

Procesos poéticos de Investigación creación

Disoñar

Con amor: Amargo

desde la física, química los 4 elementos de la naturaleza nos acompañan y cada elemento está integrado en mí.

la tierra, los espacios que he habitado, memorias de objetos o objetos memoria se fueren en el infinito andar o sirven en este presente, amuleto y su poder de protección pero más que eso a permitir No dudar Andar a la tierra es importante, tener un centro, enraizar, crear, permitir florecer incluso en el asfalto, abanico, sombra y asechar momentos, instantes, raptos sabiamente dejar marchitar para que revivir al florecer... ser semilla...

r e s p i r a r

s e n t i r

p e n s a r

s o ñ a r

c o n t a r

e s c u c h a r

c r e a r

Procesos poéticos de Investigación creación

Disoñar

Con amor: Amargo

Universidad Pedagógica Nacional
Tesis de la maestría en arte educación y cultura
Ana María Camargo Ramírez

Tutora Jeritza Merchán Díaz

Prácticas artísticas y diálogos interculturales
Investigación creación

Siempre empieza por respirar.

No pretendo que entiendas mi manera de investigar creando, ni que experimentes este formato expandido de manera lineal. Podrías simplemente abrir una de sus páginas y usarlo como oráculo, o simplemente llegar aquí cuando te sientas sola y con ganas de crear.

Tú decides cómo y cuándo permitirnos esta experiencia.

Solo quise configurar este ritual como herramienta de inspiración para acompañarte a crear tu propia narración.

Gracias a ti por observar, escuchar, sentir y acompañarnos en este camino.

R e s p i r a r

o b s e r v a r

e s c r i b i r

r e c o r d a r

l e e r

a n a l i z a r

s e l e c c i o n a r

Fragmentos

0. Todo.....	11
Audio 1 El todo, lectura en voz alta.....	16
Primer ritual: Bitácora personal.....	17
Audio 2: Primer ritual.....	17
1. Antes fuego.....	20
CARTA A MI YO DEL PASADO.....	22
Imagen 1 Carta a mi yo del pasado: Escritos de bitácora física y fotografía en sobre posición.....	22
1.1 Ser mujer diseñadora: Proceso de investigación creación.....	23
Imagen 2 Mapa mental de diseñar.....	27
1.2 Inspiraciones alimentadas de sueños.....	29
1.3 Memorias propias como referentes.....	33
Segundo ritual: Conecta con tus referentes.....	36
Audio 3: Segundo ritual.....	36
Link video 1 Flores de asfalto enero 2024.....	34
1.4 La magia creativa colectiva.....	39
-Colectivo Archipiélago -La hora del desahogo-.....	39
Link video capítulo 1.....	41.
-Alquimia Bacatá -Mujeres creadoras-.....	44
Link de Instagram.....	45
Tercer ritual: Expandir tus potencias.....	48
Audio 4: Tercer ritual.....	48

-Collage.....	51
Imagen 3 Collage de Amargo.....	52
Imagen 4 Collage de Venus.....	53
-Improvisación.....	55
Imagen 5 Foto tomada por Amargo en el laboratorio de improvisación.....	58
-Autoretrato.....	59
Imagen 6 Autoretrato de Amargo.....	60
Imagen 7 Autoretrato de Venus.....	61
-Cartografías corporales.....	63
Imagen 8 Cartografía corporal de Amargo.....	64
Imagen 9 Cartografía corporal de Venus.....	65
-Cuerpo, movimiento y escritura.....	67
Imagen 10 Foto tomada durante el proceso de mujeres creadoras, oráculo de los cuatro arquetipos femeninos.....	69
Cuarto ritual: Prepara tu cuerpo.....	72
Audio 5: Cuarto ritual.....	72
1.5 Algunas reflexiones tomadas del proceso.....	75
Quinto ritual: Definir un rumbo.....	76
Audio 6: Quinto ritual.....	76
2. Ahora.....	79
CARTA A MI YO DEL PRESENTE.....	80
Imagen 11 Carta a mi yo del presente: Escritos de bitácora física y fotografía en sobre posición.....	80
Imagen 12 Árbol de abuelas.....	83
Imagen 13 Poema collage Marujitas.....	85
Sexto ritual: Unir fragmentos.....	89
Audio 7: Sexto ritual.....	89

2.1 Mi bitácora ritual.....	92
Imagen 14 Pactos matutinos Escritos de bitácora física.....	94
Imagen 15 Límites Escritos de bitácora física cuerpos afectos y movimiento.....	95
Séptimo ritual: Tus propias metas creativas	99
Audio 8: Séptimo ritual.....	99
2.2 Ritualizar la creación: Fragmentos poéticos.....	102
-Tierra -Entre altares, templos y amuletos-	103
Imagen 16 Tierra: Escritos de bitácora física y fotografía en sobre posición.....	104
-Fuego - Tú, yo, nosotros-.....	107
Imagen 17 Fuego: Escritos de bitácora física y fotografía en sobre posición.....	108
-Agua -Cuál cuerpo? Este cuerpo?.....	110
Imagen 18 Agua: Escritos de bitácora física y fotografía en sobre posición.....	111
-Aire - Habitar la mente-.....	114
Imagen 19 Aire: Escritos de bitácora física y fotografía en sobre posición.....	115
-Trazar la memoria a través del cuerpo: Permanecer poético	118
Octavo ritual: Alumbramiento de la creación en expansión	122
Audio 8: Octavo ritual.....	122
Link vídeo inmersivo de ritualizar la creación.	125

3. Infinito.....	126
CARTA A MI YO DEL FUTURO.....	127
Imagen 20 Carta a mi yo del futuro: Escritos de bitácora física y fotografía en sobre posición	127
Noveno ritual: Narrarse como acto de amor.....	133
Audio 9: Noveno ritual.....	133
Glosario.....	135
Referencias.....	137

AMARGO

0. Todo
-Tierra-

Todo -Tierra- es la estructura de esta investigación creación, la cual se despliega como un gesto ritual, poético y político que atraviesa tres momentos:

Antes -Fuego-: Iniciamos reconociendo una identidad como diseñadora y compartiremos algunas inspiraciones colectivas, tanto prácticas como narrativas. Colectivo archipiélago y su -Hora del desahogo- junto con Alquimia Bakatá y sus laboratorios creativos -Mujeres creadoras-

Ahora -Agua-: Genuinamente, después de registrar los palpitos del pasado, empieza a configurarse un presente. Este presente, en su momento, se narró como un pacto con la existencia misma, el fortalecimiento de la creación por medio de acciones rituales íntimas.

Infinito: El proceso y su continuidad, los puntos de partida y las llegadas que a su vez se convierten en puntos de partida nuevamente. El palpito por seguir expandiendo el proceso y el hallazgo de nuevas posibilidades encontradas durante el proceso.

Antes, ahora e infinito constituyen un marco conceptual y práctico desde el cual reflexionar sobre la creación, las intuiciones, las acciones y las narrativas tanto íntimas como colectivas.

Durante cada momento, dialogaremos con algunos autores clave, pero sobre todo referenciaremos procesos prácticos propios y algunas de mis inspiraciones más cercanas, para así analizar las decisiones que validan los deseos y los sueños como fortalezas para crear caminos comunes, fortaleciendo las acciones investigativas, creativas y pedagógicas sensibles.

El lugar del sonido, la escritura, la imagen fija y en movimiento se combinan para crear una gran narrativa poética. Estos lenguajes en expansión me permitieron crear conceptos propios y llegar a capas cada vez más profundas, partiendo del análisis del ser como ente social.

Formatos de registros de este proceso:

Audios, vídeos y fragmentos escritos a mano en bitácoras físicas.

Partiendo de la diversidad de formatos y registros, experimentaremos la investigación creación como un proceso líquido, fluctuante, efímero, cambiante y adaptable, evitando el control; en cambio, estimulando el extravío. Por lo cual, los registros que irás encontrando son diversos, tanto como la sensibilidad frente a la existencia misma.

En palabras de Ricoeur (1995), existir implica entendernos como homo capax: seres capaces de acción, narración y transformación. Desde esa capacidad, asumo mi rol como artista, investigadora, maestra, mujer mestiza, diversa y diseñadora, habitando el umbral entre las experiencias cotidianas creativas y los rituales con la vida. Entiendo la creación como ejercicios continuos de exploración, en los que el mundo sensible puede ser un vehículo de conocimiento, en este caso desde la sensibilidad.

Desde esta perspectiva, se comprende la creación expandida como una práctica que desborda los límites disciplinares del arte o de la academia, para habitar los márgenes donde convergen lo íntimo, lo político, lo espiritual y lo colectivo. Crear de forma expandida implica abrir el cuerpo y el territorio como soportes del conocimiento, legitimar lo invisible, lo informal, lo simbólico, lo ritual.

Aquí se relatan proyectos creados dentro y fuera del sujeto. A su vez, estos relatos constituyen una exaltación del proceso investigativo a través de la toma de decisiones ciertas o inciertas, en las que se silencia la razón para que hablen otras dimensiones.

Darle un ordenamiento intempestivo a la intuición, estructurar la socialización y la comunicación de un conocimiento sensible, darle sentido a las experiencias, abrirse a la interpretación y dejarse cuestionar, es asumir la potencia que tiene la investigación creación.

Claramente, no hemos llegado a este punto gratuitamente. Lo público y lo privado dialogan durante todo el proceso, y para entenderlo es crucial reconocer que somos seres sociales que usamos el lenguaje para comunicarnos, y este lenguaje también es el reflejo de nuestro papel en el mundo.

Al inicio de cada fragmento, propongo compartir cartas a mí misma, porque fueron una de tantas formas posibles de expresión que elegí. Estas cartas dialogan y dan sentido a esta creación, además de permitirme darle un orden coherente para comprenderme como un ser que transita en el tiempo. Finalizamos cada fragmento proponiendo un ejercicio práctico para quien desee acompañar este proceso desde la creación propia.

Quisiera creer que quien llegue a estas líneas probablemente busca conocerse un poco más en procesos poéticos de narraciones sensibles.

Potenciar el conocimiento sensible como una fuerza de la inteligencia humana es parte de esta intención de investigar creando. Estos ejercicios nacen del amor genuino por la creación libre y profunda. Que puedas iniciar un proceso de creación íntima permite expandir aún más mi deseo de acompañar procesos de creación personal, mientras que esta creación, en sí misma, es un espacio seguro de lectura visual y sonora donde también podremos interactuar.

No intentaré explicar cada una de mis decisiones lógicas o estéticas, pero los patrones, las texturas y los colores se reconfiguraron a partir de los tonos narrativos adoptados en esta creación: un tanto dulce, nostálgica y genuina. Algunos elementos son intencionados, fruto de mi experiencia como diseñadora; otros surgieron libremente, complementando los procesos poéticos. El resultado es una composición holística donde dialogan diversos lenguajes artísticos y metáforas que buscan crear una unidad.

Reconocerme como diseñadora y no diseñadora ha sido un camino complejo, ya que muchas veces no lograba validar mis propias reflexiones ni entendía por qué encajar no me era posible en ninguno de los dos mundos: ni en el estructurado, ni en el desbordado de sensibilidad.

Algunas fases aquí propuestas son tan libres como las escrituras automáticas, y de allí parto para desarrollar estas ideas. Esto convierte el proceso en un espacio guiado principalmente por el sentir de cada momento, fusionándolo con el pensar, el soñar, el contar y el hacer —nombrados de esta manera pero ejecutados de manera no lineal.—

Los sueños o más bien el soñar, es una de las fases fundamentales de este proceso, despierta o dormida, los sueños nos han traído hasta aquí y también forman parte de la reivindicación del conocimiento sensible que se proponen en estas líneas, sonidos o imágenes. Son esas otras formas de ver y analizar el mundo que, cargadas de sentido crítico, subjetivo y profundo, rara vez se consideran o se validan.

Finalmente, el ritual, como un lugar simbólico, forja metáforas y acciones en nuestra cultura. La creación se presenta como un conjunto de acciones que conducen a lenguajes, símbolos y configuraciones de sentido emocional, espiritual y holístico.

Esta es solo una de tantas maneras de diseñar desde lo cotidiano, de ritualizar la creación, de crear narrativas poéticas, de exaltar el proceso y permitirse ser libre y a su vez profundizar en la inteligencia humana como inteligencia sensible.

¿TE ATREVERÍAS A DISOÑAR?

Audio 1 El todo, lectura en voz alta.

Primer ritual: Bitácora personal..

ANTES DE CONTINUAR, QUIERO QUE TE CONECTES EN ESTE PACTO CON LA VIDA Y, ASÍ COMO ME ESTOY PERMITIENDO COMUNICAR PARTE DE MIS PROFUNDIDADES Y CÓMO HE CREADO CON ELLAS, TE INVITO A COMENZAR UNA BITÁCORA.

NO UNA BITÁCORA CUALQUIERA, SINO UNA MUY TUYA, MUY PERSONAL Y PARTICULAR, CON TUS COLORES, OLORES Y SABORES, CON TUS FORMAS, FRACTALES, ORGÁNICAS, MINIMALISTAS O SURREALISTAS, COMO LAS MÍAS.

CRÉALA CON LA FUERZA QUE TE LLEVA A PLASMAR TUS PENSAMIENTOS DE LA FORMA Y DIRECCIÓN QUE TÚ LE SUMINISTRES.

PUEDE SER UNA BITÁCORA FÍSICA, EN CARPETA DE DRIVE, EN ARCHIVOS EN EL CELULAR, POCO A POCO IRÁS ENCONTRANDO TU FORMA DE NARRAR, DE NARRARNOS.

HAZLA TUYA, MUÉSTRALA O MANTENLA PARA TI. LO IMPORTANTE ES QUE, DESDE ALLÍ, NOS CONECTEMOS EN ESTE PACTO PARA Y POR LA VIDA.

Audio 2: Primer ritual.

The background is a solid purple color with several thin, white, wavy lines that sweep across the page from the top left towards the bottom right, creating a sense of movement and depth.

1. Antes

-Fuego-

Lo onírico nos atraviesa, nos sacude, nos transforma. Carl Jung (1995) afirmaba que los sueños son ventanas al inconsciente. Son portales que nos permiten trascender lo que creemos ser. Los sueños, los recordemos o no, construyen una dimensión que también habitamos y que, sobre todo, traspasa límites de lo real y lo fantástico, asimismo, es la dimensión desde la que se comunica frecuentemente ese subconsciente colectivo.

Soñé que estaba dentro de un cubo de agua. Me veía desde diferentes ojos: los míos y los de alguien más.

Por un momento, entré en desesperación; efectivamente, el cubo estaba cerrado y me estaba ahogando.

Recuerdo verme y sentirme desesperada por salir. Hubo un momento en que mi cara se puso completamente roja y luego cerré los ojos, y el color empezó a bajar.

¿Me voy a morir?

En ese instante, sentí cómo la vida se iba escapando y, ¿sabes algo? Lo tomé con tanta tranquilidad que cada vez más entiendo por qué.

Luego de sentirme tranquila al empezar a transitar la muerte, recordé que desde pequeña podía respirar debajo del agua y, con un solo respiro, volví.

Ahora sé que puedo respirar debajo del agua.

CARTA a mi yo del pasado

Disoñar

Imagen 1 Carta a mi yo del pasado: Escritos de bitácora física y fotografía en sobre posición

Nanis

Estas por cumplir 30 años y has hecho todo lo que has querido y podido por ser feliz.

Se te nunca fue importante para ti pensar en el futuro, pero quiero darte un mensaje muy poderoso... se tu misma siempre, toma las decisiones que debas tomar y fluye con la vida.

Siempre habrán tropiezos, alguna que otra piedra en el camino pero siempre sabrás como con ello te irás construyendo y fortaleciendo ese ser tan noble y hermoso que siempre has sido. Viajarás, aprenderás, reírás y llorarás. conocerás personas maravillosas. Nunca estarás completamente sola siempre la luz te acompañará.

Tus amigas serán tu fuente de inspiración y tu familia siempre va a estar para ti en cuando lo necesites.

Aprenderás con los años a pedir ayuda. Recíbala con gratitud y sin miedos.

Eres fuerte pero siempre recuerda que estas construida por muchos referentes que sobretodo son mujeres...

Muchas veces tendrás miedo de expresar... El Abuso, la dependencia y la incontinuidad también serán parte del camino, pero te juro que podrás sortear la vida.

Sigue cantando canciones, creando personajes en tu mente para ser lo que quieras ser, esa maestra en la que te estas convirtiendo...

Se libre e Inquisidora, crítica y amorosa en cada etapa y verdadera... comparte más lo que sientes y sientes, pero siempre se tu misma, siempre sabrás como hacerlo.

22 Estoy muy orgullosa de ti y de lo que haces para crecer y crecer... **SOY - SOMOS**

1.1 Ser mujer diseñadora: Proceso de investigación creación.

El proceso de *-diseñar-* tiene sus raíces en mi experiencia académica y profesional, particularmente en mi tesis de pregrado en Diseño Industrial, *Mujeres del Ñame* (2019). Este fue un proyecto que marcó un cierre y un renacimiento.

Como diseñadora, entendí que mi trabajo no solo se limita a materializar ideas, sino que se convierte en una práctica narrativa que busca transformar los conocimientos sensibles recibidos por el hecho mismo de existir. De esta manera, se crea una nueva forma de identidad, una forma de narrar y de acompañar narraciones desde la autorreflexión y el palpito por crear. Como lo expresa Arturo Escobar (2018), el diseño debe servir como un acto de creación cultural que sea capaz de integrarse a las formas de vida de las comunidades, en un proceso que no solo sea productivo, sino también profundamente reflexivo.

En este primer momento, me pregunto: ¿cómo pasé del diseño como una práctica orientada al usuario a un *diseñar* desde la sensibilidad, en el que la investigación creación se convierte en mi proceso base?

Este tránsito se articula con lo que Lozano (2021) define como "pensar diseñando", un proceso en el que las herramientas de diseño sirven para desatar narrativas expansivas, no solo para resolver problemas. Aquí me asumo como diseñadora: una diseñadora y soñadora diversa que, más allá de los objetos, busca crear afectos, encuentros e historias comunes.

En los siguientes párrafos, trataré de explicar algunas similitudes y confrontaciones de estas dos maneras de investigar creando. La intención principal consiste en dar inicio a las reflexiones que se han ido dando durante la escritura de este proyecto.

En este orden la investigación creación, como proceso propone una integración entre la experiencia subjetiva, la creación artística y la reflexión teórica, para así, superar las prácticas tradicionales que priorizan el conocimiento objetivo. Hernández (2008) la define como un proceso de producción de conocimiento en el que el acto creativo no es un medio, sino el centro del proceso reflexivo.

Este proceso sitúa la creación en un lugar central, donde las preguntas y los significados emergen en un diálogo constante entre la práctica y la teoría, de este modo, desafía los paradigmas lineales del conocimiento académico. Borgdorff (2012) sostiene que la investigación creación se sitúa en un espacio intermedio entre el saber académico y el saber práctico, conectando procesos sensibles con sistemas de conocimiento.

En este espacio, el saber se manifiesta como una forma de habitar las fronteras entre disciplinas, pues permite que lo afectivo, lo simbólico y lo cultural emerjan como fuentes legítimas de conocimiento.

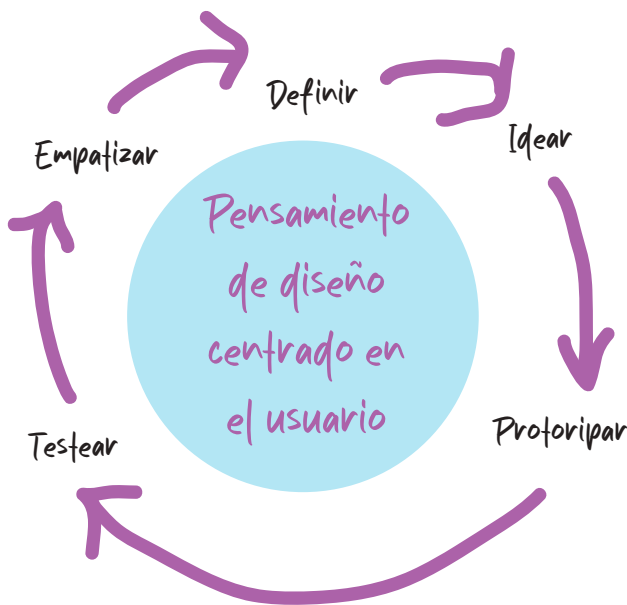
Por su parte, el diseño, tradicionalmente concebido, es una práctica funcional orientada a la producción de objetos o a la resolución de problemas, que se encuentran en una constante reconfiguración. Este campo, lejos de ser estático, ha comenzado a abrirse hacia prácticas más inclusivas y reflexivas que dialogan con el territorio, las comunidades y las experiencias afectivas. Sin embargo, la crítica y la validación en este ámbito se dan de una manera similar a las ciencias humanas, y las ciencias las puras, aunque también vinculan las ciencias del conocimiento sensible —la estética—.

Arturo Escobar (2018) aporta una visión crítica que invita a repensar el diseño como un acto exclusivamente funcionalista. En este sentido, propone un diseño autónomo que actúe como un gesto cultural, al estar profundamente conectado con las formas de vida de las comunidades. Así pues esta investigación creación se ha intencionado como un gesto poético. Para Escobar (2018), este enfoque implica un tránsito del diseño como herramienta productiva hacia un diseño como práctica regenerativa, es decir, un diseño que posibilita el fortalecimiento de los tejidos sociales y ecológicos. Diseñar se inscribe en esta transformación, pues prioriza los afectos, los sueños y las historias compartidas desde diversos tipos de narración, por encima de los objetos. Asimismo, esta práctica asume que los objetos no son fines en sí mismos, sino medios para explorar dimensiones humanas y sociales, al igual que este gesto poético.

Por tanto, reconocerse como diseñadora es asumir que mi labor es también habitar y transformar narrativas colectivas desde la sensibilidad. En este proceso, las fronteras entre el pensamiento de diseño y la investigación creación se desdibujan. Mientras que el primero se estructura a partir de pasos metódicos orientados a la resolución de problemas, la segunda ofrece una fluidez expresiva y reflexiva.

Diseñar es fusionar el pensamiento de diseño y la investigación creación, poniéndolas en un diálogo desde mi experiencia, y cariñosamente profundizar en las potencias simbólicas con la capacidad de entendernos como seres sentipensantes.

Es entonces unir métodos, difuminar sus bordes, registrar sus fases, sentir las y compartirlas. Tratando de fusionar el sentir con el pensar y llevarlo al hacer, transitando los sueños y la voz como posibles acompañantes.

- Empatizar**
Fase centrada en comprender profundamente las necesidades, emociones y motivaciones del otro.
- Definir**
Consiste en sintetizar la información recogida para enunciar con claridad el reto de diseño.
- Idear**
Generar la mayor cantidad posible de ideas creativas para responder al problema definido.
- Prototipar**
Construcción rápida de versiones iniciales de una solución para explorar ideas y aprender de ellas.
- Testear**
Evaluación de los prototipos con personas reales para observar reacciones, mejorar y refinar.

Procesos que combinan la producción artística con la reflexión crítica y la construcción de conocimiento académico.

Referentes desde el ámbito creativo

Se refiere a obras, artistas, corrientes o experiencias que nutren el proceso desde lo estético, simbólico o poético, y que se reconocen como fuentes válidas de conocimiento en la investigación creación.

Análisis crítico y especulativo

Dimensión que implica reflexionar sobre el proceso, las decisiones estéticas, los efectos simbólicos y las posibilidades imaginadas por la obra. El pensamiento especulativo permite anticipar futuros posibles.

Registro del proceso

Consiste en documentar los momentos, materiales, decisiones, errores, reflexiones y hallazgos del proceso creativo.

Comunicación

Dimensión que implica socializar la obra, compartirla con un público, generar resonancia. Puede adoptar formas como exposición, publicación, performance o diálogo.

Diseñar, como ejercicio de investigación creación, finalmente es una apuesta por imaginar juntas, por soñar un mundo en el que las diferencias sean potencias y en el que la creación sea un acto profundamente sensible, íntimo y colectivo. Este tránsito al diseñar abre rutas hacia nuevas formas de habitar y cuidar lo común. Lo común, como plantea Federici (2018), no existe por sí solo; debe ser creado y sostenido colectivamente. Este concepto no se limita a los recursos compartidos, sino que se expande hacia la creación de espacios donde las narrativas, los afectos y las memorias se entrelazan para generar nuevos horizontes de convivencia.

Este enfoque transforma el diseño en un acto de co-creación, donde la diversidad de voces, territorios y experiencias se resignifican, fortaleciendo los lazos que nos conectan como comunidad.

La diseñación es un proceso continuo en el que lo simbólico y lo metafórico se entrelazan, además de contemplar algunos aportes del diseño desde el pensamiento sistémico y todo su fuerte componente de ideación.

Diseñar pretende crear experiencias pedagógicas y sensibles, al mismo tiempo, volver a habitar los sueños, comunicar y contar desde la voz, volver a validar los deseos y a las transformaciones con la necesidad profunda de crear eso que tanto queremos crear.

John Dewey (1934), nos plantea que las experiencias son procesos dinámicos que conectan el presente con el futuro, fusionando la acción con la reflexión. En este continuo encuentro con las experiencias, el motor es la vida misma.

1.2 Inspiraciones alimentadas de sueños

Soy una mujer que está sentada
estoy en un juicio, veo a otra mujer frente a mi y camino
hacia ella.

Sigo derecho y salgo por una puerta.

Vuelvo a estar sentada, en un juicio. Veo a otra mujer frente
a mi y camino hacia ella.

-¿Qué está pasando?-

Sigo derecho y salgo por la misma puerta.

Vuelvo a estar sentada, en un juicio. - Estoy en una imagen
repetida-

Veo a otra mujer frente a mi y camino hacia ella.

Sigo derecho y salgo por la misma puerta!

-Volvió a pasar, ¡estoy soñando!-

El repaso de las narrativas hechas durante algún período revela los patrones del sueño y le abre al soñador la posibilidad de ir decodificando sus sentidos. El hecho de haberlos pasado al papel le permite volver sobre ellos y hacer comparaciones adicionales, lo que da lugar a otra tarea significativa: la expansión de los sueños y ensoñaciones. No solo consiste en ponerle el final feliz —digamos— al sueño hermoso que se interrumpió con el ladrido de un perro, sino en dar origen a narrativas alternas que bien pueden nutrirse de nuestras ensoñaciones, o sea, de los sueños que hacemos con los ojos abiertos, como sucede mientras viajamos en el bus hasta la escuela o en clase para combatir el discurso del maestro." (Amaya, s.f., p. 8)

Soy una niña caminando por el pasto. Recojo flores blancas, las huelo, les quito los pétalos y los suelto hacia el aire.

Nuevamente, soy una niña caminando por el pasto, recojo flores blancas, las huelo, les quito los pétalos y los suelto hacia el aire. Ahora sonrío.

Soy una niña caminando por el pasto, recojo flores blancas, las huelo, les quito los pétalos y los suelto hacia el aire.
—Volvió a pasar, sigo soñando—.

Hago fuerza, ahora quiero salir, quiero poder dominar mi sueño.

—¿Qué necesito saber? ¿Qué información necesito?—

Mientras yo entraba en un vacío infinito, una luz azul neón creaba fractales entre mi NO-CUERPO. De repente, una voz femenina, aguda y muy fuerte, me dice:

—Ya tienes las respuestas, solo aprende a distinguir. La respuesta eres tú, somos todas.—

Con una canción de blues y la imagen de un televisor viejo, me desperté.

Esa noche estaba con Juanita, abogada de profesión, pero poeta de corazón, y entre dormida, le conté todo: cada detalle, cada color, cada palabra que recordaba.

Quería realmente perpetuar ese mensaje de mi Subconsciente, de mi realidad onírica.

Para mí los sueños son naturaleza a la cual no es inherente ninguna tentativa de engaño, sino que expresa algo, lo mejor que puede —como una planta que crece, o un animal que busca su alimento. Jung (1995)

Los sueños son un reflejo de nuestro subconsciente y pueden reflejar algunos de nuestros pensamientos y sentimientos más profundos de maneras oníricas, metafóricas, únicas y genuinas.

Aquí noto que los sueños son una herramienta poderosa para el ser sentipensante ofreciendo una referencia creativa y reflexiva profunda. En el caso la escritura del sueño y la profundización del mismo en la Bitácora Física permite que se convierta en un vehículo para la creación narrativa. Como lo expresa Butler (2005), —la narración del yo no es solo un acto privado, sino un acto público, un acto político—.

Al escribir mi sueño, no solo me reivindico como sujeto, sino que también abro un espacio para que otras voces se unan

El sueño y las ensoñaciones no están desligadas a estas dos esferas del ser, allí es posible unir el sentir con el pensar. No podemos separar completamente el razonamiento, ni las experiencias y las emociones vividas, nuestro sistema complejo permite que en los sueños se alberguen muchos de esos deseos, miedos, retos, afectos, inspiraciones, proyectos o palpitos sobre los que deseamos reflexionar.

Soñar nos permite salirnos de lo lógico y entrar en mundos más poéticos, imágenes creadas por la inteligencia sensible. Esto no quiere decir que el razonamiento lógico no sea importante, lo es, sino que también la intuición, los sentimientos y las emociones a menudo tienen la misma importancia. Sobre todo, el metarrelato del "razonamiento abstracto" del conocimiento ignora una característica muy importante de la producción de conocimiento que el pensamiento de diseño y la investigación creación no olvida.

En este sueño, regresé a la memoria; volví a ella como un ejercicio de amor y autoconocimiento. Reconocí que existen momentos, instantes e incluso segundos que nos cambian el rumbo de la vida, nos atraviesan. Palpitan en algún pequeño rinconcito del sentir-pensar: una obra de arte, una canción, una conversación, incluso un sueño.

El sueño, este sueño en particular, me hizo entender que yo soy yo, pero también soy muchas; soy todas un poco. Aquí hay una ruptura en mi mente, en mi tiempo y en mi espacio; de allí la notable necesidad de continuar viviendo en las nubes. Como diseñadora.

Amargo: Mujer mestiza, maestra, artista y diseñadora, mi identidad está marcada por un amor profundo hacia la diversidad de posibilidades que ofrece la existencia. Este amor se traduce en un compromiso constante con el aprendizaje y la creación de lenguajes únicos, fragmentados y entrelazados, tal como un río de mil colores que se sueñan en espiral.

1.3 Memorias propias como referentes

En este fragmento, quiero narrar cómo las tertulias con mujeres también han transformado mi manera de soñar, sentir, pensar, contar y hacer. Allí he llegado a darme cuenta de que logro conectar con nuestras historias; las imagino y las hago mías. Siento y me identifico con cada una en mayor o menor proporción, siempre con la afinidad que conlleva el detalle, el tiempo, el contexto y todas sus distinciones pertinentes. Aun así, es en esos espacios de palabra y creación, me permito conectar.

Comenzaré a hablar de las vínculas, de las amigas, de las parceras, de las hermanas. Ellas, tan distintas, especiales, tan ellas. Hemos sido cómplices en muchos días que llamo desahogo colectivo: crítico, amoroso y constructivo, aunque a veces decimos de más y otras tantas no sabemos qué decir.

Conectar en la manera en que miramos a los ojos, en el movimiento de las manos, en las historias de amor y sus respectivas "fusas", en el sexo, en los miedos y hasta en cómo nos gusta preparar el arroz. Disfruto inmensamente de momentos de intimidad colectiva, de comunicación sin filtros, de lenguajes verbales y no verbales.

Soy Ana, Juana, Mar, María, Sarah, Camila, Paula, Angie, Julieta, Sonia, Nathaly, Diana y Valentina.

Somos Daniela, Angie, Sandra, Mónica, Tatiana, Gina, Laura, Marina y Luz, Martha.

También Soy Estela, Claudia, Mary, Maruja, Isabella, Annie, Adriana, Ángela y , Victoria, Alejandra.

Somos memoria viva, semillas que brotan después del caos.

Fragmento flores de asfalto (2024)

Link video 1 Flores de asfalto enero 2024

Con algunas de ellas, en círculos, tertulias y conversaciones entre mujeres, han surgido ideas para la creación. Al contar nuestras historias diversas, encontramos puntos en común. Entre escucha activa de relatos, nacen oportunidades para contar sin miedo a ser juzgadas, desde lo anónimo –o no–, aunque siempre pasando por las esferas de lo íntimo y lo vulnerable.

Mis vínculos cercanos, mis amigas, son también mi fuente de inspiración, me dan el aliento para narrarnos. Desde allí me permito contemplar la posibilidad de crear afectos a través de las palabras y las acciones y fortalecer la coherencia en el soñar–sentir–pensar.– contar–hacer.

Estas juntanzas fueron las que me llevaron a vincularme como artista comunitaria. A su vez, esa vinculación me ha permitido percibir cómo las experiencias compartidas crean un entramado emocional que realmente enriquece nuestras vidas.

Esta perspectiva se alinea con las ideas de Ezio Manzini (2015), quien argumenta que los diseñadores somos facilitadores de la innovación social, creadores de mundos. Por tanto, a través de mi práctica y de mis amigas, buscamos generar espacios donde las experiencias se conviertan en un medio de creación y transformación de pequeños mundos, para así, permitir que las historias y vivencias se entrelacen en una narrativa colectiva que no necesariamente trata de ser armónica.

Segundo ritual: Conecta con tus referentes.

NARRA CÓMO LOS SUEÑOS, LAS PERSONAS, LOS TEXTOS, LOS OBJETOS, LAS OBRAS O LAS EXPERIENCIAS HAN INFLUIDO EN TU VIDA. REFLEXIONA SOBRE ESAS INSPIRACIONES QUE TE HAN PERMEADO EN EL PASADO Y SELECCIONA CUÁLES QUIERES QUE SIGAN ACOMPAÑÁNDOTE EN TU PRESENTE. HAZLO DE LA MANERA MÁS GENUINA POSIBLE, USANDO TU PROPIA ESTÉTICA: DIBÚJALOS, GRABA UN AUDIO O ESCRÍBELOS.

SÍ AÚN NO SABES POR DÓNDE EMPEZAR, NO TE PREOCUPES. RETOMA ESTE EJERCICIO CUANDO TE SIENTAS LISTA.

SUELTA LO QUE NO NECESITAS:

ESTE ES UN ESPACIO PARA LIBERAR PREOCUPACIONES, MIEDOS Y SUPOSICIONES. DEJA IR LA NECESIDAD DE TENER LA RAZÓN, LA SOBREUTILIZACIÓN, LAS EXPECTATIVAS, EL EGO Y LAS COMPARACIONES. PERMÍTETE OBSERVAR CON TODOS TUS SENTIDOS: LA MENTE, EL CUERPO Y LA PIEL.

REFLEXIONA Y AJUSTA:

REVISALO QUE HAS COMPARTIDO PARA TI MISMA. LÉELO DE NUEVO Y EVALÚALO: COMPLEMENTALO O TACHALO QUE YA NO TE REPRESENTA. DALE COLOR, AGRANDA O RESALTA AQUELLO QUE DESEAS CONSERVAR COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN.

.. REPITE CUANDO SEA NECESARIO:

ESTE ES UN PROCESO PERSONAL Y CONTINUO. RECURRE A ESTE EJERCICIO TANTAS VECES COMO LO NECESITES PARA REDESCUBRIR Y REAFIRMAR LO QUE TE COMPONE E INSPIRA.

Audio 3: Segundo ritual

1.3. La magia creativa colectiva.

– Colectivo Archipiélago

En el 2020 inicié mi participación como artista visual en el Colectivo Archipiélago bajo la dirección de Paula Casas, una de esas mujeres que admiro y a quien le agradezco tanto cuidado.

Colectivo Archipiélago es una agrupación de mujeres que desde el 2008 viene adelantando procesos de memoria y arte en el Suroriente de Bogotá. Sus procesos están relacionados con prácticas artísticas como la literatura, las artes escénicas y la realización audiovisual sobre todo en temas de Violencias basadas en género (VBG)

Quisiera contarte algunos detalles de un proceso comunitario en el que participé con el colectivo y como fue desde allí donde se fortaleció aún más mi práctica como diseñadora y artista interdisciplinar.

La hora del desahogo es un proyecto donde diversas voces participaron en una serie semi-documental de cinco episodios de desahogo colectivo. Junto a Archipiélago, montamos un –confesionario hechizo– que parecía un confesionario de iglesia, con paredes de madera y cortinas de seda morada. Habían dos entradas: una para quienes querían confesar sus memorias y otra donde estaba la figura de Sor Prosti, un ícono del transformismo de los años 80.

Esta puesta en escena se alejaba de los cánones religiosos establecidos, donde el cura escucha confesiones y muestra el miedo, la culpa y el infierno como único destino para sus pecadores. Allí, en el confesionario, éramos libres de expresar sin temor, de sentirnos seguras para regresar a la memoria, a momentos que, sin importar lo pequeños que fueran, sentíamos la necesidad de contar.

Los registros de audio, de texto y de imagen fueron pilares fundamentales para el proceso de memorias anónimas.

Como parte transversal de los procesos comunitarios del colectivo está la convicción de construir narrativas potentes y memorias en expansión desde diferentes prácticas artísticas, como la literatura, las artes visuales y escénicas, para el devenir de la existencia del barrio, de la ciudad y del país. La hora del desahogo es un proceso que ahora llamo bitácora comunitaria y colectiva.

"BIENVENIDA A ESTA EXPERIENCIA. SOY SOR PROSTI Y TE ACOMPAÑARÉ EN TU PROCESO DE DESAHOGO. QUIERO QUE ESCOJAS UNA DE LAS TRES CARTAS QUE TIENES AL FRENTE. CADA UNA DE ELLAS REPRESENTA UN PECADO: IRA, LUJURIA Y ORGULLO. AHORA, PERMÍTEME CONTARME, ¿POR QUÉ LA ESCOGISTE?"

ORGULLO:

OYE, NO SOY SIEMPRE LA TODOPODEROSA. NO TENGO QUE SIEMPRE PODER CON TODO. HOY, SOLAMENTE QUIERO ECHARME Y DECIR: NO PUEDO CON ESTO.

LUJURIA:

YO PENSABA QUE LA VIOLENCIA TAMBIÉN ERA PARTE DEL AMOR. ÉL FUE VIOLENTO CONMIGO; YO FUI VIOLENTO CON ÉL. CREÍA QUE NOS AMÁBAMOS.

IRA:

ESTA HISTORIA LA VEO DESDE LA PEDOFILIA. NO SÉ POR QUÉ LAS NIÑAS TIENEN QUE ACEPTARSE A PARTIR DE LOS OJOS DE UN HOMBRE MAYOR."

(FRAGMENTOS DEL COLECTIVO ARCHIPIÉLAGO, LA HORA DEL DESAHOGO 2022)

Link video capítulo 1

Mientras afuera sonaban las amigas cantando, yo reflexionaba profundamente sobre lo similar de nuestras historias, pensaba en los patrones de ellas que veía en mí, en los tantos dolores y felicidades que también he vivido.

Con cada voz que escuché allí -voces que no siempre fueron tan potentes, agudas o graves- reafirmaba que todas ellas merecen ser escuchadas, comprendidas y sostenidas. Cuanto más escuchaba, más creía en ellas. Las sentía importantes y quise reivindicarlas, otorgándoles su poder.

—POR UN INSTANTE, MIENTRAS ESTÁBAMOS EN ESE PEQUEÑO ESPACIO TAN CARGADO DE SIGNIFICADOS, FUI ELLAS. LLORÉ CON ELLAS, REÍMOS JUNTAS. ALLÍ SE FORTALECIÓ ROTUNDAMENTE MI CONVICCIÓN SOBRE EL PODER QUE TIENE CONTAR, CONTARSE, LLEVAR EL MENSAJE DE MANERAS RITUALES, POÉTICAS Y COMPARTIDAS. ESOS DÍAS CAMBIARON CIERTAS NARRATIVAS, AL MENOS PERSONALES, SOBRE LO QUE SIGNIFICA CONTAR, PEDIR AYUDA O SIMPLEMENTE DESAHOGARSE DEL PASADO, DEL PRESENTE Y DEL INFINITO ANDAR— CON AMOR AMARGO

Rondar los caminos de las memorias sin miedo a ser juzgadas, plasmar en palabras, movimientos o conjuros eso que tanto necesitamos gritar. fue solo uno de los aportes que el colectivo ha dejado en mí.

Este proceso es uno de mis referentes personales desde la visualidad, los registros, las narrativas y los temas comunes. Desde aquí sigue cobrando sentido el empatizar fusionado con el sentir, pensar, soñar, contar, hacer.

En este camino, estuvimos acompañadas y sostenidas por el Colectivo, del cual Paula Casas, Julieth Agudelo, Lady Riveros y yo éramos parte en ese momento. Nuestras creaciones expandidas estaban basadas en los relatos de casi 40 mujeres y personas diversas que llegaron a participar.

Durante este proceso, se fortaleció un lenguaje de creación, empezamos a diseñar desde la narración audiovisual, poética y sonora. En este proyecto, las decisiones estéticas estaban sujetas a nuestra interpretación de los relatos, de esta manera, los llevábamos a otras formas de contar lo incontable: las memorias anónimas en diálogo con las memorias colectivas y el hallazgo de relatos comunes que rondaban temas de violencias basadas en género (VBG) además de las injusticias propiciadas por las clases dominantes.

Durante todo el registro colectivo y comunitario, siempre estuve detrás del telón, escuchando y guiando el ejercicio, vestida de mi alter ego de ese momento, la Sor Prosti: suelta, coqueta y sinvergüenza, algo que personalmente solo podía ser al consumir altas cantidades de alcohol. La Sor Prosti era mi antónimo y fue mi primer personaje, el que me permitió participar en esta aventura.

Una aventura que cambió rotundamente mis propias nociones de miedo y culpa, sin esperar ni desear nada más allá que el simple hecho de escuchar historias de mujeres que, al igual que yo, querían contar sin ser juzgadas.

En estas experiencias el cuerpo, la mente, lo material y las relaciones se convirtieron en narraciones comunes [...] las experiencias colectivas han ido politizando otros ámbitos de la existencia –como es la salud, la educación, la alimentación, el cuerpo–, luchando por romper las separaciones entre el ámbito público y privado, la producción y la reproducción, lo colectivo y lo individual. De ahí la radical consigna feminista de "Lo personal es político" (Cusicanqui, 2010, p. 154)

Partiendo que lo personal es político el momento en el que se comparten experiencias íntimas y se crean narraciones sensibles, es muy probable que en algún instante dichas experiencias resuenen con otras mujeres de diversos contextos y territorios. Bajo esta premisa y luego de observar estas similitudes en los relatos, configuré dos momentos transversales a esta creación: por un lado, las narraciones en diversos formatos y lenguajes creados (vídeos, audio y escritura); y por otro lado, algunos temas recurrentes y comunes con mi historia, que son:

1. El amor y las relaciones interpersonales.
2. El cuerpo y la salud del cuerpo.
3. La mente y cómo llegar a entender la manera en la que pensamos.
4. Los objetos, espacios y temas referentes a una estabilidad financiera.

Siento y pienso que el CONTAR encuentra su lugar reconociendo la necesidad de conocernos y narrarnos, inspiradas también por Cusicanqui (2010), en donde los lenguajes de las artes, la comunicación, los detalles y la composición hacen que se consolide una estructura estética que, en este ritual, se potencia e inspira a la autoreflexión y la creación de gestos poéticos.

- Alquimia Bacatá

En 2020 poco antes de empezar la pandemia, nació Alquimia Bacatá, una junta de tres mujeres: Sarah Sánchez, gestora cultural; Juana Sánchez, comunicadora social; y Ana Camargo (yo), una diseñadora. Nos juntamos con la necesidad de crear un espacio de diálogo entre mujeres, donde pudiéramos vernos, vincularnos y construir un círculo constructivo de experiencias.

Creamos juntas 11 Círculos de mujeres virtuales en donde estaban presentes siempre:

1. Los rituales de inicio.
2. La presencia de los cuatro elementos de la naturaleza: AGUA, FUEGO, TIERRA, AIRE.
3. La gratitud al compartir

Esta fue un de las primera manera de tomarnos un tiempo para nosotras, como un respiro en medio de la cotidianidad en casa y, para algunas, como para mí, una compañía en la soledad.

-Mujeres Creadoras-

Diseñado y guiado por Venus Moracea, gestora cultural de la Universidad Nacional, sede Manizales, y por mí, una diseñadora de la Universidad Nacional, sede Bogotá, líder de Alquimia Bacatá.

Este fue proceso el cual basó en siete (7) encuentros realizados entre enero y agosto del 2024. A lo largo del proyecto, se tejieron reflexiones y prácticas a través de una estrategia intuitiva que conjugó la teoría, la práctica y la experiencias compartidas.

Junto a Venus, entramos a plasmar las experiencias desde una tertulia, a manera de resumen y reflexión acerca de los espacios.

Este relato se construye el 20 de noviembre de 2024 desde una un diálogo íntimo y reflexivo entre las facilitadoras, en el que se rememoran los aprendizajes y desafíos de estos encuentros y en el que, como lo verán, se conjugan y complementan las creaciones poéticas colectivas e individuales.

Este diálogo comenzó con un agradecimiento a las participantes y al tiempo compartido, resaltando el privilegio de la pausa como un acto consciente que permite conectar con lo profundo. Venus y Amargo coincidieron en que la clave para crear espacios de acompañamiento es, primero, entenderse desde lo individual: -Reconocerme a mí misma en mi contexto, en mis fortalezas y limitaciones, para luego poder facilitar la creación colectiva- Venus.

Un proceso que ambas estaban fortaleciendo, cada una desde su camino.

Link de Instagram

Esta perspectiva se basó en lo que María Zambrano denomina la "razón poética": una forma de conocimiento que integra la sensibilidad y la intuición, y que guió tanto la planificación como la ejecución de los encuentros. El proceso estuvo sostenido en pilares fundamentales, como el uso de oráculos, lenguajes artísticos y registros narrativos que valoraron la memoria y las emociones como reflejo de la identidad, lo cual resuena profundamente con esta investigación creación.

Desplegamos cada una de las sesiones y los aportes a la construcción de narrativas interiorizadas y compartidas durante este gran diseñar.

La creación poética y ritual del proceso permitió lenguajes amorosos y compasivos, escucha activa y el fortalecimiento de la confianza en la intuición.

Todos los encuentros se convirtieron en rituales que contaron con una planificación, ejecución y evaluación por parte de Amargo y Venus como facilitadoras del espacio, donde cada una se permitió explorar sus intereses creativos, afianzar sus conocimientos y compartir desde la profundidad de su ser.

La ruta consistió en reuniones previas en las que diseñábamos, según los aportes y sueños que desde el sentir se compartían y se querían materializar. Tomábamos las decisiones temáticas, conceptuales y estéticas, nos dábamos una semana para terminar de ajustar detalles y creábamos los espacios para llevar a la acción.

Cada encuentro comenzaba con un agradecimiento a los elementales, nos presentábamos, algunas compartíamos nuestra intención dentro del espacio, luego hacíamos una por una la lectura del Oráculo de la luna roja y los 4 Arquetipos femeninos (doncella, madre, hechicera y anciana bruja), un rompehielos ligado a la temática, la explicación de la técnica creativa, la creación en si misma –individual y colectiva– y cerrábamos con un compartir de palabra.

Tercer ritual: Expandir tus potencias

LUEGO DE INICIAR TU BITÁCORA Y DE CONECTAR CON TUS REFERENTES VAMOS A INSPIRARNOS EN NUESTRAS POTENCIAS Y VAMOS A EXPANDIRLAS.

TRATA DE ESCOGER ALGUNOS FRAGMENTOS DE LAS HISTORIAS, RELATOS, DIBUJOS O MEMORIAS QUE HAS PLASMADO EN TU BITÁCORA. VUELVE ALLÍ Y DISPONTE A CREAR.

DURANTE LAS SIGUIENTES PAGINAS PODRÁS ENCONTRAR ALGUNAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS QUE PUEDES QUERER CREAR — SÍ NO TE LLAMAN LA ATENCIÓN ESCOGE NUEVAS PRÁCTICAS, COMO LA MÚSICA, LA FOTOGRAFÍA, ALGÚN TIPO DE DANZA, LA PREPARACIÓN DE UNA RECETA LLAMATIVA, O CUALQUIER ACCIÓN CREATIVA QUE LLEVE A UNA CAPA MÁS PROFUNDA DEL PROCESO.

CUENTA DESDE OTRAS NARRATIVAS ESO QUE SE HA EMPEZADO A DESARROLLAR EN TU BITÁCORA E INSPIRADA DE TUS REFERENTES.

SOLO TU SABRÁS HACERLO A TU MANERA, PERMÍTETE SER LIBRE DE EXPLORAR Y DE POCO A POCO IR ENCONTRANDO UN LENGUAJE EN EL QUE TE SIENTAS MÁS CÓMODA.

SÍ AÚN NO SABES QUÉ PRÁCTICA TE LLAMA LA ATENCIÓN SIGUE ALIMENTANDOTE DE REFERENTES, ESCUCHA, OBSERVA Y SIENTE EXPERIENCIAS QUE TE HAGAN VIBRAR Y TE INVITEN A ACTUAR.

Y REGRESA A ESTA PAGINA CUANDO TE SIENTAS INSPIRADA.

Audio 4: Tercer ritual

Collage

El Laboratorio del 23 de enero utilizó el collage como medio para explorar los cuatro arquetipos femeninos: la Niña, la Madre, la Anciana y la Mujer Salvaje, a través de la imagen y el fragmento, abriendo un espacio para el diálogo entre las historias personales y colectivas.

Este enfoque artístico se alinea con la idea de Griselda Pollock (1988) en *Vision and Difference*, quien plantea que el arte puede actuar como un medio para subvertir narrativas patriarcales, permitiendo a las mujeres reimaginar sus subjetividades. El collage, al operar mediante la recomposición y la yuxtaposición de fragmentos, no solo habilita una estética visual rica, sino que también actúa como un proceso de introspección y reconstrucción identitaria.

La práctica del collage, entendida como un acto de reunir y resignificar fragmentos, se vincula con la posibilidad de abordar lo múltiple, lo roto y lo disperso en una narrativa visual coherente. Vaughan (2004) describe esta técnica como una práctica creativa orientada a la experimentación, donde la combinación de formas nuevas y elementos heterogéneos establece conexiones que generan conocimiento. En el caso de este laboratorio, las participantes utilizaron fragmentos y crearon sus propias historias, imágenes y símbolos para construir composiciones que narraban no solo experiencias personales, sino también reflexiones colectivas sobre el ser femenino, reconociendo e interiorizando algunos ciclos emocionales y físicos, comunicados en el collage.

Imagen 3 Collage de Amargo

Amargo, por ejemplo, transformó su collage en una poesía visual sobre su abuela materna, revelando un entrelazamiento de ternura y dolor que habitaba en sus recuerdos familiares. Esta acción no fue simplemente estética, sino una forma de reconocer y resignificar patrones emocionales que la conectaban con su linaje.

Imagen 4 Collage de Venus

POR SU PARTE, VENUS ELIGIÓ TRABAJAR SOBRE EL ARQUETIPO DE LA ANCIANA, UTILIZANDO IMÁGENES QUE REFLEXIONABAN SOBRE EL CUIDADO Y LOS APRENDIZAJES TRANSMITIDOS EN SU FAMILIA. EN SU COLLAGE, SE VISIBILIZABAN LAS TENSIONES ENTRE LA MEMORIA DE SUS AFECTOS Y EL DESEO DE NO REPLICAR VACÍOS EMOCIONALES.

Al trabajar con imágenes fragmentadas, las participantes no solo contaron historias, sino que crearon un lenguaje visual único que vinculaba la memoria y la imaginación. En esta práctica, el collage se convierte en un dispositivo narrativo, donde la imagen opera como un texto que puede ser leído y reinterpretado. Como señala Rosalind Krauss (1999), la técnica del collage desestabiliza las categorías tradicionales del arte al incorporar elementos cotidianos, desbordando los límites entre lo artístico y lo común.

Este enfoque permitió que las participantes reconocieran sus creaciones como narrativas abiertas, en constante diálogo con su subjetividad y su entorno.

El carácter colectivo del ejercicio también amplificó el impacto del collage. Aunque cada participante trabajó individualmente, las conversaciones en torno a sus composiciones fortalecieron la dimensión relacional de sus historias. La comparación de los collages generó una "memoria colectiva visual," donde los arquetipos femeninos explorados —la Niña, la Madre, la Anciana y la Mujer Salvaje— resonaron de maneras únicas en cada narrativa pero también encontraron puntos de convergencia.

El collage, como herramienta para esta investigación creación, demuestra su validez no solo en términos artísticos, sino también como herramienta de formación. En el contexto del laboratorio del 23 de enero, este medio permitió a las participantes resignificar sus historias personales y colectivas, resaltando el poder de los fragmentos y creando una unidad para así generar nuevas narrativas.

Improvisación

El segundo laboratorio, realizado el 24 de febrero en la Universidad Nacional, centró su práctica en la improvisación, poniendo en diálogo la corporeidad con la emocionalidad y explorando la capacidad del cuerpo como un archivo vivo de memorias. Georges Didi-Huberman (2015), en *La imagen superviviente*, plantea que las emociones dejan huellas en el cuerpo, transformándolo en un receptáculo de experiencias que puede ser leído y reinterpretado. Este laboratorio de improvisación, cargado de presencia y sensaciones, permitió que las participantes desarticularan patrones emocionales arraigados y exploraran nuevas formas de sentir y habitar sus cuerpos.

La propuesta de este laboratorio partió del reconocimiento del cuerpo como un territorio que alberga emociones, historias y memorias. A través de ejercicios lúdicos y sensoriales, las participantes activaron su corporeidad desde la intuición, generando un espacio donde el movimiento se convirtió en una forma de diálogo interno y colectivo. Didi-Huberman resalta que el cuerpo no solo guarda huellas del pasado, sino que también las reactualiza en el presente, lo que permite que emerjan nuevas narrativas y sensibilidades en la improvisación.

Tal comprensión del cuerpo como territorio se enmarca en las ideas de Judith Butler (2004, p. 55), quien plantea que el cuerpo es una instancia expuesta y vulnerable, sujeta a normas sociales y relaciones de poder. Desde esta mirada, los cuerpos no son meramente biológicos, sino que se constituyen políticamente en su relación con lo social, lo afectivo y lo colectivo. Así, la improvisación se convierte en una práctica que permite resignificar corporalidades, resistiendo las imposiciones normativas que definen qué cuerpos importan y cómo deben comportarse.

Esta perspectiva también dialoga con el concepto de conocimiento situado de Donna Haraway (1988, p. 56), quien propone que todo conocimiento está encarnado y contextualizado, es decir, no es neutral ni universal. En este laboratorio, las experiencias corporales y emocionales de las participantes se entendieron como formas válidas de conocimiento, construidas desde sus ubicaciones específicas en el mundo. La creación colectiva en estos espacios no solo produce saberes sensibles, sino que también cuestiona las lógicas coloniales del saber que privilegian la razón abstracta sobre la experiencia encarnada.

-**Quítese la cola:** Este ejercicio, aparentemente simple, se enfocó en trabajar la atención plena y el movimiento consciente, utilizando el juego como una herramienta para desarmar tensiones y generar confianza entre las participantes. El juego activó el cuerpo como un espacio lúdico y liberador, donde la interacción promovió el reconocimiento de la otra.

- **Movilizamos emociones:** Inspirado en técnicas surrealistas, este ejercicio incorporó emociones placenteras y displacenteras expresadas a través del movimiento. Cada participante añadió un gesto o postura, creando una narrativa que fluctuaba entre tensiones emocionales. Esta práctica, además de fomentar la creatividad, ofreció una mirada sobre cómo las emociones se materializan y dialogan en el cuerpo.

- **Improvisaciones:** Temas como el embarazo, el duelo y las memorias colectivas fueron explorados naturalmente mediante la intuición y el movimiento /voz libre. Estas guías temáticas intuitivas permitieron a las participantes conectar con experiencias profundas, transitando por

En estos momentos, el cuerpo se convirtió en un medio de resignificación emocional, transformando vivencias individuales en gestos compartidos.

La improvisación en este contexto no solo se trató de movimientos espontáneos, sino de una práctica sensible donde el cuerpo se funcionó como una herramienta de expresión. Al trabajar sobre temas cargados de memoria, como el duelo o el embarazo, las participantes articularon narrativas corporales que resonaron. Esta exploración confirma la idea de que el cuerpo, en palabras de Butler (2004), es un territorio político y vulnerable que se constituye en relación con los demás y con el entorno.

El acto de improvisar también promovió un intercambio constante entre lo íntimo y lo colectivo. Aunque cada movimiento surgía de la experiencia individual, la presencia de otras participantes transformaba el espacio en un laboratorio relacional, donde las historias y las emociones se entretejían. Aquí, la improvisación se mostró como una herramienta para la creación investigación, donde el movimiento permitió acceder a conocimientos situados en sintonía con las propuestas de Donna Haraway sobre la construcción de saberes a partir de la experiencia concreta.

La improvisación, como se evidenció en este laboratorio —y como creación desbordada también se evidencia en esta creación en sí misma—, es más que una práctica artística; es una estrategia que conecta lo sensible, lo emocional y lo reflexivo. La falta de registros fotográficos no restó valor al encuentro, ya que la verdadera riqueza del ejercicio radicó en la experiencia vivida, en las sensaciones compartidas y en la memoria corporal de las participantes.

Al final, este laboratorio de improvisación demostró ser un espacio poderoso para la reconstrucción emocional y la creación colectiva. Las participantes dejaron atrás la rigidez de los patrones habituales para habitar un cuerpo más libre y sensible, donde el movimiento espontáneo se convirtió en un medio de autodescubrimiento. Desde una perspectiva artística y metodológica, esta práctica reafirma el potencial transformador de la improvisación como un puente entre la memoria, la emocionalidad y la creación colectiva y a su vez el sentir, soñar, el pensar, el contar y el hacer.

Amargo cuenta cómo, desde su experiencia personal, se conectó con unas escenas más que con otras. recuerda que en la vida ha tenido experiencias desde el embarazo y el aborto y aportaba desde su conocimiento algunas herramientas de acompañamiento frente a cualquier decisión respecto a ese tema. Amargo configura su participación como el sostenimiento de la escena, desde la improvisación y proponiendo momentos creativos.

VENUS, POR SU PARTE, NOS CUENTA CÓMO, EN UNA ESCENA, ELLA INTENTA COMUNICARSE CON SU TÍA, QUIEN FALLECIÓ HACE POCO TIEMPO. SE SINTIÓ SOSTENIDA Y ACOMPAÑADA EN SU DUELO POR EL RESTO DE SUS COMPAÑERAS AL ENCONTRAR UNA DE TANTAS LUCES PARA TRANSITAR, ADEMÁS DE ESTAR ACOMPAÑADA POR SU MADRE, QUIEN TAMBIÉN ESTABA PASANDO POR UN DUELO, DISTINTO, PERO POR LA MUERTE DE LA MISMA MUJER. ALLÍ, ELLAS PUDIERON CONFIGURAR UN VÍNCULO DESDE EL DOLOR, LO QUE LES PERMITIÓ TAMBIÉN DESPLEGARSE, SER VULNERABLES Y PERMITIRSE SER SOSTENIDAS UNA POR LA OTRA.

Autoretrato

El tercer laboratorio, realizado el 23 de marzo, introdujo la práctica de la pintura con pigmentos botánicos como una forma de reconectar con lo natural y lo simbólico, explorando el autorretrato como herramienta de autoconocimiento y expresión. Desde una perspectiva teórica, María Lugones (2008), en **Colonialidad y género**, resalta que la identidad femenina se ha construido históricamente en resistencia a las imposiciones coloniales, lo que nos invita a reivindicar prácticas de sanación que reconozcan las raíces de nuestras existencias en la tierra. Este laboratorio fue una invitación a recorrer el camino de lo femenino desde lo ancestral, retomando la memoria de nuestros cuerpos y territorios como una forma de resistencia frente a las lógicas coloniales que han fragmentado nuestra relación con la tierra y con lo simbólico.

Trabajar con materiales como la cúrcuma y la remolacha dio una dimensión ecológica y poética a la actividad. Los pigmentos botánicos, al ser productos naturales y efímeros, invitan a reflexionar sobre la relación entre el cuerpo, la naturaleza y el entorno. Esta conexión, según Lugones, desafía las lógicas extractivistas y deshumanizadoras del sistema colonial, rescatando prácticas que reconocen la interdependencia entre los seres humanos y su ecosistema.

El uso de estos materiales también otorgó un carácter poético del cuerpo y su composición visual, convirtiendo el acto de creación en un ritual de cuidado y autoconexión.

El autorretrato con acuarela natural se presentó como un ejercicio práctico, donde las participantes observaron, luego de hacer una danza con el rostro, algunas de sus facciones, gestos y huellas, para plasmarlas en el papel. En este registro, el rostro no solo es una superficie, sino un mapa cargado de marcas, cicatrices y memorias. El espejo, utilizado como herramienta de observación, se transformó en un mediador entre la percepción de sí mismas y su representación artística. Este diálogo entre el rostro y el papel permitió reflexionar sobre la identidad visual y emocional de cada participante.

Amargo, por ejemplo, describió su autorretrato como un oráculo, donde los patrones y las texturas de su rostro revelaron aspectos profundos de su identidad presente. Este enfoque, más allá de lo estético, planteó preguntas sobre cómo los rostros cuentan historias y cómo estas narrativas pueden ser resignificadas a través del arte.

Imagen 6 Autorretrato de Amargo

Amargo reconoce su rostro como un mapa de experiencias. también dice que reconoce muchas de sus facciones al haber tenido la oportunidad de hacer autorretratos desde hace varios años y con diferentes técnicas ha explorado diferentes facetas de su vida en su rostro.

Imagen 7 Autorretrato de Venus

VENUS, NOS CUENTA DE LA IMPORTANCIA DE RECONOCERSE AL ESPEJO Y VER MÁS ALLÁ DE LO APARENTE. DICE QUE ENTENDERSE COMO SER COMPLEJO A TRAVÉS DEL ROSTRO, EN DONDE SE ACENTÚAN LOS SENTIDOS, ES VITAL PARA INICIAR UN AUTOCONOCIMIENTO INCLUSO CREATIVO.

El laboratorio también abordó el concepto de luces y sombras como metáforas de las emociones y los estados de ánimo. En palabras de Didi Huberman (2015), las sombras no solo son ausencia de luz, sino espacios cargados de significados. Al trabajar con pigmentos que permiten jugar con transparencias y opacidades, las participantes exploraron cómo estas metáforas se materializan en sus autorretratos, representando tanto los aspectos luminosos como las zonas más opacas de sus experiencias emocionales, retomando algunos conceptos como la reflexología del rostro.

El autorretrato con pigmentos naturales trascendió la dimensión artística para convertirse en una práctica de creación personal, donde el rostro, la memoria y la naturaleza dialogaron profundamente. En este espacio, las participantes no solo exploraron su identidad visual, sino que también resignificaron sus cicatrices y sombras como partes esenciales de su narrativa personal.

La experiencia reafirma el potencial del arte como herramienta para reconectar con lo cotidiano, desafiando las dinámicas coloniales que fragmentan nuestras relaciones con el entorno y con nosotras mismas. Al final, los rostros pintados con pigmentos botánicos se convirtieron en testigos de un proceso de resignificación, donde cada trazo reflejó un acto consciente de resistencia y reconciliación con la propia vida.

Cartografía corporal

El cuarto laboratorio, celebrado el 23 de abril, se centró en la cartografía corporal como una práctica de introspección y reconexión con el cuerpo, entendido como un territorio emocional, físico y espiritual. Judith Butler (1990), en **Gender Trouble**, plantea que los cuerpos no son solo espacios moldeados por normas sociales, sino también sitios desde los cuales estas normas pueden ser resistidas. A través de ejercicios de movimiento consciente, biodescodificación y posturas de yoga, las participantes mapearon sus emociones, explorando cómo estas se inscriben y se transforman en el cuerpo.

El cuerpo, según Butler, no es un objeto fijo; es un espacio dinámico donde las normas de género, poder y control se inscriben, pero también se pueden desarticular. Este laboratorio abordó esa dualidad al proponer la cartografía corporal como un ejercicio de lectura y reconfiguración del ser. Mediante el movimiento consciente, las participantes reflexionaron sobre cómo el cuerpo es habitado por emociones, historias y memorias que, a menudo, quedan relegadas a un plano inconsciente.

La biodescodificación y las posturas de yoga se convirtieron en herramientas para explorar estos territorios internos. Al identificar zonas del cuerpo que portan tensiones físicas y emocionales, las participantes pudieron conectar con experiencias pasadas, resignificarlas y visualizar posibles transformaciones.

El acto de cartografiar implicó trazar un mapa subjetivo donde emociones, sensaciones y recuerdos se convirtieron en puntos de referencia. Este proceso no buscó homogeneizar las experiencias, sino destacar las particularidades de cada cuerpo como un territorio único y plural.

Imagen 8 Cartografía corporal de Amargo

Amargo, por ejemplo, describió su cartografía como un ejercicio para analizar dualidad y fragmentación, identificándolas no como conflictos, sino como una fuente de balance. Este enfoque reflejó la capacidad del cuerpo para habitar tensiones y encontrar en ellas un punto de equilibrio. Además, se entiende como un complemento entre lo femenino y lo masculino, reflejado en la cartografía: el lado izquierdo y derecho, respectivamente.

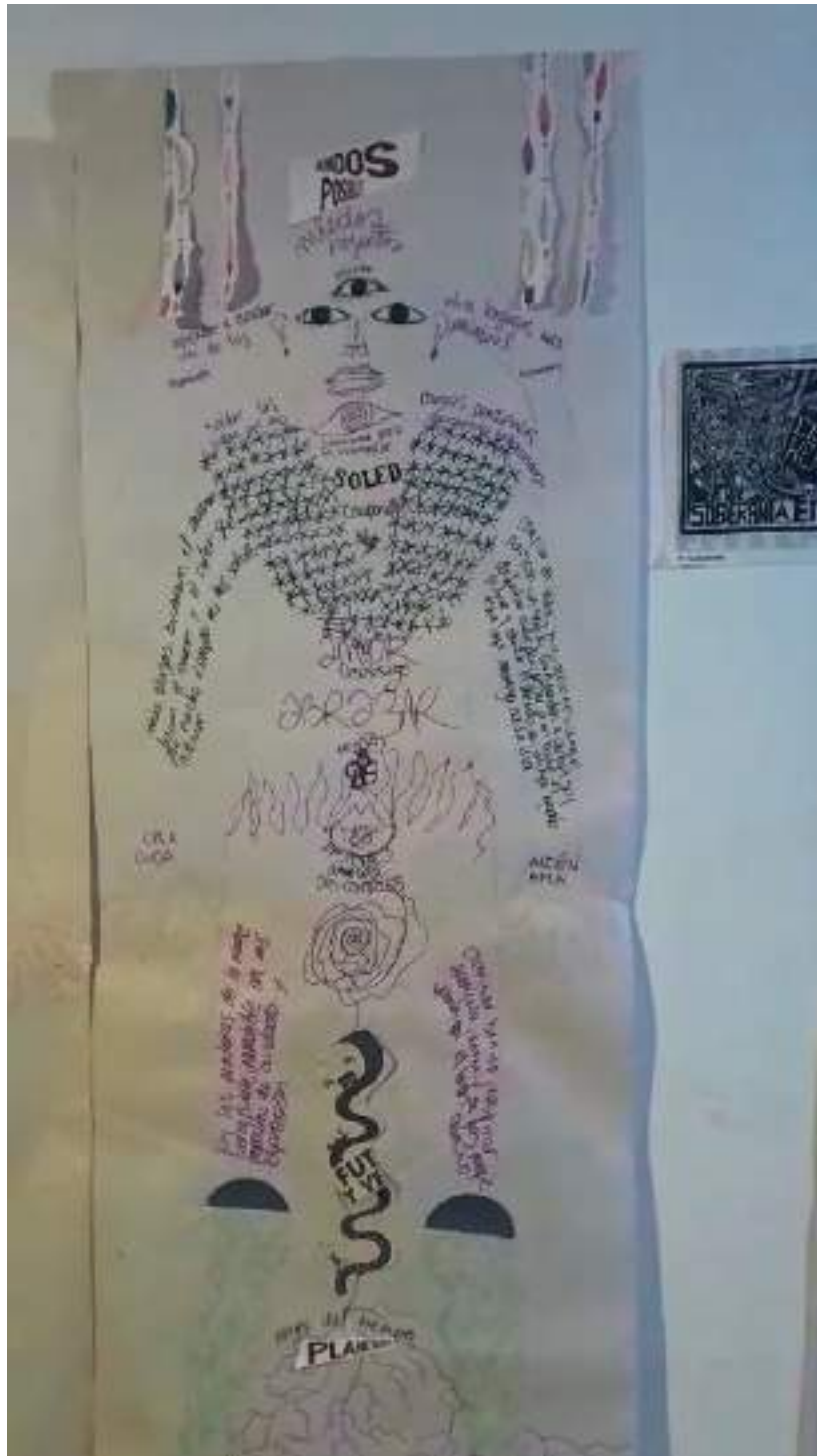

Imagen 9 Cartografía corporal de Venus

POR SU PARTE, VENUS VINCULÓ SU CUERPO CON LA TIERRA, EXALTANDO LA CABEZA COMO UN ESPACIO CREADOR DE MUNDOS POSIBLES. ESTA PERSPECTIVA SUBRAYÓ LA CONEXIÓN ENTRE EL PENSAMIENTO Y LA CORPOREIDAD, PLANTEANDO QUE LA IMAGINACIÓN Y LA CREATIVIDAD NACEN DEL DIÁLOGO ENTRE AMBOS.

Este laboratorio también exploró el cuerpo como un archivo vivo, donde las emociones no solo residen, sino que se manifiestan y se transforman. A través del yoga y el movimiento consciente, las participantes visualizaron las emociones como flujos dinámicos que podían ser mapeados y reconfigurados.

La práctica de la cartografía corporal no solo permitió identificar zonas de tensión o placer, sino también conectar estas sensaciones con historias y memorias colectivas. Así, el cuerpo se presenta como un lugar de aprendizaje y resistencia, donde las emociones se integran como parte de la narrativa del ser.

Cuerpo, movimiento y escritura

Llegando al final de este ciclo creativo, colectivo y transversal a la configuración íntima de esta creación, el 25 de agosto, 19 mujeres nos reunimos en un laboratorio creativo en el páramo del Verjón, como parte del cierre de un proceso titulado "Narrar Ser". Este espacio fue concebido como un resumen y un análisis de lo compartido en otros laboratorios previos.

Iniciamos conectándonos con el entorno, reflexionando sobre el significado de habitar este territorio y cómo complementarlo con nuestro propio territorio: el cuerpo. La conexión comenzó con la observación y escucha del páramo, destacando la neblina como "ríos flotantes", así como los detalles presentes en el paisaje, los aromas, colores de las flores, y las diversas texturas de algunas plantas compañeras del recorrido.

Después de iniciar un circuito por el parque Matarredonda, el páramo se hizo sentir y comenzó a llover. Afortunadamente, encontramos un lugar resguardado y tranquilo para continuar con el ejercicio de creación. El primer ejercicio fue la creación de un mándala colectiva con hierbas, aceites y libros que compartiríamos más adelante como parte de una experiencia sensorial, en la que los aromas y las palabras nos ayudaron a despertar y agudizar nuestros sentidos. Este espacio permitió una primera introspección en conexión con lo tangible y lo olfativo.

Realizamos una meditación guiada, la cual nos llevó a recorrer los cuatro elementos de la naturaleza desde una narrativa simbólica:

Agua: Nos convertimos en gotas que recorren un río, llegan al mar, y se hunden en sus profundidades para conectarse con las raíces del territorio.

Tierra: De las profundidades, surgimos como semillas que germinan, florecen, y buscan el sol.

Fuego: Representado por el sol, este elemento activa nuestra energía vital.

Aire: Un soplo que mueve las llamas y conecta con la mente.

Cada elemento fue relacionado con aspectos de la experiencia humana:

Agua: ¿Cómo siento mi cuerpo?

Tierra: Nuestra economía y raíces.

Fuego: Relaciones humanas y pasiones.

Aire: La mente y su capacidad de imaginar y reflexionar.

Con los ojos vendados, las participantes exploramos cada elemento a través de movimientos corporales, conectando profundamente con nuestro interior. Esta práctica se combinó con una experiencia sonora guiada que nos llevó a recrear imágenes mentales y a explorar las potencialidades y limitaciones de nuestros cuerpos.

Luego, algunas participantes abrieron los ojos y eligieron entre continuar moviéndose o dibujar a quienes seguían en movimiento. Este intercambio generó una dinámica creativa que dio lugar a dibujos y reflexiones visuales sobre la relación entre el cuerpo, el espacio y el trazo.

Posteriormente, dedicamos cinco minutos a una sesión de escritura automática, plasmando lo que sentíamos interna o externamente en ese momento. Quienes quisieron compartieron sus textos en voz alta, dando lugar a la creación de poemas y narraciones íntimas que, al ser expresadas, se transformaron en una obra colectiva que involucró el cuerpo, el dibujo y la escritura.

Imagen 10 Foto tomada durante el proceso de mujeres creadoras, oráculo de los cuatro arquetipos femeninos

La investigación creación aquí planteada parte del cuerpo como eje central, en tanto territorio político y creativo, que articula los conocimientos sensibles con las narrativas individuales y colectivas. Según Judith Butler, el cuerpo se constituye performativamente a través de sus relaciones con los demás y el entorno, lo que lo posiciona como un agente activo de resistencia y transformación. En este contexto, el territorio no es solo un espacio físico, sino un interlocutor, como propone Silvia Rivera Cusicanqui (2010)

Este reconocimiento alinea el proceso con una perspectiva situada, donde las experiencias se viven y se narran en constante diálogo con los paisajes

El performance, entendido como una forma de narración corporal, se establece como un puente entre lo vivido y lo expresado, entre lo íntimo y lo colectivo. En "Trazar la memoria a través del cuerpo", la exploración del movimiento con los ojos vendados ejemplifica cómo el cuerpo, privado de uno de sus sentidos, intensifica su capacidad de percibir y narrar desde la intuición. Como argumenta Diana Taylor (2017), el cuerpo conserva y transmite memorias que no siempre encuentran cabida en los relatos tradicionales.

El performance, entonces, se convierte en un acto de resistencia, una forma de revelar y preservar las historias del cuerpo colectivo.

El uso de prácticas como el collage de imágenes, el movimiento y el pensamiento, la autonarración y la escritura automática no es casual, sino profundamente intencionado por la intuición. Estas dinámicas no solo fueron una construcción personal como diseñadora, sino que reflejan en sí mismas la construcción de posturas fragmentadas que configuran una unidad con las experiencias colectivas de las que tanto hablo en esta investigación creación.

El diálogo entre el performance y otras disciplinas, como el dibujo o la escritura, reafirma la naturaleza interdisciplinaria de estos espacios. Además de visibilizar parte de los procesos creativos que se habían estado planteando en este proceso poético.

La interacción entre el trazo y el movimiento corporal produjo una retroalimentación creativa que permitió que las narrativas se fusionaran en una memoria colectiva. Aquí, el cuerpo no solo actúa como un vehículo de expresión, sino como un archivo vivo que reconfigura las experiencias al ser compartidas. Como explica Paul Ricœur (1995), el acto de narrar transforma las vivencias, dotándolas de un nuevo significado cuando se exteriorizan y se ponen en relación con otros cuerpos y lenguajes. Así pues este ritual performativo permitió una capa más a este proceso, la comunicación o en palabras del pensamiento de diseño el testeo.

Y fue una creación que se expandiría en la cátedra interdisciplinaria de la Maestría en arte educación y cultura 2024.

Permitirse ser vulnerable, imperfecta y fragmentada eran parte de este acto ritual y poético de narrarnos.

Cuarto ritual: Prepara tu cuerpo.

DISPONTE A MOVERTE. SI NO PUEDES HACERLO FÍSICAMENTE, MOVILIZA TUS IDEAS. EMPIEZA A SENTIR EL MOMENTO; PUEDES HACERLO EN SILENCIO O CON LA MÚSICA QUE PREFIERAS. RECUERDA QUE EL TONO DE LA MÚSICA INFLUIRÁ EN LAS MEMORIAS POR LAS QUE TRANSITARÁS. USA ELEMENTOS CON LOS QUE TE SIENTAS PREPARADA PARA ESTE VIAJE.

CONECTA CON TUS PENSAMIENTOS:

PERMITE QUE TUS FORTALEZAS, DOLORS, MIEDOS E IMÁGENES EMERJAN. TU PRESENTE TE INVITA A SIMPLEMENTE SENTIR. ESTE ES UN ESPACIO PARA VINCULAR TUS MOVIMIENTOS CON TUS EMOCIONES Y PENSAMIENTOS.

REGISTRA:

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE ESTE EJERCICIO, ESCRIBE TODO LO QUE RECUERDES. HABLA CONTIGO MISMA DESDE TU PRESENTE, RECONOCIÉNDOTE COMO UN SER CAPAZ DE CREAR Y DISEÑAR. LA ESCRITURA ES LIBRE, MIENTRAS EL TRAZO SEA GENUINO. PUEDES TRAZAR LETRAS, DIBUJOS O MOVIMIENTOS.

REVISY COMPLEMENTA:

LO QUE REGISTRES SERÁ VITAL. ESTE MATERIAL TE AYUDARÁ A SENTIRTE CÓMODA E INSPIRADA. LÉELO, REVÍSALO Y, SI LO CONSIDERAS NECESARIO, AÑADE, BORRA O COMPLEMENTA CON NUEVOS ELEMENTOS. ESTE REGISTRO SERÁ UNA HERRAMIENTA A LA QUE PODRÁS REGRESAR SIEMPRE QUE LO NECESITES.

HAZ ESTE EJERCICIO TANTAS VECES COMO SIENTAS NECESARIO. ES TU ESPACIO Y TU TIEMPO PARA DIALOGAR CON TU ESENCIA CREATIVA.

Audio 5: Cuarto ritual

Algunas reflexiones tomadas de la tertulia

- Creación de espacios seguros: Reconocimos que generar lugares para la creatividad y el encuentro femenino es un desafío en nuestra ciudad y nuestro país.
- Curiosidad y exploración: Este proceso despertó el interés por aprender, facilitar y compartir, resaltando la importancia del conocimiento sensible y las decisiones conscientes.
- Planeación y libertad: Aunque el proceso tuvo una base intuitiva, destacamos la planificación rigurosa que lo sustentó.

Un espacio para la investigación creación se configura como un entorno vivo donde las prácticas sensibles y reflexivas se entrelazan con las dinámicas sociales, políticas y culturales de quienes lo habitan.

Este tipo de espacios, como el concebido en el proceso de mujeres creadoras, no solo responde a los parámetros tradicionales de producción de conocimiento en cuanto a sus prácticas artísticas y las rutas de acción, sino que desafía las formas convencionales al integrar lo íntimo, lo colectivo y lo relacional. Al apoyarse en referentes como el arte relacional, propuestas por autores como Nicolas Bourriaud (2006), y en la formación desde la sensibilidad, el proceso se convierte en un ejercicio de construcción de sentido compartido, donde el diálogo con el entorno y los cuerpos permite que emerjan narrativas cargadas de memoria.

Quinto ritual: Definir un rumbo

HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ TRATANDO DE DETONAR LA CREACIÓN, DE RITUALIZARLA Y DISOÑAR. AHORA ES IMPORTANTE DEFINIR EL RUMBO DE TU CREACIÓN Y TOMAR DECISIONES.

LEE Y RELEE TUS ANOTACIONES.

HAZ UNA LISTA DE PALABRAS DE ESO QUE MÁS TE QUEDÓ PRESENTE. LA LISTA PUEDE SER EXTENSA O CORTA DEPENDIENDO DE TU FORMA DE OBSERVAR TUS PROPIAS NARRACIONES.

DE ESA LISTA EMPIEZA A SELECCIONAR MÁXIMO 5 OPORTUNIDADES CREATIVAS. YA SEAN CONCEPTOS, PRACTICAS ARTÍSTICAS, INSPIRACIONES, PÁLPITOS, CREENCIAS, SÍMBOLOS.

TRATA DE DARLE ORDEN. NO PIENSES CONCRETAMENTE, ASÍ APARENTEMENTE NO ESTÉN UNIDOS VAMOS A IRLE ENCONTRANDO COHERENCIA Y COMBINANDO NARRATIVAS PARA IR PAUSADAMENTE IR ENCONTRANDO LA TUYA.

REPITE CUANDO SEA NECESARIO:

ESTE ES UN PROCESO PERSONAL Y CONTINUO. RECURRE A ESTE EJERCICIO TANTAS VECES COMO LO NECESITES PARA SELECCIONAR ESO QUE TE DETONA EL DISOÑAR COMO PROCESO POÉTICO ÚNICO PARA TI.

Audio 6: Quinto ritual.

2. Ahora

-Agua-

Amigo

Nos encontramos juntos. Siempre lo haremos
Es momento de seguir expandiendo tu luz
al mundo, recordando tus Antos y jurando
tu infinito andar.

estamos cerrando etapas, abriendo posibilidades,
creando, siempre creando pero cada vez más
expandiéndote cíclicamente a nuestra vida.

transitan caminos, dejar el alcohol, queri seguir
viviendo, creando unos espacios seguros para
compartir en libertad y eso (sin pensar en futuro)
es lo que te nacio hacer, en este pequeño
espacio... recordando, observando, reflexionando, escuchando,
reunidos, sintiendo, pensando, sonando, contando.
Creando

Por el camino el largo, pero siempre se irá
Libre de pensamiento y hoy jurando que sea de acción

Ha empezado un viaje. un pacto intencional
con la creación... cada vez el palpito es más
fuerte más fuerte para diseñar mundos... creando
realidades. ya no nos culpamos por no ser "personas"
ni por llegar a encajar en donde sabemos que no
queremos encajar... sigamos rompiendo moldes,
sigamos creando por amor a la vida.
sigamos creciendo por medio del ritual cotidiano de
existir... sigamos soñando, dormidos o despiertos
pero demostrando valor a los sueños... cumplamos esas
metas y continuemos configurando el presente
que con cada segundo se convierte en pasado
CADA segundo cuenta si eres feliz, cada segundo
cuenta si quieres compartir, cada segundo cuenta
si quieres **SEL**

Luego de iniciar la maestría en Arte, Educación y Cultura (MAEC, 2023), y transversal al proceso de mujeres creadoras, mi objetivo general consistía en crear una obra artística que vinculara la creación, la investigación y las prácticas artísticas como narrativas expandidas. Estas últimas entendidas como formas de creación que desbordan los límites tradicionales del arte y la escritura para entrelazar múltiples lenguajes (visuales, sonoros, corporales, espirituales, afectivos) que emergen desde la experiencia, el cuerpo y el territorio. Estas narrativas no se limitan al texto o a la representación formal, sino que incorporan el rito, el gesto, la escucha, el silencio, la imagen, el error y la transformación como parte del proceso

“Ya tienes las respuestas, solo aprende a distinguir. La respuesta eres tú, somos todas.”

Soñé

Me di cuenta de la necesidad de crear mis propias narrativas creativas, mis propios pactos con la vida como compromiso colectivo. Allí entendí que la investigación creación había iniciado mucho antes de lo que imaginaba, y fue en ese preciso momento cuando tomé la decisión de descubrir en los diversos lenguajes, un lugar para narrarme y narrarnos.

Ya en esta fase, luego de haber analizado mi propio proceso a la luz de –La hora del desahogo– y –Mujeres creadoras– proyectos anteriores y transversales, sentí genuinamente la necesidad de entenderme como ser lleno de capacidades y de asumir mi identidad como diseñadora.

Soñé que un árbol de Tihiki o borrachero me llamaba, me decía -sin decirme- que me sentara junto a sus raíces a escuchar el viento. No eran las voces de mis abuelas, pero, mientras soñaba y sentía el olor del árbol, sabía que estaban juntas. (Camargo, 2024)

Aquí, el sueño se presenta como un espacio simbólico que invita a la reflexión sobre el poder de la voz y la autorepresentación. El sueño, como lo argumenta Jung (1995), es un puente hacia el inconsciente, donde los símbolos y las imágenes nos permiten explorar aspectos profundos de nuestra psique. A través de los sueños, nos enfrentamos a nuestras sombras, a aquello que no queremos ver, y nos conectamos con nuestras fuerzas internas.

Escribir sobre el sueño es un ejercicio de revelación, de conexión entre lo consciente y lo inconsciente. Tal como dice Bachelard (1994), los sueños son imágenes poéticas que, al ser traídas a la conciencia, nos permiten ver nuestra existencia de una manera más rica y profunda. El sueño no es solo un lugar donde nos enfrentamos a nuestras propias emociones, sino también un espacio donde la memoria colectiva y el deseo se entrelazan para generar nuevas narrativas y nuevas identidades.

En este sueño las voces de mis abuelas trataban de ser escuchadas en el mundo de los sueños y parte de su inspiración fue sacar su voz a mi manera.

Trato de entender cómo nuestra identidad está profundamente marcada por las memorias colectivas que son, a su vez, las que nos permiten encontrar sentido a nuestro lugar en el mundo. La memoria no es un espacio estático, sino dinámico; se mueve y se transforma con el tiempo, de la misma manera que el agua fluye y cambia de forma. Escribir sobre la memoria es un acto de -reparación- de lo perdido, una forma de reconstituir lo que el tiempo y el olvido han dispersado.

“Eran ellas juntas” Seguía soñando

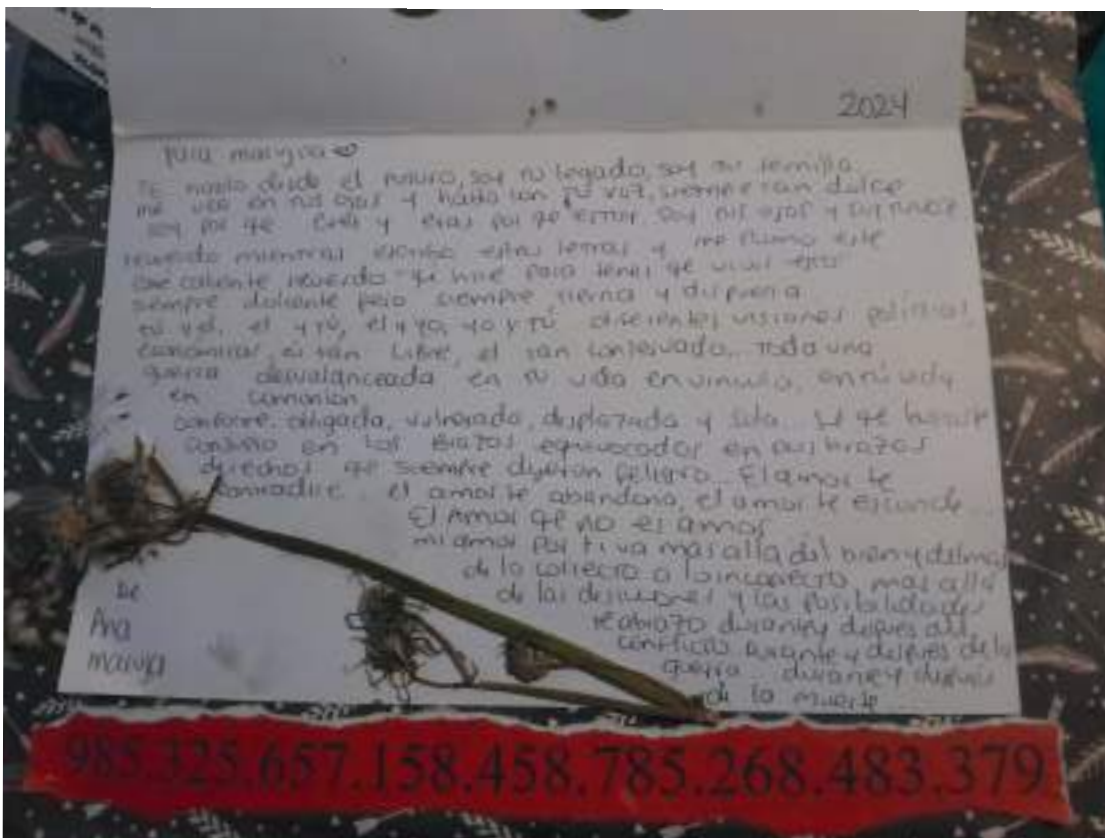

Imagen 13 Poema collage Marujitas

Vuelvo a leer y releer mi sueño; vuelvo a él, lo cuestiono. Empezó a rondarme en la cabeza mi historia: ¿por qué el palpito por contar? ¿Por qué tengo miedo de mostrar mi propia voz? Pienso mucho en el antes, en mi madre, en mi abuela y en cómo forman parte de lo que soy. Ellas, sumisas pero fuertes a la vez, no pudieron levantar mucho la voz, no pudieron sacarla y, mucho menos, explorarla, por múltiples motivos. En la simpleza y en la complejidad de sus vidas, no había oportunidad de creer que tenían algo relativo que contar, que podían ser un reflejo o un eco para otras, y me niego a creerlo.

La abuela Marina, que murió cuidando a sus hijos, amándolos hasta el punto de existir por ellos y para ellos, fue una abuela que, siendo cocinera, maga del alimento, poderosa en humildad y sazón, apagó su poder por rendir tributo a un hombre, a un hombre que seguía fielmente el legado del patriarcado Caldense. Ella, que hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo, es una de esas mujeres que también me habitan.

Inés es una mamá, una mujer amorosa, pero rebelde. Ella sí que ha tenido que atravesar el yugo de la historia, ser mujer escondida, mujer con parálisis cerebral. Ella, que me ama como a nada, es una de mis fortalezas, mi inspiración para poder ser y decir las palabras que no se le permitieron decir, sentir o reprochar. Permitirme ser ella, la diferente, la loca que muestra con seguridad, sus sentimientos, su tristeza o sus ansias por pertenecer. Ella, que buscaba una hija como sueño, por la necesidad de no estar sola. —Aquí quiero hacer una aclaración importante: la soledad y la autonomía física son unos de tantos privilegios que no le fueron otorgados y que juegan un papel muy importante en esta historia.

En mis palabras, en mi voz, reivindico el poder que tiene comunicar, mostrar, prevenir y ser inspiración o modelo a no seguir. La autonomía narrativa es un acto de poder que, según Freire (2005), es necesario para liberar al individuo de las opresiones del sistema. Narrar mi vida y mis experiencias es una forma de liberación, un proceso en el que reconozco que, al hablar mi verdad, no solo me libero a mí misma, sino que abro un espacio para que otras también puedan encontrar su propia narración.

Sexto ritual: Unir fragmentos

A PARTIR DE ESCOGER ESO QUE TE HACE BIEN Y LO QUE TE HA INVITADO A DARLE ORDEN A TU CREACIÓN, VAMOS A INTENTAR UNIR ALGUNOS FRAGMENTOS.

NARRA UNA IDEA QUE TE PERMITA TENER UN INICIO, UN MOMENTO DE DESBORDAMIENTO Y EXALTACIÓN Y UN PEQUEÑO RUMBO PARA INTENTAR DARLE UN CIERRE— AUNQUE SEA COMPLEJO, SIEMPRE PODRÁS SEGUIRLO EXPANDIENDO HASTA QUE TE SIENTAS IDENTIFICADA CON TU PROPIA CREACIÓN

VAS A UNIR ESOS FRAGMENTOS EN UNA IDEA, EN UN PEQUEÑO RELATO AL CUAL LE DARÁS VOS Y ALMA. TENDRÁ UN NOMBRE Y AQUÍ CONTINUARÁ EL ALUMBRAMIENTO DE TU IDEA.

RECUERDA QUE EL RELATO NO SOLO PUEDE SER ESCRITO, TAMBIÉN PUEDE SER VISUAL, SONORO E INCLUSO TÁCTIL O TODAS JUNTAS O NINGUNA. EXPERIMENTA, CAMBIA DE NARRATIVAS, SE LIBRE DE CREAR, EL TIEMPO DE CREACIÓN DEPENDERÁ DEL TIEMPO QUE LOGRES DISPONER PARA ELLO. SÍ NECESITAS MÁS TIEMPO, DATE UNA PAUSA Y CONTINUA POTENCIANDO TU RUMBO CREATIVO CUANDO VUELVAS A SENTIR LA NECESIDAD.

Audio 7: Sexto ritual

2.1 Mi bitácora ritual

- Invito aquí a desnudar el pensamiento, soltando expectativas impuestas y disfrutar plenamente del proceso.

En pasar de intentar pensar desde la estructura del diseño a pensar una metodología de investigación creación, he encontrado el desahogo académico en sí mismo. Reconocer mi voz, mutarme, entenderme y reflexionar. Para registrar y entender mis maneras de crear, decidí tomar la bitácora como herramienta de registro ritual.

El primer día que comencé a registrar en mi bitácora fue poco natural, poco fluido y más bien impulsado por la necesidad y el compromiso de reconocermé más allá de mi mente y de mis bucles, para así, plasmar mis propias ideas, por diversas y oníricas que fueran. En lo primero que pude pensar fue en el ritual, en respirar y en no mirar el papel; más bien, mirar hacia adentro, crear mis propias imágenes y narrativas mentales: "entrar en modo vídeo", como dice Jung. Allí se corta el aliento, me enfrento a un estancamiento, a un ahogo, y a la sensación de que no iba a pasar de esa página cero.

Entonces, el agua y su fluir fueron las que liberaron el pulso y le dieron ritmo al pensamiento. Aun así, el papel no fue mi aliado en su inicio, mi aliada fue mi voz, y a que en vez de escribir comencé a moverme y susurrar sonidos, contando eso que estaba viendo en mi mente. Este registro fue el primer insumo que me hizo darme cuenta de que la combinación del soplo del aire, se fusionaba con el agua, el estancamiento y el cuerpo, que nunca paró de moverse: respirando y hablando. Ahí empecé a entender que el proceso no debe ser forzado; es un proceso único, además debe fluir, debe inspirar y debe conectar desde las profundidades.

La práctica de los rituales como mecanismos simbólicos y emocionales se convirtieron para mí en procesos fundamentales para la creación.

La concepción del ritual en este contexto no solo implica un acto externo, sino una disposición interna para reconocer, cuidar y conectar con las diversas voces y energías que habitan en mi ser. Ritualizar es abrirse a las posibilidades del "aquí y ahora", un espacio donde la memoria, la creación y el cuerpo se encuentran, se expanden y se transforman. En este proceso, mi objetivo no es solo entenderme a mí misma, sino también permitir que mi voz, cargada de memorias y relatos, se proyecte hacia otras.

De este modo, las inspiraciones, las bitácoras de formatos diversos y las creaciones tanto colectivas como íntimas, han sido decisiones tomadas como caminos del proceso. Todas ellas están cargadas de sentido: de sentido para recibir los hallazgos, para situarse en esa espera activa y dejarse atravesar, confiar y, sin culpas, disfrutar del proceso. Retomando a Katya Mandoki (1934) en su texto *Prosaicas*, se debe creer que los resultados llegan, aunque pasan primero por lo estético, por lo relacional y por el conocimiento sensible.

No miento cuando digo que, al tratar de ordenar los fragmentos que se estructuraban y reestructuraban de forma natural, llegué a sentirme como en ese cubo que alguna vez soñé.

Pero recuerdo que aprendí a respirar debajo del agua, y cada vez me siento más cómoda haciéndolo.

La narración y su registro se configuran como mecanismos esenciales para el autoconocimiento. El acto de contar no es solo un ejercicio lingüístico, sino una práctica de transitar el propio ser hacia los otros, abriendo canales de resonancia que permiten transformar emociones y generar nuevas comprensiones.

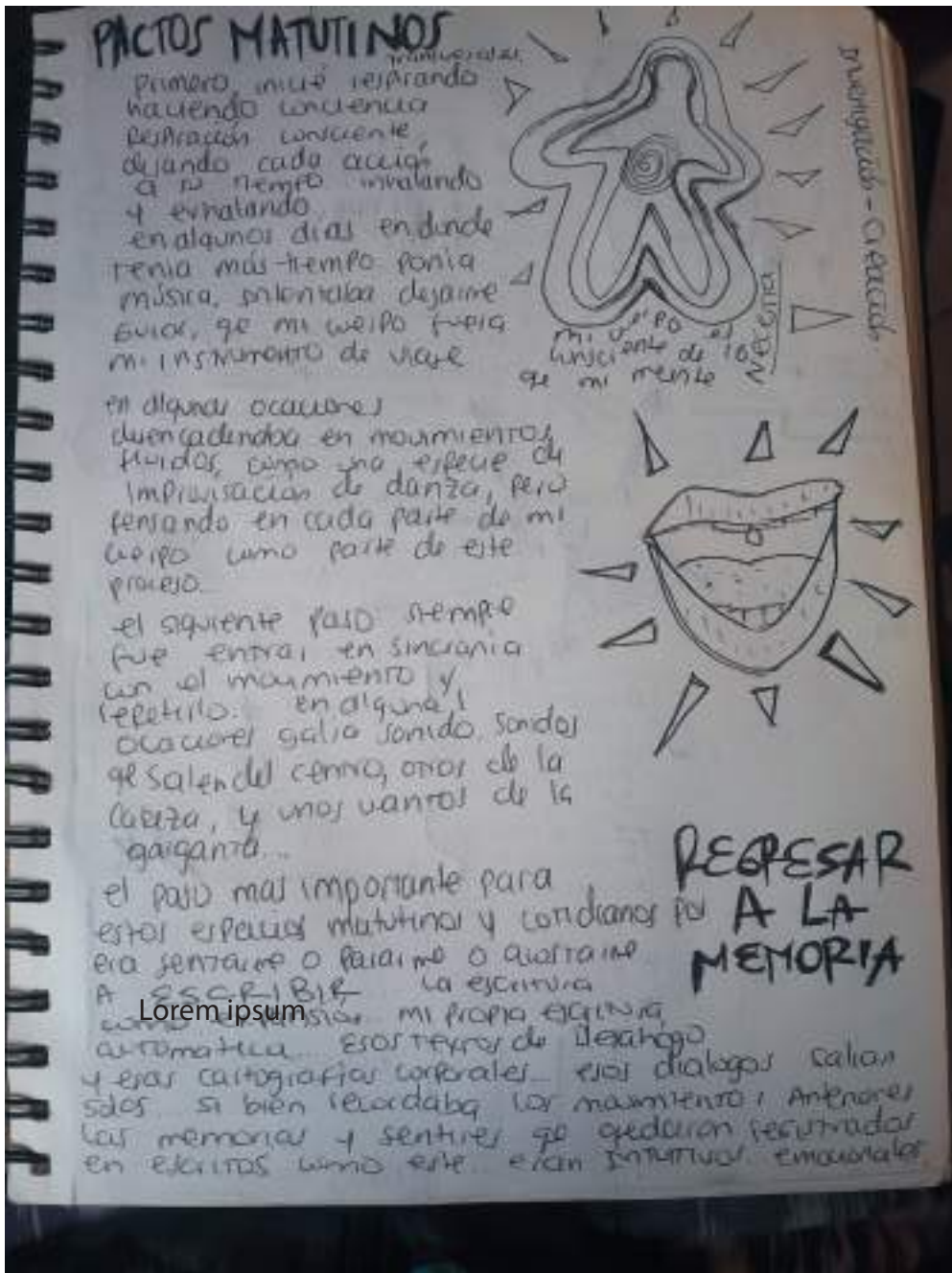

Imagen 11. Pactos matutinos Escritos de bilátera física

Imagen 15 Límites Escritos de bitácora física cuerpos, afectos e imagen.

En el siguiente encuentro con mi bitácora durante una clase de Cuerpos, afectos e imagen, mi cuerpo empezó a moverse junto a la respiración, pero estos movimientos comenzaron a exaltarse y me vi envuelta en una danza libre. Allí, empecé a ser consciente de mi cuerpo como un instrumento lleno de capacidades y límites. Ese día se potenció la escritura e, inmediatamente después de moverme, empecé a escribir.

Contar, movimiento, ¿el cuerpo? En este momento, inicia una ruptura fundamental de esta propuesta de investigación creación: la potencialidad que tiene el cuerpo, el movimiento y las narraciones corporales para el ritual, para la memoria, para la creación y la narración de uno mismo.

Como diseñadora, el cuerpo como entramado de capas físicas y metafísicas, comienza a aparecer casi llegando a los 30 años –por poco al tiempo en que dejo el alcohol casi por completo– y con el cual, hasta ahora, me estoy reconciliando, como lo sentirán en esta narración

Luego de usar la voz como herramienta para diseñar la autonarración, pensé en permitirme mover el cuerpo, narrar a partir de él. Nuevamente, el foco inicial estuvo en el ritual. Ese día, puse un vaso de agua y una planta cerca. La diferencia fue que, ese día, la respiración empezó a guiar naturalmente los movimientos de mi cuerpo: movimientos un tanto torpes, fracturados, tímidos, aunque algo exaltados. El cuerpo siempre fue mío, pero ¿lo sentía mío? ¿Lo apropiaba como mío? Tal vez sí, pero en ese momento se empezó a hacer consciente.

Este es un punto clave en el proceso: el descubrimiento del cuerpo como vehículo de narración. La memoria, las emociones y las vivencias no solo se almacenan en la mente, sino también en el cuerpo, como bien lo señala López (2010), quien describe al cuerpo como "un lugar donde se inscriben las experiencias, los recuerdos y las emociones" (p. 32). En mi proceso, la escritura del cuerpo y el movimiento físico han sido herramientas clave para abrir nuevas puertas hacia la narración. Desde el primer momento, la unión entre sentir el mensaje del cuerpo y regresar a la memoria, los sueños y el sacar la voz se configuraron como un eje fundamental para entender mis procesos de investigación. creación

La diversidad de lenguajes –Incluso los del cuerpo– hace parte de la construcción de narrativas sensibles de esta mujer diseñadora. La respiración, el movimiento y la palabra se entrelazaban, para permitirme narrar no solo con la mente, sino con todo mi ser. Este enfoque integral, que combina lo físico, lo emocional y lo cognitivo, se alinea con lo que Dewey (1934) denomina "El arte como experiencia", donde la creación se convierte en un proceso expansivo que involucra todos los sentidos y dimensiones del ser. Esto se fusiona con las afectaciones del sujeto frente a algunas experiencias sensibles cotidianas, y con todas las capas que conlleva el habitar la vida.

Lo que Katya Mandoki (2007) llama estesis: "procesos que involucran al ser vivo en tanto sujeto abierto al mundo" (p. 45). En ese momento, ya empezaba a entender que dejarme afectar genuinamente por mi intuición, se convertía en una sensación muy similar a la que experimentaba tertulizando con mis compañeras, una sensación de sosiego y liberación que ya reiteradamente trato de definir en palabras.

Comencé a tratar de registrar en video, en la bitácora y en audios, allí me permití configurar estos espacios como laboratorios íntimos en los que me sentía libre de expresarme con el cuerpo. Comencé a buscar espacios al aire libre donde pudiera conectarme con ese mundo tan sensible y libre como el cuerpo, de tal modo que me permitiera llegar a esferas cada vez más profundas, de las cuales algunas las compartiré contigo..

"El cuerpo es un lugar donde se inscriben las experiencias, los recuerdos y las emociones" (López, 2010, p. 32).

Este enfoque me llevó a reflexionar sobre cómo cada etapa de mi vida ha dejado una huella en mi cuerpo, convirtiéndolo en un archivo viviente de mi historia personal. En cada uno de estos rituales que he compartido contigo, el cuerpo tuvo una presencia especial; en cada uno, los lenguajes se fusionaron para la creación. Ahora, muchos de estos registros se encuentran guardados en este gran archivo de bitácoras diversas.

Séptimo ritual: Tus propias metas creativas

¿YA TIENES UNA IDEA QUE QUIERES MATERIALIZAR?
INICIA PONIÉNDOTE METAS CREATIVAS, SI NECESITAS O QUIERES EXPANDIR TU
CREACIÓN CON COHERENCIA DALE UN SENTIDO, CONTINUA REGISTRANDO.
SÍ QUIERES USAR TUS CREACIONES ANTERIORES SE LIBRE DE HACERLO, RECUERDA QUE
SOLO TÚ TIENES EL PODER DE DARLE VIDA A TU PROCESO POÉTICO.
POCO A POCO CONTINÚA TU BITÁCORA CON GANAS DE NARRARTE, TIENES
HERRAMIENTAS PARA HACERLO SOLO DEBES DISTINGUIR.

INSPIRATE EN ESTE PUNTO EN CÓMO QUISIERAS COMPARTIR TU CREACIÓN, YA SEA CON EL
MUNDO O CONTIGO MISMA. DE QUÉ MANERAS CREES QUE TU PROCESO POÉTICO PUEDE
SER COMPARTIDO. UN RITUAL CON LA AMIGAS, UN DÍA EN CASA, REDES SOCIALES, UNA
EXPOSICIÓN, UNA LECTURA EN VOZ ALTA, UN PODCAST, UN LIBRO, UN FANZINE, UN
PERFORMANCE O LA HERRAMIENTA QUE CREAS PERTINENTE PARA ELLO.

SÍ NECESITAS ALGUNA HERRAMIENTA CONCRETA DE LA CUAL NO SABES MUCHO,
DEBERÁS LEER, VER TUTORIALES O PREGUNTARLE A ALGUNA AMIGA SÍ SABE HACERLO.

PLANEA CON TIEMPO ESTE MOMENTO, Y PONTE METAS REALES, FLEXIBLES Y
AMOROSAS CON TU PROPIO PROCESO.
TRATA DE CUMPLIRTE LOS TIEMPOS PERO SIEMPRE PERMÍTETE EXTRAVIARTE
NUEVAMENTE PARA SEGUIR ENCONTRÁNDOTE.

Audio 8: Séptimo ritual

2.2 Ritualizar la creación.

Fragmentos poéticos

El concepto de ritualizar la creación tiene una dimensión profundamente política y pedagógica. No se trata solo de recordar el pasado, sino de transformar esa memoria en un acto de resistencia contra el olvido. Al hacerlo, no solo reivindico mi propia historia, sino que abro espacio para las voces colectivas que configuran mis relatos. En este momento, se empiezan a estructurar nuevas juntanzas en las que la creación íntima, pero en espacios seguros, comenzaría a aparecer.

En este sentido, los espacios seguros para diseñar se convierten en una herramienta poderosa para entender las conexiones entre lo personal y lo colectivo. Cada elemento natural, al igual que cada emoción o pensamiento, tiene una carga simbólica y una capacidad de transformación. En mi proceso, los cuatro elementos—tierra, agua, aire y fuego—han sido fundamentales no solo como metáforas, sino como energías vivas que influyen en mi proceso de autonarración.

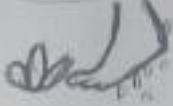
Tierra
Entre altares,
templos y amuletos

planta una semilla de citrónes, coge

cuidala y espera que nazca flor. que sea quien florece tu

La Amantia siempre se limpia SOLA

Piedras y Amuleto

Atemizar Las Ideas

Siempre me ha gustado el olor a tierra mojada

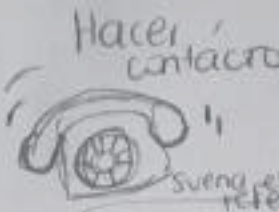
La tierra húmeda es fértil, negra y con muchas lombrices en ella

ella siempre me anda a la tierra, me encanta, me encanta, alguien más que a mi planta.

labios de mamá

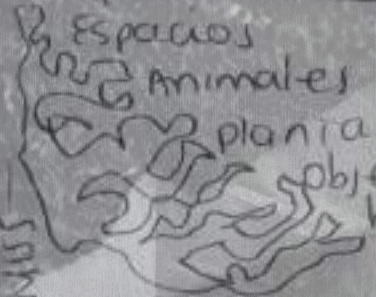
TERPITONO

poner las pies en la tierra

Autonomía sembrar

VIVIR EN LA TIERRA

Con internet... 0-14

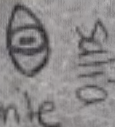

Especies animales y plantas

TIERRA

El momento

Niña joven mi presente

Yo quería dormir solo quería dormir... Hecho

Ciudad Salitre Fontibón ARIENUS

que solo quería tener y gustarle a los niños. LA PAPA La papa fue mi debilidad

pare a vivir con mamá y abuelo a vivir con papa a los 14 años

en solitario. Aprendo a cocinar a cocinar. Así en un momento me puse a decidir para papa para cocinar.

Los amigos se volvieron las hermanas, las compañeras

DEMIURGO

me fui a los Andes me fui a la UN, fumé marihuana y empecé a beber de más, mi novio con 17 años, yo perdiendo la consciencia. Aprendí de profetas. Vivía sola el desorden se apoderó de mí.

hace 40 años que inicio mi pacto con la vida personal mis realidades y crear la mujer que siempre quise ser... amorosa e imperfecta. Mi mundo es mi lugar seguro... mi amuleto más grande

Cuestionarme implica llegar a las profundidades, acaricialas, sacudirlas, desordenarlas y volverlas a acomodar. Sé que soy un entramado de capas y capas de desnudez y vulnerabilidad: mujer mestiza, diversa, artista, maestra.

¿Desde dónde me paro? ¿Quién soy? Soy lo que he vivido, soy fragmentos de vida que me han llevado a escribir estas palabras hoy. Soy consciente de que no es lo mismo ser una mujer mestiza, latina, con tez clara, que vive en una ciudad. Las raíces de mi vida me arrojaron a este lugar, y reconocer mis privilegios y dificultades es fundamental para este camino de creación e investigación.

VOLVIÓ A PASAR, SIGO SOÑANDO...

MI CASA, MI ESPACIO, TAN CARGADO DE MI LENGUAJE. HABLO CON MIS PLANTAS, TOCO LA GUITARRA Y MIRO ESE RELOJ ROJO QUE SIEMPRE MARCA LAS 4:20. MIRO POR LA VENTADA Y ME RECUERDO PEQUEÑA, NIÑA. LA VENTANA, ESA VENTANA PERMITIÓ QUE LLEGARA LA LUZ A MÍ.
EL CIELO POR LA VENTANA ES AZUL, ESE AZUL.

En mi infancia, recuerdo días sentada, quieta, esperando que algo ocurriera, que alguien me dijera qué hacer y cómo hacerlo. Y es que, a veces, la mujer, la hija, la nieta, está atrapada en las expectativas de otros y no sabe hacia dónde movilizar su ensoñación.

VOCES QUE ESCUCHÉ AUNQUE NO ME RESIGNÉ A SOLO SER ESO QUE QUERÍAN DE MI

PIENSE EN PLATA MAMITA, PIENSE EN PLATA MAMITA, DEJE DE SER ROMÁNTICA Y PRODUZCA, TRABAJE EN LO QUE LE TOQUE, DOBLE TURNOS O VENDA SÁNDWICHES PERO MUÉVASE.

Estas memorias se entrelazan con la tierra, con la economía, con el sembrar semillas y cosechar frutos, con enraizar e ir configurando parte de mi identidad. Las plantas, los espacios y los ritos de lo cotidiano. La huella del jardín, la vida compartida entre seres, los animales, esos lugares donde lo material se funde en el gesto político del habitar, el conectar con los elementales y en este caso con el tierra, me ha enseñado más que cualquier libro.

La tierra representa también el hacer, el actuar. Esa parte tan importante que lleva a materializar las ideas y llegar a crear. En los fragmentos registrados de manera no lineal sobre la tierra, se funden como creación expandida en esta fase del proceso investigativo.

Hoy soñamos ver el hacer como una obligación; nos reconciliaremos con otros detalles que también se pueden explorar en la cotidianidad, como mirar las plantas, caminar el río, sonreír, llorar, ver una flor, e incluso respirar. Así entender los comportamientos de la tierra, sus olores, texturas y la tierra que nos compone como seres, nos permite construir las huellas en el camino que queremos recorrer.

LA TIERRA ME DA ESTRUCTURA, QUE MUESTRA LA PERFECCIÓN DEL DETALLE COTIDIANO,
HOY ME DESPOJO DE LA ESCASEZ Y ATRAIGO LA ABUNDANCIA DESDE EL AMOR AL HACER, AL CREAR,
SOÑAR, CONTAR, PENSAR, SENTIR.

Fuego:

Tú, Yo, nosotros

Imagen 17 Fuego: Escritos de bitácora física y fotografía en sobre posición

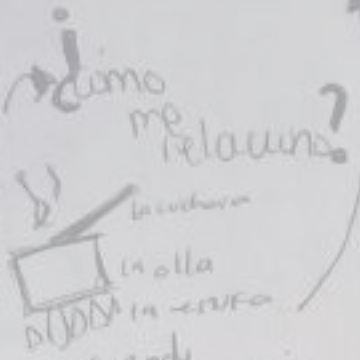
riendo una vela
y en ella me embriagué
creo en la perniciosa en
el anjirarle
al negro
mis más
grandes
anhelos

el helado es mi
favorito
pero
capasta, la pizza

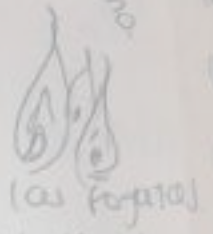
me ha
escuchado
SIEMPRE

MUJERES
MI AMOR
MI VIDA
MI FAMILIA
MI MUNDO

enciendo
las velas
cada vez
que necesito
recordar mi
vive a ellas
enciendo mi
sabiduría.

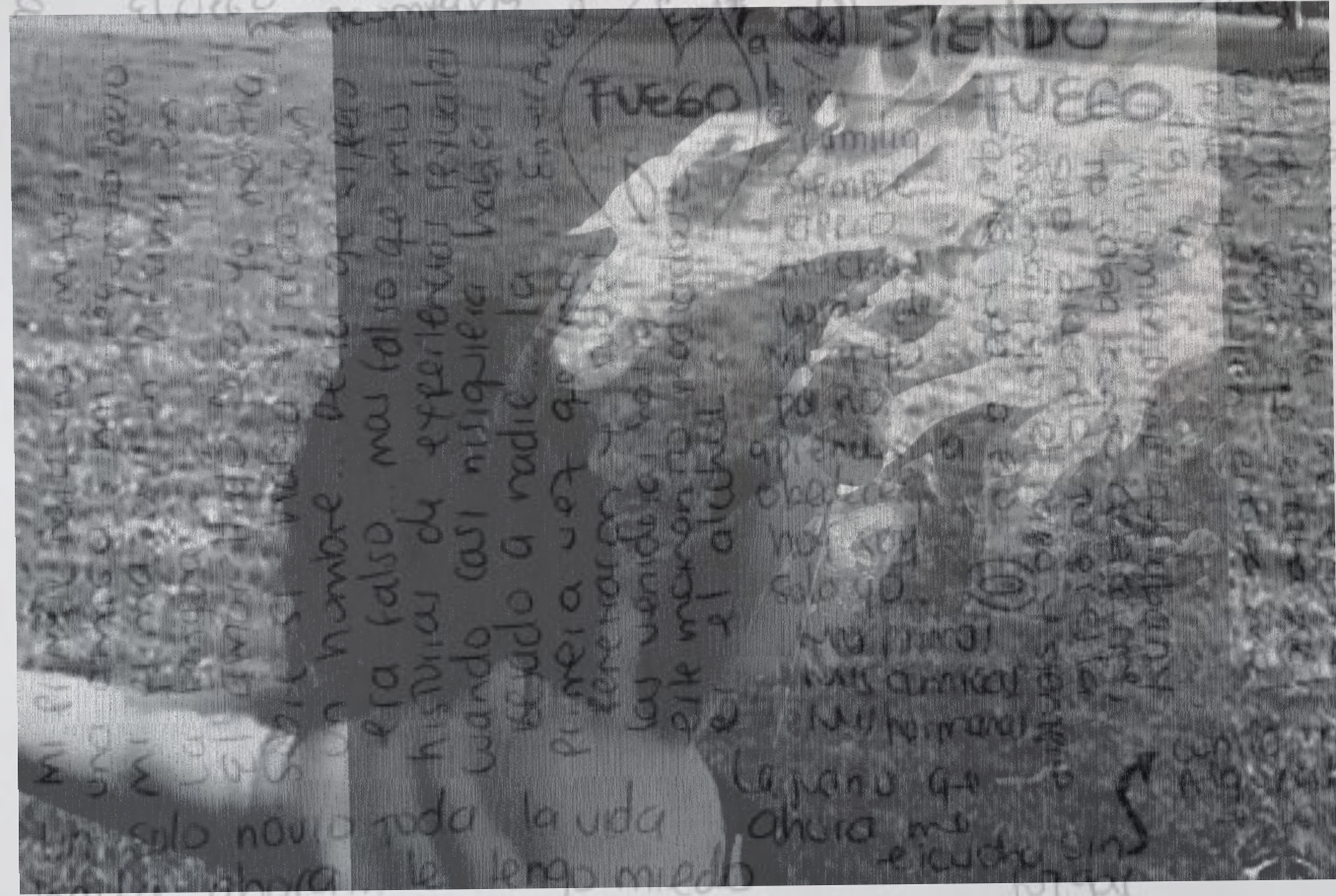
mi más grande
compañía
EL FOGON
con el alimento
y su magia

mi velas
Blancas.

hay veces
veo mundos
paralelos en
el fuego.
la chuppa son

VIVIR

Siempre
cargan
encendidos.
El fuego siempre
está conmigo

los amigos de mi
me abren los ojos
la vida
siempre
la vida
me abren los ojos
la vida
siempre
la vida

al sexo. muy pocas veces me inspira
pero si siento placer, solo uno es desahogado

Hay entiendo que el fuego también está dentro de mí.
me relaciono con otros pequeños fuegos y mi único
labor es aprender a entender lo necesario de ellos.
Los fuegos se llaman monstruos nos construyen, amamos y a
ti... pero ojo (No todos los fuegos deben ser compatibles con los
propios)

El fuego, de eso que no se habla, de eso que no se dice nada. Las relaciones: tú, yo, ella, él, nosotros; vínculos, amigas, actores, participantes, como referentes, espejos que vienen y van o permanecen.

El sexo, los miedos, las inseguridades, sus potencias mágicas; el sentimiento profundo, la petite morte, ser salvaje, instintivo. Contenerlo a punto de explotar en alteraciones de la conciencia, en otros estados de conciencia; los besos, su sensación.

EL PUBIS PALPITANDO, EL FUEGO INTERNO: FUEGO QUE ES CÁLIDO Y ABRAZADOR A LA VEZ. FUEGO QUE NACE Y MUERE, QUE SE PRENDE, SE APAGA, SE PRENDE Y SE APAGA; QUE SE SUFRE, SE LLORA, SE RÍE Y SE CONSUME. ESO QUE CONSTRUIMOS, EL AMOR.

¿Le tengo miedo al sexo? ¿Me permito ser frágil y vulnerable para las otras? ¿Qué tienen que ver mis memorias en esta construcción de mí misma? De mí para mí y de mí para ti.

El agua representa el cuerpo, la sangre que fluye debajo de la piel y componen este vehículo.

Volvió a pasar; sigo soñando: ahora estoy dentro de un cubo de vidrio lleno de agua y me estoy ahogando. Solo en el momento en que desisto de luchar y me voy a dejar ahogar, Recuerdo que Las aguas me componen, las compongo; fluyo, me estanco, vuelvo a fluir. Llevo vida, muchas células y partículas que viven en mí y yo en ellas.

Inmediatamente después siento que puedo respirar bajo el agua. Y bajo el agua! Con convicción respiro nuevamente, -sigo soñando-

Diseñar como acto de resistencia creativa puedo ponerlo en palabras junto a este sueño que he escrito una y otra vez: Sentir un ahogo, Soñarlo, pensar en que puedo respirar debajo del agua, contar ese sueño que se vuelve epifanía y recrear su mensaje poético.

FRAGMENTOS FUGACES DE AGUA-CUERPO-

EL CUERPO, EL AGUA: ESTE CUERPO LLENO DE DUDAS, MIEDOS E INSEGURIDADES, PERO TAMBIÉN LLENO DE CAPACIDADES, DESEOS Y POSIBILIDADES DE TRANSFORMARSE.

EL CENTRO, MI CENTRO, NUESTRO CENTRO: EL DOLOR, EL ESTANCAMIENTO, LAS CULPAS, LAS MEMORIAS FALLIDAS, MIS MOVIMIENTOS, REFLEJOS, MI ÚTERO, MI LEGADO.

MI CENTRO: MI OMBLIGO, PARTE DE LA HUMANIDAD A LA QUE PERTENEZCO; MI ESTÓMAGO, INTESTINO, ES LO QUE ME ALIMENTA, LO QUE TOLERO, LO QUE NO TOLERO. INTERIORIZAR MIS LÍMITES Y CUIDARME.

HOY, MIENTRAS ME BAÑABA, PENSABA EN EL AGUA, EN EL FLUIR DEL AGUA, EN EL AGUA LIMPIA QUE SALE DE MI DUCHA CALIENTE. NO SIEMPRE EL FLUIR DEL AGUA ES CONSTANTE; HAY ESTANQUES, AGUAS EMPOZADAS, AGUAS A PUNTO DE NO PODER DAR NI SOSTENER VIDA, AGUAS MUERTAS. ES IGUAL CON NUESTRA MEMORIA, CON NUESTRA VOZ, CON NUESTRO CUERPO. A VECES NOS ENCONTRAMOS REPESANDO MOMENTOS. DESDE LO MÁS PROFUNDO, NO PERMITIMOS QUE SE OXIGENEN, QUE SIGAN SU CURSO EN NUESTRAS VIDAS; NO NOS PERMITIMOS SOLTAR. ASÍ COMO LA ABUELA, LA MAMÁ, YO O TÚ, HEMOS CARGADO MEMORIAS DE DIVERSAS FUENTES, ÍNDOLES, INICIOS O FINALES, AL PUNTO DE SENTIR QUE NOS AHOGAMOS.

Escarbar en la memoria se vuelve necesario; narrar también nos permite movilizar y oxigenar esas aguas estancadas. Es vital explorar los diálogos, enfrentarlos, comprenderlos y darles el lugar que merecen; no más, no menos.

¿Cómo movilizo mis ideas a través del cuerpo? ¿Cómo siento mi cuerpo? ¿Qué me duele? ¿Con qué me siento cómoda? ¿Hay algo que crees que tu cuerpo te dice de ti?

MI CUERPO ES MI CONTENEDOR FÍSICO, MENTAL Y EMOCIONAL. LO CUIDO, LO VALORO Y LO RESPETO.

Aive

Habitar la mente

El aire es la mente, la forma de codificar, recordar, ejecutar, seleccionar, ser, crecer, crear. El aire que respiro, el que exhalo, el que inhalo, el que exhalas, el que inhalas: vital oxígeno, vital canto, vital la escucha.

Expande las semillas; el viento es el conocimiento, el que lleva el mensaje, es el mensaje en sí mismo, este mensaje tan mío y tan tuyo.

MI MENTE VIAJA POR LUGARES QUE SOLO ELLA RECUERDA. MI MANO, COMO UN FLUJO NATURAL, LOS TRANSFORMA EN PALABRAS: FRACTALES, MICELIOS, RIZOMAS, SUPERPOSICIONES. MI MENTE ES UN GRAN COLLAGE.

Respirar, sentir el aire. Ese soplo fugaz que se vuelve esencial. ¿Qué es respirar consciente, sino tomar conciencia del instante? El aire, el tiempo, el espacio, los cuerpos que nos rodean: todos juegan con nosotros mientras la vida nos envuelve. Mi mente, mi cuerpo, mi existencia se fragmentan y ensamblan. Cada trozo tiene un propósito. Mis pensamientos, como fragmentos dispersos, buscan su unidad. A veces, en el caos y la fragilidad, encontramos la fuerza para renacer.

Recuerdo que, hace un año, le pregunté a una amiga cuál creía que era mi mayor fortaleza. Ella me respondió: -Tu forma de pensar, fraccionada, crea una unidad; esa es tu potencia- Lo entendí con el tiempo. Vivir fragmentada, en la discontinuidad, es un acto de resistencia y creación. En el desorden hay poder; en la incertidumbre, sabiduría.

El aire que nos atraviesa, la memoria que nos habita, como decía Gaston Bachelard en *La poética del espacio* (1958): el aire no es solo materia, es una forma de habitar, de respirar un espacio íntimo que nos remite al ser profundo. Habitar el aire y la memoria es resistir.

¿Cómo crees que piensas? ¿Cómo has encontrado tranquilidad mental en alguna actividad o en momentos de quietud? Tus estructuras, en sí mismas, tienen sentido, pero ¿alcanzas a reconocer algunas estructuras de tu pensamiento? De mí para mí, de mí para ti.

Trazando la memoria a través del cuerpo

La memoria se encarna. Se desenvuelve como un río subterráneo, en el latido íntimo del cuerpo. Aquí exploro la profunda relación entre los cuatro elementos de la naturaleza (tierra, agua, fuego, aire) y su capacidad de albergar, despertar y transmitir memoria, identidad y auto-observación. En este viaje sonoro ritual, la performance no es solo un medio de expresión artística, sino una práctica viva de construcción de memoria colectiva e individual.

La idea de la memoria como un archivo viviente y el cuerpo como libro vivo, resuena profundamente en mi trabajo, permeado por la teoría de Taylor (2017) sobre el archivo y el repertorio. Para Taylor, el cuerpo performa la memoria; es a la vez el guardián de lo vivido y el medio para su transmisión.

En este ritual, mi cuerpo se convierte en un lienzo donde las imágenes y los sonidos convergen, dialogando con los espectadores y los elementos naturales. La tierra, el agua, el fuego y el aire no son simples metáforas, sino fuerzas vivas que estructuran la experiencia performática, envolviendo a la audiencia en una narrativa que trasciende lo puramente personal para volverse colectiva.

Tierra, entre templos y amuletos inaugura el ritual como una exploración de lo material, de aquello que sostiene nuestra existencia física: el territorio, la economía, lo terrenal. Aquí, el cuerpo se hunde en lo concreto, evocando los amuletos de la memoria que nos anclan a un lugar, a una historia compartida. La proyección de imágenes sobre mi cuerpo, una suerte de tatuaje efímero, inscribe sobre mi piel las cicatrices y las huellas del pasado, a la vez que los movimientos corpóreos reflejan la solidez y el peso de la tierra en nuestra narrativa de vida.

Luego, el viaje fluye hacia el agua, símbolo de nuestras aguas internas, nuestras emociones y la salud de nuestro cuerpo. La pregunta "¿Cuál cuerpo? Este cuerpo" es una invitación a reflexionar sobre el cuidado, sobre cómo nuestra biología también contiene historias y memorias. Aquí, las voces que acompañan el ritual se entrelazan, como corrientes de agua que nos conectan con la necesidad de escuchar lo que el cuerpo sabe pero aún no ha dicho. Las aguas son el espacio donde la vida se renueva, y en el contexto performático, esta fluidez se manifiesta en el gesto como un espejo de nuestras vivencias corporales.

El fuego, por su parte, arde como metáfora de las relaciones interpersonales y la construcción de identidades a través de los lazos familiares y sociales.

En ese momento del ritual, el cuerpo se convierte en un territorio de encuentro, donde las llamas de la intimidad y el deseo crean y destruyen identidades. Inspirándome en Butler (1990), quien plantea que los gestos performativos pueden subvertir las normas establecidas, utilicé mis movimientos para encarnar una narrativa que cuestiona y a la vez recrea las dinámicas familiares y las relaciones afectivas que nos moldean.

Finalmente, el aire nos envuelve, en su inmaterialidad, como símbolo del pensamiento y la creatividad. "Habitar la mente" es una reflexión sobre la salud mental y la cognición, un vuelo libre que nos invita a crear, a codificar nuestra experiencia. El aire es la ligereza que permite la introspección y la conexión con nuestra capacidad crítica. Al igual que el aire, el pensamiento fluye, se expande y vuelve a reconfigurarse, dándonos la oportunidad de repensarnos constantemente. Aquí, la teoría crítica de Freire (1998) sobre la reflexión activa se manifiesta en la invitación a que los participantes del ritual escriban sus propias memorias, sus propias historias, en un acto de co-creación que busca ir más allá de lo experiencial para transformarse en un proceso educativo liberador.

El gesto performático en este ritual sonoro es una forma de recuperación de la memoria, no solo como un acto de resistencia simbólica, sino como un proceso vital de construcción identitaria. Mi cuerpo, el de las mujeres que participaron en la creación de los audios, y el de cada uno de los espectadores, actúan como canales a través de los cuales las narraciones sensibles se despliegan y adquieren un sentido más amplio. Plumwood (2002) nos recuerda que la naturaleza no es un espacio externo, sino una extensión de nuestra identidad. Al trabajar con los elementos, busco reconectar esta memoria con la tierra, con el agua, con el fuego y con el aire, entendiendo que en cada uno de ellos habita una narradora que espera ser escuchada.

Tanto Mandoki (2007) como Dewey (1934) han inspirado estas líneas, reforzando mis ideas de diseño de experiencias sensibles. Mandoki señala que estesis es la aptitud de los sujetos para la experiencia, con lo cual podría afirmarse que la estesis es la condición de los sujetos para dejarse afectar, en tanto experimentar como menciona Dewey (1934), implica estar dispuesto sufrir la acción, en este caso, de otro cuerpo capaz de alterar o transformar algo en mí; un cuerpo que es otro distinto al mío y que tiene la aptitud para afectarme y con el que me dispongo a entrar en diálogo.

Este ritual es, en esencia una invitación a que el público no sea un espectador pasivo, sino un participante activo en el proceso de creación de sentido. El papel y el lápiz, dispuestos para que cada persona escriba sus memorias, son herramientas de introspección y autorreflexión, que invitan a materializar aquello que fue vivido en el interior durante el viaje. El acto de escribir, de poner en palabras las sensaciones y memorias, nos permite codificar y analizar el proceso vivido, tanto desde lo personal como desde lo colectivo.

Esta obra busca, en última instancia, desdibujar las fronteras entre arte y vida, entre la naturaleza y el cuerpo, y entre el pasado y el presente. A través de este ritual sonoro performativo, invito a la audiencia a transitar esos territorios inexplorados donde habita la memoria, a escuchar lo que la tierra, el agua, el fuego y el aire tienen que decir, y a dejar que esas voces se entrelacen con las suyas propias, creando nuevas narrativas que nos permitan no solo recordar, sino reimaginar el futuro.

Octavo ritual: Nacimiento de la creación en expansión

ESTE RITUAL ES UNA INVITACIÓN A PREPARAR EL NACIMIENTO DE TU CREACIÓN COMO SE PREPARA UN GESTO DE AMOR. NO ES UN ACTO CUALQUIERA. ES UN ENCUENTRO, UNA CEREMONIA ÍNTIMA O COMPARTIDA DONDE DECIDES PARIR TU OBRA AL MUNDO, O SIMPLEMENTE OFRECERLA A LA VIDA.

PLANEA UN ESPACIO QUE TE REPRESENTA. PUEDE SER EN TU SALA, TU HABITACIÓN, UN PARQUE, UNA GALERÍA, UN LUGAR SAGRADO O UN RINCÓN QUE TÚ MISMA CONSAGRES. ESCOGE UNA FECHA QUE RESUENE CONTIGO. TAL VEZ UN DÍA SIMBÓLICO. TAL VEZ HOY. PONLE HORA. DECIDE SI INVITARÁS A OTRAS PERSONAS O SI HARÁS ESTE ENCUENTRO SOLO PARA TI, COMO UNA OFRENDA PERSONAL.

IMAGINA EL ENCUENTRO:
 ¿QUÉ NECESITAS PARA SOSTENERLO CON CUIDADO?
 ¿VELAS, FLORES, OBJETOS, IMÁGENES?
 ¿UN MANTEL, UNA PROYECCIÓN, UNA MÚSICA SUAVE?
 ¿ALIMENTO PARA COMPARTIR, ALGO PARA BEBER, TIERRA, AGUA, FUEGO?

REÚNE TU CREACIÓN. IMPRÍMELA. PROYÉCTALA. DÁNZALA. LEELE TUS CARTAS. HABLA CON ELLA. NÓMBRALA. TAL VEZ ESCRIBAS SU HISTORIA EN VOZ ALTA. TAL VEZ DEJES QUE HABLE ELLA SOLA. SI PUEDES, DEJA QUE ALGUIEN MÁS LA ESCUCHE, LA MIRE, LA SIENTA CONTIGO. PERO SI PREFIERES ALUMBRARLA EN SOLEDAD, HAZLO. ESTE ACTO ES IGUAL DE VÁLIDO, IGUAL DE PODEROSO.

PERMÍTETE SENTIR LO QUE EMERJA. NO TIENES QUE EXPLICAR NADA. SOLO ACOMPAÑAR LO QUE NACE. PORQUE COMUNICAR NO SIEMPRE ES DECIR, A VECES ES SIMPLEMENTE MOSTRAR. Y MOSTRAR TAMBIÉN ES AMAR.

ESTE RITUAL NO SOLO TE INVITA A PUBLICAR O SOCIALIZAR. TE INVITA A COMUNICAR CON CONCIENCIA, A SOSTENER TU PROCESO CON RESPETO, A HONRAR LO QUE CREASTE Y A CONFIAR EN QUE SU EXISTENCIA YA ES SUFICIENTE.

Audio 8: Octavo ritual.

Link video inmerso de ritualizar la creación.

3. Infinito

-Aire-

Fluido

Fluido

Momentos / Intencionalidad

como un abajo, pronto, isochrono...
diverso y metida con humildad, desapego, miedo,
y susurros feo que merece explorar los mundos
del diaboso del cuerpo, de lo mente solo por el
necho de a veces a untar lo que algunas otras
no, ya hay un acto de lucha constante, fuerte,
resonante y un potencial de reflejo. Bueno malo
como cada sentimiento, simplemente un acto
de desahoso y limpieza de la envuolada memoria.
responsable de reenfocarse como parte de este bio-sistema

ha legado por medio de la juntura entre mujeres,
de multiples charlas en donde siento que mi cuerpo
y mi mente atraviesan una especie de alivio que
en muchas ocasiones permanece otras tantas
se desvanecen... escuchar, ser escuchada sin ser juzgada,
sin miedo, sin pesar o asco... (Algunas de las tantas
barreras que no nos permite saltar)

liberar cargas emocionales luego de tanto, luego de
todo, de estos momentos espacios que hemos
trancado, guerra, violencias, destrucción, dehumanización,
la pandemia y hasta el simple nacimiento como
momento de reflexión profunda, Analisis e investigación
de mi propio ser y lo que necesita saltar, dar a conocer
o simplemente sacar aspectos de uno de los roles de este
ordenamiento construido por varios cuerpos unidos por lo mismo
ritualizar el existir de los seres cada vida

practicar que hace años llevo transitando, puede encontrar
mas en los detalles, enamorarme de la vida en sus
abidas y bajadas drásticas en esta síndrome de
fidelidad constante en la que la sociedad, el sistema
el patriarcado y su gran legado instaurado nos
quiere someter...

desde la física, química los 4 elementos de la
naturaleza nos acompañan y cada elemento está
integrado en mí.

la tierra, los espacios que he habitado, memorias de
objetos y objetos memoria que fluyen en el
infinito andal o sobreviven en este presente, amuletos
y su poder de proteger pero más que eso a permitir
No dudar andar a la tierra es importante, tener un
centro, encarizar, crear, permitir florecer incluso entre
el asfalto, ahora, sombra y alechar momental,
instantes, también sabiamente dejar marchitar para
que resigne al florecer...

Diseñar es un verbo nacido del deseo de expandir los lenguajes, de deshabilitar los límites, de contar desde lo que no siempre se puede nombrar. Esta tesis no solo documenta un proceso, sino que encarna una forma de vida, una ética creativa y una apuesta que articula la investigación creación con el pensamiento de diseño, atravesada por prácticas rituales, vínculos afectivos y una profunda escucha del cuerpo, la memoria, sueños y ensoñaciones.

El trayecto recorrido en estas páginas y acciones no responde a una estructura lineal ni a los imperativos clásicos de la academia. Aquí, el conocimiento no se separa del cuerpo, ni el pensamiento de la emoción. Más bien, se encarna la propuesta de Orlando Fals Borda (1986) al comprender el sentipensar como forma legítima de producir conocimiento situado, que surge desde el corazón de la experiencia vivida.

Esta tesis, entonces, es también una bitácora sensible, un entramado de momentos íntimos, políticos y pedagógicos que se vuelven método y resistencia. Desde esta perspectiva, lo sentipensante no es una simple mezcla entre lo racional y lo emocional, sino una forma de estar en el mundo que reconoce que el conocimiento nace del cuerpo que siente, que percibe, que sueña y que actúa en relación con su contexto. Es una práctica epistémica que resiste la fragmentación moderna entre mente y cuerpo, y que valora las formas de saber que emergen en la relación con los otros, con los territorios, con la memoria y con lo sagrado. En lo sentipensante, el saber se vuelve vínculo, encarnación, cuidado, y, sobre todo, compromiso ético con la vida en su complejidad.

Desde la articulación entre el proceso de investigación creación y las fases del pensamiento de diseño —empatizar, definir, idear, prototipar, testear—, este trabajo ha explorado cómo la creación puede ser no solo medio, sino fin y forma del conocimiento.

El proceso aquí narrado no buscó resolver problemas, sino abrir preguntas, escuchar silencios, generar vínculos, resignificar heridas y reconectar con el deseo profundo de crear desde el afecto. Cada etapa fue un fluir de emociones y pensamientos: Escucha empática, definición crítica y especulativa, ideación amorosa, prototipado colectivo y validación sensible.

En esta disonación, el diseño se despoja de su funcionalismo tradicional para tornarse en un gesto cultural, herramienta de regeneración simbólica, como propone Escobar (2018). El arte se despliega no solo como técnica, sino como lenguaje vital que permite narrar lo que ha sido silenciado: el dolor, la memoria, el cuerpo femenino, los sueños compartidos, las historias no contadas. Aquí, el arte no adorna, transforma. Y lo pedagógico no instruye, acompaña, escucha y abre caminos.

Los rituales, los collages, los autorretratos, los dispositivos performativos, las cartas a mí misma, los sueños compartidos, son más que ejercicios. Son umbrales de acceso a una inteligencia sensible que desafía la hegemonía racional del conocimiento. Desde la palabra hablada, escrita o visual, esta tesis crea y documenta un proceso de autoconocimiento que a la vez es profundamente colectivo.

El rol del cuerpo como archivo vivo de memoria y el uso de dispositivos creativos como la improvisación y el performance permitieron un abordaje holístico que resignificó la experiencia estética como experiencia política. Siguiendo a María Lugones (2008) y Silvia Rivera Cusicanqui (2010), lo personal aquí es político, y lo cotidiano es territorio de resistencia. En cada encuentro con otras mujeres, en cada tertulia o laboratorio creativo, se tejieron narrativas que ampliaron los ecos de lo común: el duelo, el deseo, la amistad, la rabia, el placer, la risa y la ternura.

Así, diseñar se configura como proceso poético propio, situado, híbrido y expandido. Una forma de investigar creando que nace del deseo, se sostiene en la intuición, y se florece en comunidad. Una pedagogía sensible que se expresa fuera de los bordes, que abre caminos en el extravío, que abraza el saber como lugar fértil para la creación. Una estética relacional donde cada relato, cada imagen, cada cuerpo, es parte de una gran narrativa poética del existir.

Esta investigación no concluye; respira. No se cierra, más bien germina. Lo que aquí se ofrece no es una respuesta definitiva, sino una invitación a seguir diseñando

"EXISTEN MOMENTOS, INSTANTES E INCLUSO SEGUNDOS QUE NOS CAMBIAN EL RUMBO DE LA VIDA. PALPITAN EN ALGÚN PEQUEÑO RINCONCITO DEL SENTIR—PENSAR."
— AMARGO

Diseñar no es llegar a un punto final, es comenzar desde otro lugar. Esta tesis no es un cierre, es una respiración profunda. Es el eco de un ciclo que continúa, un mapa poético que invita a crear caminos desde lo sensible, lo íntimo y lo colectivo.

En este documento expandido —más cuerpo que archivo, más memoria que argumento— se conjugan lenguajes y saberes que han sido históricamente relegados. Aquí, el sentir se vuelve método. El sueño, evidencia. El cuerpo, territorio. La creación, política. Y la comunidad, raíz.

Desde el proceso de investigación creación, esta tesis se sostuvo sobre pilares afectivos, simbólicos y reflexivos que articularon lo artístico con lo académico, lo onírico con lo tangible, el arte con la vida. Desde el pensamiento de diseño, se recorrieron fases reinventadas –empatizar, definir, idear, prototipar, testear– no para construir soluciones, sino para disolver fronteras. Inspirada por el sentipensar de Fals Borda, por el diseño relacional de Escobar, por los rituales cotidianos y por la inteligencia sensible de los sueños, esta tesis no se limita a hablar sobre la creación, sino que se manifiesta como creación en sí misma..

Diseñar es un proceso poético en expansión en el que los sueños y las narraciones sensibles se exaltan, encontrando un rumbo posible para la investigación creación. Desde la mirada de una diseñadora soñadora que encamina su vida hacia la fusión del sentir–pensar–hacer. Desde los espacios que ocupa el conocimiento sensible, hemos tejido juntas un diálogo íntimo y colectivo en esta creación misma y en cada uno de sus tres momentos. Este diálogo se expande y contrae constantemente, respira y tiene la capacidad de transformarse en un nuevo dispositivo, para la autonarración de muchas, tantas como sea necesario.

He aprendido a diseñar desde mi sensibilidad, a crear desde mi ser más profundo. No soy solo una diseñadora, soy una disoñadora, una creadora que sueña, que se mueve, que fluye con el viento y la tierra.

Nuestras creaciones no son solo un acto de resistencia, son un acto de amor por la vida. Diseñar no es solo una acción estética, es una acción política, es una creación de afectos en sí misma.

La diseñación es parte de un grito, de un aliento, de habitar el cuerpo en movimiento. Aquí, en cada palabra, en cada recuerdo, se plasma una lucha por habitar el mundo desde el sentir, pensar, soñar, contar y hacer. Y seguiremos creando, seguiremos soñando, seguiremos respirando, debajo del agua, porque la creación nunca termina. Es un flujo continuo, una danza eterna entre lo elemental y la vida.

Los rituales propuestos nos invitan a diseñar experiencias, a contarnos como acto de liberación, de encontrar el sentido de lo que somos en la narración de nuestras vidas, el sentido de lo que somos en los fragmentos de nuestros recuerdos.

La creación no tiene orden rígido, no sigue una línea recta incluso ni siquiera es un círculo perfecto, es más un entramado de capas y sobre posiciones de colores que se fracturan, se despliegan en la mente y se conecta con el cuerpo que, a su vez, guarda cada experiencia.

La inspiración llega en ese cruce entre lo vivido y lo que aún está por suceder, en ese lugar de transformación donde lo sensorial se encuentra con lo creativo, donde la materia se convierte en forma, en imagen, en sonido.

Noveno ritual: Narrarse como acto de amor

ESTE ÚLTIMO RITUAL NO CIERRA, EXPANDE. AQUÍ, LA ESCRITURA SE VUELVE CUERDA, PUENTE Y ESPEJO. VAS A CREAR TRES CARTAS: UNA PARA TU PASADO, UNA PARA TU PRESENTE Y UNA PARA TU INFINITO. LAS CARTAS SERÁN UN RITUAL DE PALABRA DONDE TUS VOCES DEL TIEMPO SE ABRACEN. NO TIENEN QUE SER LARGAS. TIENEN QUE SER TUYAS.

BUSCA UN LUGAR TRANQUILO. PREPARA TU ESPACIO CON CUIDADO. TAL VEZ UN TÉ, UNA VELA, UNA IMAGEN QUE TE INSPIRE. ABRE TU LIBRETA, O TOMA PAPELES SUELTOS SI ASÍ LO PREFIERES. DEJA QUE EL CUERPO TE INDIQUE POR DÓNDE EMPEZAR.

ESCRIBE UNA CARTA A TU YO DEL PASADO. HÁBLALE CON LA TERNURA DE QUIEN SE HA COMPRENDIDO CON LOS AÑOS. CUÉNTALE QUÉ FUE LO MÁS DIFÍCIL DE TODO ESTO, QUÉ FUE LO MÁS BELLO, QUÉ LE AGRADECES?. RECUÉRDALÉ QUE SOBREVIVIÓ. QUE SU FORMA DE CREAR ABRIÓ CAMINOS. DILE LO QUE NECESITABA ESCUCHAR Y NADIE LE DIJO. SUJÉTALE LA MANO.

ESCRIBE UNA CARTA A TU YO DEL PRESENTE. MÍRALA CON HONESTIDAD. ¿DÓNDE ESTÁS AHORA? ¿QUÉ SE HA TRANSFORMADO? ¿QUÉ AÚN DUELE? ¿QUÉ PULSA CON FUERZA? HAZ UNA PAUSA Y AGRADECE. AUNQUE SEA PEQUEÑA. ESCRÍBELE COMO QUIEN SE ACOMPAÑA EN MITAD DEL CAMINO. TAL VEZ NO TENGAS CERTEZAS. NO IMPORTA. SÉ TESTIGO DE TI MISMA.

ESCRIBE UNA CARTA A TU YO DEL INFINITO. A ESA VERSIÓN DE TI QUE AÚN NO HA LLEGADO, PERO QUE YA RESPIRA EN TUS SUEÑOS.

DESCRÍBELA. PREGÚNTALE. CUÉNTALE QUÉ ESTÁS SEMBRANDO HOY PARA ELLA. IMAGINA LO QUE HA SANADO. NÓMBRALE LO QUE NO QUIERES QUE OLVIDE. OFRÉCELE UN DESEO. PÍDELE UNA SEÑAL. HAZLE SABER QUE LA ESPERAS SIN PRISA, CON AMOR.

CUANDO TERMINES LAS TRES CARTAS, NO LAS CIERRES. DÉJALAS RESPIRAR SOBRE TU MESA O ENTRE TUS PÁGINAS. LÉELAS EN VOZ ALTA SI QUIERES. GUÁRDALAS EN UN SOBRE, EN UNA CAJA, EN TU CORAZÓN.

ESTE RITUAL ES UN PACTO CONTIGO MISMA. UNA HERRAMIENTA DE CUIDADO, DE REESCRITURA, DE RECONCILIACIÓN.

PORQUE NARRARTE, EN TODOS TUS TIEMPOS, ES ABRAZARTE ENTERA. ES RECORDAR QUE TÚ TAMBIÉN ERES OBRA. Y QUE TU HISTORIA MERECE SER CONTADA COMO UN ACTO DE AMOR.

Audio 9: Noveno ritual.

Con Amor Amargo

Glosario

- Afectos: Estados emocionales que afectan nuestra forma de percibir, actuar y vincularnos con el entorno
- Arte comunitario: Práctica artística colaborativa que surge en contextos sociales para generar transformación colectiva.
- Arte relacional: Forma de arte centrada en las interacciones humanas y contextos sociales como materia de creación.
- Autorretrato: Representación personal que indaga en la identidad mediante imágenes, palabras o gestos.
- Bitácora: Registro reflexivo que documenta un proceso creativo o investigativo.
- Bitácoras diversas: Conjunto de registros múltiples y heterogéneos que expresan perspectivas interdisciplinarias.
- Cartografías corporales: Práctica que utiliza el cuerpo como territorio simbólico para mapear afectos, memorias y experiencias. Según Sueli Rolnik, el cuerpo es una superficie sensible donde se inscriben los flujos de deseo y de subjetividad (Rolnik, 2006, p. 25).
- Collage: Técnica de composición basada en la unión de fragmentos visuales diversos para crear una nueva totalidad.
- Comunicación: Intercambio de significados a través de diferentes lenguajes y medios.
- Comunitario: Relacionado con lo colectivo y con acciones que implican participación activa y vínculos compartidos.

- Conocimiento sensible: Saber que proviene de la experiencia corporal, emocional y perceptual.
- Cotidianidad: Conjunto de experiencias diarias que constituyen la rutina, muchas veces resignificadas desde lo creativo.
- Crear: Acción de generar algo nuevo, original o significativo.
- Creación: Proceso de producción simbólica y material de una idea, obra o experiencia.
- Creatividad: Capacidad de generar ideas y soluciones innovadoras, útiles o expresivas.
- Cuerpo: Medio de percepción, acción y experiencia del mundo desde lo físico y lo simbólico.
- Definir: Precisar el sentido o los límites de un concepto o experiencia.
- Desahogo: Expresión libre y espontánea de emociones acumuladas.
- Diseñar: Proceso de idear, proyectar y construir soluciones con intención estética y funcional.
- Diseñadora: Persona que diseña desde el deseo, el sueño, el cuerpo y la intuición.
- Diseñar: Crear desde lo onírico y afectivo, articulando imaginación, deseo y lenguaje propio.
- Empatizar: Comprender y sentir con el otro desde la conexión emocional.
- Estética: Dimensión sensible de la experiencia que organiza nuestra percepción de lo bello, lo expresivo o lo perturbador.
- Fenomenología: Corriente filosófica que estudia la experiencia vivida desde la conciencia y el cuerpo.

- Fragmentos: Partes sueltas que, al reunirse, pueden formar un relato o una obra cargada de sentido.
- Hacer: Acción concreta que materializa ideas, pensamientos o intuiciones.
- Idear: Generar propuestas creativas desde el pensamiento, la imaginación o la experiencia.
- Imagen: Representación visual que transmite significados, emociones o ideas.
- Improvisación: Creación espontánea que responde al contexto sin planificación previa.
- Inspiración: Estímulo que impulsa la creación, a menudo asociado a lo intuitivo o lo trascendente.
- Investigación creación: Modalidad de investigación basada en la práctica artística como forma de conocimiento.
- Laboratorio: Espacio experimental donde se desarrollan procesos creativos, técnicos o reflexivos.
- Lenguajes narrativos: Conjunto de recursos expresivos utilizados para contar historias.
- Memoria: Capacidad de conservar y activar experiencias pasadas como parte del presente.
- Narración: Relato que organiza hechos o experiencias con sentido y estructura.
- Narraciones sensibles: Relatos enfocados en las emociones, los sentidos y la subjetividad.
- Oráculo: Herramienta simbólica que permite acceder a sentidos ocultos o intuitivos.
- Pensar: Reflexionar, analizar o imaginar con intención crítica o creativa.
- Performance: Acción artística en vivo que involucra el cuerpo como medio expresivo.

- Pigmentos botánicos: Sustancias naturales extraídas de plantas para producir color.
- Poesis: Acción de crear algo nuevo desde la transformación de la materia y el pensamiento.
- Procesos: Conjunto de acciones encadenadas que permiten el desarrollo de una obra o experiencia.
- Prosaicas: Acciones cotidianas que pueden resignificarse desde la sensibilidad o el arte.
- Prototipar: Crear una versión preliminar de una idea para ponerla a prueba.
- Referentes del ámbito creativo: Personas, obras o conceptos que inspiran y orientan procesos creativos.
- Reflexiones críticas: Pensamientos que cuestionan prácticas establecidas para generar transformación.
- Reflexiones especulativas: Proyecciones imaginadas que abren posibilidades futuras o alternativas.
- Registros del proceso: Evidencias documentadas que muestran el recorrido creativo o investigativo.
- Relato: Construcción narrativa que organiza ideas, emociones o experiencias con intención expresiva.
- Ritual: Conjunto de actos simbólicos repetidos que generan sentido o cohesión.
- Ritualizar: Dotar de estructura simbólica a una acción para darle valor o significación.
- Sentir: Percibir emociones o sensaciones a través del cuerpo y la subjetividad.

- Soñar: Imaginar mundos posibles desde el deseo, la intuición o la ensoñación.
- Tejido: Estructura construida por la unión de hilos o elementos, literal o simbólicamente.
- Testear: Probar una idea, herramienta u objeto para evaluar su efectividad.
- Vínculos: Relaciones que conectan a personas, ideas o experiencias y sostienen redes de sentido.

Referencias

- Alquimia Bacatá. (s.f.). Rituales y narrativas compartidas [Archivo personal].
- Amaya, C. (s.f.). Narración para la educación. Editorial Académica Española.
- Arendt, H. (1958). La condición humana (Trad. R. Arendt). Fondo de Cultura Económica.
- Bachelard, G. (1958). La poética del espacio (Trad. E. Ímaz). Fondo de Cultura Económica.
- Barthes, R. (1977). Roland Barthes por Roland Barthes (Trad. A. M. Pons). Ediciones Siglo XXI.
- Borgdorff, H. (2012). El conflicto de las facultades: Perspectivas sobre la investigación artística y la academia. Leiden University Press.
- Bourriaud, N. (2006). Estética relacional (C. Beceyro & S. Delgado, Trads.). Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.
- Butler, J. (1990). El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad (Trad. P. Benítez). Paidós.
- Butler, J. (2005). Deshacer el género (Trad. F. Vallespir). Paidós.
- Camargo, C. (2020). Reconocer mis lenguajes narrativos como mujer diseñadora [Archivo personal].
- Camargo, L. N. (2024). Bitácora de audio: Sueño de un árbol de abuelas [Archivo personal].
- Camargo, L. N. (2024). Bitácora física: Reflexiones sobre la creación investigación [Archivo personal].

- Cixous, H. (1994). *La risa de la medusa* (Trad. J. Ferrer). Editorial Anthropos.
- Colectivo Archipiélago. (s.f.). *La hora del desahogo: Memorias anónimas en crisis* [Archivo personal].
- Cusicanqui, S. R. (2010). *Ch'ixinakax utxiwa: Una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores*. Tinta Limón.
- Dewey, J. (1934). *El arte como experiencia* (Trad. M. Álvarez). Minton, Balch & Company.
- Huberman, G. (2015). *La imagen superviviente: Historia del arte y tiempo de los fantasmas según Aby Warburg* (Trad. N. Culler). Abada Editores.
- Escobar, A. (2018). *Diseños para el pluriverso: Radical interdependencia, autonomía y la creación de mundos* (Trad. J. M. González). Duke University Press.
- Fals Borda, O. (1979). *La historia doble de la costa: El proceso de un pueblo*. Carlos Valencia Editores.
- Federici, S. (2018). *El patriarcado del salario: Ensayos sobre marxismo y feminismo*. Traficantes de Sueños.
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido* (Trad. J. Mellado). Siglo XXI Editores.
- Galeano, E. (s.f.). *El libro de los abrazos*. Siglo XXI Editores.
- Haraway, D. (1988). *Conocimientos situados: La cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial*. *Feminist Studies*, 14(3), 575-599.
- Hernández, F. (2008). *Metodologías artísticas de investigación: Introducción a la investigación basada en las artes*. Editorial Graó.

- Jung, C. G. (1995). El hombre y sus símbolos (L. Escolar Bareño, Trad.). Ediciones Paidós. (Obra original publicada en 1964)
- Krauss, R. (1999). La originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos (Trad. S. Mateos). The MIT Press.
- Lozano, D. (2021). Pensar diseñando: Reflexiones desde la creación. Editorial Universidad Nacional de Colombia.
- Lugones, M. (2008). Colonialidad y género: Hacia un feminismo descolonial. *Tabula Rasa*, (9), 73-101.
- Mandoki, K. (2007). Prosaica: Introducción a la estética de lo cotidiano. Siglo XXI Editores.
- Manzini, E. (2015). Cuando todos diseñan: Una introducción al diseño para la innovación social (Trad. E. Martínez). MIT Press.
- Pollock, G. (1988). Visión y diferencia: El feminismo, la feminidad y las historias del arte (Trad. M. Álvarez). Routledge.
- Taylor, D. (2017). El archivo y el repertorio: la memoria cultural performática en las Américas (A. Contreras Castro, Trad.) [Versión Kindle]. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Ricoeur, P. (1995). Si mismo como otro (Trad. A. Neira). Fondo de Cultura Económica.

el agua [invaluable] fragmento

como cuando, la conciencia fluye, me estanco y vuelvo a flotar, llevo vida, muchas células y partículas que viven en mí y yo de ellas así como usual se comporta la sociedad con una de tantas que componen el sistema y lo que nos queda como resistencia es perderlo, dejar fluir, moverse, desatar los estancamientos y continuar su curso.

el cuerpo este cuerpo lleno de dudas, de miedos y de inseguridades, pero este cuerpo lleno de capacidades, deseos y posibilidades de transformarse

mi centro, el centro, el dolor, parte del estancamiento otras, memorias (fallidas? mis movimientos) parte de mi centro mi interés y mi pasado mi centro mi anhelo parte de la humanidad a la que pertenecemos

mi centro mi promesa interna, lo que me alimenta, lo que tolero y mis límites. Interiorizarlo allí se encuentra parte de este capítulo (¿cuál cuerpo? este cuerpo)

El fuego.

Ay no debero no se habla las relaciones, yo y ella, el nosotros vividos, amados, actores participantes como presentes, a pesar de que vienen, van o permanecen.

el sexo, miedos, inseguridades pero potencial, música y sentimientos profundos en ser salvado, iniciativa, reprimido y

Abre una de estas paginas al azar.

Tal vez encontrarás

un sentimiento

un pensamiento

un sueño

un relato

una práctica

Tal vez solo una manera de habitar el mundo.

la apariencia... pero en alteraciones de cuerpo, en lo mental, en el amor en el fuego interno. fuego que abraza y abrazador a la vez, fuego que nace y prende araso. Se aprende, se sufre, se libera, se vive y se vive el amor

y el viento la mente mi forma de codificar, ejecutar, seleccionar ser-creer-crear el que respiro, el que exhala el que respira, el que vive, el que vive, su canto vital, su esencia vital... expande expande la semilla, el crecimiento el mensaje Este mensaje... muy mio y tan tuyo...