

"En Colombia el fenómeno del desplazamiento forzado ha atravesado la realidad de generaciones enteras"

Ana Milena Velásquez

Fotografía tomada por David Romero Duque. Taller itinerante de artes para La Paz 2021- Urabá

por Sandra Milena Alvarán López Universidad de Antioquia

Sandra Milena · Le voy a pedir para comenzar que haga una descripción de usted como artista, ¿en qué campos de las artes se ha formado y en cuáles se ha especializado?

Ana Milena Velásquez · Me formé en el campo de las artes escénicas, soy maestra en arte dramático de la Universidad de Antioquia. Luego de mi pregrado, tuve interés por hacer maestría y doctorado, en relación con el actor cómico. Me interesaba el entrenamiento del actor cómico. En nuestra formación no tuvimos acceso al lenguaje de la comedia. Me fui a hacer un doctorado a Barcelona y ahí me enamoré de una escuela de circo, en donde había talleres de clown, del arte del payaso. Empecé a explorar el lenguaje y lo profundicé. Terminé haciendo un doctorado en la Universidad Paris III Sorbonne Nouvelle en Francia. En la Maestría me había concentrado en un viaje a la inversa: no estudié el actor que crea el personaje, sino el clown que surge de la persona misma, de sus defectos, de sus características. En el doctorado propuse desarrollar el enfoque del payaso en Colombia como actor social y político y estudiar cómo la

risa es una forma de resistencia y de libertad. Sin embargo, después de la entrega de la tesis, empecé a probar el trabajo teórico y a darme cuenta de cómo funciona eso en la práctica. Fue el inicio de la práctica de investigación-creación que llevo haciendo desde años.

S M · Precisamente, es usted un referente de la investigación-creación que viene avanzando de manera muy importante en la comunidad científica. Puede por favor explicarnos qué es la investigación-creación.

AMV · Lo primero que me gustaría decir es que yo no me considero ni personal, ni profesionalmente como un referente de la investigación creación en Colombia. Creo que hay personas y profesionales muchísimo más idóneos en el tema y en el campo de la investigación creación. Yo creo que ha sido muy innovador el tema del clown en Colombia y a lo mejor, por ese lado, sí reconozco y hasta agradezco ser un referente. Hasta hace unos 20 años en Colombia, no conocíamos del arte del clown, por lo menos como lo conocemos ahora. Entonces le puedo

DOI 10.59486/ERWM1566

decir qué es lo que yo entiendo y creo deberíamos entender por investigación creación. Hay tres aspectos que son fundamentales en la investigación-creación, que también se dan en otros procesos, pero la manera como se dan esas características en la investigación creación son muy importantes. Hay que añadir que, tanto en Europa como en Latinoamérica, estamos atravesando ese debate artístico-científico que cuestiona cómo se nombra esta metodología de investigación creación: hemos pasado de investigación más creación (investigación+creación), e investigación guion creación (investigación-creación) a investigación creación (Investigación creación) que parece que en este momento se impone. Las dos palabras se ponen al mismo nivel y en ese proceso ha estado, digamos, toda la comunidad de artistas y de científicos.

S M · A partir de ahora en esta entrevista la claridad quedará por escrito también.

AMV · Son transformaciones sutiles en la escritura que van generando teoría. Ahora bien, las tres características a las que aludía son: primero, la generación de conocimiento desde los procesos de las artes, abordando metodologías de las artes para actuar en problemáticas descubiertas también por las artes. La producción de conocimiento a través de lenguajes de experiencias, de prácticas, de materialidades y de sensibilidades es lo que se pone en juego cuando hay una creación, una práctica artística. La segunda característica importante se podría definir con la imagen de un bucle que se crea entre reflexión y práctica reflexiva: constantemente se está haciendo para pensar y se piensa para hacer. Estamos todo el tiempo en un vaivén entre ese hacer y entre esa práctica y esa reflexión que se genera en la práctica que se convierte en teoría. Eso es muy importante porque el hacer, el experimentar con esos lenguajes, con esas formas, con esas materias, con lo sensible, con esas percepciones del ser humano, es lo que hace que nosotros produzcamos ese pensamiento, transformemos ese cuerpo en esa práctica y así sucesivamente. Y un tercer punto -yo estoy segura que hay muchos más-, diría que en la investigación creación no existe la separación entre el sujeto investigador y el objeto de investigación, sino que somos al mismo tiempo,

sujeto y objeto de investigación, es decir que, en el investigador, en la sensibilidad del investigador, en la exploración del investigador a través del lenguaje, etc. No hay una mirada afuera que sabe o que quiere comprobar o demostrar algo sobre el objeto, poniéndolo a prueba o experimentando con él, sino que esas dos formas que toma la investigación en un objeto y en un sujeto están concentradas en la misma persona. Eso es muy importante porque entonces ese bucle reflexivo está constantemente presente, porque nosotros no estamos disociados. No podemos disociar ese pensamiento, ese pensamiento crítico, ese pensamiento experimental, ese pensamiento creativo, ese pensamiento revolucionario -entendido como preguntas sobre la realidad-, no lo podemos disociar de lo que somos como cuerpo, de lo que sentimos, de lo que vivimos, de todo lo fenomenológico, de todo lo sensible, de todo lo emocional, de todos los dinámicos de la biología, de nuestra estructura. Yo diría que para entender la investigación creación esos tres puntos son fundamentales.

S M · ¿Qué procesos ha llevado a cabo en Colombia desde la investigación creación?

AMV · Aquí es muy importante decir algo y es que por naturaleza artístico-creativa en Colombia hace mucho tiempo que en nuestros procesos ya teníamos incorporada esta dinámica de la investigación creación. En la Universidad de Antioquia, por ejemplo, cuando fui estudiante fuimos muy contestatarios, nos hicimos muchas preguntas sobre los lenguajes, sobre la interdisciplinariedad en el escenario, sobre la performatividad, sobre los límites de los cuerpos, sobre los límites de las formas que ya existían en el teatro, sobre los límites de la representación sobre la relación escena-público, ya queríamos romper con esa estructura tradicional que tenía el teatro en nuestro país. Nosotros siempre en la naturaleza interrogativa, en la naturaleza cuestionadora del artista, ya teníamos dinámicas de investigación creación muy sólidas. Pero nos demoramos para entrar en un sistema de investigación universitario, nacional y por supuesto internacional, que se ha dado en los últimos 15 años. En nuestra Facultad de Artes los grupos de investigación en muy poco tiempo empezaron a indexarse en MinCiencias, la estructura que antes fue Colciencias. En las últimas dos déca-

das la investigación creación ha vivido un auge impresionante, porque reconocemos las prácticas, las preguntas, digamos, la problematización ya estaba en nuestra dinámica académica, profesional y artístico-creativa. Ahora bien, casi todos los procesos que he llevado yo, particularmente desde que me adentré en el lenguaje del clown han sido desde la investigación creación, aunque no hayan sido reconocidos por una institucionalidad o aunque no hayan sido financiados. ¿Por qué? porque con el clown, cuando nosotros decidimos insertarlo en las dinámicas sociales para aplicarse en los contextos particularmente marcados por la violencia, por muchas razones, ya estábamos en un proceso bastante experimental, donde efectivamente había que avanzar en la práctica, pero siempre reflexionando. El payaso, ese ser inocente, amoroso, cuestionador, pone la atención y la fortaleza en lo que culturalmente no la hemos puesto, en el error, en el fracaso, en la vulnerabilidad, en compartir las emociones desde un punto de vista muy sincero, en entregar eso al espectador. Eso es bastante cuestionador y con ese lenguaje, abordar problemáticas sociales, decir que, en Colombia, reír es una forma de resistencia, es una forma de casi reexistencia, es una forma de adaptarnos a las dificultades diarias. En este proceso entonces, he avanzado y he estado en muchos procesos. La creación de varios diplomas de formación, la necesidad de formarnos como artistas en clown, se han realizado 10 cohortes del diploma de clown, la única formación en Colombia dedicada en 6 meses a formar payasos en una institución de educación superior pública. También poner el arte del clown al servicio del cuidado de las personas víctimas de la violencia sociopolítica con los proyectos de Cuidarte, luego poner el clown en diálogo con la paz, la intervención social de clown en la construcción de paz territorial, entre otros. Procesos de investigación creación importantísimos, donde hemos tenido que aprender a relacionarnos de manera interdisciplinar con el área de la salud y con muchas otras áreas del conocimiento.

S M · ¿Cuáles son las ventajas de la investigación creación en Colombia?

AMV · Nosotros tenemos muchísimas ventajas, primero porque es un campo de conocimiento que, aunque ya tuviese un camino andado, sigue en

construcción y que se alimenta de cada artista, que se alimenta de la sensibilidad de cada persona, entonces la infinidad de variables por descubrir, es impresionante y la ventaja que yo le veo ahora más fuerte por el campo en el que trabajo, es que somos un país que está en una transición muy fuerte hacia la paz, queremos esa paz que firmamos y tenemos que tener procesos, herramientas, metodologías, prácticas, llaves para poder abrir la puerta de esa cultura pacífica que soñamos. Ese conocimiento, esa reflexión, ese sujeto y objeto, esas preguntas y esa sistematización que la investigación creación está estableciendo también, esas formas de sistematizar para que otros lo puedan hacer, para que se pueda replicar, para que se puedan crear rutas de camino, de aprendizaje para las problemáticas que tienen personas, instituciones, comunidades en este tema de la transición a la paz, todo es de una riqueza impresionante, ¿riqueza en qué sentido? en que precisamente ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a lograr esa paz que firmamos si no es escuchando y dialogando entre nosotros? y digo entre nosotros no investigadores entre nosotros, no artistas, sino entre nosotros como colombianos, creo que la investigación creación plantea un diálogo fundamental que hay que tener con las problemáticas de base, porque no solamente la investigación creación nos lleva a encontrar “soluciones”, sino a encontrar caminos creativos, alternativas que a lo mejor no solucionan, pero que si nos hacen estar caminando hacia la paz o estar ya construyendo una cultura de paz.

S M · ¿Cuáles son las desventajas de la investigación creación en Colombia?

AMV · La desventaja más grande que yo he visto, sentido, leído y experimentado siempre que participamos de convocatorias, creo que es ese enjuiciamiento que hay desde otras disciplinas que tienen otros procesos, otras metodologías y otros avances. Es un enjuiciamiento que se da por el desconocimiento, como de que eso no es tan científico o que es menos ciencia, sabiendo que dentro de todo proceso artístico hay una profunda metodología científica y dentro de toda metodología científica hay una profunda dinámica de creatividad, bailando, moviéndose, inspirándose, imaginando cosas posibles. Personalmente nos hemos dado a la tarea de exponer estas metodologías en dis-

tintos escenarios, como un comité de ética e incluso en proyectos de innovación institucionales, departamentales y creo que siempre entramos como en desventaja, pareciera que no estamos al nivel de la investigación científica, de la investigación en ciencias sociales o en educación, pero resulta que sí, resulta que sí, y resulta que tenemos muchísimo que aportar a esas metodologías de investigación, así como hemos aprendido de ellas. Esa para mí es como la desventaja más marcada que hay, y eso por supuesto, tiene consecuencias en las políticas de las convocatorias, en las políticas presupuestales, en las políticas públicas, pero ahí vamos.

S M · En Colombia el fenómeno del desplazamiento forzado ha atravesado la realidad de las personas, son generaciones enteras que nacieron en un movimiento migratorio constante. Desde la investigación creación se realizó un trabajo denominado TIAP (Taller Itinerante de Artes para la Paz), ¿cómo puede dar cuenta de esos procesos de investigación creación con este grupo poblacional?

AMV · En la misma lógica que estaba explicando, insertar, poner en diálogo los lenguajes de las artes con las problemáticas sociales reales que vive, por ejemplo; nuestro país amerita que estas sean reconocidas y abordadas como procesos de investigación. Hemos tenido que hacerlo porque la Universidad y el gobierno nos han solicitado construir paz desde la academia y como artistas estamos inmersos en esa cultura que hay que transformar y que tiene que pasar a esa transición, entonces desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia participamos en el proyecto TransmigrArts, transformando la migración por las artes, beneficiado por la Unión Europea, donde básicamente investigadores de varios países en movilidad tenemos una tarea muy importante para la ciencia, para las artes y para la humanidad. ¿Cómo vamos nosotros a hacer para que podamos crear secuencias artísticas, talleres y prácticas que sirvan a la transformación? ¿Qué elementos válidos hay en los talleres que se hacen de artes para transformar vivencias, vulnerabilidades asociadas al fenómeno de la migración?

Entonces este gran proyecto que es científico-artístico o artístico-científico, que busca observar procesos en diversos países, en Colombia, en la Universidad de Antioquia, pone la mirada en el

Taller Itinerante de Artes para la Paz. Este taller es una creación de un grupo interdisciplinar en el que entramos en diálogo distintas áreas de las artes, de la salud y de la educación para abordar esas problemáticas, no la migración, sino las vulnerabilidades que causa ese fenómeno. El Taller Itinerante de Artes para la Paz, tiene un objetivo y es que las personas que participan en este taller puedan reconocer los daños causados por esas esas vivencias y resignificar las experiencias que han tenido, para que puedan redescubrir sus capacidades, sus estrategias para afrontar la vida, encontrar apoyo social, reestablecer vínculos sociales y familiares, identificando qué fue lo que pasó, quién se es, para qué es el proceso del taller, cuál es la visión y postura para la paz. Resignificar esas vivencias permite que se pueda seguir adelante, tener un aprendizaje para la vida, emprender procesos, recrear proyectos de vida transformados, promover habilidades resilientes. En el Taller Itinerante de Artes para la Paz se busca interpretar las memorias, los duelos, el desarraigo, el daño sufrido y transformarlos desde las artes, crear a partir de la sensibilidad que está tocada por la experiencia de migración forzada y que, con la creatividad, la imaginación, las dimensiones sensibles, la inspiración, los ejercicios artísticos se les puede dar forma y nuevas formas a la experiencia. En esta forma nueva, en la transformación, el sujeto se da cuenta que puede integrar esa experiencia en la vida, en la biografía y puede seguir adelante, aprendiendo y construyendo nuevas perspectivas en la vida personal, social, académica, artística, como líder, como miembro de una comunidad.

En Colombia el fenómeno del desplazamiento forzado ha atravesado la realidad de las personas y generaciones enteras. Creo que, desde el objetivo del taller itinerante, la forma cómo se hace la investigación creación, nos ha permitido escuchar las vivencias y las realidades de este grupo poblacional. Poner las vivencias y las realidades en diálogo con los lenguajes de las artes, con las sensibilidades, por eso decimos resignificación, por eso decimos creación, por eso decimos memoria, por eso decimos que en ese diálogo, en ese vaivén, entre esas vivencias y esas posibilidades de las artes se va creando ese bucle reflexivo, y se van tejiendo varios aspectos que son hallazgos de investigación y que nos van diciendo a nosotros,

que es una manera de aportar a esta transición y deseo de cultura de paz en nuestro país.

SM · ¿Qué aspectos puedes mencionar de los que se van tejiendo en ese proceso?

AMV · Se teje el vínculo, se vuelven a crear los vínculos que se habían roto por desconfianza, por el duelo, por el desarraigo, se tejen vínculos entre el grupo poblacional que llega al taller itinerante, identificado las vivencias de la migración, del desplazamiento forzado como víctima del conflicto armado. Se va retejiendo también una memoria que no había sido abordada desde la perspectiva artística, y, que no había sido tratada con el cuidado que se requiere. Este tema es muy importante, en la investigación creación somos sujeto y objeto para la transformación. Si bien existen instituciones que amparan los derechos para reducir las vulnerabilidades, éstas rutas solo pueden ser activadas si el sujeto está con las capacidades suficientes para solicitar esa atención. El taller itinerante crea elementos que permiten trabajar sobre esa transformación. La investigación es con “uno mismo”, es decir: yo soy mi institución, yo soy mi oidor, yo soy mi voz y mi oidor, yo soy víctima, pero también soy el que tiene los recursos emocionales, sensibles para atender esas necesidades que tengo, para reconocer esa paz que yo puedo construir, para reconocer ese cuerpo que está afectado o que está marcado por una historia, por una biografía, por una cicatriz o por una herida, para reconocer el sonido que está precisamente marcado por mi vida y tiene unas características y puede tener otras cualidades. Yo reconozco que he tenido vivencias, unas más significativas que otras, unas más fuertes que otras, pero yo soy mi propio espejo, mi propio objeto de investigación y yo soy sujeto que puede dar origen a una creación. Es desde ahí que voy a dar forma, que voy a contar, que voy a narrar, que voy a pintar, que voy a danzar, que yo voy a incorporar lenguajes expresivos, sensibles para contar. Y cuando se cuenta, cuando se pinta, cuando se narra, cuando se teje, cuando se mueve, cuando se improvisa, cuando se crea, ahí ya hay una transformación, porque el poder de la representación nos regala el ejercicio de libertad. Y es que se puede transformar lo que fue, lo real o lo que quedó de lo real.

SM · ¿Qué características presentan las personas que participan en el taller itinerante? ¿Cómo os afecta el proceso?

AMV · En el taller itinerante participamos unas personas que somos artistas, que también somos colombianos y que muy seguramente todos estamos afectados por muchísimas consecuencias de la violencia del conflicto armado, de la impunidad y la injusticia, somos personas que trabajamos unos lenguajes, y esos lenguajes pasan por la escucha y por el diálogo con las personas que vienen al taller itinerante, y esas personas se convierten en ese sujeto y objeto de su propia investigación creación, así como el taller itinerante es el escenario de formación en que esas investigaciones creaciones construyen una red entre participantes, entre los talleristas, artistas y lenguajes también se crea una red, y en esa red es que nos vamos todos apoyando para seguir adelante.

Ahora bien, quisiera terminar con un aspecto muy importante. El tema de la evaluación, es un tema muy importante, lo que pasa es que es un tema al que todos los seres humanos le tenemos miedo, le tenemos mucho miedo porque la evaluación que nosotros aprendimos desde la escuela era que usted hace las cosas bien, o las hace mal, no hay otra opción y yo no creo que haya un ser en esta generación que no haya pasado por un temor a la evaluación. En la investigación y en la investigación creación la evaluación es un punto fundamental, pero la evaluación no es si está bien o está mal, la evaluación es poder saber qué está pasando en ese proceso, cómo está pasando ese proceso, qué cosas debemos replantear, qué cosas debemos afianzar, qué cosas debemos mantener, es como ir ajustando los pasos que nos van dando el camino; pero si no evaluamos, no sistematizamos y no reflexionamos y triangulamos eso que está pasando prácticamente, teóricamente y mentalmente, no podemos ir tejiendo esos puntos que nos van creando el camino. La evaluación en el Taller Itinerante de Artes para la Paz, en TransMigrARTS, es un punto muy neurálgico, primero porque lo entendemos así como te explicaba, pero también porque necesitamos herramientas para evaluar; claro, ya no es bien o mal, ni marcar con una X si lo hace o no lo hace,

sino que necesitamos herramientas adaptadas a este proceso complejo de investigación y sin ese temor, entonces esas herramientas que nos evalúan, nos evalúan en lo científico, nos evalúan en lo artístico, nos evalúan porque definen un camino para avanzar, crear esas herramientas también hace parte del proceso de investigación.

SM · ¿Te gustaría añadir alguna cosa más que consideres importante y que no haya aparecido todavía?

AMV · Bueno, quisiera mencionar algo muy importante que está en plena problemática, y es que cuando nosotros decimos que queremos “transformar” mediante los talleres, lo que decimos es que hay una resignificación, que hay una resiliencia que ocurre, que se reconoce en un sujeto y que causa cambios en su proyecto de vida, incluso en el proyecto social, cultural, político y que se retejen unas relaciones, unos vínculos y que se transforma también en creador. No estamos poniendo a las artes por encima de ninguna otra disciplina y tampoco la estamos poniendo como ¡wow!, las artes son las que lo pueden hacer, no. Yo siento que la postura es al contrario, estamos poniendo las artes en diálogo con y al servicio de, creo que aquí el objetivo más grande es el bienestar humano, y que ese bienestar humano de la persona que ha pasado por unas vivencias como las que hemos mencionado necesita no solamente de las artes, ni de los procesos bondadosos y maravillosos de las artes, sino que necesita de varias manos, de las

manos de la salud, de las manos de la ciencia, de la educación, de las ciencias sociales, necesita varias manos porque son fenómenos muy complejos y, que es en esa unión de disciplinas que podemos hablar de transformación, no es poner las artes por delante de nadie, ni magnificando los procesos de las artes, es reconociendo la dinámica propia de la investigación creación que se da en el proceso artístico como tal cuando es investigativo porque está aplicado a una problemática real que esperamos que pueda plantearse alternativas para que eso pueda ser replicable a futuro y pueda aportar al conocimiento de una sociedad, pero no significa que estemos ni más allá ni más atrás que ninguna otra disciplina. La complejidad del ser humano nos necesita a todos en diálogo y no separados y en una actitud de diálogo complementaria, así como sucede el ser resiliente, el sujeto, no se divide para que una parte sea más resiliente y otra no, no, la experiencia afecta al sujeto en todas sus dimensiones, mente, alma, cuerpo, espíritu, pensamiento, todo, y son todas esas dimensiones las que encuentran un lugar en la transformación, la memoria, el cuerpo, el sentir, el reconocer, el expresar, el dar forma; todo eso encuentra un equilibrio, así como no está dividida la experiencia en el sujeto, no podemos estar nosotros divididos para comprender esa experiencia.

SM · Gracias por aportar estos elementos tan valiosos para seguir fortaleciendo el proyecto Transformar la Migración por las Artes (TransMigrARTS).

Ana Milena Velásquez
"En Colombia el fenómeno del desplazamiento forzado ha atravesado la realidad de generaciones enteras"

