión surgió la oportunidad de encontrar nuevas posibilidades de creación.

En algunas sesiones, decidimos ampliar la duración de ciertas actividades y en los momentos de conversación sobre un tema en particular como sus vivencias personales, todo con el fin de poder mantener la confianza y gusto de cada participante en su propia creación. Considero que esta dinámica de trabajo me permitió generar en ellas el sentimiento de que están realizando su propio proyecto artístico y que con ello, pudieran generar objetivos personales en relación con sus vínculos familiares, a través de sus propias creaciones.

En relación a esta manera de trabajo, Boal propone que el teatro es un arma para realizar acciones que contribuyan al bienestar de su espacio. Por ende, las necesidades y la manera de presentarlas dependen del pueblo, pues es quien las debe manejar (Boal, 1980, 17).

En este sentido, la dinámica de trabajo que realicé con mi mamá y mi hermana, fue desde mi lado como artista y familiar, entregarles las herramientas necesarias para que ellas tengan la libertad de crear y proponer diferentes espacios de diálogo: sobre nuestra relación con los archivos personales y como consecuencia, respecto a las necesidades de nuestra relación familiar entre hijas y madre.

La conversación en nuestro proceso de creación fue una manera de conectarnos como familia y creadoras de una pieza escénica. Los espacios de conversación tuvieron el objetivo de compartir nuestras maneras de sentir los recuerdos personales y ejercicios durante el laboratorio. Después de cada ejercicio, iniciaba la conversación con la pregunta “¿Quieren compartir algo sobre lo que hemos realizado?” a lo que mi mamá y mi hermana se tomaban un momento para pensar en todo lo que realizamos en la sesión y comenzar el intercambio de experiencias. Un ejemplo de ello, fue el final de la sesión 2. Nos tomamos un momento para conversar sobre cómo mi mamá y mi hermana se sintieron al compartir sus archivos personales. Ambas coincidieron en que este ejercicio les ayudó a conocer más a la otra, pues mientras que presentaron lo importante que eran los archivos para ellas, surgieron preguntas sobre sus vivencias.

Mamá: -Hay otro recuerdo, pero no tengo fotos. Fue cuando íbamos a..no recuerdo.

Karina: - Barranco?

Mamá: -No

Ximena: -Miraflores?

Mamá: -No

Mamá: -No recuerdo. Recuerdo la casa de hospedaje. El departamento donde iba el checo con todos sus amigos. Francisco la llevaba a Kar en el cuello o la llevábamos de la mano ambos por la playa

Ximena: - Kar, y a tí te caía bien?

Karina: -sí, normal. Mmm, Recuerdo que me gustaba mucho comer unos riñones que preparaban y que caminábamos por el mar. (ver anexo 1)

Por otro lado, durante el laboratorio de creación, pude observar algunas acciones que reflejaban una confesión para las demás personas y con ello, la necesidad de encontrar una solución para el bienestar de todas. En el ejercicio de la presentación personal desde nuestro lado artístico, una propuesta de mi mamá fue presentar un cuento en el cual una niña con su cuaderno estaba buscando personas para jugar y al encontrar a alguien para jugar, se puso muy feliz. Para terminar con la intervención, nos comentó una reflexión personal que aplica en su vida que es dar a voluntad sin esperar algo a cambio. Al conversar sobre esta intervención, nos comentó que a veces se sentía así por nuestro estado de encontrarnos ocupados todos en nuestro día a día, sin embargo, que le parecía importante mantener y generar más espacio de familia. Esto como familia, nos permitió dar cuenta de una necesidad familiar, a la que prestamos atención.

A continuación, como es parte de este proceso de creación realizar espacios de conversación, presentaré algunas respuestas de mi mamá y mi hermana, participantes del proceso, sobre cómo se sintieron durante el proceso creativo en tanto al tiempo compartido, los aportes que ha tenido este proceso en su vida, qué otras cosas les habrían gustado contar en el proceso de creación, si les gustaría volver a repetirlo y de qué manera ha trascendido esta experiencia al hecho escénico compartido. Finalmente pasaremos al siguiente subcapítulo con la construcción del duelo, la maternidad y las relaciones familiares que se generaron en las participantes desde el proceso creativo.

Mi mamá en este espacio de creación compartido con sus hijas, sintió que después de 40 años ha podido compartir muchos momentos de tristeza que pasaba en soledad. Ella como mamá, comentó que no deseaba transmitirle a sus hijas porque pensó que nos afectaría de una manera negativa. No obstante, en este proceso, encontró un espacio donde ha sentido acompañamiento para exteriorizar sus procesos con consentimiento.

Para Karina, este proceso de creación fue muy especial porque a medida que crecimos, sentíamos que no podíamos compartir tanto tiempo juntas y en este proyecto pudimos generar un espacio de una vez a la semana donde podamos reunirnos a conversar y crear. Definitivamente, nuestros horarios han sido muy complicados pero con el apoyo de otras personas como mi papá, pudimos lograrlo. Entonces, para mi hermana, este proyecto fue un espacio que permitió tiempo para pasarlo juntas como hermanas y por tanto una mayor conexión entre nosotras. En estas sesiones, pude conocer más a mi mamá y a mi hermana por medio de sus opiniones y experiencias sobre las diferentes etapas de vida que compartieron conmigo.

La implicación de mi papá en este proyecto se dio siendo apoyo para mi mamá como también un acompañante del proceso. Después de cada sesión, mi mamá le contaba a mi papá acerca de qué era lo que hizo en la sesión y cómo se sentía. Entre las conversaciones que tenían, mis padres compartían otros recuerdos sobre sus hijas, los cuales nos comentaban a mí y a mi hermana. Como, por ejemplo, anécdotas de mi niñez y adolescencia de mi hermana. Considero que el contar con mi papá como una persona con la cual pueda dialogar sobre las sesiones que realizamos, fue importante para el proceso emocional de mi mamá. Esto se debe a que probablemente luego de la sesión, tenía ideas para compartir sobre cómo se sentía y contar con una persona como mi papá con quien pueda dialogar y contarle todo lo que realizamos en cada sesión, era una manera para ella de reconocer los sentimientos y necesidades

que quisiera proponer en nuestra relación familiar y por ende, el proceso de creación. Por otro lado, su apoyo fue importante para mi hermana, pues él cuidaba a mis sobrinos mientras estábamos en las sesiones del laboratorio.

Considero que la presencia de mi papá en el proyecto ha sido como un agente de acompañamiento externo al proceso de creación, el cual es muy importante porque ha sido un soporte emocional para mi mamá sin un fin de actividades de creación o terapéutico. Mi papá acompañó a mi mamá a ver la función que habíamos realizado. Dentro de las apreciaciones al trabajo que realizamos estuvo el agradecimiento porque sintió que habíamos podido integrar y comunicar las necesidades de nuestra familia a través de un proyecto escénico, logrando entender sobre los procesos por los que mi mamá y mi hermana pasaron en su vida y la manera en la que actualmente nos gustaría seguir comunicándonos como familia. Asimismo, durante el recorrido final de la función, me encontré con mi papá y me abrazó. Tuvimos un momento de vulnerabilidad debido a la emoción de que ambos podamos ver una obra sobre para las personas que más nos importan: mi mamá y mi hermana. Asimismo, realizó una intervención en el mural “Escríbeme” que compartiré a continuación.

Figura 19

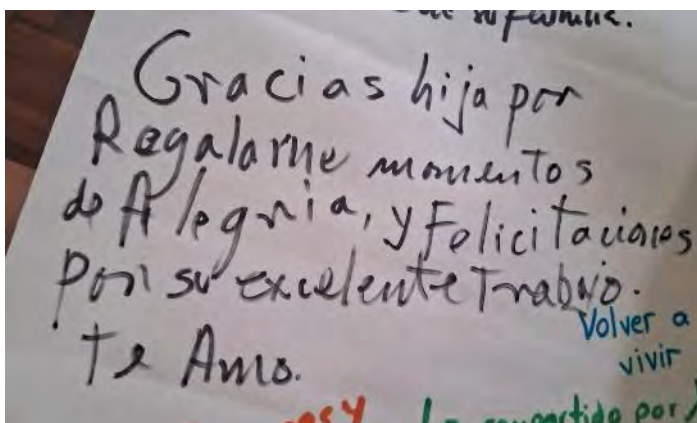
Abrazo con papá

Notas: foto tomada por Adrian Alcocer

Figura 20

Intervención de mi papá en el mural "Escríbeme" en la función de "Nosotras Hoy"

Nota: Foto tomada por Ximena

Todas estas condiciones nos llevaron a crear desde nosotras mismas, con el desarrollo de la gratitud y el reconocimiento de la otra. A través de ejercicios de ejercicios y dinámicas para activar el cuerpo desde la creación escénica, comenzó a desarrollarse una escucha entre las participantes desde la presencia de Flavia, siendo niña, nos invitaba con su energía lúdica

a seguir creando. Asimismo, al terminar las sesiones, me comentaron que quisieran volver a pasar por el proceso de creación que realizamos porque les gustaría poder tomar otros temas y seguir pasando más tiempo en familia para compartir sobre nosotras. Por ejemplo, mi hermana comentó que le gustaría hablar más sobre su hijo George quien tiene Síndrome de Down. Compartió que un 10 % de familias peruanas tienen algún niño con discapacidad y que es necesario seguir desarrollando espacios donde las familias puedan ser escuchadas y valoradas.

Desde mi lado de hija, durante estos espacios de conversación, me di cuenta de que también me gustaría poder volver a realizar esta actividad con ellas o incluso con toda mi familia, incluyendo a mi papá y a mis sobrinos. Pues, este proceso nos ha permitido durante semanas, conocernos desde aspectos más sensibles para cada miembro de la familia que probablemente no haya sido compartido antes debido a diferentes factores como la disposición de un espacio para conversar sobre ello. Además, este proceso nos permitió conectar nuestras anécdotas del pasado que compartimos con las cosas que nos ocurrieron en la semana anterior de la sesión. Probablemente, una de las razones por las que también quise realizar este proceso de creación era saber ¿cómo se puede salir adelante con un evento traumático como la pérdida de un duelo? Con este proceso comprendo que otro de los valores que ha estado presente dentro del diseño de sesiones y el proceso de montaje de la obra ha sido la admiración. Esto nos llevó a desarrollar una propuesta escénica que busque compartir las experiencias personales de mi mamá, mi hermana y el público, de modo que generemos una experiencia que apoye a la memoria y acompañamiento colectivo.

3.3.2. La construcción del duelo, la maternidad y las relaciones familiares que se generaron en las participantes desde el proceso creativo

Durante el tiempo que pasamos juntas en el laboratorio, mi mamá, mi hermana y yo como creadoras, descubrimos que fue posible darnos un espacio de confianza para compartir con libertad nuestros sentimientos y experiencias personales. Los temas que han sido más relevantes en todo el proceso de creación y momentos de conversación con mi mamá y mi hermana para conocernos más han sido la maternidad, el duelo y las relaciones familiares. Es de esta forma que en el presente subcapítulo, compartiré la manera en la que las participantes presentaron estos conceptos en el proceso de creación.

El tema del duelo ha sido presentado en nuestro proceso de creación como un momento traumático que ha perdurado en los años. Desde la manera en la que lo vivió mi mamá, el proceso del duelo ha tenido varias etapas como el conocer la pérdida, la negación, la aceptación, la rabia y la tristeza por la ausencia de la persona fallecida. En este proyecto, se ha construido el duelo como un momento que le ha ayudado a tener más empatía, compasión, entender a los demás. Que el duelo también es un proceso que no tiene un tiempo de duración definido ni tampoco se puede borrar, pero sí generar maneras de recordarlo a esta persona desde las bonitas experiencias.

“De pronto yo también soy aplastada por cuatro paredes de mi sala, que es allí donde me dan la noticia y también la oscuridad”.

“Porque eso me pasó, de pronto me di cuenta que había mucha gente triste. Antes pensé que toda la gente era feliz”.

-Mamá

Dentro de lo compartido con mi mamá y mi hermana, se construye la maternidad, como una etapa de luz y un cambio completo en su vida. Pues, desde la experiencia de mi mamá, mientras pasaba por una etapa de duelo, ella estaba embarazada esperando a su

primera hija, Karina. Después de haber pasado por las etapas de duelo, para mi mamá, el haber dado luz, fue el momento en el cual toda su vida se llenó de color debido a que ser mamá fue algo que había esperado con mucha alegría, pero a su vez se encontraba en un estado de depresión por el duelo. Durante el proceso de creación, hemos podido entender la maternidad deseada como el proceso de planeación con mucho amor. En ambas etapas de maternidad de mi mamá con mi hermana y conmigo han sido distintas, con muchos recuerdos bonitos que aún se hacen presente en nuestra vida y en nuestros diversos momentos de conversación. También, compartimos mucho sobre la presión que por momentos puede presentar una cuando es mamá. Desde el amor con el que buscan cuidar a sus hijos, puede implicar evitar decir algo que perturbe nuestra tranquilidad, como, por ejemplo, generar una preocupación sobre algo que les pasó, o sentir la presión por decir algo incorrecto.

“Flavia es una persona que me ha enseñado a ser fuerte, a ser mamá. Desde que nació Flavia, desde la primera semana, le agradecí a mamá. Y tú también lo vas a entender cuando te toque. Hasta cuando uno no tiene a alguien a quien cuidar, amar, no lo entiende”.

-Karina

Entonces, la maternidad se ha construido en nuestro proyecto como una nueva vida que surge en mi mamá y mi hermana y en sus hijos. Esta es una etapa que implica la responsabilidad y amor. Desde mi lugar como hija, he entendido que, en la maternidad, existe una constante preocupación por mantenernos a salvo y eso puede producir miedo sobre las circunstancias que nos rodean como hijos.

“Me preocupo por las cosas que les pueda pasar en el camino. Mientras no vea las cosas que atesoran para ustedes.. dentro del hogar, me siento incómoda, intranquila.. pero feliz por estar con ustedes”.

-Rosa⁶

---

⁶ Texto recopilado de la presentación de archivos del laboratorio de creación

Al ingresar al proceso de creación, identificamos la preocupación por generar un efecto negativo en los demás al expresarnos. Descubrimos que podría generar una limitación en la expresión de relatos personales de las participantes. Mi mamá sintió que este proceso de creación fue importante para ella porque pudo comunicar con nosotras las luchas que pasó sola como la pérdida de alguien, debido a que temía transmitirnos dolor. No obstante, en este proyecto, pudo comprobar que sí es posible exteriorizar este sentir y a su vez estar acompañada. En este sentido, se puede afirmar que el tener a disposición un espacio que nos transmite libertad de expresarnos y tener a personas que nos puedan contener en momentos vulnerables, ha sido importante para lograr esta exteriorización de memorias. Es decir, por medio de sus experiencias personales y la voluntad de participar en este proceso de creación, encontró una manera de que sus recuerdos puedan dialogar con los recuerdos físicos (archivo) que se expuso en la creación de la pieza.

Por último, ambas participantes comentaron que este proceso de creación es relevante para compartir con otras personas porque hay muchas madres o padres que quedaron viudos a temprana edad o sencillamente muchas personas que perdieron a sus seres queridos y necesita un espacio para cerrar estos momentos con métodos de expresión que permite el arte escénico. Por otro lado, Karina también mencionó que le gustaría que otras familias puedan pasar por espacios de creación como este porque permite generar un compromiso para crear algo propio de la familia, conocerse, reconciliarse y tener un momento en la semana para ello.

A partir de las experiencias compartidas en el laboratorio, fuimos construyendo formas de entender el duelo, maternidad y relaciones familiares han sido construidos a partir de las experiencias personales que mi mamá y mi hermana han compartido durante el laboratorio de creación. En este espacio descubrimos maneras de expresar nuestros sentires sin temor a generar un efecto negativo a los demás como fue en el caso de mi mamá, el temor

por transmitir tristeza. Sin embargo, a medida que se fue dando el proceso de creación, nos dimos cuenta de que es posible generar un espacio de contención sobre la vulnerabilidad, recuerdos y necesidades para comunicarnos entre nosotras. De esta forma, con los elementos de conversación, alineación de voluntades, la conciencia de nuestro cuerpo y lo lúdico, pudimos generar un proceso que sirva a la comunicación de mi mamá, mi hermana y yo, lo cual también nos permitió tener un flujo de creación colectiva en las siguientes sesiones.

Todo ello a través de ejercicios escénicos y espacios de conversación. La presentación personal artística generó en las participantes confianza para elegir una manera artística de expresarse. Es decir, tener un primer acercamiento con la participación activa en artes escénicas como artistas para luego tener interés y confianza para probar más herramientas artísticas que fueron utilizadas para realizar el trabajo de exteriorización de afectos sobre sus memorias en lo que respecta al duelo, las relaciones familiares y la maternidad. A partir de esta exteriorización, las participantes pudieron encontrar comodidad al poder compartir relatos que en una situación cotidiana les fue complicado exteriorizar con nosotras. De esta forma, al realizar los espacios de comunicación posterior a cada sesión, mi mamá y mi hermana pudieron compartir sobre los procesos emocionales por los que atravesó cada una. En cada sesión, logramos encontrar un lugar para entender cada una sus sentires y experiencias personales. Así, el realizar el ejercicio de construir una instalación con los archivos, relatos y conversaciones de las participantes, aportó en la materialización de cómo, después de sesiones de compartir necesidades y exteriorización de sentires sobre sus experiencias de duelo, maternidad y relaciones familiares, nos construimos como hija, mamá y hermana en la actualidad. La construcción de esta instalación se dio de manera colectiva y fue considerado por las creadoras como un ritual para unir todas las experiencias que queremos recordar, comunicar y despedir desde el amor familiar.

Figura 21

Instalaciones con nuestros archivos

Nota: Parte de la instalación conformada por fotos de karina (traídos por mamá), fotos de la familia (traídos por karina), peluches de Karina y Ximena (Traídos por mamá)

Capítulo 4: De la experiencia individual a la colectiva: Nosotras Hoy, una instalación performática realizada entre mi madre, mi hermana y yo que tiene como detonante el encuentro entre el cuerpo y los archivos familiares

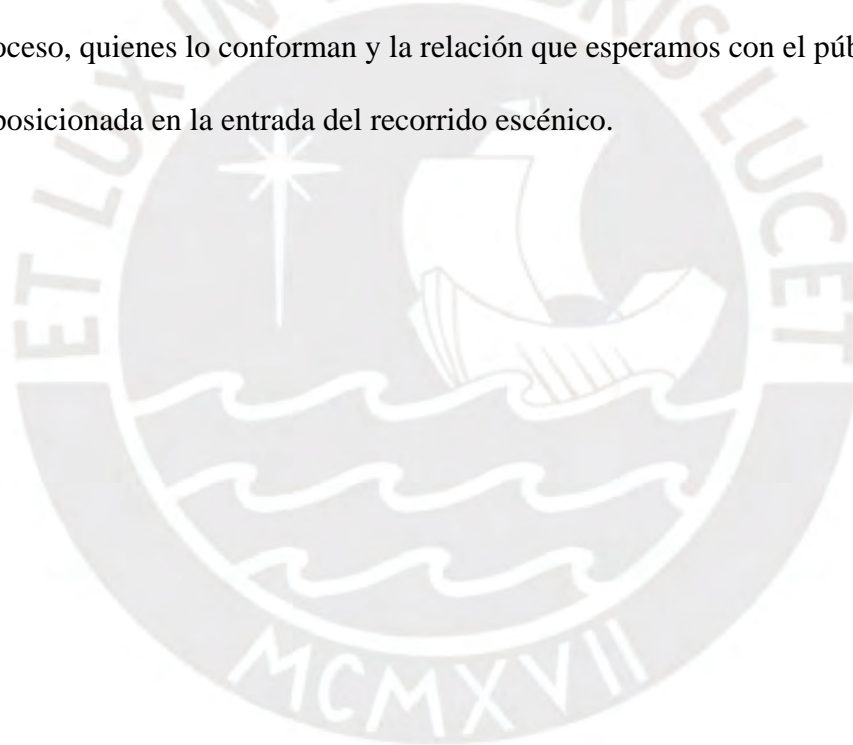
En este capítulo presento y analizo la etapa del montaje de la pieza final: la instalación. Considero que ha sido el momento donde me impliqué por completo como creadora-directora. En las anteriores etapas, estuve en el rol de guía de mi mamá y hermana lo cual nos llevó a la creación colectiva. Para mí fue importante contar con mi mamá y mi hermana dentro del rol de co directoras. Ellas tenían la responsabilidad de observar el proceso de la pieza de modo que yo pude recibir sus apreciaciones a la obra. Como hija, hermana y mediadora del proyecto, me pareció importante que ellas fueran parte de la experiencia que ellas mismas habían creado. Mi pregunta central para el desarrollo del montaje fue ¿Cómo puedo construir este espacio de creación con todas las experiencias que hemos compartido en este proceso? A partir de exploraciones mis herramientas para la recopilación de datos, como, por ejemplo, videos, fotos, audios y objetos, realicé exploraciones en tanto a las propuestas de estructura de la obra que surgían en mí y lo que mi mamá y mi hermana me sugerían para afinar la propuesta.

Así, en el presente capítulo analizaré y narraré cómo ha sido el proceso de construcción de una instalación performática entre mi mamá, mi hermana y yo para ser presentada en un espacio con público diverso como el CCPUCP. Compartiré cómo fueron dándose mis decisiones como artista, cómo fue mi proceso con mi mamá y mi hermana en el proceso de montaje del proyecto de mi casa al teatro del CCPUCP y cómo en el espacio ya instalado, reflexioné y experimenté esta relación en el que ha emergido la maternidad. En este capítulo también daré cuenta de cómo mi proceso de creación ha ido desarrollándose gracias

a las personas que se unen desde otros rubros como la iluminación, cómo fueron planteadas las actividades participativas y los diálogos que emergieron con ellos.

4.1. Proceso de montaje de Nosotras Hoy

Este proceso de creación buscó generar una pieza artística que pueda ser compartida con un público diverso, para expandir la experiencia y conocer cómo se conecta con otras vivencias, sentimientos y percepciones. Es por ello, que dentro de mi programación del laboratorio de la presente investigación, se generó un espacio para el montaje de nuestro proceso de creación llamado Nosotras Hoy. A continuación, presentaré la primera descripción de la instalación performática donde presentamos el proyecto en las funciones de la obra, el proceso, quienes lo conforman y la relación que esperamos con el público. Esta carta estuvo posicionada en la entrada del recorrido escénico.

Figura 22

Carta de presentación de proyecto

De: Ximena

Para: ti

Hola!

Bienvenid@ a mi espacio familiar :)

Este proyecto busca ser un espacio participativo así que te propongo moverte por todo el espacio y leer lo que necesites. Puedes sentarte o estar de pie. Puedes prender la linterna de tu celular si necesitas más luz. Lo que necesites.

Para este proyecto, decidimos encontrar un lenguaje en común desde nuestras experiencias. En este espacio de creación, más que aplicar una técnica artística específica, buscamos que el proyecto sea un espacio donde podamos intercambiar nuestras experiencias personales a través del arte. Relacionarnos como familia desde otra mirada.

Para ello, decidimos comenzar desde nuestros puntos en común y las necesidades particulares de cada participante. Realizamos un cuadro donde expresamos nuestros impulsos, preocupaciones, condiciones y expectativas del proceso. Con esta información, como grupo de trabajo, nos permitió entender y saber cómo atender nuestras necesidades.

Entonces, los objetos que verás en el espacio son algunos de los archivos que hemos compartido durante nuestras sesiones de creación familiar.

Nota: Edición, Ximena Portal

Es de esta forma que en el presente subcapítulo narraré y analizaré cómo fue el proceso de montaje de la obra *Nosotras Hoy* a partir de la explicación del proceso de creación de la dramaturgia de la obra, la configuración del espacio familiar al escénico, la realización de la instalación artística familiar, el montaje de la obra y la implementación de la iluminación a la obra.

4.1.1. La configuración del espacio escénico de una instalación performática hecha en casa a una sala de ensayo

Desarrollar un proceso de creación con mi familia, sus archivos personales y testimonios, me generó la oportunidad para diseñar un proceso de creación escénica que permita reconocer, explorar y nutrir sus posibilidades físicas y emocionales. Las cualidades de las participantes eran particulares y en mi búsqueda por cuidarlas, decidimos generar un primer espacio para compartir todas las formas en las que nos gustaría explorar artísticamente. Entonces, en las primeras sesiones, fuimos conscientes de nuestras capacidades físicas en cada ejercicio mencionado en la primera sesión, como por ejemplo, el juego del espejo, el zip zap y pasar la energía, y nos enseñamos entre nosotras cómo poder apoyarnos durante el proceso a nivel emocional. Para ello, realizamos una actividad llamada “el mural” para encontrar todas estas condiciones que como creadoras, necesitábamos saber antes de empezar un proceso de creación escénica desde nuestra experiencia. Entre ellas, se encontraron las maneras de contener nuestra vulnerabilidad e intereses de artes escénicas por explorar. También, así como la elección de nuestro espacio de trabajo, las actividades que se buscaba realizar con mi mamá y mi hermana, requerían de condiciones que inviten a todo el equipo familiar a crear, conversar y abrazarnos. Finalmente, esta experiencia de reconocimiento y exploración, nos llevó a realizar una propuesta escénica, así como el formato de una instalación performática la cual más adelante, fue presentada a un público

externo a nuestra familia en el CCPUCP. Es por ello, que en el presente subcapítulo, compartiré cómo realicé la configuración del espacio escénico de una instalación performática hecha en una casa, a una sala de ensayo partiendo del porqué la elección de un espacio familiar y no una sala de ensayo teatral, qué características tuvo la sala de ensayo para la realización del presente proyecto escénico familiar y cómo se configuraron los elementos de creación el espacio familiar a uno escénico como el teatro del CCPUCP.

Una de las condiciones de espacio que teníamos como equipo fue que no esté lejos de nuestra casa porque podría implicar mucho tiempo de traslado y distancia por si ocurría una emergencia familiar. Esto se debe a que el proceso buscaba ser lo más cómodo a la rutina diaria de las participantes. Ellas tenían ocupaciones personales los días de semana y los únicos momentos libres eran los domingos. Entonces, quise buscar un espacio de encuentro en común donde ellas puedan sentirse a gusto para realizar actividades de creación. También, buscamos que este lugar esté en condiciones de poder trabajar con el cuerpo por lo que la sala de nuestra casa, al ser un espacio amplio, funcionó. Por último, buscamos que nuestro espacio de trabajo nos genere confianza para abrir momentos de conversación. Entonces, la sala de nuestra casa era ideal porque los elementos que lo conformaban, generaban un espacio conocido, cómodo y con privacidad para las participantes.

Otro punto importante a considerar es que este proceso de creación, partió de los archivos familiares por lo que la sala de nuestra casa fue un espacio favorecedor. Esto se debe a que en este espacio se encontraban fotos familiares, juguetes de mis sobrinos, muebles cómodos, una alfombra, adornos y más objetos que tenían memoria familiar. De esta forma, la sala de nuestra casa fue un espacio que cumplió con las características que buscaba para el proyecto, todo con el fin de que nuestro espacio genere confianza a mi mamá y hermana como participantes de un proceso de creación.

Al utilizar la sala de nuestro hogar como un espacio de creación, configuramos algunos elementos de nuestro hogar según se iban dando las actividades del laboratorio como el calentamiento, las presentaciones artísticas personales, el proceso de creación de la instalación y nuestros espacios de conversación.

En nuestra primera sesión del laboratorio, el calentamiento requería contar con un espacio grande y vacío de elementos que pudieran impedir la atención de mi mamá y mi hermana. Entonces, lo primero que realicé fue organizar los juguetes en un determinado espacio, mantener los dispositivos tecnológicos apagados y mover los sillones para que tuviéramos más espacio en casa. También, conversé con mi familia para que en los momentos en los que tuviéramos las sesiones, mantengan la sala desocupada y eviten generar bulla cerca de ese espacio, pues iba a usarlo con mi mamá y mi hermana.

Desde la primera sesión de laboratorio, al ingresar al espacio, percibí que todas estábamos cómodas utilizando el espacio de una manera diferente. Por lo general utilizamos la sala para actividades familiares cotidianas como conversar, mirar películas y comer. No obstante, esta era la primera vez que íbamos a realizar una actividad familiar que buscaba crear piezas artísticas. Por ello, fue importante poder cumplir fácilmente con las necesidades de cada participante que surgían durante la sesión. Por ejemplo, si teníamos sed, traíamos más agua o si se nos olvidaba nuestra toalla o un elemento en el espacio, era sencillo salir y volver al espacio. También, su ingreso al espacio no nos generó una sensación ajena a nosotras porque era nuestra casa, así que considero que entender que el espacio estaba a disposición de nuestras necesidades, nos ayudó a la realización de las siguientes actividades del laboratorio.

A medida que se fueron desarrollando las sesiones, fuimos generando códigos de trabajo entre todas las participantes, los cuales se dieron de manera orgánica. Estos consistían

en primero, yo alistaba el espacio minuto antes de la hora pactada, acomodando el espacio de mi casa y poniendo música que más les gustaba a mi mamá y hermana de fondo. Esta acción significaba que ya estábamos cerca del momento de empezar. A lo largo de las sesiones, mi mamá y mi hermana fueron llegando más temprano para también alistarse conmigo en el espacio hasta la hora pactada. La segunda consigna, consistía en que el momento de ingresar al centro de la sala, significaba que ya estábamos listas para comenzar la sesión.

Otro momento donde realizamos la configuración de nuestro espacio fue la dinámica de las presentaciones artísticas personales. En este espacio, buscamos conocernos entre nosotras desde nuestro lado artístico. Como indiqué en capítulos anteriores, la consigna de esta actividad fue brindar un tiempo para preparar nuestra presentación personal y colectiva. En esta consigna, mi mamá y mi hermana planificaron sus presentaciones que implicaron la incorporación de otros elementos para lo cual ellas tuvieron la posibilidad de salir del espacio de creación (la sala) para ir por los que necesitaban. En el caso de Karina, fue una carpa de colores y narices de payaso. En el caso de mi mamá, fue un libro y un snack que deseaba compartir con nosotras. Continuando con el momento de la presentación, intuitivamente mi mamá y mi hermana configuraron el espacio de nuestra casa en uno escénico de la siguiente manera: La sala era el escenario y el espacio que estaba detrás de la mampara fue el backstage donde esperaron su señal para comenzar su presentación. Siguiendo con esa consigna, planteé seguir las actividades con un espacio de creación dividido en el escenario y el detrás del escenario. Entonces, durante el proceso de creación, tuvimos un espacio de escenario y público para presentar nuestros archivos en la actividad nuestro baúl de los recuerdos, así como tuvimos la posibilidad de salir del espacio de creación para traer más elementos que aporten a la presentación de nuestras instalaciones personales.

En la dinámica de presentar nuestros archivos personales, la sala se convirtió en un espacio donde nos sentamos en el piso a buscar los objetos que habíamos traído al espacio y a su vez a conversar sobre los recuerdos que venían a nosotras, por ejemplo, al encontrar cada fotografía y mientras que mi mamá y mi hermana estaban recopilando archivos para su baúl de los recuerdos y la instalación. Para esta dinámica, también se dio la oportunidad de poder salir del espacio para traer otros archivos donde surgía el impulso de traerlos a la creación de la instalación. En esta dinámica de trabajo, pude observar que comenzaron a borrarse los límites entre lo real de la vida y el arte. Es decir, que esta actividad de creación comenzó a ser realizada para una búsqueda personal de ellas. Por ende, la construcción de su baúl de recuerdos se fue complejizando con la variedad de objetos y la relación entre estos que desearon traer como por ejemplo, los peluches de la infancia de Karina y el mío.

Figura 23

Mira hermana, el día que nuestros peluches se volvieron artistas, en casa

Nota: Foto, Ximena Portal

Figura 24

Mira hermana, el día que nuestros peluches se volvieron artistas, en el teatro

Nota: Foto, Ximena Portal

Este impulso por traer al espacio de creación nuevos los archivos a las instalaciones propuestas por mi mamá y mi hermana, me hicieron tomar como consideración incluirlos en la propuesta que íbamos a compartir en el teatro del CCPUCP. Como por ejemplo, realizar un espacio para archivos de Karina de la infancia y un texto que describa este archivo. De esta forma, esta propuesta de instalación buscó ser un recorrido donde el público tenga la libertad de sentarse en la butaca del ccpucp y también subir al escenario para recorrer la instalación y pasar por cada estación de la obra. Para este proyecto, decidí incorporar los relatos transcritos de la historia de cada pieza de la instalación que habían sido contados en la presentación de nuestros archivos.

Figura 25

Estación de infancia Karina

Nota: Foto, Adrián Alcocer

Por ejemplo, este es el peluche de la infancia de Karina y los relatos que acompañan esta estación con objetos de relacionan a la historia de cómo llegó el peluche a ellas y el contexto en el que se encontraban.

“Este es un peluche importado. Es un peluche antialérgico. Nunca se va a decolorar ni romper”.

-Vendedora del primer osito de Karina

“Haber quedado embarazada muy jovencita no fue malo. Cuando eres joven y tienes ese apoyo de tu pareja, la vida se vive de otra forma. Te casas por amor, vives por amor”.

-Rosa

Para mi mamá, el contar la historia de cómo encontró el peluche de mi hermana, le fue necesario contar previamente que, en sus primeros años de maternidad, fue complejo hacerlo sola, ya que después de haber pasado por un suceso traumático como la pérdida, le tocó asumir el rol de la maternidad sola y por ende, hubieron muchos cambios que le dificultaron el acceso a comprar juguetes, mantener un estado emocional estable, entre otros. No obstante, mi mamá también compartió que elegir ser mamá es una decisión que se toma con mucha ilusión y por ende, durante todo el proceso de creación de la obra, se ha construido la maternidad como una etapa relevante y de luz en la vida de mi mamá.

De esta forma, el diálogo que surgió entre las instalaciones que realizaron con sus archivos personales y sus relatos, generaron una consigna de creación para ir definiendo el formato de la propuesta escénica que estábamos haciendo en la sala de nuestra casa, para luego adaptar su ubicación en el escenario del CCPUCP.

Al final de cada sesión, tuvimos momentos de diálogo sobre cómo se sintieron en todas las actividades que habíamos realizado. Para ello, también contamos con la sala de nuestro hogar. Utilizamos y reubicamos los sillones de nuestra sala. Al estar sentadas en círculo, permitió que podamos vernos entre nosotras mientras que en el centro estaban todos los elementos con los que habíamos trabajado. De esta forma, entre que compartimos nuestros recuerdos, el espacio de creación, a pesar de haber sido grande, se fue configurando en un espacio más pequeño porque nos acercamos más para presentar nuestro baúl como familia. Como artista, percibí que la creación de la obra tenía que seguir desarrollándose a partir de los relatos familiares y sus instalaciones que iban revelándose en las sesiones en un espacio íntimo familiar como nuestra casa.

Considero que durante el proceso de creación con mi mamá y mi hermana, buscamos proponer ejercicios para reconocer, explorar y nutrir sus posibilidades físicas y emocionales, a través de herramientas escénicas y sus experiencias personales. En cada una de estas fases, se consideraron requerimientos logísticos con el fin de que pueda ser un proceso viable para las participantes. Esto se debe a que las cualidades de mi mamá y mi hermana eran distintas, sus cuidados físicos y emocionales también, por lo que buscamos que el proceso sea lo más cómodo para ellas. Entonces, las condiciones para elegir nuestro espacio de trabajo fueron que sea un espacio amplio para realizar actividades físicas, un espacio cómodo y con privacidad para que pueda generar confianza en el diálogo, la vulnerabilidad y la voluntad de

explorar nuestras posibilidades escénicas y por ello, considero que estas condiciones las encontramos en la sala de nuestro hogar.

4.1.2. El proceso de elaboración del material audiovisual

En el presente proceso de creación, se generaron materiales audiovisuales como grabaciones de ensayo y fotos familiares. Para fines de la propuesta de la instalación, decidí darle forma de un documental desde mi punto como creadora, hija y hermana donde pueda responder las preguntas de ¿Cómo lograron atravesar una situación tan difícil que hasta ha marcado mi vida como hija/hermana? En este proceso, seleccioné y organicé diferentes registros audiovisuales de los relatos personales que compartió mi familia en el proceso de exploración, los cuales tuvieron el objetivo de apoyar a la visualización de los testimonios de mi mamá y hermana en una instalación performática realizada en un teatro.

A medida que fui desarrollando el diálogo entre todos los elementos que trajeron mi mamá y mi hermana en las exploraciones del laboratorio, fui definiendo el formato de la puesta en escena como una instalación. Dentro de mi experiencia en este proceso, entiendo la instalación performática como una propuesta artística que busca traer al espacio todas las fases del laboratorio que realicé con mi familia para un público diverso, transformadas en piezas artísticas plásticas, visuales y escénicas en una misma temporalidad, que a su vez, dialogan con el público por medio de la interacción con estímulos sonoros y visuales que permitan envolver al público estar envuelto en la propuesta. Para mí la instalación performática es una pieza de creación que busca traer al presente, diferentes elementos con diferentes temporalidades en un lenguaje en común que permita el reconocimiento de experiencias personales entre el público y la propuesta en sí.

Con esto, describo la propuesta Nosotras Hoy:

Una instalación performática que recorre las memorias familiares de Rosa, una mujer peruana de 65 años quien a los 21 años tuvo su primera pérdida de duelo, su primer esposo Jorge. Dentro de las memorias familiares del duelo que le situaron en momentos de penumbra, la maternidad aparece como una luz para el reinicio de la vida y reconexión con ella misma, como mujer, hija, hermana y ahora abuela.

En esta instalación, la maternidad deseada es entendida por la familia como un momento de volver a la vida, descubrimos a través de otro ser, una conexión llena de esperanza, amor y constante aprendizaje. Este proceso se muestra como una oportunidad para reconectarnos como mujeres desde nuestro vínculo familiar. Un espacio donde el amor y el acompañamiento son pilares importantes para la creación. (ver anexo 5)

Figura 26

Nosotras Hoy, instalación performática creada desde la relación del cuerpo con los archivos familiares

Nota: Foto, Adrián Alcocer

Para ello, decidí traer las instalaciones que se realizaron con las participantes a partir de sus archivos personales y aquellos documentos que permiten compartir lo que vivimos en estos meses de creación. Por ejemplo, los posts its de la actividad “el mural” que fue nuestro primer encuentro en el laboratorio, fotos del proceso de exploración con herramientas escénicas y documentos sobre los relatos transcritos de las participantes con sus archivos.

Figura 27

Inicio de recorrido

Nota: Foto, Adrián Alcocer

Como inicio de este recorrido, propuse presentar el proyecto mediante una carta dirigida desde mi lugar como hija y creadora. En esta instalación, brindé indicaciones al público sobre las posibilidades de desplazamiento que podría tener en el espacio y lo que vería en el proyecto. Elegí realizar una carta porque era una manera personal de comunicarme con el público como les hice la presentación del proyecto por primera vez a mi mamá y mi hermana antes de iniciar el laboratorio. Para continuar con el recorrido del espacio, presenté los post its de la actividad el mural que fue el siguiente paso que realizamos en el proceso de reconocimiento del laboratorio antes de iniciar la etapa de creación. Entonces, consideré que sería buena idea realizar un recorrido con los post its, que nos generó confianza para crear. Así, el siguiente espacio en la instalación, propuse estaciones con los archivos y las instalaciones de mi mamá y hermana en el centro del escenario. Estos archivos estuvieron distribuidos en el espacio según las etapas que las participantes mencionaron, las cuales fueron la maternidad de mi mamá con mi hermana y conmigo, la maternidad de mi hermana con George y Flavia (sus hijos) y los cubos de recuerdos de Karina. Cada una de las estaciones tuvo como superficie cubos de diferentes tamaños. Esto permitió jugar con los niveles, estructuras y ubicaciones en el espacio.

Figura 28

Fiesta de quince años

Nota: Foto, Adrián Alcocer

Por ejemplo, la instalación de Karina y Jorge, tenía una estructura más alta de todas y estaba ubicada en el centro. Esta estación tenía el vestido de quince años que mencionaron en sus relatos familiares, la invitación de la fiesta de 15 años y relojes del papá de Karina. A su lado acompañaba la descripción de cada objeto mediante la transcripción del relato que trajo cada archivo al proceso. En este caso, la historia de cómo consiguieron el vestido.

Figura 29

Instalación de cubo mágico de Karina en el teatro

Nota: Foto, Adrián Alcocer

Otra característica en la composición de la instalación en el espacio, es que cada estación tenía una ubicación específica porque tenía una iluminación individual, las cuales cambiaban su intensidad según se fue dando el hilo narrativo de la obra. Por ejemplo, el cubo de los recuerdos de Karina, es una instalación que buscaba traer diferentes momentos que para mi hermana son importantes. Con ello, decidí también traer al espacio sus relatos por medio de una transcripción. No obstante, al darme cuenta de que deseaba proponer una atmósfera de mi familia, busqué más formas de completar este espacio de instalación como por ejemplo, la voz de mi hermana presentando la pieza.

En la propuesta de la instalación busqué traer sonoramente y visualmente los testimonios de mi mamá y mi hermana al espacio escénico porque quería generar un diálogo entre nuestros archivos familiares, voces de los testimonios de mi mamá y mi hermana y el cuerpo en escena. Para ello, se emplearon los dispositivos de celular y cámara web para el registro de estos materiales y el proyector para plasmar este material audiovisual en el teatro. A continuación, compartiré el proceso de elaboración del material audiovisual que fue empleado en la instalación performática Nosotras Hoy.

Como artista y guía del proyecto, busqué que las participantes puedan pasar por todos los lugares de creación. Es decir, quise que mi mamá y mi hermana tuvieran la posibilidad de pasar por la experiencia de crear su propuesta escénica y también de ver el resultado final de la obra que crearon como público. Por ello, pasamos por los momentos de planificación del proceso de creación y el proceso de exploración, creación y montaje del proyecto, y como espectadoras de nuestra propia creación (público).

Entonces, en la etapa de montaje, fue necesario situarme como directora principal de la obra, pues contaba con herramientas para poder organizar los relatos y creaciones que surgieron en el proceso. Para mí fue importante contar con mi mamá y mi hermana en esta

etapa dentro del rol de co directoras. Ellas tenían la responsabilidad de observar el proceso de la pieza de modo que yo pude recibir sus apreciaciones a la obra. Como hija, hermana y mediadora del proyecto, me pareció importante que ellas fueran parte de la experiencia que ellas mismas habían creado.

Busqué que esta instalación performática tenga una característica inmersiva con el público, de modo que los estímulos sonoros y visuales fueron un apoyo para generar una atmósfera familiar y que invite al público a interactuar con los elementos que se encontraban en el espacio. Para esto propuse actividades como leer las descripciones de las piezas, seguir el recorrido de la instalación y tener la libertad de interactuar conmigo que estaba en el rol de proformer. Entonces, estos objetivos como mediadora del proyecto escénico, me llevaron a generar material audiovisual que permita completar esta experiencia escénica inmersiva y a su vez, pueda ser un proceso en el cual mi mamá y mi hermana, junto con las personas que participaron en la creación de la obra, puedan ver el resultado final como espectadoras. Para mí fue muy importante que puedan completar esta experiencia de creación porque desde la sesión inicial, algo que les preocupaba a las participantes (mi mamá y mi hermana) era entender cómo crear una propuesta personal que pueda ser mostrada con los demás. No obstante, lo que logramos crear fue una pieza de instalación performática que nos permitió tener nuestra experiencia de ser creadoras, directoras y público de nuestra propia creación con mi guía en el proceso del proyecto.

El primer recurso que usamos para traer los testimonios fue el registro sonoro de las sesiones del laboratorio. Este registro se realizó desde la primera sesión, porque como investigadora, me permitió tener un material asincrónico para escuchar, analizar y organizar las respuestas, relatos y reacciones que surgían durante el laboratorio, para saber cómo continuar el proceso de creación que sea cómodo y divertido para las participantes (mi mamá

y mi hermana), así como comenzar a desarrollar una línea dramática más precisa sobre las experiencias de las participantes a partir de la información recopilada en las sesiones.

Durante el proceso de montaje, tuvimos la necesidad de regrabar algunos testimonios del proceso, pues percibimos que necesitaban arreglos técnicos o queríamos compartir información más detallada. En algunas ocasiones, una participante se acordaba de un relato que había dado otra participante y le nacía conversar sobre ello. El elemento que se usó para la grabación sonora de los testimonios de mi mamá y mi hermana fue la grabadora de un teléfono en formato estándar porque yo deseaba grabar los testimonios y el ambiente en el que se realizaban las sesiones.

Con respecto al proceso de creación de dramaturgia del proyecto, escuché todos los audios y escribí los momentos que me parecía que tenían relación con otros archivos y relatos compartidos en las sesiones. Tuve como premisa, agrupar los relatos por temas en común que eran la maternidad, el duelo y las relaciones familiares entre mi mamá y mi hermana.

Espacio en común de reconciliación entre las tres

Concernos entre otras miradas

La colectividad

¿Qué respondí al arranque del proyecto y qué respondí al finalizar el laboratorio?

Es un proceso gestado desde el amor y relación de recuerdos entre madre e hijas a partir del compartir de experiencias desde las dinámicas de la instalación artística

ir a ver a tu esposo con 8 meses de embarazo
confía en el amor
nosotros y los demás hacemos esto por algo que nos mueve
lo hacemos hacia la fortaleza que hemos tenido como familia, como mujeres.

El dolor es parte de nuestra vida humana
construir con lo que está aquí
traer esa luz que hemos encontrado las 3
cuentos, momentos felices (ver anexo 1)

A partir de estas anotaciones en mi bitácora, realicé una exploración para el montaje entre los audios y la estructura de la obra que iba generando. Considero que fue una conversación entre lo que escribía en mi bitácora y lo que escuchaba en los audios de mi mamá y hermana. A su vez, este proceso de relación y exploración, fue hecho desde mi lado de creadora y familiar de las participantes, por lo que la manera en la que organicé la información, tenía en consideración mis experiencias como familiar, la estima que tenía con ellas por tener una relación familiar y las posibilidades de compartir colectivamente que surgían como artista escénica. Es por ello, que en este proceso descubrí que podía realizar anotaciones sobre mis observaciones respecto a los vínculos que se generaban entre mi mamá y mi hermana a partir del material que recopilé en las sesiones del proyecto, los cuales serán compartidos en los siguientes subcapítulos.

Durante el proceso de creación de la instalación performática, descubrí que si esta historia familiar tenía que ser compartida con un público diverso, era necesario complementar los testimonios de mi mamá y hermana con material visual. Entre ellos, fotos y videos que apoyen en la visualización de los testimonios presentados en escena.

Figura 30

Uso de proyecciones en la instalación

Nota: Foto, Héctor Azañas

Por ejemplo, este material audiovisual fue grabado en la sesión de presentación de archivos personales. En este cuadro, mi hermana está contando la anécdota de cómo fue la fiesta de quince años de Karina y cómo consiguieron su vestido.

Esta propuesta visual planeó realizarse con el proyector en el teatro. Entonces, la manera en la que se realizó el registro audiovisual de las sesiones del laboratorio, se dio a partir de dispositivos de la cámara de la laptop que registraba las sesiones y la cámara del celular con los que registré momentos importantes para la observación, la creación de la dramaturgia y para compartir los relatos familiares con un público diverso en la instalación.

Los momentos que registré fueron las presentaciones artísticas de mi mamá y mi hermana, el recorrido de la instalación hecha por nosotras en nuestra casa y la presentación de los archivos familiares. La razón por la cual decidí implementar el recurso visual al material sonoro fue porque considero que el material audiovisual iba a permitir al espectador visualizar de manera más clara sobre las experiencias de las que estamos hablando, pues en la pieza escénica la presencia de mi mamá y mi hermana son centrales y la de otros familiares como mi papá, mis tíos en los relatos. Muchos archivos que se agregaron a la obra fueron

buscados y propuestos por mí desde mi lugar de hija y hermana. Considero que la realización visual y sonora fue una manera de participación creativa en la obra que me ayudó mucho a explorar, organizar y proponer una propuesta escénica que respete la línea de creación de mi mamá y mi hermana. Asimismo, considero que el ejercicio de investigar cada archivo antes de agregarlo a la pieza escénica, me permitió conectar más con las creaciones de mi familia. Desde mi lugar como creadora y familiar, realicé el ejercicio de buscar las fotos y objetos que provenían de las experiencias que me habían compartido mi mamá y mi hermana. Por ejemplo, el vestido de quince años de mi hermana porque uno de los relatos familiares más resaltantes en el vínculo de madre e hija entre mi mamá y mi hermana, fue su fiesta de quince años. También, busqué fotos de mi mamá con Flavia, su nieta porque para ellas una etapa importante fue la maternidad y la relación que tenía mi mamá como abuela con Flavia.

De esa forma, en la instalación performática, los materiales audiovisuales se aplicaron en el proyecto escénico mediante el proyector y parlantes en la instalación. El material sonoro fue empleado a través de los parlantes del teatro para reproducir las voces de mi mamá y hermana. Dentro de mi propuesta de instalación performática, busqué que estas voces puedan interactuar conmigo en escena. La manera en la que se realizó esta relación entre las voces grabadas y mi cuerpo en escena fue a partir de cómo completamos nuestros relatos en vivo con las voces de mi mamá, mi hermana y mía. Asimismo, estas voces permitieron completar la atmósfera de estar en nuestro espacio familiar, pues al inicio de la propuesta de la obra, se propone que el público pueda ingresar al espacio de la instalación hecha por nuestros archivos familiares. En este primer momento, el público recorre el espacio donde se encuentran los archivos y se reproduce un audio recopilado de las presentaciones de archivos de los participantes hechos en la sesión del laboratorio. También, estos audios son

elementales para organizar y dar pie a la estructura de la obra, por lo que el elemento que necesité implicar en la obra fue el material visual.

El material visual fue empleado por medio de un proyector ubicado en la pared del fondo de la instalación. Este recurso tuvo la finalidad de complementar la narración de relatos familiares y descripciones de los archivos que se encontraron en escena, complementando la manera en la que el público tenga esta experiencia en escena. De esta forma, los materiales visuales ayudaron a que el público pueda reconocer nuestros rostros, fotografías, archivos de los que estuvimos hablando y permitió dar una cercanía/reconocimiento entre la pieza escénica y el público.

Considero que la implicación del material audiovisual en la instalación performativa ha sido un complemento necesario para nosotras como creadoras y como público. Como creadoras, nos dio más posibilidades para estar en todos los lugares de una experiencia escénica. El material audiovisual nos acompañó desde la planificación del proceso de creación, para que yo como mediadora del proyecto, pueda entender de manera más precisa las necesidades y así seguir diseñando las sesiones del proceso de creación. Para Giorgia Partesotti, el proceso de creación con el archivo se descubre en la acción, pues durante las exploraciones con el archivo, uno puede delimitar la temporalidad y ritmos de presencia del archivo mismo en escena a lo que denomina coreografía, el cual generará un efecto particular en el espectador (2013, p. 52). En el presente proyecto hemos pasado por procesos de reconocimiento con los archivos de mi mamá y mi hermana. A partir de ello, hemos podido realizar la creación de una propuesta escénica que nos ha permitido conocernos más como familia y encontrar respuestas sobre cuestionamientos personales en las participantes. Como, por ejemplo, la libertad de compartir un tema tan sensible para una madre con sus hijos y cómo atraviesan las experiencias memorables personales con nuestro presente, todo a partir

de la presentación de un objeto que tiene valor para ellas porque comparten una experiencia personal. Gomez Peña, menciona que los archivos son elementos tan cotidianos que corren el riesgo de perder su historia. Es por ello que propone realizar acciones con estos archivos con el fin de conservarlos (2005 , pp. 214).

De este modo, desde nuestro proceso de exploración, creación y montaje del proyecto, el material audiovisual nos permitió tener elementos que podamos usar en nuestras creaciones, de modo que puedan complementar nuestra propuesta escénica al dialogar con los relatos, el espacio e instalaciones de nuestros archivos familiares. Como espectadoras de nuestra propia creación (público), pudimos disfrutar como público y con el público, el resultado de nuestro proceso de creación. Con este proyecto, busqué habitar los espacios que creamos con nuestras experiencias, es por ello que la instalación performática fue un formato ideal para compartir los relatos familiares con un público diverso en un teatro. Así, las características principales de la instalación fueron la exteriorización de un proceso creativo que parte desde mi espacio familiar, una experiencia escénica inmersiva y búsqueda de una memoria colectiva con quien lo ve.

4.1.3. La implicación de mi mamá y hermana en la dirección artística del proyecto

Como creadoras y familiares, consideramos que los procesos de creación desde el testimonio, tienen que ser muy cuidadosos. Por ello, propusimos realizar la planificación y ejecución del proceso de exploración, creación y montaje de la siguiente forma. Yo inicialmente diseñé un plan del laboratorio de creación, para ser mostrado y poner en diálogo con mi mamá y hermana. Ellas me brindaron sus comentarios y sugerencias en base a sus características y habilidades físicas y experiencia personal. Esta dinámica se mantuvo en el momento del montaje de la obra. Dentro de esta etapa, yo asumí el rol de dramaturga para generar una línea narrativa y de acción sobre todo el proceso de creación que habíamos

realizado anteriormente. Esta estructura estuvo bajo cambios, pues requirieron de la aprobación de mi mamá y mi hermana. Se presentó una primera estructura que invitaba a mi mamá y a mi hermana, a participar de la obra como intérpretes como se mostrará a continuación.

parte 6

Ver el ahora de la familia

1. Ellas ingresan al espacio. Una frente a otra se acercan y hablamos. [L]
[SEP]
  - a. primero nos contamos ¿Cómo está cada una? ¿qué hicieron hoy?
  - b. ¿Cómo están sus hijos?
  - c. ¿Cómo te sientes?
2. mover los archivos de la instalación (ver anexo 6)

Sin embargo, esta propuesta cambió, dado que ellas deseaban tener la posibilidad de ver el proyecto como espectadoras. Además que se sentían cómodas no estando tanto tiempo sobre un escenario y un espacio que les genere vulnerabilidad. Como creadora, recibir sus comentarios ha sido importante, ya que la información que compartimos en el proyecto proviene de su sensibilidad y experiencias como creadoras, por lo que para mí fue una oportunidad para seguir trabajando en la creación de una obra diseñada para las participantes. Asimismo, realizar los cambios a la estructura me permitió generar una propuesta escénica que les sea cómoda, entretenida y mantengan el interés por participar en la obra. Así, la estructura cambió de la siguiente forma.

ESPACIO

Instalación de archivos con memorias familiares: hay archivos colocados en cubos largos o pequeños alrededor del espacio. Al lado de cada archivo hay un pequeño cartel donde indica el nombre o rol familiar a quien le pertenece ese archivo.

parte 5

Ver el ahora de la familia

1. Qué le dirías a tu yo de esa etapa y en ese momento si la tuvieras al frente tuyo. leer la carta que le escribimos (Grabación) mientras se proyecta un video editado del laboratorio con ellas.

parte 6

Intervención al espacio con público para compartir el tema del duelo y maternidad

Indicación proyección:

“Nosotras hoy”

Para: Mi mamá

Para: Mis hij@s

Para: Mis nietos

Para: mis herman@s

Para: mí

Para: mi familia

Para: quienes extraño

Para: quienes ya no están

Para ti

FIN (ver anexo 4)

Es por ello, que en el presente subcapítulo presentaré cómo fue la implicación de mi mamá y mi hermana en la dirección artística del proyecto y cómo se fue desarrollando la estructura final del proyecto en base al trabajo conjunto con ellas como co directoras.

Desde nuestro proceso de exploración y creación, tuve una línea de trabajo que buscaba recoger sus experiencias y narraciones en un contexto de cuidado. Lo que más temía de este proceso de creación era que ellas sientan el laboratorio como un proceso invasivo a su privacidad y que por ello, prefieran no compartir con un público externo a nuestra familia sus

experiencias. Entonces, nuestra manera de trabajo se basó en el diálogo, cubrir las necesidades de todas las participantes y disfrutar el proceso de creación. Es bajo este principio que, en la fase de creación de la instalación, ellas intervinieron como directoras de la experiencia, desde la creación misma de la pieza. Las participantes tuvieron la posibilidad de elegir los archivos con los que iban a trabajar en el laboratorio, ya que el proceso de creación de la obra se realizó a partir de las vivencias personales de mi mamá y mi hermana. Esta posibilidad permitió generar comodidad en la manera en la que las participantes compartían sus relatos, primero entre las participantes del proyecto en nuestra casa y luego, al ser mostradas a un público diverso en el teatro.

Como seres humanos, el compartir momentos que nos generan vulnerabilidad, requiere crear espacios seguros para acogernos entre nosotras. Es por ello que cuando mi mamá o mi hermana se encontraban en un momento sensible durante el proceso de creación, las demás supimos cómo apoyarnos, gracias a las maneras de contención que fueron comunicadas previamente. De esta forma, al final del proceso, con los archivos que ellas trajeron al espacio, pudieron realizar una pieza artística en base a su sentir del proceso de creación y sus relatos personales. Ellas como creadoras, propusieron los elementos con los que se iba a componer la obra. Ellas decidieron realizar una instalación con los archivos, entre ellos fotos, juguetes, ropa y más objetos que significaban para ellas las etapas más relevantes de su vida. Entre estas etapas se encontraba la maternidad como una etapa de luz en un proceso de duelo que le pasó a mi mamá y a través de este proyecto escénico, hemos ido fortaleciendo nuestro vínculo mamá e hijas por medio del diálogo entre nuestros relatos familiares.

El proceso dramaturgico se dio a partir de la intención que tuvo cada participante al compartir sus relatos, la narración. La dramaturgia en el presente proyecto la entiendo como el

proceso de creación de una estructura en la que pude agrupar los momentos que trajeron mi mamá y mi hermana al proceso de creación de una instalación performática con un camino narrativo. Entonces, para este proyecto, continuamos con la intención de narrar los diferentes momentos de mi familia por medio del diálogo entre las proyecciones audiovisuales de sus testimonios y archivos en el espacio, todo con el fin de generar una atmósfera para el espacio escénico.

Desde mi lado de directora, busqué unir las creaciones artísticas, así como los relatos que surgieron en el laboratorio para construir la dramaturgia del proyecto. Esta pregunta me permitió darle un enfoque al momento de ensamblar todos los dispositivos de creación que recopilé en el proceso de creación. Este momento para mí y para mi familia, le llamamos el montaje del proyecto. En esta etapa, les presenté a mi mamá y mi hermana, una primera estructura de la instalación para que la leyéramos en equipo y así, me dieran sus apreciaciones. Esto se debe a que como es una obra testimonial sobre ellas, quería ser lo más precisa posible con las líneas de creación que ellas propusieron durante el laboratorio. Esto implicó, ser cuidadosa con las decisiones que tomaba a nivel dramático, los relatos que se iban a incluir en la obra, de qué manera se iban a compartir los relatos/archivos y los desplazamientos que las intérpretes iban a realizar en el espacio. Como directora y familiar, entendí que lo primordial para este proyecto era la comodidad de todo el equipo, es por ello que evalúe de qué otras maneras podrían ellas estar presentes en el escenario.

Ahora, desde una etapa de observación del proceso de creación, puedo darme cuenta de que las decisiones estéticas del proyecto han tenido como premisa, mantener el cuidado del equipo para construir esta experiencia escénica.

De este modo, decidí mantener el formato de la instalación performática donde el material audiovisual sea una oportunidad de interacción con la instalación de los archivos

familiares que propusieron mi mamá y mi hermana como participantes del laboratorio y mi cuerpo en escena como mediadora del público con la instalación que crearon mi mamá y mi hermana.

Con esta ruta de creación construida de manera colectiva, la manera en la que mi mamá y mi hermana se implicaron en la dirección del montaje del proyecto fue decidiendo la manera en la que ellas iban a estar en escena. Entonces, los testimonios y archivos que usamos se dieron en base a una consulta previa con mi familia. Los materiales audiovisuales que se incorporaron en la instalación, fueron en un principio propuestos por mí desde una búsqueda de archivos como parte de los relatos de mi mamá y mi hermana. Estos materiales también fueron propuestos por ellas. Por ejemplo, uno de los materiales que desarrollé para la obra fue un video compuesto por una secuencia de imágenes sobre la etapa de maternidad de mi mamá y mi hermana. Para ello, les solicité algunas fotos que les gustaría compartir sobre esta etapa. Con este material, realicé el video organizando cada foto con el relato que compartían ellas en sus testimonios.

Por otro lado, mi mamá y mi hermana tuvieron libertad de poder proponer sugerencias para el proyecto incluso en el aspecto técnico. Después de ver la obra, recibí sus comentarios acerca de la primera función de la obra en el teatro, como apreciaciones y sentires, me comentaron que algunos audios requerían de tratamiento técnico porque algunas voces tenían interferencias con el sonido del ambiente, así como algunos audios requerían una nivelación. Con esta retribución, realicé las ediciones correspondientes para la siguiente función. Con ello, puedo entender que fue acertado mostrar mis propuestas primero al equipo de creación (mi mamá y mi hermana) porque estos comentarios nos permitieron realizar una obra que nos genere tranquilidad y seguridad de nuestras vivencias y creaciones a lo largo del proceso.

También, realicé un video que tuvo la intención de mostrar todo el proceso que realizamos en el laboratorio. Este video se mostró al final de la instalación, pues buscaba narrar nuestro presente después de haber compartido nuestros relatos y archivos en el recorrido de la instalación. De esta forma, realizamos una búsqueda conjunta de la estructura de una obra testimonial sobre ellas y sus contribuciones en las visitas que realizaron a los ensayos del proyecto que fueron realizados en el espacio de trabajo escénico.

Para mí, desde un lugar como artista y familiar directo, fue muy emotivo que mi mamá y mi hermana pudieran estar en el lugar de espectadoras de su propia obra porque uno de mis propósitos en este proyecto fue que ellas puedan ver el resultado de todo lo que hemos compartido durante el proceso de creación. De este modo, que las funciones sean un momento de satisfacción y seguridad para ellas al compartir nuestros relatos familiares con un público diverso.

4.1.4. La iluminación en el montaje de la instalación

Para el montaje, los testimonios se presentaron a través de la proyección de materiales audiovisuales para que entren en relación con los archivos familiares y mi cuerpo en escena. Para ello, decidí integrar la iluminación a la propuesta escénica, como un elemento que acompañe y sugiera al espectador, un seguimiento de la narración de la obra. Por ello, conté con el apoyo de un diseñador de iluminación con experiencia en procesos de artes escénicas. De esta forma, en el presente subcapítulo, compartiré cómo fue el proceso de iluminación en el montaje de la Instalación Nosotras Hoy.

Considero que insertar a un miembro más al equipo de creación fue beneficioso para el proyecto porque al yo estar como directora y performer de la obra, requería un ojo externo que pueda compartir conmigo las ideas que surgían durante el montaje del proyecto. De esta

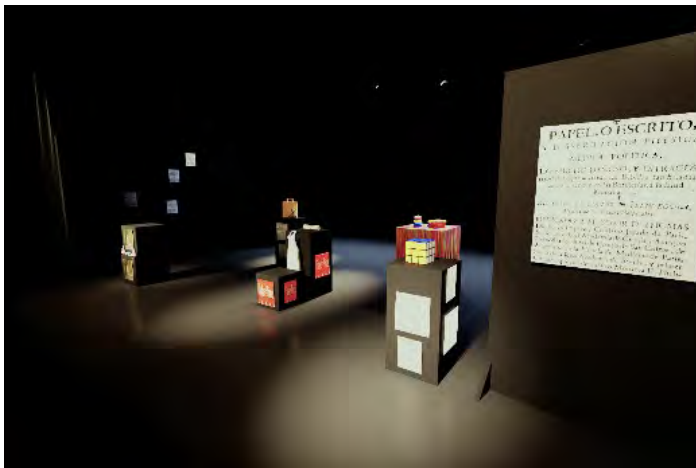
forma, con Juan Carlos Nario, diseñador de iluminación, pudimos definir los recorridos de mis intervenciones performáticas en el proyecto.

El presente proyecto, al ser una obra de instalación performática, requirió una manera particular para diseñar las luces, pues tuvimos que considerar el uso de la iluminación para mostrar la instalación de los archivos y también el hecho escénico. Por ello, desarrollamos momentos de iluminación específicos según la intención de cada parte de la instalación performática.

El primer momento importante en la instalación fue con el ingreso del público a la sala del teatro. Nuestra intención como creadores fue generar una atmósfera familiar y positiva por lo que se decidió utilizar luces cálidas. Contamos con luces que iluminaban cada archivo por lo que en esta primera parte, buscamos que el espacio de la instalación esté ligeramente iluminado pero que haya una luz que sugiere mayor atención en el inicio del recorrido donde estaba la descripción del proyecto y una carta escrita por mí invitando a cada participante a seguir por este espacio.

Figura 31

Digitalización del diseño de luces

Nota: Foto y diseño, Juan Carlos Nario

El diseño de luces fue configurándose en ser un camino que invite al público por dónde transitar durante la instalación. Por ello, buscamos que las luces tengan relación con lo que pasaba en escena para poder generar un mayor efecto en el espectador.

En este camino, se buscó con la iluminación, mostrar todas las instalaciones, las descripciones de las instalaciones y archivos que se encontraban en el espacio. Cabe mencionar que el empleo de la iluminación buscó ser un complemento para las proyecciones de sonido y visuales, porque este material estaba siendo proyectado en el fondo del escenario, de modo que la ubicación de los equipos, el diseño y los valores de intensidad de las luces, tenían que ser proporcionados al del proyector.

La programación de luces que se realizó en la instalación performática también incluyó los cambios de color para enfatizar los momentos dramáticos de en la obra. Como, por ejemplo, el momento del relato de duelo de mi mamá. En esa escena, el cambio fue hacia una tonalidad fría, ya que la propuesta de iluminación buscaba complementar el momento más álgido de la obra. En el momento del relato del duelo, los archivos dejaron de iluminarse en primer plano y se generó una iluminación en el centro del espacio donde no había nadie. Esto generó una sensación de ausencia de Jorge mientras que escuchábamos el relato de mi mamá. Asimismo, se realizaron iluminaciones específicas a las intervenciones performáticas. En la propuesta de la obra, surgió un diálogo entre mi mamá y yo que realizamos a partir del relato de duelo de mi mamá. La iluminación se centró en mi cuerpo en escena y a su vez, estaba proyectada una fotografía de mi mamá para generar la presencia de ambas, mamá e hija, en el espacio.

La dinámica de trabajo entre el diseñador de iluminación y yo como directora de la obra, se dio también en base a la escucha y el diálogo de nuestros sentires personales con el proyecto. Al presentar el proyecto a Juan Carlos, me comentó que le pareció una obra

bastante íntima por la introducción de los relatos familiares, lo testimonial y el duelo en una obra. Al escuchar mis propuestas estéticas, comenzamos a conversar ideas y soluciones para las sensaciones que queríamos generar con la obra. También, durante sus visitas al proyecto, pudo brindarme sugerencias de espacios en los cuales podría ir la luz y el efecto que generaría que realice mis intervenciones. Por ello, le pedí que como ojo externo pudiera brindarme comentarios como público sobre la instalación para yo poder dar el visto bueno a las aplicaciones de luces que proponemos entre ambos.

Considero que este tipo de dinámica entre ambos fue posible porque compartimos una formación integral en artes escénicas. Es decir, ambos tuvimos experiencias en el marco de la creación escénica en el teatro, arte de la performance y la composición escénica por lo que pudimos tener una conversación desde nuestro rol como iluminador y directora respectivamente.

De esta forma, la iluminación fue un aporte relevante en el montaje de la obra *Nosotras Hoy*, pues el dispositivo de iluminación me ayudó a producir matices entre los momentos de la obra, siendo un complemento perfecto para el diálogo que se generó en el espacio de la instalación. Asimismo, acompañó el diálogo entre los archivos familiares, mi cuerpo en escena y el material audiovisual. Esto se vio reflejado en cómo la iluminación brindó sugerencias acerca del recorrido que el espectador podía tomar en la instalación. También, apoyó en generar sensaciones de nostalgia desde la calidez familiar en el espacio del teatro, así como de penumbra en los relatos de duelo de mi mamá. El contar con la perspectiva de un diseñador de luces, permitió tener ideas sobre cómo generar una atmósfera de mi familia en un escenario y a su vez, cómo hacer que esta historia familiar, genere un afecto entre la pieza artística y el público, que será compartido en el siguiente subcapítulo.

Con ello, se puede decir que la iluminación se integró a la obra como un complemento e invitación a que el público interactúe con la instalación performática.

4.2. Actividades participativas en la puesta escénica

Mi propósito con esta investigación fue poder compartir un espacio de escucha y recuerdo colectivo a partir de los relatos familiares de mi mamá y mi hermana que ahondan en las etapas de la maternidad, las relaciones familiares y el duelo. La propuesta, al ser una experiencia familiar y sensible, buscó generar una atmósfera íntima entre la instalación y el público. Durante el proceso de creación, nos dimos cuenta de que muchos de los relatos y archivos que iban surgiendo en el proceso de creación, podrían ser similares a las vivencias de otras personas, como por ejemplo el tema del duelo y las relaciones familiares entre mamá e hija. Por ello, decidí realizar la experiencia de la instalación con actividades que involucren más al público a la obra y a sus propias experiencias desde el reconocimiento. Entiendo este término como el hecho de generar una identificación de las experiencias personales del espectador con la obra. Con el fin de acercar, generar vínculos entre el público y la puesta escénica de la obra, desarrollé actividades participativas, las cuales serán compartidas en el presente subcapítulo.

En el presente proyecto, busqué realizar actividades donde el público pueda participar en la obra desde sus experiencias personales con el fin de completar y cerrar de manera amable un momento de identificación con la obra. Estas actividades participativas requirieron tener un lugar de exploración con público invitado en el proceso de laboratorio, para luego ser ejecutadas con mayor público en las funciones de la obra *Nosotras Hoy*. Las personas que participaron en esta exploración fueron personas que me acompañaron de cerca durante las diversas etapas de mi investigación, como el equipo de producción, diseño de iluminación, mi asesora de tesis y amigos cercanos. En este lugar de exploración, compartieron conmigo sus

percepciones sobre las posibilidades de realizar la escritura y el recorrido de manera colectiva por el espacio de la instalación. Estas actividades se realizaron durante los ensayos de montaje, de modo que al finalizar cada pasada, podía realizar un círculo de conversación. De esta forma, pude conocer si las propuestas de las actividades participativas eran adecuadas en tanto al momento de proponer en la obra la invitación de participar y la ubicación de los elementos.

La primera actividad participativa que realicé en el proyecto fue configurar la ubicación de la escenografía para que esté dispuesta al desplazamiento del público en la obra. Si bien sabía que este proyecto podría generar una identificación a partir de la escucha de los relatos de mi mamá y mi hermana, comprendo que mi misión como creadora de este proyecto, fue poder generar una atmósfera que invite al público a relacionarse con sus propias experiencias a partir del proyecto. Por ello, me pareció importante proponer diferentes estímulos que permitan conocer la historia de mi familia. Así, el espectador pudo encontrar un sentido más claro en la propuesta de la instalación.

Entonces, en la instalación, coloqué un cuadro de descripción abajo de cada archivo, donde se compartía en texto el testimonio de mi mamá o mi hermana con el objeto.

Figura 32

Relato de la fiesta de quince años

Nota: Foto, Adrián Alcocer

El proponer la descripción de cada objeto en el espacio, permitió que el público pueda acercarse a la instalación a conocer más la historia de cada objeto y a su vez poder tocarlo y verlo de cerca. Para esta propuesta, el público podía generar su propio recorrido por el espacio. Los sonidos y la iluminación aportaron a la composición narrativa de la obra.

Figura 33

Público en el escenario

Nota: Foto, Adrián Alcocer

Busqué que el espacio sea un lugar acogedor en el que el público pueda sentirse seguro de sentir y hacer. De esta forma, realicé una obra con el formato de instalación performática donde el público pueda interactuar desde el tacto, la contemplación y la intervención con los archivos familiares de mi mamá y mi hermana para poder seguir nutriendo el aspecto inmersivo familiar de la obra. Desde la fase del montaje de la obra, el formato de instalación performativa buscó que el público tenga una llegada más personal con el proyecto. Es decir, que este proyecto invite al público a sentirse identificado con los relatos familiares que compartieron mi mamá y mi hermana, con el fin de sentirnos acompañadas en este proceso de vulnerabilidad que el testimonio generó en nosotras. Para ello, realizamos el formato de instalación performática donde propusimos que el público pueda subir al escenario para recorrer mi espacio familiar y así tener de cerca los archivos y relatos que

compartimos a lo largo de la obra. También, el hecho de estar presente en el escenario y en las butacas del teatro, me permitió observar y conversar con las personas sobre preguntas o comentarios que tenían acerca de la experiencia que estaban viendo. Estas conversaciones se realizaron de manera espontánea donde el público compartió conmigo que mis relatos familiares les recordaban a su familia. Por ejemplo, su hermanita menor, sus abuelos y su mamá. Es por ello, que en las funciones, busqué que la instalación se sienta como un lugar cálido y que invite a participar al espectador de la obra. En el montaje de la obra, se utilizaron dispositivos de creación como la luz cálida para sugerir el recorrido de la instalación. También hubo momentos donde la iluminación fue de manera específica a los archivos y a la performer.

Figura 34
Iluminación

Nota: Foto, Aldrian Alcocer

Considero que proponer una posición horizontal entre el público y yo como performer fue importante para generar un código de participación del público en la obra. En las funciones, me propuse estar en el escenario para conversar con el público que llegaba al espacio. Les esperé sentada en el borde del escenario para saludar a todas las personas que se unían a la sala del teatro. De esta forma, cuando comenzó la función, estuve a disposición de

realizar conversaciones con el público respondiendo las preguntas y comentarios sobre lo que sucedía, como una exposición de arte. El formato de la instalación performática me pareció importante ser empleado en esta obra porque el hecho de generar un espacio por donde el espectador pueda transitar y observar de cerca los archivos de los que se están hablando en escena, ayudó a que el espectador se implique más al espacio inmersivo de la obra. De esta forma, la obra buscó que el público sienta libertad para moverse en el espacio para que también sienta libertad de sentir y conectarse que el proyecto pueda ser cercano a ellos y con ello, tenga la posibilidad de intervenir en las actividades participativas propuestas en la obra con el fin de poder completar el proceso de inmersión que generó el proyecto entre los relatos familiares de mi mamá y mi hermana; y las experiencias personales del público.

Figura 35

Escenario

Nota: Foto, Aldrian Alcocer

Así mismo, durante las funciones, sentí que se generó una dinámica de escucha entre la propuesta de la obra y el público. La instalación se realizó en el escenario del teatro y en este espacio, propuse que el público pudiera estar en la butaca y en el escenario. Cabe recalcar que como directora del proyecto, planeé y plasmé esta consigna dentro la misma propuesta de la obra, a través de los cuadros descriptivos de la instalación. También, decidí

comunicar esta posibilidad en la carta de bienvenida del proyecto, brindando instrucciones al público sobre las acciones que podían realizar dentro de la instalación con el siguiente texto.

Este proyecto busca ser un espacio participativo así que te propongo moverte por todo el espacio y leer lo que necesites. Puedes sentarte o estar de pie. Puedes prender la linterna de tu celular si necesitas más luz. Lo que necesites. (ver anexo 3)

A continuación, compartiré contigo parte de mi proceso de investigación y creación con mi familia. Si quisieras hacer alguna pregunta o un comentario sobre ello, aquí estaré caminando por el espacio para escucharte y conversar hasta el final de la instalación. También contamos con un mural “ESCRÍBEME” en el lado derecho del espacio donde podrás intervenir si deseas. (ver anexo 1).

El comportamiento habitual del público en el teatro fue ir directamente a su butaca hasta esperar alguna indicación de inicio de la obra. Esta fue montada en el escenario del teatro, entonces, cuando comenzó la obra, el jefe de sala invitó al público a que pudiera acercarse al escenario a recorrer la instalación. Como se mencionó anteriormente, la iluminación fue un dispositivo escénico que sugería el enfoque y narrativas de la obra en el público. Además, mi cuerpo en escena presentaba acciones extracotidianas como el seguir colocando elementos en la instalación y a su vez conversando con el público. Entonces, cuando realicé las intervenciones, el público se dirigió a su butaca para poder ver la propuesta completa del escenario.

Considero que proponer una actividad inusual como, por ejemplo, subir al escenario en una sala de teatro del CCPUCP, resulta importante esclarecer estas indicaciones al público para que sienta libertad de participar en la experiencia escénica. Probablemente, de no haber contado con una indicación verbal y escrita, el público habría visto la obra desde su butaca.

Otra actividad participativa de la obra, fue incluir un mural que decía, “ESCRÍBEME” en el lado derecho de la instalación. El mural estuvo presente durante toda la obra, pero no todas las personas intervinieron en la primera parte de la obra. La propuesta del proyecto fue que al final de todo el recorrido de la obra, *parte 5: Ver el ahora de la familia*, se proyecte un video de recopilación de todo nuestro proceso de creación como familia desde la pregunta ¿quienes somos ahora con todas estas vivencias?, con el propósito de cerrar este proceso de creación familiar.

La siguiente escena llamada *parte 6: Intervención al espacio con público para compartir el tema del duelo y maternidad* también buscó poder terminar con un texto colectivo que surgió de las experiencias que consideramos que tuvimos en común como personas.

Indicación proyección:

“Nosotras hoy”

Para: Mi mamá

Para: Mis hij@s

Para: Mis nietos

Para: mis herman@s

Para: mí

Para: mi familia

Para: quienes extraño

Para: quienes ya no están

Para ti

Para poder cerrar esta experiencia participativa en la obra, decidí implementar la iluminación únicamente en el mural que decía "Escríbeme". La indicación de luces para

iniciar esta actividad participativa en la estructura de la obra se presentó de la siguiente manera:

Se sube luz lentamente de 20-30 a 70 de intensidad la iluminación del último biombo “Escríbeme”

1. **Intervención** : Momento de la carta (espacio en blanco donde las demás personas puedan intervenir) - mural

- comunicarse con los demás desde lo textual no verbal en la carta
- escribir verso de duelo, covid, extrañeza, etc.

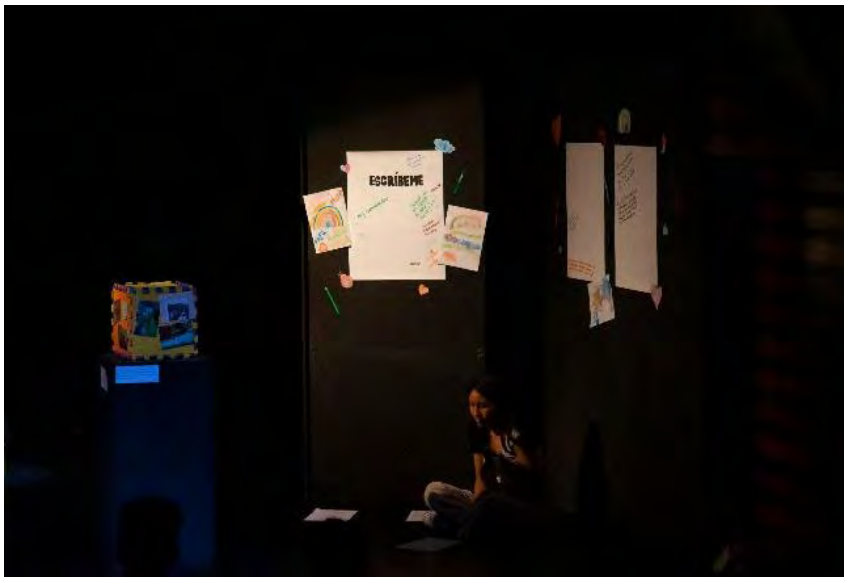
Colocar en un biombo cartulina blanca y lápices, colores, plumones en los cubos del biombo para que las personas puedan escribir. cubos, flores, cartas, fotos

FIN (ver anexo 2)

La manera en la que se plasmó este momento en el teatro:

Figura 36

El mural “escribeme” en la sala del teatro

Nota: Foto, Adrián Alcocer

El mural “Escríbeme” fue una propuesta que surgió de nuestra experiencia en el laboratorio de creación con mi mamá y mi hermana, pues como se mencionó en los capítulos anteriores, decidimos iniciar nuestro proceso de creación escribiendo desde nuestras experiencias personales, qué necesitábamos para generar un espacio de cuidado que nos

invite a crear. Desde la posibilidad de escribir libremente y que esta sea una manera de expresarnos en un material fático como el papel, consideré que realizar un mural donde las personas puedan escribir lo que deseen, podría ser una actividad que le interese al espectador compartir con los demás, por medio de la escritura y la lectura de lo que los demás quisieran compartir.

En las funciones, la cantidad de personas que ingresaron al espacio para escribir en el mural *escribeme*, después de la parte final de la obra, fue mayor. Considero que esto se debió a que la obra generó una carga emocional en el espectador y la sugerencia que brindó la iluminación al final de la obra en el mural, incentivó a que el público volviera a ingresar al escenario a participar de la actividad.

Figura 37

Intervenciones del público en la instalación

Nota: Foto, Adrián Alcocer

El generar un proceso de creación que busque la participación del público por medio de la identificación de experiencias personales compartidas, fue un propósito personal como creadora, pues desde mi forma de realizar proyectos escénicos, en este caso una instalación

performática, me pareció importante que esta información personal pueda ir más allá de un proceso nuestro espacio familiar, pues la relevancia de este proyecto también es medir cómo esta propuesta puede alentar a que más personas realicen espacios de creación con sus familias con el fin de poder compartir más momentos juntos y emplear más formas de comunicarnos. Con esto, como creadoras escénicas, mi mamá, mi hermana y yo, esperamos poder generar una memoria colectiva que acompañe al público, al ver la obra. Entonces, a continuación, compartiré la manera en la que estas actividades participativas dialogaron con el público de la obra.

Al final de la experiencia escénica, pude recibir comentarios de parte del público que eran familia y/o artistas, sobre sus apreciaciones y sentires del proyecto. Entre estos comentarios, se encontró una identificación del proyecto con sus experiencias personales y sensibilidad por conocerme como artista en un proyecto que parta de mi familia.

Figura 38

Compartir nuestro proceso de creación artística

Nota: Foto, Adrián Alcocer

Como mencioné anteriormente, el propósito de estas actividades fue poder generar un círculo de acompañamiento primero, desde la vulnerabilidad del artista y segundo, desde la

identificación del público con el proyecto, a partir de sus memorias personales, al que denominaremos memoria colectiva. Con ello, propongo reflexionar respecto a los discursos de memoria y relaciones familiares se generaron en el público a partir de su participación en “el mural” y sus comentarios realizados al final de la función de la obra Nosotras Hoy.

Después de volver a mis archivos de recopilación de comentarios en videos, bitácoras y cartulinas de la instalación, puedo entender que los factores que hicieron que el público intervenga en el mural, así como los mensajes que dejaron en él, fueron motivados por el hecho de conocer mi mundo íntimo familiar como artista y la identificación del proyecto con sus vivencias personales. Al conocerme en mi espacio íntimo como artista, percibí que estos mensajes buscaron acompañar mi vulnerabilidad en el espacio.

“siempre bella amiga y excelente artista <3 TQM Ximenita Atte. Alvaro Daniel”

“Arigatou Xime Chan”

“Xime TKMUSHO Flavia es picante! Te dejé una plantita”

“Gracias Xime y a todo el equipo, por esta gran experiencia. Me llegó al <3. Mfe”

“Xime, tus proyectos siempre son hermosos tkm - Laura” (ver anexo 7)

A diferencia de otros comentarios, la mayoría de comentarios que tuvieron un carácter de mensaje dirigido directamente a mí como artista, colocaron su nombre. Las intervenciones recibidas en el mural, estuvieron relacionadas a la nostalgia, la maternidad y la memoria familiar. Algunos comentarios fueron escritos a partir de las palabras que resonaron en ellos después de ver la obra como por ejemplo:

Familia

“Evocar Espacios”

amor

nostalgia y felicidad

Fuerza y unión

Escuchar y recordar

Todo amor es urgente

Recuerda con amor

Volver a vivir (ver anexo 7)

Asimismo, estos comentarios, a diferencia de las primeras intervenciones compartidas por personas que me conocían, no estuvieron acompañados del nombre de quien lo escribió. Probablemente, esto fue un signo de que era una experiencia personal y generaba más confianza en quien escribía en el mural.

Darme la oportunidad de renacer

Gracias por darme la fuerza de reconectarme con mi familia

Muy conmovedor

Gracias por un espacio de amor y nostalgia

Pensé en mis abuelos

vivir en el recuerdo ahora me resulta diferente que vivir el recuerdo

unión en medio de un caos que se transformó en amor

Que nada los turbe que nada los espante quiera dios que nada le falte a mis hijos y a ustedes

Me recordó a mi hermanita Micaela

Gracias por este bello proyecto. Te amo mucho =)

qué ternura la xime bebé

Gracias Xime

Gracias por permitirme sentir conexión con tus recuerdos

Gracias por compartir tanto amor a través del recuerdo

Gracias por compartir parte de tu historia. Gracias por inspirarme <3

Qué valiente eres Xime por hacer a tu familia parte de un proyecto de creación, de lleno de dolor y amor

porque verte en mis sueños, un te extraño, unas lágrimas no es suficiente. Te extraño papá

Yo también quiero ser una mamá tan linda como la tuya

Encuentro mucho amor en ustedes tres, me has hecho recordar el amor de mi familia, gracias por eso

Gracias por enseñarme el verdadero concepto de familia

tres mujeres valientes

tres historias únicas

*tres tres tres
tres recuerdos eternos
tres artistas tienen una historia en común. Gracias por el viaje*

Hacerse cargo para sanar <3 Muy introspectivo ¡Heróico! Bravo!

La historia familiar y su memoria es compartida entre las generaciones, Rosa mujer adulta mayor, es la memoria de su familia.

Memoria colectiva y afectiva para renacer

Gracias hija por regalarme momentos de alegría y felicitaciones por tu excelente trabajo. Te amo

Felicitaciones y éxitos por la puesta en escena de un tema muy importante: la familia

Lo compartido por Ximena, es muy similar a mi vida compartida con mis hijas, gracias me trajo el recuerdo de diferentes momentos cotidianos felices, así es la vida. ¡Bonita!

Gracias por compartir su historia con nosotros

A veces los encuentros tardan, pero llegan. En ese momento, disfrútalo, abraza a tu familia. Dile que la quieres.

Escuchar es el lenguaje de amor más puro que hay.

gracias por venir a compartir con mi familia -Xime (ver anexo 7)

Dentro de los comentarios que surgieron al final de la función, el que más resaltó fue el hecho de sentir que pudieron conocerme más desde la faceta de hija y hermana. Esto generó en ellos la posibilidad de también realizar una puesta en escena no solo sobre su familia. Para mí ha sido gratificante saber que este proyecto sea un aporte más a la producción de piezas testimoniales desde un aspecto familiar porque una de las principales razones de realizar este proyecto es que yo y mi familia podamos encontrarnos de una manera distinta a través de la creación de una instalación performática que parta de nuestros archivos y nuestros relatos familiares. Consideré importante compartir este proceso con un público externo a mi familia porque puede ser un proyecto que aliente a quien lo vea a producir un espacio para conocerse a sí mismo y a su familia.

Otro de los comentarios que recibí fue que esta obra llegó en el momento exacto para estas personas, pues me comentaron que hace mucho pasaron por un proceso similar como el

proceso de duelo, que sentían la obra con una similitud en sus vivencias familiares o que actualmente estaban pasando por un momentos similar. Recibí mensajes que les dieron muchas ganas de abrazar a su familia o de querer hacer algo similar con ellos porque no tuvieron la oportunidad de hacerlo a pesar de haber estudiado una carrera de artes o pasar mucho tiempo con su familia. Entonces, parte del discurso sobre la memoria y relaciones familiares también puedo atribuirlo a las reacciones del público, pues noté la manifestación de afecto de algunos espectadores al terminar la obra por lo que me acerqué a ellos a conversar y abrazarlos. Noté cómo los espectadores que fueron a ver la obra con su mamá o una persona que querían mucho, salieron de la sala abrazados y la atmósfera de la sala transmitía calidez. Asimismo, al terminar la función, también tuve un momento para encontrarme con mi familia que había asistido a las funciones. Quise saber cómo se sentían con lo que habían visto en escena, pues había sido nuestro trabajo en conjunto. Dentro de nuestro efecto emotivo, me agradecieron por haberles propuesto realizar la obra y que le había hecho recordar muchos más momentos que deseaban ser compartidos más adelante conmigo en un espacio de creación y conversación como este. Ello también me hizo entender que les gustaría continuar con el proceso como una actividad familiar. También, que pudimos generar un espacio de satisfacción por el trabajo en conjunto realizado entre mi mamá, mi hermana y yo.

A todo ello, comprendo que las actividades participativas han sido un factor importante para que el público pueda generar una relación con la obra y sus experiencias personales, pues el invitarlos a ser participantes activos, permitió la oportunidad de adentrarse más en la experiencia inmersiva que contaba con otros estímulos como los archivos y proyecciones de sonido y visuales. Asimismo, estas actividades se realizaron dentro de la propuesta narrativa de la obra, la cual fue acompañada de estímulos que guíen al público en

su recorrido como la iluminación, las intervenciones performáticas. De tal manera que la obra fue sugiriendo que el público tenga una relación con la obra por afinidad con los relatos que se presentaban y sus experiencias personales.

Conclusiones

Como conclusión de la presente investigación, puedo compartir que ha sido posible generar un espacio de encuentro familiar a través de las artes escénicas. En una familia, cada miembro tiene una vida personal, con horarios, hábitos y experiencias distintas. Es por ello, que la articulación de estas consideraciones fue necesaria para diseñar un proceso de creación que nos permita explorar herramientas escénicas desde nuestras posibilidades físicas y emocionales. Este proceso de creación se diseñó en conjunto con mi mamá y mi hermana. Para ello, fue elemental realizar una serie de actividades que nos permitan identificar aquellas necesidades y condiciones que las participantes presentaron al espacio para hacer que este proceso de creación sea cómodo y seguro. Dentro de las actividades, considero importante iniciar un proceso de creación a partir de la articulación de voluntades de las participantes, pues en este espacio se sabrá los cuidados que requiere el equipo de trabajo. También, permitirá conocer sus intereses los cuales deben ser considerados al momento de generar cada ejercicio de creación. Luego de ello, el encontrar un lenguaje en común, en este caso nuestras experiencias personales, permitió generar confianza en las participantes para continuar un proceso de creación. Es importante contar con métodos de cuidado con los que el/la guía del proceso pueda realizar los ejercicios que se propondrán a las participantes. Descubrí que a partir de estas consideraciones, pudimos encontrar más libertad para crear a partir de la confianza que se generó en cada participante. Para lograrlo, fue necesario realizar dinámicas que involucren la activación corporal como, por ejemplo, ejercicios de concientización del estado del cuerpo, la escucha de otro en el espacio y la expresividad, todo a través de juegos. De esta forma, en las participantes se generó un sentido lúdico el cual inició un desarrollo creativo, entretenido y que genere confianza. Asumir el rol de directora de un proceso de creación que parte de las experiencias de una persona tan importante como mi mamá y mi

hermana, me llevó a realizar una serie de actividades que pasen primero por mí y luego proponérselo a ellas, ya que el trabajar con el testimonio, requirió de permiso para elaborar un proceso de creación a partir de sus sensibilidades y sus archivos personales.

En el caso específico de mi mamá y mi hermana, lograron abordar los temas de la maternidad, el duelo y las relaciones familiares desde un espacio donde se sientan seguras y libres. En este proceso de creación, para desarrollar el intercambio de experiencias personales se construyó desde su espacio seguro que es la maternidad. Algunas de las narrativas que más nos sorprendieron en este proceso fue descubrir que muchos de nuestros espacios más vulnerables fueron compartidos a través de juegos escénicos. Entre ellos, la nostalgia de volver a frecuentar nuestros vínculos familiares como cuando éramos niñas. Es por ello que decidimos continuar con el proyecto a través de lo lúdico para sentirnos confiadas de poder abrirnos con la otra.

Asimismo, en el proceso, otra de las narrativas que también nos sorprendieron fue la fortaleza que busca mostrar la figura materna a sus hijas para protegerlas. En este proceso decidimos encontrarnos desde una mirada personal como mujeres donde nos permitimos validar los sentires vulnerables desde la emoción, la felicidad, el dolor y la tristeza. Mi mamá y mi hermana propusieron que este proceso de creación sea la oportunidad para conocerse a sí mismas y exteriorizar sus sentires a partir de la narración de las experiencias personales que fueron relevantes en su vida. De modo que, al finalizar el proceso de creación, mi mamá, mi hermana y yo, identificamos goce, confianza y libertad para expresar más sucesos personales que desean compartir y la manera en la que se sienten con ello.

Mi experiencia como guía de este proceso se ha dado desde el afecto hacia mi mamá y mi hermana en su fase de maternidad. En este espacio de creación ellas tuvieron la oportunidad para reafirmarse como madres, celebrando la maternidad como una luz dentro de

un espacio lleno de oscuridad y el inicio de una nueva etapa de vida. La reafirmación de la maternidad deseada llevó a las participantes a realizar un tejido colectivo a partir de sus experiencias como hijas y madres.

El aporte que realiza la presente investigación en la producción de las artes escénicas es compartir un proceso artístico de una experiencia escénica que confronta altos estados de vulnerabilidad al intérprete y a quien especta. Así, la manera en la que mi mamá y mi hermana se implican en la dirección del proyecto ha sido permanente desde la fase de exploración, creación y montaje de la obra, la cual ha sido sumamente enriquecedor y necesario para mi lugar como artista y familiar de ellas. En la fase de exploración, planificamos nuestras sesiones desde las necesidades de mi mamá y mi hermana como participantes del proceso. Con esta información, pudimos realizar un proceso divertido, lleno de goce y cuidado. Esto hizo que nuestros momentos de vulnerabilidad fueran acogidos por todo el equipo, como compañeras de escena, directoras y familia.

Así, nuestros relatos familiares tuvieron un proceso de curación constante donde yo como directora pude sentir libertad de crear una dramaturgia, así como editarla las veces que fuera necesario según las anotaciones que me brindaron mi mamá y mi hermana. De esta forma de crear despertó el sentido estético de la obra a partir del cuidado.

La instalación performática surgió como un formato que buscó integrar todas las creaciones que trajo mi mamá y mi hermana en las sesiones del laboratorio. Asimismo, las condiciones en las que se dio el laboratorio: crear en la casa, nos permitieron generar un espacio seguro para compartir nuestra vulnerabilidad y libertad en la creación artística. Por consecuencia, generó a mi familia la tranquilidad y disfrute al compartir sus testimonios en una propuesta escénica. De modo que este proyecto logró ensamblar la propuesta de una instalación performática creada desde la relación del cuerpo con los archivos familiares

llamada Nosotras Hoy. En esta instalación se integraron elementos escénicos y plásticos los cuales nos permitió seguir creando y buscando compartir nuestro espacio de encuentro familiar con un público distinto, por lo que deseamos incorporar la experiencia compartida con el público el cual tuvo como objetivo traer esta búsqueda de invitar a un espacio compartido mayor, que trascienda nuestra experiencia familiar como una experiencia artística. Ello se hizo a través de actividades participativas que aparecieron en el desarrollo de la obra. Dentro de los recursos que utilizamos fueron la luz como un elemento que sugirió un camino de recorrido y narrativa de la obra al espectador, los objetos que fueron archivos colocados en diferentes estaciones de instalación por las que el espectador podía pasar, tocar, intervenir y leer. Así, la obra generó una atmósfera familiar con el público el cual generó una afinidad con sus experiencias personales las cuales se vieron reflejadas en sus intervenciones en la instalación y los abrazos que compartimos en el espacio son sus familias que asistieron a la obra, de modo que como artista espero que esta investigación contribuya como una invitación a realizar más procesos de encuentro desde el cuidado y el amor. Por último, considero que este proceso de creación puede ser distinto en cada familia, según el momento y el lugar en el que se realiza, por lo que propongo que este ejercicio puede ser realizado las veces que uno desee, incluso realizarlo con otros grupos como amigos, compañeros de trabajo, entre otros.

Siempre desde la búsqueda del autocuidado y bienestar de la otredad.

Referencias bibliográficas

- Alberola, V., Adsuara L. & Reina N. (2007). Intervención individual en duelo. Duelo en oncología.
<https://seom.org/seomcms/images/stories/recursos/sociosyprofs/documentacion/manuales/duelo/duelo12.pdf>
- Alcázar, J. (2015). La performance autobiográfica. La intimidad como práctica escénica. *Efímera Revista*, (7), 1-7.
<https://www.efimerarevista.es/efimerarevista/index.php/efimera/article/view/21/31>
- Blanco, S. (2018). La autoficción: una ingeniería del yo. *Revista Temporales*, (1), 14 -18.
- Boal, A. (1980). Teatro del oprimido 1, Teoría y práctica (G. Schmilchuk, Trans.).
https://paideia.pucp.edu.pe/cursos/pluginfile.php/2983191/mod_label/intro/Boal%2C%20Augusto%20Teatro%20del%20Oprimido%20%28cap.%201%29.pdf
- Bullard, I. (2022). “El Hombre Ave, el Robot” y una búsqueda por el cuidado en las dinámicas de poder entre directora y performer [Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio PUCP.
https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/20.500.12404/22861/BULLARD_ELIAS_INES.pdf?sequence=5&isAllowed=y
- Camacho Lopez, S. (2022). Tránsitos de las memorias: materiales testimoniales del creador(a) en prácticas escénicas testimoniales.
<https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/29964/1/TRA%CC%81NSITOS%20DE%20LAS%20MEMORIAS.%20Maribell%20Cio%CC%81daro%20%20docx.pdf>

- Gómez-Peña, G., & Colectivo La Pocha Nostra. (2005). En defensa del arte del performance. *Horizontes Antropológicos*, (24), 199-226.
<https://www.scielo.br/j/ha/a/X4xg9p4zVqFMdSC6q8Xvcfy/?format=pdf&lang=es>
- Jones, A. (1998). *Posmodernismo, subjetividad y arte corporal: una trayectoria*.
file:///C:/Users/XIMENA/OneDrive/Desktop/Lecturas/perfo/control%202/Estudios-Avanzados-de-Performance-Posmodernismo-Subjetividad-y-Arte-Corporal-AMELIAJONES.pdf
- Larios, S. (2013). *Detectives de objetos* (1st ed.). La uña RoTa, S. L.
http://www.larota.es/sites/default/files/book/excerpt/Extracto_Detectives%20de%20objetos.pdf
- Lepecki et al. (2013) El cuerpo como archivo: El deseo de recreación y las supervivencias de las danzas. En I. de Naverán, *Lecturas sobre danza y coreografía* (pp.59-81). Artea.
<https://loinsignificante.files.wordpress.com/2014/07/lecturassobredanzaycoreografiao k.pdf>
- Medina, Lucero. (2021, 11 y 12 de septiembre). Semillas: Iniciar procesos de creación en espacios virtuales desde/con el archivo en 23 Encuentro con Artes Escénicas. Taller, Lima, Perú.
- Milena, G. & Pontificia Universidad Católica de Chile. (2014, otoño). Performance de la memoria / teatralidad del testimonio: la puesta en escena del archivo FASIC. *Contracorriente: Revista de Historia Social y Literatura en América Latina*, (1), 17.
<https://repositorio.uc.cl/handle/11534/49476>
- Moreno Llorca, P. (2002, Junio). Intervención en duelo en las diferentes etapas evolutivas. *Luria psicología*, 3-29.
<http://www.psicofundacion.es/uploads/pdf/Intervencion%20en%20duelo.pdf>

Neimeyer, R (2001). *Aprender de la pérdida Una guía para afrontar el duelo*. Paidós.

Negrete, J. (2013). Archivo, memoria y ficción en Nadie me verá llorar de Cristina Rivera Garza. *Literatura mexicana*, (1), 91-110.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-2546201300010005

Partesotti, G. (2013). A TRAVÉS DE LA PERFORMANCE MULTIMEDIA. Análisis de los resultados del proyecto "Alas del Mediterráneo".

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/37585/GIORGIA_2.pdf?sequence=1

Pastorino, M (2022) Las estrategias conceptualistas en artes visuales desde un enfoque hermenéutico simbólico. *Universidad de Costa Rica* (1), 69 -75.

<https://www.redalyc.org/journal/442/44276099003/html/>

Rodríguez, D. (2016). El Arte como Proceso de Subjetivación del Duelo

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/12781/RodriguezDF_TG2_162.pdf;jsessionid=D4C0F7BF8DB31BE8F4CB10BF9EBAF230?sequence=1

Sánchez, D. (2013). Archivo y repertorio: un mirada a la estudios del performance desde la perspectiva de Diana Tylor. Región/D. <http://dearbol.blogspot.com/2013/10/archivo-y-repertorio-un-mirada-la.html>

Anexos

Anexo 1: Bitácora personal en la investigación

Apuntes de relatos de duelo de mi mamá que pueden entrar en diálogo conmigo:

Rosa (mamá): pensé que todo eran felices.. me tocó a los 21 años vivir el dolor más grande del mundo[...] vi a mis hermanos cruzar al baño.. mi barriga bum sonó. y cuando me dio la noticia mi hermano, sentí que me calló una pared, otra pared y otra pared y otra pared y pum el techo.. empecé a ver oscuro y yo veía que mi mama y todos me decían cosas pero ya no escuchaba nada. No escuchaba nada.

Ximena (hija): empecé a investigar qué pasaba cuando una persona había muerto, que hacía, a donde se iba porque yo soñaba, yo soñaba que no estaba muerto..que estaba escondido por ahí... y así seguía.. No todos habían venido al velorio y meses tras meses me encontraba con otros y me preguntaban por él y lloraba, me encontraba con otro y lloraba.

Rosa (mamá): pero hubo un momento en el que mi mamá me dijo: tenemos que ir.. Y entonces entré y.. no era para mí él porque, veía una persona bien gorda, fría.. no, él no es.. Y me decían.. señora sí es tiene que buscar otra cosas donde lo reconozca porque cuando se hinchan se desfiguran.. (3 segundos de silencio antes del siguiente texto)

Ximena (hija): y efectivamente, encontré su lunar en su pie y la plata que acostumbraba guardar en su media. bajé mi mirada y ahí también estaban los zapatos de gamuza que usaba..

Rosa (mamá): y al final, él era.. estaba todo él era. Así lo reconocí de ahí mi vida fue negro negro negro...

Apuntes de mi bitácora a partir de los relatos de mi mamá y mi hermana durante su infancia:

Salían a jugar al parque. Cuando llovía, Karina salía con sus botas. A mamá le gustaba hacer explorar a Karina a todo lo que había a su alrededor porque mi hermana era muy tranquila.

Entonces, salían hacia los charcos, se tomaban las manos y saltaban. Todo su pantalón se ensuciaba. Mi mamá sabía que mi abuela se iba a molestar porque no le gustaba que la ropa de mi hermana estuviera cochina. No obstante, igual se ensuciaba porque mi mamá quería divertirse con su hija. También, intentaron jugar deportes como el básquet y el voley con mi hermana pero los deportes no eran lo suyo. Lo que sí les gustaba jugar era la escuelita donde mi mamá asumía el rol de la maestra y mi hermana el de la estudiante.

Texto recopilado de la presentación de archivos del laboratorio de creación:

Es anecdótico porque mi mamá me preparó mi fiesta de 15 años en una semana. La historia del vestido de 15 años es muy particular. Yo que era una persona bien especial y mi mamá también, no encontrábamos mi vestido de 15 años.

-Karina

Hemos recorrido todos los sitios como el Jirón de la Unión. La señorita de la tienda nos dijo: "esos vestidos que lo traen por acá, también lo cosen en Caquetá. ¿Conoces el espacio de Castillo? luego vas defrente de la iglesia". Caminamos y ahí lo encontré.

- Rosa

Flavia es una persona que me ha enseñado a ser fuerte, a ser mamá. Desde que nació Flavia, desde la primera semana, le agradecí a mamá. Y tú también lo vas a entender cuando te toque. Hasta cuando uno no tiene a alguien a quien cuidar, amar, no lo entiende.

-Karina

En ambas etapas de ser mamá, tuve la oportunidad de haber planificado y desearlas con mucho amor. Saber que en su llegada me han hecho muy feliz.

-Rosa

Creo que mi recuerdo más bonito está bebita y jugando, que es la hija entre los dos (Karina).

-Rosa

La edad de 21 años de pronto te hace más fuerte. Es cierto que cuando me casé era muy niña. Recuerdo que en todo ese matrimonio, mis amigas del colegio no tenían mucha plata pero me regalaron muchas lamparitas.

-Rosa

Haber quedado embarazada muy jovencita no fue malo. Cuando eres joven y tienes ese apoyo de tu pareja, la vida se vive de otra forma. Te casas por amor, vives por amor.

-Rosa

Apuntes de bitácora del laboratorio. Tema de conversación post fallecimiento de Jorge: Un novio de mamá:

Mamá: -Hay otro recuerdo pero no tengo fotos. Fue cuando íbamos a..no recuerdo.

Karina: - Barranco?

Mamá: -No

Ximena: -Miraflores?

Mamá: -No

Mamá: -No recuerdo. Recuerdo la casa de hospedaje. El departamento donde iba el checo con todos su amigos. Francisco la llevaba a Kar en el cuello o la llevábamos de la mano ambos por la playa

Ximena: - Kar, y a tí te caía bien?

Karina: -sí, normal. Mmm, Recuerdo que me gustaba mucho comer unos riñones que preparaban y que caminábamos por el mar.

“De pronto yo también soy aplastada por cuatro paredes de mi sala, que es allí donde me dan la noticia y también la oscuridad”.

“Porque eso me pasó, de pronto me di cuenta que había mucha gente triste. Antes pensé que toda la gente era feliz”.

-Mamá

“Flavia es una persona que me ha enseñado a ser fuerte, a ser mamá. Desde que nació Flavia, desde la primera semana, le agradecí a mamá. Y tú también lo vas a entender cuando te toque. Hasta cuando uno no tiene a alguien a quien cuidar, amar, no lo entiende”.

-Karina

“Me preocupo por las cosas que les pueda pasar en el camino. Mientras no vea las cosas que atesoro para ustedes.. dentro del hogar, me siento incómoda, intranquila.. pero feliz por estar con ustedes”.

-Rosa

“Este es un peluche importado. Es un peluche antialérgico. Nunca se va a decolorar ni romper”.

-Vendedora del primer osito de Karina

“Haber quedado embarazada muy jovencita no fue malo. Cuando eres joven y tienes ese apoyo de tu pareja, la vida se vive de otra forma. Te casas por amor, vives por amor”.

-Rosa

Espacio en común de reconciliación entre las tres
concernos entre otras miradas
la colectividad

¿Qué respondí al arranque del proyecto y qué respondí al finalizar el laboratorio?

Es un proceso gestado desde el amor y relación de recuerdos entre madre e hijas a partir del compartir de experiencias desde las dinámicas de la instalación artística

ir a ver a tu esposo con 8 meses de embarazo

confía en el amor

nosotros y los demás hacemos esto por algo que nos mueve

lo hacemos hacia la fortaleza que hemos tenido como familia, como mujeres.

El dolor es parte de nuestra vida humana

construir con lo que está aquí

traer esa luz que hemos encontrado las 3

cuentos, momentos felices

Anexo 2: Notas del taller Semillas: Iniciar procesos de creación en espacios virtuales desde/con el archivo con Lucero Medina

La mirada del archivo será personal por lo que los archivos van a generar diferentes lecturas (depende de quien lo interprete y con qué intención)

¿Por qué necesitamos activarlo?

¿Qué hay ahí que me mueve? Esto nos permitirá saber qué aparecerá en pantalla.

¿Cómo los archivos personales y públicos se pueden relacionar?

archivos personales y públicos

ahora el duelo se activa de diferentes maneras. Se expande y nos expande a nosotros

Elementos en el archivo:

las miradas

los ejes

historia trasfondo

los encuentros

El archivo se mueve mucho y alguien lo activa (el archivo está vivo)

crear una “coreografía de sentido” (Diana Taylor)

herramientas

Anexo 3: Texto de archivo del proceso del proyecto, 2022, Carta de presentación de proyecto en la instalación performática Nosotras Hoy

De: Ximena

Para: ti

Hola!

Bienvenid@ a mi espacio familiar :)

Este proyecto busca ser un espacio participativo así que te propongo moverte por todo el espacio y leer lo que necesites. Puedes sentarte o estar de pie. Puedes prender la linterna de tu celular si necesitas más luz. Lo que necesites.

Para este proyecto, decidimos encontrar un lenguaje en común desde nuestras experiencias.

En este espacio de creación, más que aplicar una técnica artística específica, buscamos que el proyecto sea un espacio donde podamos intercambiar nuestras experiencias personales a través del arte. Relacionarnos como familia desde otra mirada.

Para ello, decidimos comenzar desde nuestros puntos en común y las necesidades particulares de cada participante. Realizamos un cuadro donde expresamos nuestros impulsos, preocupaciones, condiciones y expectativas del proceso. Con esta información, como grupo de trabajo, nos permitió entender y saber cómo atender nuestras necesidades.

Entonces, los objetos que verás en el espacio son algunos de los archivos que hemos compartido durante nuestras sesiones de creación familiar.

Anexo 4 : Estructura de la obra Nosotras Hoy

ESPACIO

Instalación de archivos con memorias familiares: hay archivos colocados en cubos largos o pequeños alrededor del espacio. Al lado de cada archivo hay un pequeño cartel donde indica el nombre o rol familiar a quien le pertenece ese archivo.

Instalación de quienes dan testimonio: Hay dos sillas. Una frente a otra en el centro del escenario.

Instalación de materialización de las sensaciones de la memoria familiar: un piso blanco en el centro del escenario. Material de cartulina blanca. Un proyector desde arriba del escenario que pueda iluminar el piso blanco de la cartulina.

parte 1

Entrando al proyecto escénico

1. El público al ingresar al espacio, podrá ver la descripción del trabajo que se realizó con ellas mientras ingresan al espacio.

Indicación luces:

Las luces del escenario central están tenues. grado 40-60. Se ven los bordes de los objetos.

Nosotras Hoy

Instalación performática creada por la materialización de memorias familiares en el duelo y la maternidad

El presente proyecto ha tenido como finalidad encontrarnos como familia desde otra mirada, la creación. A lo largo de estos meses, se realizaron ejercicios de creación desde lo escénico, plástico y espacios de conversación, donde volvimos a nuestras memorias personales para compartirlas en familia. En este espacio de encuentro se compartieron los temas del duelo, la maternidad y los vínculos familiares.

Esta instalación performática recorre las memorias familiares de Rosa, una mujer peruana de 65 años quien a los 21 años tuvo su primera pérdida de duelo, su primer esposo Jorge.

Dentro de todo el proceso de duelo, comprendemos que el dolor es parte de nuestra vida. También nos invita a vivir los momentos buenos y malos. Reconocer que hay momentos malos pero también que hay gente que te ama y que necesita ser amada. La

vida solo se nos pasa y siempre es momento para decirnos un te quiero, te amo y también para decir lo que sentimos.

Dentro de las memorias familiares del duelo que le situaron en momentos de penumbra, la maternidad aparece como una luz para el reinicio de la vida y reconexión con ella misma, como mujer, hija, hermana y ahora abuela. En esta instalación, la maternidad deseada es entendida por la familia como un momento de volver a la vida, descubrimos a través de otro ser, una conexión llena de esperanza, amor y constante aprendizaje.

Las artistas muestran la materialización de todos estos sentires por medio de la expresión visual, la instalación desde sus archivos personales y la performatividad.

Este proceso se muestra como una oportunidad para reconectarnos como mujeres desde nuestro vínculo familiar. Un espacio donde el amor y el acompañamiento son pilares importantes para la creación.

parte 2 **Conociendo a la familia**

2. Mientras las personas pasan por los objetos instalados comienza a sonar la grabación de voz de las participantes presentando sus archivos

Indicación luces:

Las luces aumentan la intensidad a 80 y hay luces indicativas para cada instalación con archivos.

parte 3 **Intervención al espacio desde la representación del duelo**

Indicación luces:

Iluminación indicativa en el centro vacío

3. comienza a sonar la grabación del por qué no traje un baúl con sus cosas de Jorge "no traje en este baúl los objetos de Jorge porque siento que este baúl tiene materialidades con cosas que quiero mantener en mi vida. Yo creo que he debido dejarlo ir. Ya no está. Entonces prefiero mantener los buenos momentos de él conmigo"
4. comienza a sonar la grabación de la respuesta ¿Qué fue lo que sentías cuando falleció Jorge?

Intervención performativa: Ximena está en el espacio y se sienta en el biombo que dice escíbeme. En los momentos de silencio, lee algunos textos de duelo que escribió su mamá.

Indicación luces:

La luz comienza a bajar poco a poco la intensidad hasta que quede oscuro con el qué le dirías a Rosa.

Indicación proyección:

Inicia la proyección de ecografía y archivos de maternidad

parte 4

La maternidad

5. ¿Qué es ser mamá?
6. ¿Cómo recuerdas el nacimiento de tus hijas?

Indicación proyección:

Inicia la proyección de ecografía y archivos de maternidad

parte 5

Ver el ahora de la familia

2. Qué le dirías a tu yo de esa etapa y en ese momento si la tuvieras al frente tuyo. leer la carta que le escribimos (Grabación) mientras se proyecta un video editado del laboratorio con ellas.

parte 6

Intervención al espacio con público para compartir el tema del duelo y maternidad

Indicación proyección:

“Nosotras hoy”

Para: Mi mamá

Para: Mis hij@s

Para: Mis nietos

Para: mis herman@s

Para: mí

Para: mi familia

Para: quienes extraño

Para: quienes ya no están

Para ti

Indicación luces:

Se sube luz lentamente de 20-30 a 70 de intensidad la iluminación del último biombo

“Escríbeme”

3. Intervención : Momento de la carta (espacio en blanco donde las demás personas puedan intervenir) - mural

- comunicarse con los demás desde lo textual no verbal en la carta
- escribir verso de duelo, covid, extrañeza, etc.

Colocar en un biombo cartulina blanca y lápices, colores, plumones en el piso o colgando para que las personas puedan escribir. cubos, flores cartas, fotos

FIN

Anexo 5 : Sinopsis y descripción de la obra Nosotras Hoy

Sinopsis:

Rosa, una mujer peruana de 65 años quien a los 21 años tuvo su primera pérdida de duelo, su primer esposo Jorge. Dentro de las memorias familiares del duelo que le situaron en momentos de penumbra, la maternidad aparece como una luz para el reinicio de la vida y reconexión con ella misma, como mujer, hija, hermana y ahora abuela. En esta instalación, la maternidad deseada es entendida por la familia como un momento de volver a la vida, descubrimos a través de otro ser, una conexión llena de esperanza, amor y constante aprendizaje.

Este proceso se muestra como una oportunidad para reconectarnos como mujeres desde nuestro vínculo familiar. Un espacio donde el amor y el acompañamiento son pilares importantes para la creación.

Descripción:

El presente proyecto ha tenido como finalidad encontrarnos como familia desde otra mirada, la creación. A lo largo de estos meses, se realizaron ejercicios de creación desde lo escénico, plástico y espacios de conversación, donde volvimos a nuestras memorias personales para compartirlas en familia. En este espacio de encuentro se compartieron los temas del duelo, la maternidad y los vínculos familiares.

Esta instalación performática recorre las memorias familiares de Rosa, una mujer peruana de 65 años quien a los 21 años tuvo su primera pérdida de duelo, su primer esposo Jorge.

Dentro de las memorias familiares del duelo que le situaron en momentos de penumbra, la maternidad aparece como una luz para el reinicio de la vida y reconexión con ella misma, como mujer, hija, hermana y ahora abuela. En esta instalación, la maternidad deseada es entendida

por la familia como un momento de volver a la vida, descubrirnos a través de otro ser, una conexión llena de esperanza, amor y constante aprendizaje.

Este proceso se muestra como una oportunidad para reconectarnos como mujeres desde nuestro vínculo familiar. Un espacio donde el amor y el acompañamiento son pilares importantes para la creación.

Anexo 6: Primera propuesta de estructura de la obra

presentación con instalación: dos sillas. hay archivos en el espacio

parte 1

Conociendo a la familia

1. Mientras las personas pasan por los objetos instalados y al lado de los objetos poner el nombre de a quién le pertenecieron o el rol familiar
2. comienza a sonar la grabación de voz de las participantes presentando sus archivos (todas)

parte 2

Entrando al proyecto escénico

3. Comienza la proyección donde se muestra una descripción del trabajo que se realizó con ellas. (xime)

parte 3

Intervención al espacio con público para compartir el tema del duelo

4. Primera intervención : Momento de la carta (escribir una carta gigante en el piso donde las demás personas puedan intervenir) (xime)
escribir verso de duelo, covid, extrañeza, etc.
darle los materiales a los asistentes para que también puedan intervenir.
5. comienza a sonar la grabación del por qué no trajo un baúl con sus cosas de Jorge "no traje en este baúl los objetos de Jorge porque siento que este baúl tiene materialidades con cosas que quiero mantener en mi vida. Yo creo que he debido dejarlo ir. Ya no está. Entonces prefiero mantener los buenos momentos de él conmigo"
¿Cuándo te pedí para traer los objetos más preciados o que representen etapas relevantes en tu vida, por qué no trajiste en primer momento los objetos de jorge?
(rosa)

parte 4

Intervención al espacio desde la representación del duelo

6. Segunda intervención: Representación de sensaciones de las respuestas de mi mamá sobre ¿Qué fue lo que sentías cuando falleció Jorge? recoger sensaciones / texturas / escenarios (xime)
7. comienza a sonar la grabación de la respuesta ¿Qué fue lo que sentías cuando falleció Jorge? (rosa)

parte 5

¿Qué decimos del duelo ahora?

8. ¿Qué le dirías a la rosa en el momento que falleció Jorge? (rosa)
9. ¿Qué le quisieras preguntar o decir a tu papá? (karina)

10. ¿Qué le quisieras preguntar o agradecerle a tu mamá? (karina)

parte 6

Ver el ahora de la familia

11. Ellas ingresan al espacio. Una frente a otra se acercan y hablamos. [1]
[SEP]

- a. primero nos contamos ¿Cómo está cada una? ¿qué hicieron hoy?
  - b. ¿Cómo están sus hijos?
  - c. ¿Cómo te sientes?
3. mover los archivos de la instalación.
4. suenan las las preguntas que le hice a mi yo pasado (grabaciones)
- a. ¿Qué te ponía triste? (karina)
  - b. ¿Qué te hacía feliz? (karina)
  - c. ¿Se invirtió bien el tiempo? (rosa)
5. Respondemos ¿Qué extrañas de esos días?
6. mientras le hacemos una pregunta sobre sus archivos a la otra con respecto a ella misma. Por ejemplo, ¿Por qué no te gustaba la natación?
7. Hacer una pregunta a la otra con respecto a la familia.
8. Qué le dirías a tu yo de esa etapa y en ese momento si la tuvieras al frente tuyo. leer la carta que le escribimos (Grabación) mientras se proyecta un video editado del laboratorio con ellas. (todas)
9. momento de abrazo entre todas

Anexo 7: Recopilación de intervenciones del público en el mural participativo de la obra

“siempre bella amiga y excelente artista <3 TQM Ximenita Atte. Alvaro Daniel”

“Arigatou Xime Chan”

“Xime TKMUSHO Flavia es piciosa! Te dejé una plantita”

“Gracias Xime y a todo el equipo, por esta gran experiencia. Me llegó al <3. Mfe”

“Xime, tus proyectos siempre son hermosos tkm - Laura”

Familia

“Evocar Espacios”

amor

nostalgia y felicidad

Fuerza y unión

Escuchar y recordar

Todo amor es urgente

Recuerda con amor

Volver a vivir

Darme la oportunidad de renacer

Gracias por darme la fuerza de reconectarme con mi familia

Muy conmovedor

Gracias por un espacio de amor y nostalgia

Pensé en mis abuelos

vivir en el recuerdo ahora me resulta diferente que vivir el recuerdo

unión en medio de un caos que se transformó en amor

Que nada los turbe que nada los espante quiera dios que nada le falte a mis hijos y a ustedes

Me recordó a mi hermanita Micaela

Gracias por este bello proyecto. Te amo mucho =)

qué ternura la xime bebé

Gracias Xime

Gracias por permitirme sentir conexión con tus recuerdos

Gracias por compartir tanto amor a través del recuerdo

Gracias por compartir parte de tu historia. Gracias por inspirarme <3

Qué valiente eres Xime por hacer a tu familia parte de un proyecto de creación, de lleno de dolor y amor

*porque verte en mis sueños, un te extraño, unas lágrimas no es suficiente. Te extraño papá
Yo también quiero ser una mamá tan linda como la tuya
Encuentro mucho amor en ustedes tres, me has hecho recordar el amor de mi familia, gracias por eso
Gracias por enseñarme el verdadero concepto de familia*

*tres mujeres valientes
tres historias únicas
tres tres tres
tres recuerdos eternos
tres artistas una historia en común. Gracias por el viaje*

Hacerse cargo para sanar <3 Muy introspectivo ¡Heróico! Bravo!

*La historia familiar y su memoria es compartida entre las generaciones, Rosa mujer adulta mayor, es la
memoria de su familia.*

Memoria colectiva y afectiva para renacer

Gracias hija por regalarme momentos de alegría y felicitaciones por tu excelente trabajo. Te amo

*Felicitaciones y éxitos por la puesta en escena de un tema muy importante: la familia
Lo compartido por Ximena, es muy similar a mi vida compartida con mis hijas, gracias me trajo el recuerdo de
diferentes momentos cotidianos felices, así es la vida. Bonita!*

Gracias por compartir su historia con nosotros

A veces los encuentros tardan, pero llegan. En ese momento, disfrútalo, abraza a tu familia. Dile que la quieres.

*Escuchar es el lenguaje de amor más puro que hay.
gracias por venir a compartir con mi familia -Xime*

Anexo 8: Ficha técnica del diseño de producción

Equipo de proyecto:

Directora general, directora artística y mediadora del proyecto: Ximena Portal Ramos

Productora: Kathia Espinoza Peña

Asistente de dirección e iluminación: Juan Carlos Nario

Realización de instalación, testimonios y curaduría: Rosa Ramos Palomino, Georgina Bedoya Ramos y Ximena Portal

Fotografía: Héctor Azañas

