

Art-biografías. Una apuesta por el reconocimiento de la creación-producción de conocimiento desde el arte.¹

Por Diana Marcela Rodríguez Bautista².

dmrodriguez@pedagogica.edu.co

*Por una investigación libre, abierta, viajera y cercana.
La que brota del corazón desde la razón.
La que se nutre de otras y se alimenta de sí misma.
La que supera los obstáculos de la rigidez dogmática e imperante.
La que hereda, sigue, prosigue, siempre infinita e inacabada.
La que huye de la vanidad y da sentido a una vida.
(Virginia Luque Gallegos, 2017)*

Resumen.

En este artículo se presentan las indagaciones de la investigación doctoral de la autora, la cual explora la construcción de memoria y saberes desde las prácticas escénicas de artistas que han desarrollado puestas en escena en torno al conflicto armado en Colombia.

A partir de relatos de vida de artistas escénicos se va proponiendo una metodología de investigación en arte-educación, denominada art-biografía, la cual tiene como objetivo, evidenciar diversos tipos de saberes que se construyen desde el arte.

Palabras clave. Epistemologías del sur, saber-hacer en artes, acontecimiento social, acontecimiento poético, art-biografía.

---

¹ La presente reflexión forma parte de la investigación doctoral de la autora en Investigación en humanidades, artes y educación de la Universidad de Castilla la Mancha.

² Candidata a doctor en Humanidades, artes y educación, Universidad de Castilla la Mancha, Magister en Sociología, Universidad Nacional de Colombia, Especialista en Investigación social y licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Profesora del área de investigación del programa de Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá-Colombia

Reflexiones iniciales

Hablar de crear conocimiento, dar vida y voz a los diversos saberes que se gestan desde las experiencias vitales de los y las artistas, es un acto subversivo, poético y de vida. Lo primero, porque reta a las posturas academicistas que niegan la diversidad y la creación de mundos posibles desde el cuerpo, la palabra, el movimiento, el silencio, el recuerdo, el dolor...

Lo segundo, porque al reconocernos como seres humanos con horizontes de sentido diversos e historias compartidas, podemos encontrarnos y poetizar la memoria como un acto de convivio, una invitación a comprometer los cuerpos, las memorias, las huellas, las cicatrices de quienes lo presencian como artistas, como espectadores, se refiere a la presencia física y espiritual. (Grisales, 2016)

Ilustración 1 Reconstruyendo memorias. Diagramación Sebastián Piedrahita

Es precisamente desde esos encuentros, desde esos compromisos que nos referimos a la tercera posibilidad, la cual se visibiliza a través de los ejercicios de las art-biografías, entendidas como actos vivos de generación de saberes y producción de conocimientos, a partir del dialogo entre experiencias significativas de vida desde las artes y las construcciones rizomáticas que desde allí se gestan para comprender, habitar y transformar realidades.

En el convivio se está en presencia de otros, frente a mí misma como artista como, espectadora, como parte de una historia común, y desde allí se pretende dejarse afectar por la imagen el sonido, la historia, el acontecimiento social en dialogo con el acontecimiento poético y en el encuentro afectar a los otros, es un encuentro de encuentros.

Un dialogo que se nutre de metodologías de investigación de carácter cualitativo como las biografías colaborativas, las historias de vida y la *a/r/t/o/graphy*. La propuesta, perdernos, encontramos en lugares liminales, de borde, que no buscan complacer, sino responder a los impulsos y necesidades que los creadores, que las comunidades tienen con respecto a cómo construir memoria, reconocer saberes propios, poner en duda las verdades absolutas y valorar los conocimientos anclados en las experiencias de resistencia, desde este sur que nos convoca.

Se trataría así, del reconocimiento, generación, producción de saberes que encarnan la realidad, que son vivos, que se viven desde las artes, una suerte de epistemologías artísticas experienciales, con perspectiva desde el sur, que reconocen el convivio, las corporalidades, la creación, las micropoéticas como fuente de generación.

En palabras de Boaventura de Sousa, refiriéndose a las epistemologías del sur “posibilitar que los grupos sociales oprimidos representen al mundo como propio y en sus propios términos, pues solo así podrán cambiarlo según sus propias aspiraciones” (Sousa, 2018, p.29).

Se pretende partir de lo desconocido, en referencia a lo que no se reconoce como “conocimiento válido”, a las rutas, reflexiones, apuestas, riesgos, emergencias, a nuestras responsabilidades históricas y como desde las artes las asumimos. Desde la perspectiva de la *a/r/t/o/graphy*, la investigación “habla de nosotros y del significado profundo de nuestras vidas como una práctica de percepción que revela lo que una vez fue ocultado, lo que creíamos no saber e imaginar lo que pretendemos alcanzar” (Irwin, 2004:10 citado por Moreno y López, sf, p. 37).

Las reflexiones que presentamos a continuación hacen parte de una investigación en curso sobre la construcción de memoria sobre el conflicto armado en Colombia, a partir de la reconstrucción de fragmentos de vida de artistas que han encarado creativamente este transitar por las violencias políticas en nuestro país.

Gratamente nos hemos encontrado con diversos estudiosos, que aportan en esta pesquisa académica y de vida, entre ellos están Boaventura de Sousa (2010) y su apuesta por las epistemologías del sur, nos enfocaremos particularmente, en las

sociologías de las ausencias y las emergencias. Igualmente, se encuentra el investigador colombiano Jorge Grisales (2016), el cual aporta una categoría valiosa, el acontecimiento social, como acontecimiento poético y finalmente, Leonor Arfuch (2013), de quien retomamos, la memoria y los relatos biográficos como insumos para hablar de la art-biografía, como una apuesta investigativa que reconoce en las experiencias vitales de los artistas, un escenario de generación de saberes y construcción de memoria.

Art-biografía una ruta metodológica.

Pensar la investigación como un acto vivo que trabaja con realidades, personas, comunidades del saber y del sentir, ha derivado en una exploración metodológica que parte de las experiencias de vida, particularmente en y a través de las artes, desde la cual se posibilita la generación de pensamiento y acciones de comprensión-transformación-creación.

El escenario que nos permite referirnos a la art-biografía, como hemos decidido nombrar a esta experiencia metodológica, parte de las experiencias de vida de distintos artistas en el marco del conflicto armado colombiano y como a partir de allí se reconstruyen vivencias, acontecimientos sociales, rutas de tiempo (no lineales).

Ilustración 2 Fotografía Ferney Pinzón

Como estrategias de reconocimiento del campo se establecen entre otras conversaciones extensas, asistencia a puestas en escena, foros, revisión de archivo y se traduce en la:

- Relatos de vida en formatos escritos.
- Registros fotográficos.
- Construcción de mapas desde perspectivas rizomáticas, los cuales buscan la diversidad de articulaciones y la reconstrucción permanente. De acuerdo con Deleuze y Guattari (2004), se busca que cada rizoma pueda conectarse desde cualquier punto y con todos los otros rizomas (1.º y 2.º Principios de conexión y de heterogeneidad).
- Diseño de curvas de nivel de tiempo y espacio, el concepto de curva de nivel proviene del campo de la cartografía y se refiere a la línea que se forma por aquellos puntos del terreno que se sitúan a la misma altura. Para nuestra investigación, actuarán como una estrategia que ayuda graficar territorios, situaciones enmarcadas en el conflicto armado, que son traídas desde las puestas en escena.

Finalmente, estas producciones a su vez se transforman en nuevos escritos (crónicas) o nuevas creaciones artísticas, para que nuevamente inicie nuevamente el proceso.

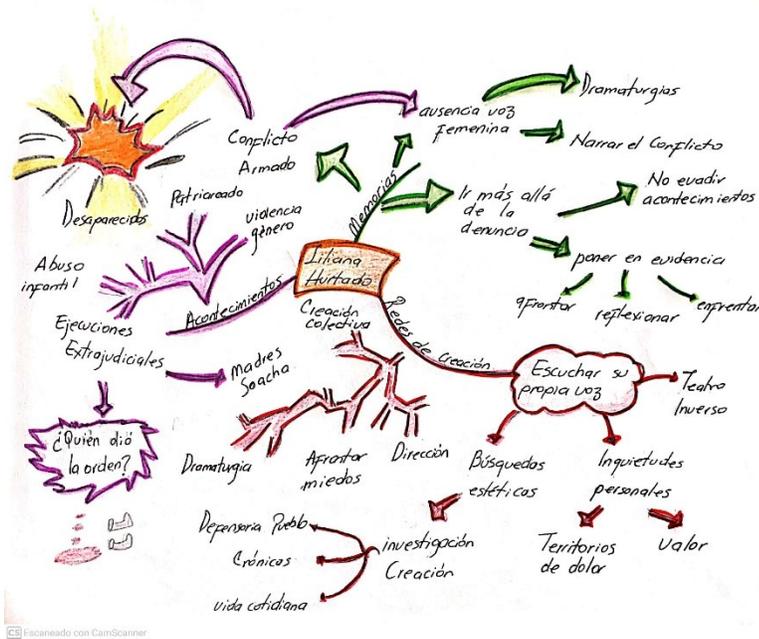

Ilustración 3 Mapa Rizomático. Liliana Hurtado

A manera de epílogo

Hablar del conocimiento que desde el arte se genera, implica ante todo reconocer todos aquellos saberes invisibilizados por los cánones preestablecidos desde las mismas prácticas artísticas y que salen a la luz a través de los relatos de vida de los y las artistas, donde es posible reconstruir no solo las puestas en escena, sino, además, las rutas de creación, los compromisos éticos y la responsabilidad histórica que nos convoca.

Estos saberes y conocimientos contribuyen además en la reconstrucción de memorias sobre el conflicto armado colombiano, otro escenario invisibilizado por la historia oficial, la que cuenta una sola versión, dejando de lado fragmentos vitales para comprender el horror de la guerra.

Finalmente, se propone como metodología de estudio la art-biografía como estrategia de dialogo, reconocimiento y generación de alternativas dentro de la investigación en artes, escenario de liminalidades, bordes y apuestas por la construcción de pensamiento desde la diversidad.

Bibliografía

Arfuch, L. (2013) Memoria y autobiografía. Exploraciones en los límites. Ciudad autónoma de Buenos Aires: Fondo de cultura económica.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013) ¡Basta ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad. Bogotá: Imprenta Nacional.

Dubatti, J. (2002) El nuevo teatro de Buenos Aires en la postdictadura (1983-2001). Micropoéticas I Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación.

De Sousa, B. (2018) Construyendo las Epistemologías del Sur: Para un pensamiento alternativo de alternativas. Colección Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño. Ciudad autónoma de Buenos Aires: CLACSO.

(2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo, Uruguay: Ediciones Trilce.

Deleuze, G y Guattari, F (2004). Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Valencia, España: PRE-TEXTOS.

Grisales J. (2016). Dramaturgia del acontecimiento social II. "Buscando mis huesos" la fosa común. En memoria de las víctimas de El Salado. Medellín: Universidad de Antioquia.

Juárez J, Arciga S y Mendoza J. (2013). Noción y elementos de la memoria colectiva En Memoria colectiva: procesos psicosociales. México: Ed Porrúa UAM.

Moreno M & López M. (sf) Reflexiones sobre investigación artística e investigación basada en las artes. Madrid: Editorial síntesis

Sánchez, J. (2013). In-definiciones. El campo abierto de la investigación en artes. Jornadas de Investigación. Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Medellín. *LAS ARTES*, vol 12, nº 19. ISSN. 1657-3242, 36-51.