

Movimiento, voz y cuerpo

Pedagogías de investigación desde la vivencia y la intuición

Beatriz Sterling

Bellas Artes, Institución Universitaria del Valle (Cali, Colombia)

bsterling@bellasartes.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-9199-6978>

«Comprendí que el cuerpo y las consignas son meras excusas para establecer relaciones que pondrán al descubierto cosas que desconozco, que me darán justamente una nueva relación con la cosa, un punto de vista».

LUCAS CONDRÓ

No podemos hablar de proceso sin hablar de resultado de creación. Resulta paradójico, porque la necesidad de evidenciar y resaltar el proceso creativo surge del enfoque en el resultado, el producto final que se muestra como una suerte de mágica aparición digna de admiración. Esta idea de obra final terminada que ha constituido el arte a través del tiempo se ha venido desdibujando con la aparición de otros medios de expresión menos tangibles. En primera instancia el sonido y la imagen han buscado medios de fijación para brindarse una existencia dentro de las necesidades de concreción ligadas al hábito de pensar el arte como objeto resultante. Más tarde, el performance se introdujo como posibilidad de creación desde estas mismas lógicas, intentando abrirse camino dentro de un lenguaje que no tiene aún el vocabulario para recibirlo.

Con el tiempo, el performance ha venido tomando fuerza y de manera inevitable ha planteado preguntas incómodas y complejas dentro de lo que veníamos creyendo que era una obra de arte.

Desde esos cuestionamientos se empieza a disolver ese objeto-obra del que hemos estado tan pegados por el bien de nuestra tranquilidad. En

este camino de interrogantes, además del resultado como objetivo, aparece el proceso de creación pegando gritos para que lo escuchen y lo saquen de las cuatro paredes donde lo han tenido encerrado toda la vida. En esta necesidad de darle un lugar visible, desde las distintas esquinas donde se han ubicado los medios de expresión tangibles, ha surgido una curiosidad por experimentar con esa idea de que el proceso podría ser un lugar igual de importante al resultado. Cuando hablamos de pintura, dibujo, escultura, vemos cada vez menos un producto final aislado de su contexto y presenciamos propuestas que dan cuenta de un interés por subir la mirada y considerarse dentro de un todo conectado. Al performance le queda más difícil pasar por encima de esta consciencia del entorno para existir. El cuerpo de manera muy directa pregunta por lo demás. La presencia corporal no puede obviar un contexto, no puede ignorar otros cuerpos, pero con la misma intensidad no presenta claridad entre lo que es proceso y lo que es resultado. Esta es la paradoja del performance, porque cuando quiere compartir un proceso, eso que se muestra, inevitablemente ya es. En ese momento nos damos cuenta de que su esencia viva plantea otra configuración completamente distinta respecto a la concepción del proceso y el resultado. En este orden de ideas, ya no podríamos pensar, ni hacer, ni hablar, ni reflexionar en esos términos. El proceso creativo en el trabajo corporal performático ya existe desde su conexión inevitable con el público. El que presencia un performance de alguna manera hace parte de este por la inevitable conexión de los cuerpos vivos. No hay una separación entre la obra y el público de la misma manera como existe en los medios de expresión tangibles, a menos que integren el cuerpo también como elemento de su obra, y es en este punto en el que podríamos pensar que quizás el performance no es un medio más de expresión, que entra en otro cajón diferente al de la pintura o la escultura y hasta el arte sonoro con sus soportes de fijación desarrollados, sino que podría ser algo que atraviesa todo esto, y que desde una existencia transversal puede conectar cualquier medio con la presencia del ahora y, por lo tanto, generar otros focos de atención y de reflexión de lo que podría ser una obra de arte. Es por todo esto que el performance cuestiona las formas de nombrar nuestras experiencias creativas y exige un nuevo léxico cada vez que intentamos hablar de sus movimientos y existencias.

Buenos días a todes:

Esto no es una clase teórica. Esto no es un taller plástico. Este es un espacio guiado para la reflexión. No se busca enseñar conceptos, ni dar información para amontonarla en la memoria. Es más bien un espacio para proponer imágenes, palabras, preguntas, sonidos que provoquen pensamientos que puedan entrar en relación con las experiencias vivas, cotidianas y creativas de cada uno. Un espacio para descubrir, recordar e identificar lo que ya tengo en mí que podría ser una herramienta o parte de mi proceso de investigación y de creación. La intención es reflexionar y conectar. La intención no es memorizar ni acumular.

El fundamento para una investigación en artes no es la información, es la conexión. Investigar es conectar. Esta clase se propone como un espacio para conectar fragmentos y para reflexionar sobre sus movimientos.

¿Qué significa esto?

Como estudiante es provechoso acceder a espacios donde se generen pensamientos, donde se permita y promueva la discusión y la exploración. Recurrir a la creatividad es un aspecto necesario para la formación en artes y debe aparecer incluso en los espacios donde lo plástico no está como eje central del proceso pedagógico. Lo importante en esta clase es conectarse de manera honesta con algo, con el proceso, con las preguntas, con los diálogos, con lo que se dice, con lo que leo, con lo que dibujo, con todo lo que recibo y sale de mí. Esa honestidad nos permite un proceso de aprendizaje y de descubrimiento que permanece.

<i>Son las 2 de la mañana y</i>	<i>esto. Tengo tantas</i>	<i>que no sé lo que estoy</i>
<i>no sé qué más escribir sobre</i>	<i>preguntas. A veces siento</i>	<i>haciendo.</i>

Procesos visibles, ensayos y pruebas desde el trabajo de creación con el cuerpo. Es más difícil integrar los ensayos y los procesos corporales dentro de esa idea de «ir haciendo» que con otros medios de expresión. Eso que trae la investigación-creación con su propuesta de investigar haciendo, de que el proceso ya es algo que se puede mostrar, compartir, que ya es la

obra. Ese «ir haciendo» es más difícil identificarlo cuando el material es el cuerpo, lo vivo.

¿Cómo concebir lo vivo como algo inacabado pero mostrable?

¿Cómo darles lugar a las pruebas, a las diferentes etapas del proceso creativo desde el material cuerpo-voz?

Cuando se emplea el cuerpo como medio de expresión se siente que lo que se comparte, lo que se muestra a otras personas ya debe estar completo. Cuando se empieza a trabajar a través de este, hay una tendencia a sentir que no es suficiente lo que se está poniendo ahí. Quizás esto tiene que ver con la naturaleza efímera de las cosas, de los materiales de creación. El cuerpo es tangible, pero el movimiento es efímero.

Mientras voy elaborando una pintura, puedo irla mostrando en sus diferentes estados del proceso. Las personas a las que se la presento ven una imagen que se está construyendo, que, dependiendo del espectador, sentirá que está menos o más avanzada en su proceso de ser terminada.

Mientras construyo un performance ¿qué voy mostrando?

¿Cómo estructurar ese paso a paso de manera clara en la creación desde el movimiento corporal?

Existe una dificultad mayor en identificar lo terminado desde el trabajo de creación con el cuerpo. Su constante movimiento y cambio y, sobre todo, la imposibilidad de repetirlo de manera exacta cada vez presenta una paradoja frente a lo que exige pensarse una obra terminada en la que puedo presenciar sus etapas de elaboración.

¿Podría ser a través del registro?

¿Sería entonces el registro una herramienta para estructurar y/o visibilizar el proceso en el ejercicio de creación corporal?

¿O para evidenciar o delimitar lo mostrable del proceso creativo en el performance?

Este escrito está conformado por una serie de preguntas sin respuesta que construyen ejercicios de clase en la búsqueda de maneras más intuitivas de investigar, crear y aprender.

Las voces de estudiantes constituyen este documento desestructurado y les dan asentamiento a las voces de mi cabeza porque se aterriza y se pisa el suelo en la conexión, el contacto y el intercambio.

La intención es compartir lo vivido y que toda la que participe se sienta parte del movimiento.

1. Ejercicio detonante a partir de un texto

Están explicando un ejercicio que no entiendo. No sé bien lo que debo hacer porque se supone que todo parte de un texto que cada uno escoja, que tenga relación con el proceso creativo actual. Hay que hacerse en parejas. Cada uno tiene un texto. Los dos textos se deben unir, pero hay que usar el cuerpo en esa unión. Los cuerpos. *¿Cómo así que nos toca usar el cuerpo, si a mí no me interesa el performance?* Yo trabajo con bordado, ella con pintura. *¿Cómo así que en el bordado también se está usando*

el cuerpo? ¿Se supone entonces que debemos simplemente bordar y pintar y ya estamos siguiendo la indicación del ejercicio de usar el cuerpo? ¿O sea que todo es potencialmente un performance? ¿Qué tiene que ver el texto y el cuerpo? ¿Cómo así que la voz también es cuerpo? ¿Qué quieren decir con eso de que el cuerpo es un detonante de la creación? ¿Entonces el cuerpo contiene las emociones o las actúa? De pronto es por eso que me cuesta tanto hacer estos ejercicios que

proponen en esta clase. Ella pinta y yo bordo. Su texto es muy largo y no se parece en nada al mío. Esto está muy difícil. Tenemos un objetivo común y es crear una unión de nuestros textos a través del cuerpo. Se llama «Ejercicio detonante a partir de un texto», eso quiere decir que nos va a detonar algo que quizás no sabemos. Habrá que dejarse llevar un poco. Estamos intentando conectar desde lo que somos y desde lo que creamos. Desde la realidad de cada uno.

Gabriela -o- Marcela -o- Miguel -o- Luisa

Gabriela reflexiona sobre la construcción del ejercicio en parejas

¿Cómo por medio de la escritura y el trabajo colectivo se crea un trabajo corporal que atraviesa la investigación individual de cada una?

Meterle la mano al trabajo del otro y crear a partir de eso, cuidando lo que el otro trabaja.

Recurrir al cadáver exquisito, pero incluyendo el material de la otra, de ambas.

La lectura y escritura colectiva permite generar un vínculo con el otro.

No solo es un proceso de un ejercicio, sino un diálogo con el otro sobre lo que se siente.

Una conversación de ambos sentires.

A la hora de crear, se pueden mostrar las cosas que no están terminadas y permitirle al otro crear a partir de lo ajeno.

Es como un arropar el trabajo del otro con cosas propias.

https://soundcloud.com/beatrizsterling/gabriela_testimonio_ejercicio_detonante_texto?si=1be9334652914104a3c5df62c7bc7a51&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

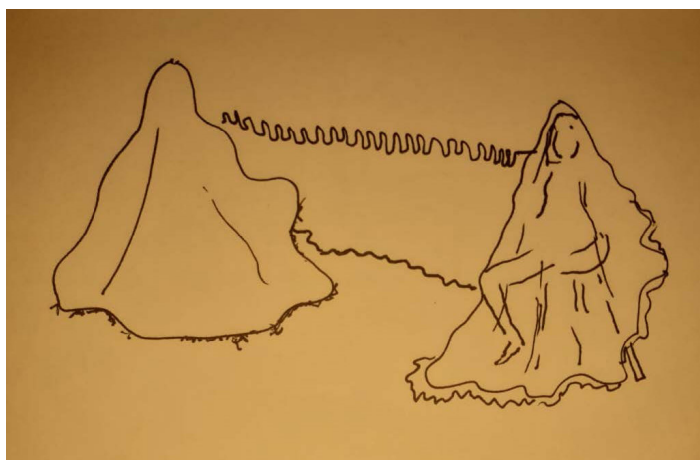

Figura 1. Boceto realizado por Beatriz Sterling del «Ejercicio Detonante a partir de un texto», de Gabriela Escobar y Luisa Hung, asignatura Trabajo de Grado I, Instituto Departamental de Bellas Artes, Cali, Colombia. Agosto de 2025.

Hallar lo común en la escritura colectiva

Ejercicio de creación colectiva, Gabriela Escobar Valencia y Luisa Hung

Trabajar en colectivo tiene un componente de cuidado y de arropar las sensibilidades de la otra, por esto se vio pertinente traer textos íntimos de cada una, textos que hablarán un poco de nuestros procesos, pero así mismo de nosotras, de nuestros sentires y nuestros contextos.

El poder comprender y leer las pulsiones y urgencias de la otra permite generar un vínculo, una sintonía, un sentir colectivo por hacer propio lo que no es nuestro y nos negamos a olvidar.

Por un lado, mi compañera habla del olvido, de la muerte latente que la acompaña y ha marcado gran parte de su vida, de todas las personas que tienen un lugar en su pecho y su recuerdo sigue latente y vivo.

En mi caso yo hablo de mis sentires de una desesperanza y rabia que lentamente se ha ido aumentando en mi cuerpo desde que volví a mi casa de infancia que está pasando por una negligencia y abandono, y una gran tristeza por la migración de mi madre y el sentirme sola.

La escritura colectiva nos permitió hilar y acoger esos sentires, con cuidado leímos todo aquello que cargamos, y cada una logró generar un texto a modo de cadáver exquisito que nos unifica.

Al ver los textos nos dimos cuenta de que juntos dialogaban, juntos tenían una potencia que exaltaba lo que sentimos, sin omitir o imponerse, ahí nos dimos cuenta de que ambos tenían que dialogar, tenían que ser leídos por ambas, porque eran nuestros sentires, nuestros cuerpos y así mismo los espacios y personas que amamos saliendo a la luz por medio de nuestras palabras.

Era algo visceral, algo que salía de las entrañas y debía ser escuchado. Este ejercicio de escritura colectiva nos permitió ver diferentes facetas y puntos de vista de nuestro proceso artístico que muy probablemente dábamos por sentado, el reescribir a la otra nos permitió conectar, y

trabajar como un solo cuerpo que se niega a ser olvidado, un cuerpo que desea mostrar sus sentires.

Una vez se generó el texto empezamos a recordar las materialidades y anteriores procesos de la otra, de ahí encontramos las telas, por un lado, una tela sutil que trabajó Luisa para hacer una metáfora con el mal de tierra y la muerte, es de un material delicado, transparentoso, que permitía ver vagamente lo que está adentro. Y yo tenía una tela negra rígida polvorienta, que era de mi madre y ella la usaba de fondo para tomar fotografías.

Con estas telas vimos dos cuerpos que hablaban del olvido, el abandono y lo efímero desde diferentes posiciones, decidimos ponerlos encima nuestro e integrar parte del archivo fotográfico de cada una, para mostrar que ambas figuras estaban conectadas, y lo que sienten y hablan no es ajeno a la otra, nuestros cuerpos vieron la necesidad de arropar aquello que la otra carga muy adentro en su pecho y se niega a olvidar.

Texto creado por Luisa Hung y Gabriela Escobar

Durante años y actualmente tengo el sentimiento de que la muerte sigue conmigo, una visitante que llegó para quedarse, el cuerpo que veo no es mío, fue consumido.

Concreto desnudo y sin alma

En el diafragma
llevo una casa

Está llena de ilusiones
Ahí se mezcla todo lo que queda de mí
ella está llena de gente, de colores, de sueños, de anhelos

Una casa llena de memorias
Anhelos
Sueños

los recuerdo a todos, a J, a MR, a JO, a E, a G
pero de mí no queda nada
Lo único que me mantiene son anhelos.

Pero ellos han sido consumidos por el olvido,
y ahora solo puedo rabiar por recordar.
por tranquilidad
por dignidad
por un hogar inexistente
por sentir el cuerpo como propio
En un mar de polvo

La derrumba, la ahoga
la consume, la ahoga
la invade, la ahoga

Me ahogo
Me ahogo
Me ahogo

Nadie espera
nadie habita
no están, ¿dónde están?
no hay memoria
ni tiempo
ni espacio

cargo una casa que es devorada por el polvo

Un limbo
Un limbo de concreto
Un techo parchoso
Una pared craquelada

Necesito un lugar, pero ya no existe (no sé si te parezca en vez de lugar
poner casa)
Yo recuerdo tu fachada, ¿si me rompo, será recordada?

Marcela y Miguel reflexionan sobre la construcción del ejercicio en parejas

¿Cómo poner a dialogar el tejido con una bicicleta?

Terminamos tejiendo esos dos lugares desde donde cada uno está creando.

Tejer entre dos con palabras, con relatos.

Tejer el espacio invisible a través de la voz.

Charlar con otro tema que pareciera muy distante del mío.

Generaba un placer extraño, como el placer de lo que embona muy perfecto.

El disfrute como práctica artística. Crear desde el juego, desde la charla, desde el compartir.

Buscamos generar una especie de haiku, como una poesía desde palabras presentes en el momento, como una poesía causal: lo que causa el momento.

La palabra con la que el texto de uno se terminaba tenía que conectarse con la palabra inicial del texto del otro, pero siempre desde la situación del momento.

B: conexión a través de palabras

¿Cuál es la experiencia que se vivió con el cuerpo?

https://soundcloud.com/beatrizsterling/marcela_miguel_ejercicio_deton?si=6c8ee3b4be65496ab5d4cee666e9be04&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

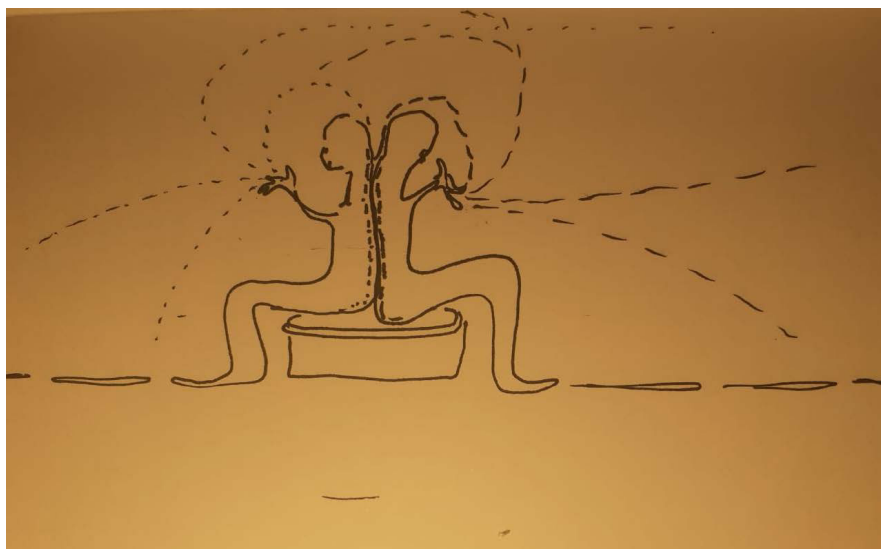

Figura 2. Boceto realizado por Beatriz Sterling del «Ejercicio Detonante a partir de un texto», de Marcela Peláez y Miguel Ángel Rojas, agosto de 2025. Instituto Departamental de Bellas Artes, Cali, Colombia.

Marcela: Poner en palabras lo que yo ya sentía en el cuerpo.

En ese charlar empezaron a salir otros elementos.

Marcela: Pasó de ser un texto de libro, muy académico, a terminar sintiendo que el hecho de que lo estuviéramos leyendo y nos estuviéramos dando la espalda los dos...

B: Empezó a aparecer el cuerpo.

Marcela: Entre esos dos cuerpos que sí se están uniendo pero que están de espaldas.

Miguel: Se sentía muchísimo cuando Marcela recitaba su parte, se sentían los pulmones, el impulso del aire. Se sentía una energía, de hecho, fue por esa energía que lo hicimos de esa manera, inspirados en las Siamesas, de María Elvira Escallón.

https://soundcloud.com/beatrizsterling/gabriela_marcela_miguel_ejer-ci?si=104fdf0c75ee4cb2810fea86d2db4099&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Miguel: Al principio no nos salía y decidimos hacerlo presencial. Había que hacerlo juntos, cuerpo a cuerpo, y sintiendo que el otro calmaba al que tenía de espaldas. Energéticamente es donde encuentro yo que hay una conexión corporal con el texto.

B: Comunicación a través de vibraciones corporales.

Marcela: Los cuerpos están de espaldas porque es como un diálogo abierto, no es cerrado.

Ustedes tenían que caminar alrededor de nosotros o hacerse frente a uno, sabiendo que la lectura del otro se iba a sentir lejana. Es un diálogo más allá del cuerpo de Miguel y el mío, sino también con los que nos rodeaban.

https://soundcloud.com/beatrizsterling/gabriela_marcela_miguel_ejer-1?si=3f3bddc8b41e44d292e7ca5f953756f9&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Gabriela: Con el trabajo que hice con Luisa ocurrió algo y fue que a la hora de crear pensábamos en dos figuras, porque nuestros trabajos parten desde la casa, ella la casa de sus abuelos que estuvo abandonada un tiempo, y yo estoy viviendo en una casa que está en constante roce de abandono, entre habitar y negligencia.

El texto se vuelve cuerpo y el cuerpo habita la casa, entonces la casa también se convierte en cuerpo.

No era una necesidad de mostrarnos a nosotras, sino mostrar cómo se sienten esos sentires a la hora de habitar.

El cuerpo de manera intuitiva sabe lo que puede estar sintiendo el otro.

Trabajar en colectivo permite sentir al otro.

2 Resistencia / Reckman

Que tristera,

Segura prisión, perfumada celda
que ~~al adentro~~ afuera es peligroso
y lo

segura prisión?

segura prisión, segura prisión?

Que puede esperarme afuera que el adentro no me haya dado ya?

Que no confias en mi pero no en los demas?

Segunda prision, perforada celda
me ~~habia~~ ^{era} único ^{modo} ~~de~~ poner un boton y quitar las telarañas.
Cualquiera de los dos lo hice bien.

~~Eu, carcereiro me castiga,~~
me castigo no cambio

segura prisión. Per fumada celda.

~~el castillo~~ ~~que~~ ~~todo~~ ~~estaba~~ ~~bien~~

segura prision,

Segura prision
Segura prision? Per

segura prision? Pen
~~que me toca qui? Que no me toca nada.~~

resguardada en má

aunque no haya un y^o.

exijō mi dhuerd.

Segura prisão?
Perfumada cela:
tu carcer/ nome importa.

Publico

Se suponía que se cosiera a la silb
pero se tejo un saco que la noche estaba fría y pensaba
identificarse en ella.

pero se fue un solo ~~desarmado~~ ^{remendarse}
~~desarmado~~ ^{remendarse} en otro.
 Pero ~~se~~ no solo ~~desarmado~~ ^{remendarse} llevo agua por si habia que ~~defenderse~~
 40 ~~remendarse~~ ^{remendarse} ninguna de las 2 lo daba miedo.

Figura 3. Transcripción de la vivencia creativa del «Ejercicio detonante a partir de un texto». Anotaciones de Miguel Ángel Rojas y Marcela Peláez, 2025.

la lucha,
la aguja,
las manos,
los ojos cansados.

El tejido que no ~~acaba~~
se ~~acaba~~ — se desarma.

para volver a empezar.

~~Una vez, otra vez~~

pero no es el mismo
~~que~~ nunca más.

→ que parece el mismo
pero que no lo es
quien nunca lo fue

lejos del que ^{pretendías} ~~esperabas~~,
y que aminorar no importa.

Siguro prision ~~donde me pusiste~~
Perforada celda, donde me ~~pusiste~~. ~~intento~~ ~~poner~~
Resguardada en mí,
aunque no haya un yo.

~~me~~ liberada ~~del~~ ^{me} ~~yo~~, me gastagaste,
~~de la condena que me~~ Me cambiaste,
pero

→ liberarme del yo
o al menos del yo que no responde a mí.
~~mi perforada ni protegida~~

(tapa y
cubre el
cuerpo en
silencio)

Figura 4. Transcripción de la vivencia creativa del «Ejercicio detonante a partir de un texto». Anotaciones de Miguel Ángel Rojas y Marcela Peláez, 2025.

2. Encuerpar y bailar la pregunta

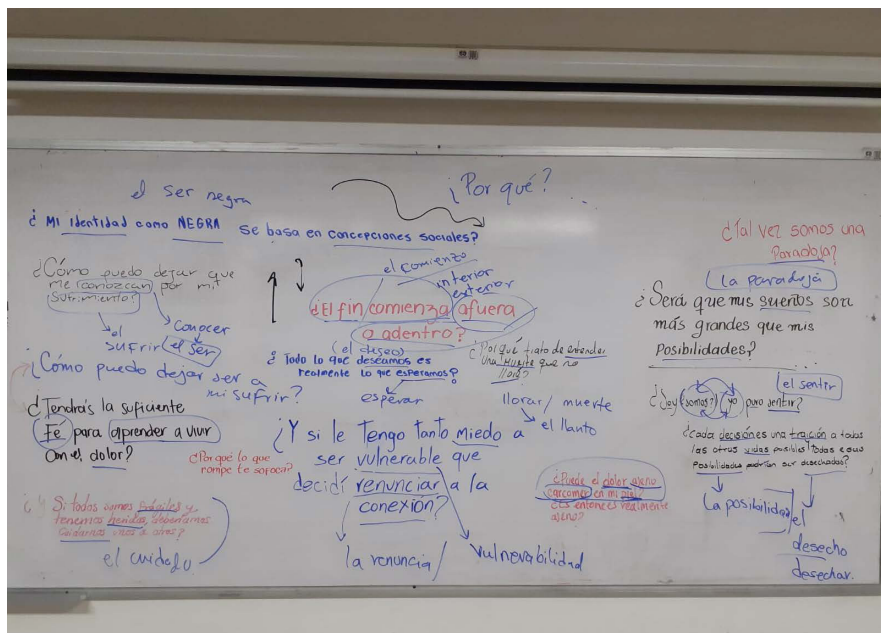

Figura 5. Mapa colectivo de preguntas intuitivas. Fundamentos de Investigación, Artes Plásticas, Instituto Departamental de Bellas Artes, Cali, septiembre/octubre 2025.

Aquí estoy escribiendo preguntas para un mapa de preguntas intuitivas.

Dice ella que deben ser preguntas que se relacionen con mi proceso creativo. Me sale es un poema sobre el duelo. Muchas preguntas sobre la muerte entonces. Aparece una que creo que encierra más todo. Ahora hay que intentar hacer un movimiento con el cuerpo que se conecte con la pregunta. Me siento muy incómoda y me da vergüenza con los demás, pero veo que todos están incómodos. Claro que entendí, pero me da pena moverme y que todos me estén mirando. Esto parece una clase de teatro. No soy buena con mi cuerpo, me veo ridícula...que debe ser un movimiento que salga intuitivamente, sin pensar mucho. ¿Puedo hacer un sonido también? Así me dio menos vergüenza. ¿Y ahora caminar con el movimiento? Esto se puso muy chistoso. Me estoy poniendo como triste.

¿Mi canción favorita en este momento? Mmmmm...

Movimiento. Pregunta. Bailar. Escuchar. Mirar a todos. Bailar lo de todos. Transformar lo de todos. Los ritmos distintos. La canción de cada uno. La pregunta se olvida. Los pasos más raros. Me encanta. Qué risa. No me da vergüenza. Confianza. Grupo. Baile. Música. Ritmo de pregunta. Mi movimiento se vuelve como un paso de baile. Ya no me acuerdo de mi pregunta. No pienso. Bailamos. Bailamos las preguntas.

https://soundcloud.com/beatrizsterling/discusion_colectiva_encuerpary?si=92c8dceade4c412590776f6f6795c17c&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Preguntas detonantes de reflexión:

¿Qué descubriste al conectar algo racional con el cuerpo?

¿Qué se sintió moverse desde la postura de la pregunta?

¿Qué se vivió desde el movimiento colectivo?

B: La memoria se activa de manera distinta a través del trabajo corporal.

Bryan: Se sentía una paz en el caos de cada uno. La mente se nubla y solo pensamos en conectar los cuerpos en el momento.

Juana: Dejé de pensar en mi pregunta porque estaba muy conectada con mi canción.

Alejandra: Una sensación de libertad y de conexión con el grupo a través de la música.

Daniela: Entendí lo que es soltarse a través del baile y no pensar. Me fue más fácil moverme bailando con otras.

https://soundcloud.com/beatrizsterling/daniela_bailarlapregunta?si=d-61995f4a7ad4a2f8d274df5884e2e9b&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

B: ¿Cómo fue la experiencia de integrar al baile ese movimiento que viene desde otro lugar del ser?

Daniela: Me dejé llevar por cómo se sentía la música y lo sentí natural.

Bryan: A través del movimiento se aprende más sobre algo... como que se queda más.

B: El cuerpo también recuerda.

https://soundcloud.com/beatrizsterling/bryan_encuerpar-y-bailar-la?-si=443a68e640874ab8bfd4565ed7c12ccc&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Bryan: El movimiento del despegar, del siguiente paso. De eso hablaba mi pregunta. Solo empecé a hacerlo basado en el ritmo de la canción. Me dejé llevar y me sentí libre. La mente se apaga, y estaba conectado con la pregunta, con las luces, con el movimiento, con las personas.

https://soundcloud.com/beatrizsterling/daniela_mapadepreguntas?si=1c8eeea129534a4d83449b4448ea6f18&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Daniela: Mi pregunta la sentía un poco personal. Al principio fue difícil, pero al final tuvo el efecto contrario, me solté más. El movimiento de mi pregunta era como recogerse, moverse hacia atrás, casi como estar esca-

pando, pero como la canción que escogí incitaba a lo contrario, a enfrentar o a confrontar, entonces eso generó un contraste muy bonito entre la pregunta original, la música y el movimiento que era lo que las unía a las dos.

https://soundcloud.com/beatrizsterling/daniela_texto_personal_encuerp?-si=f6569f78df5f47438e0fae4f8a6c8673&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Desde la última pregunta formulada «por favor, ¿podrías dejar de mirarme?», surgió otra nueva pregunta:

¿Para qué querrías que dejaran de mirarte? ¿Acaso hay otra forma de conectar de manera genuina con otro si no es a través de nuestra vulnerabilidad?

Y de ahí salió: ¿le tengo tanto miedo a la vulnerabilidad que renuncié a la conexión?

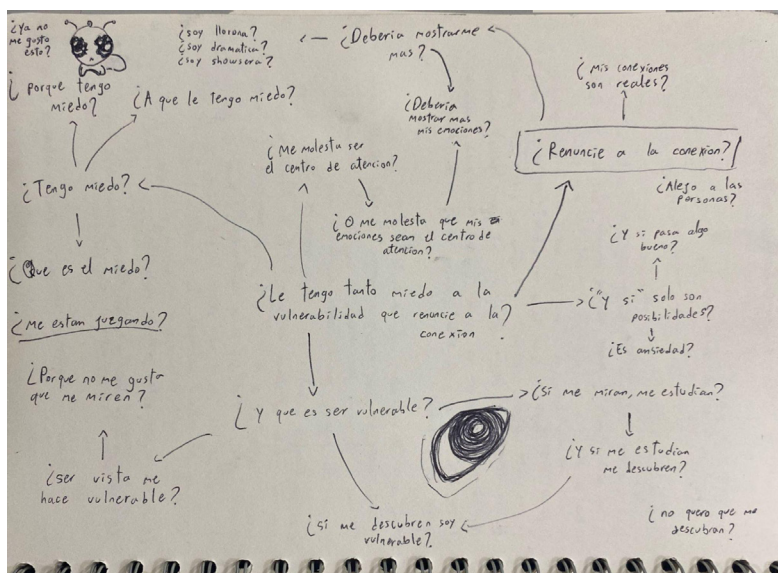

Figura 6. Mapa de preguntas intuitivas. Daniela González, asignatura Fundamentos de Investigación, Artes Plásticas, Instituto Departamental de Bellas Artes, Cali, 2025.

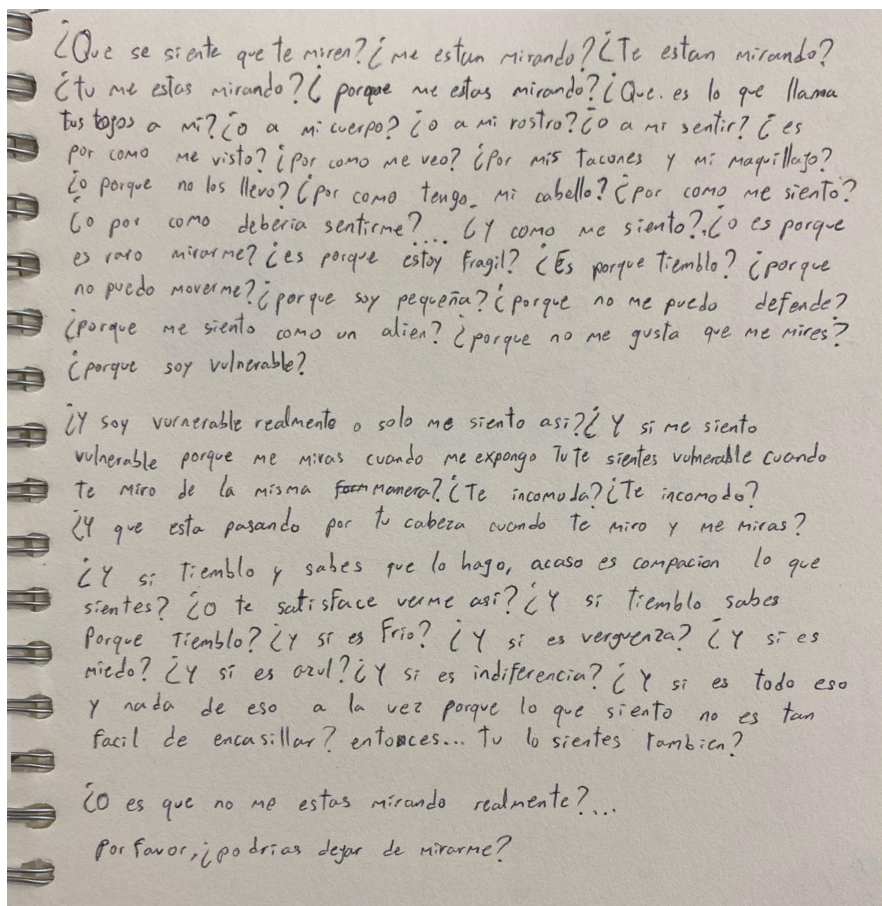

Figura 7. Texto creado a partir del ejercicio del Mapa de preguntas
 intuitivas y de encuerpar y bailar la pregunta. Daniela González,
 asignatura Fundamentos de Investigación I, Artes Plásticas,
 Instituto Departamental de Bellas Artes, Cali, 2025.

Laura lee su texto surgido de la vivencia de «Encuerpar y bailar la pre-
 gunta»:

https://soundcloud.com/beatrizsterling/laura_texto_personal_encuerpar?si=378dcb072991471499b34f31e34c69d6&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Aquí escuchamos un texto de Jerónimo, creado a partir de las experiencias de los ejercicios de clase:

https://soundcloud.com/beatrizsterling/jeronimo_texto_personal_encuer?si=f2a2e50af5f3446d9b08aaae29f9b83b&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

3. Sonar los conceptos

Entender

Comprender

Intuición

¿Entender es igual que comprender?

¿Qué es la intuición?

¿Dónde se siente la intuición en el cuerpo?

¿Qué partes del cuerpo se relacionan con estos tres conceptos?

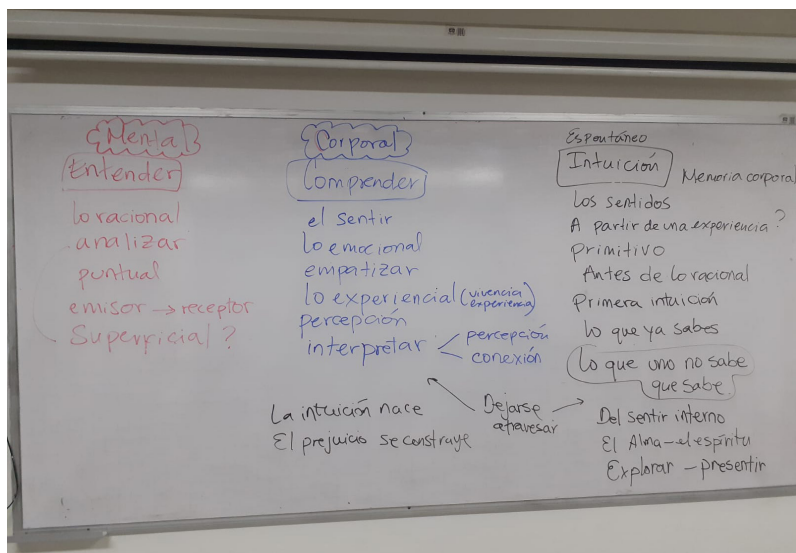

Figura 8. Lluvia de palabras colectiva en torno a la reflexión de tres conceptos: entender, comprender e intuición. Fundamentos de Investigación, Artes Plásticas, Instituto Departamental de Bellas Artes, Cali. Septiembre de 2025.

Bryan: Lo sonoro lo identifico no solo como un estímulo sino como un lenguaje diferente de transmisión de ideas, de emociones, de formas de entender.

Daniela: Siento que me cuesta mucho describir sonidos.

https://soundcloud.com/beatrizsterling/daniela_sonar_los_conceptos?si=f15858a29f40449ca82a8ca62f4df384&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Se volvía muy intuitivo saber qué sonido representaba qué concepto.

Al principio se me hizo muy difícil entender la diferencia entre los conceptos comprender y entender.

Convertir las palabras en significados, los significados en conceptos y los conceptos en sonidos. Tuve que añadir un paso adicional entre el concepto y el sonido que fue el color. A mí se me hizo mucho más fácil asociar el concepto con el color que con el sonido. Entonces convertí el concepto en color y organicé tres paletas de colores diferentes y luego, con base en esos colores, buscamos los sonidos.

B: La necesidad de lo visual, tal vez.

La idea es no quedarse en la idea.

La idea es pasar por el significado.

La idea es atravesar el significado.

La idea es expresar lo racional a través del sonido.

La idea es que traduzcan las palabras en material sonoro.

La idea es crear en grupo.

La idea es expresarse a través de sonidos.

La idea es conectar con la intuición.

La idea es no creerle a la idea.

Daniela: Siento que se me quedó mucho el significado de las tres palabras después del ejercicio.

Esa sensación que me transmitió el sonido es lo que se me queda del ejercicio de entender los conceptos.

B: La idea es no entenderlos. La idea es más bien oírlos.

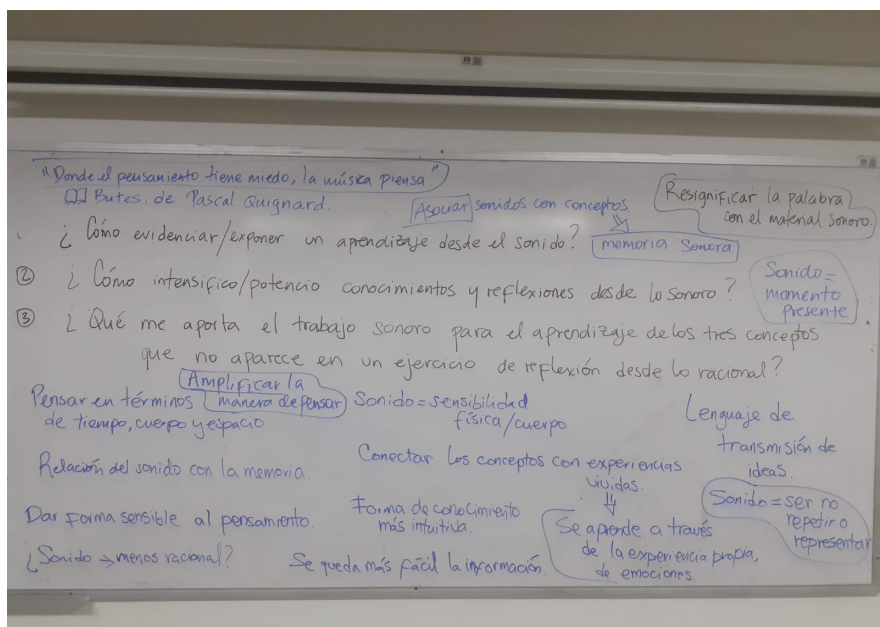

Figura 9. Reflexión colectiva en torno al ejercicio grupal de Sonar los Conceptos, Fundamentos de Investigación, Artes Plásticas, Bellas Artes, Cali, 2025.

4. Activación de lectura Conjunto vacío, libro de Verónica Gerber Bicecci

https://soundcloud.com/beatrizsterling/activacion_lectura_conjuntovac?si=4811983f9e3848368657e63bac13e003&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Formando un círculo entre todos, cada uno lee un fragmento seleccionado del libro previamente:

Corto-largo-textoimagen-texto-frase-párrafo-corto-largo-textoimagen-texto-frase-párrafo-corto-largo-textoimagen-texto-frase-párrafo-corto-largo-textoimagen-texto-frase-párrafo-corto-largo-textoimagen-texto-frase-párrafo.

Tengo que escuchar al que empiece y si mi fragmento se relaciona con ese, doy un paso hacia esa persona mientras leo mi texto. Si alguien siente que su texto se relaciona con el mío, dan un paso hacia mí y leen su texto, y así sucesivamente, todo se convierte en un mar de voces

que dicen algo que no se entiende. Algunos fragmentos suenan solos, otros suenan poco, otros todo el tiempo y las voces los hacen aparecer o esconderse o abrazarse o empujarse. Una masa de textos. Una masa de gente. Una masa de cuerpos. Una masa de voces.

B: ¿Y cómo se marca el final y se define la duración?

Ni idea.

B: Creo que hay que seguir explorando eso.

El final de lo vivo es lo más difícil. Más que el inicio.

Esta vez les toqué sutilmente el hombro, uno por uno, escogiendo a los que estaban más alejados del núcleo corporoso, así como deshojando una rosa desde afuera. Se iban sentando de a uno. Eso permitió una vivencia espectadora también, muy enriquecedora.

Jerónimo: Como fueron secciones que nosotros mismos escogimos, estábamos profundamente conectados a eso. Darle tanta importancia a esa frase me transmitió mucha más relación con el texto. Me involucró.

https://soundcloud.com/beatrizsterling/jeronimo_activacion_lectura?si=8515a558a413439893fea854c67ab3df&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Laura: Se volvía como un coro de cosas que parecían no tener sentido, pero que se iba construyendo algo. A veces alguna se conectaba, alguna se interrumpía. Era como si hubiéramos creado un organismo vivo dentro de las palabras.

Es una forma de conectarnos con el cuerpo y la voz.

https://soundcloud.com/beatrizsterling/laura_activacion_lectura_conju?si=876930b306394c9598d14cf95624b267&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Bryan: Me conectaba más con el sonido de las voces que con las palabras.

Daniela: Había muchas voces que se mezclaban, otras voces se solapaban detrás de otras.

Verlo desde afuera se veía diferente. No te das cuenta de que estabas formando parte de algo hasta que estabas afuera.

Hubo un fragmento, el de Jerónimo, que se me quedó muy grabado. Hablaba de este momento en que la chica estaba esperando a alguien en el aeropuerto, pero él no llega y ella se queda sola en el avión y dice que el único asiento vacío en el avión era el que estaba al lado de ella. Yo creo que es por la forma en que lo decía Jero, que se me quedó muy pegado, como ese sentimiento de melancolía.

https://soundcloud.com/beatrizsterling/daniela_activacion_lectura_con?si=1374145eaa38447397368663b0ca1aac&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

Alejandra habla de la vivencia de varios ejercicios

Mi experiencia escuchando los sonidos que grabamos me sumergió en un trance de emociones. Trataba de descifrar qué era aquello que oía: ¿era un sonido familiar? ¿Acaso lo escuché en mi infancia? ¿O era un sonido cotidiano que estaba impregnado en mi cabeza? No intentaba entender si el sonido era coherente, solo quería saber por qué me provocaba esas emociones. Esas dudas siguieron revoloteando en mi cabeza cuando llegamos a la siguiente fase de nuestro programa: debíamos expresar un movimiento que se relacionara con una pregunta que cada estudiante había formulado. Mi pregunta era: ¿por qué tenemos una mente tan poderosa y un cuerpo tan frágil?

He venido con las emociones a flor de piel en esta clase, y en mi vida en general, tratando de no abrir el grifo de las lágrimas para luego no poder cerrarlo. Pero a veces resulta imposible cuando hay sed de expresar los sentires y ganas de no quedarse callada. Así que estuve dispuesta a dejar que mi cuerpo hablara con dos grupos de movimientos. Representé esa pregunta con lo que consideré en ese momento un gesto de dolor y otro de sorpresa, un poco avergonzada por las miradas de los espectadores, pero con la misma osadía que me lideraba de pequeña, esa que ahora, siendo adulta, me resulta difícil recuperar.

Lo hice después de una pelea interna entre mi yo vulnerable, reprimida y miedosa, y mi yo arriesgada, importaculista y sin vergüenza. Fui la primera en salir a hacer mi recital con mis dos personalidades en conflicto.

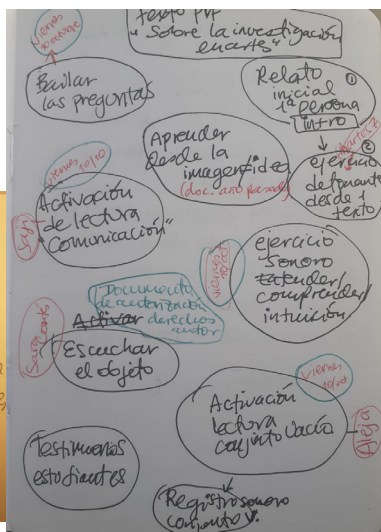
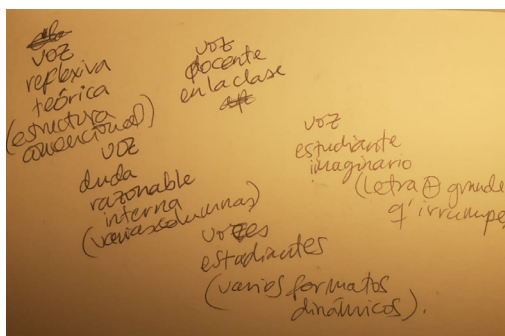
A pesar de que creo que fue algo sencillo a la vista de mis compañeros, para mí fue muy difícil soltar esos movimientos, porque más allá de la lucha interna también me oprimía el corazón llegar a esas preguntas.

En la siguiente sesión fue aún más extraño, porque debíamos elegir una canción para acompañar aquellos movimientos. Yo elegí Asia, de Willy Colón, no porque tuviera relación con mi pregunta o con mis movimientos, sino porque fue la canción que apareció en mi mente en ese momento. Quizá porque me recordó a alguien que quiero mucho, o quizá porque ya

tenía el corazón hinchado de nostalgia y necesitaba algo que contrastara con el dolor. Lo único que sé ahora es que fue la canción indicada, porque pude soltar a través del baile todo rastro de tristeza y dejarme llevar por la emoción de la felicidad, de vivir ese momento de conexión con mis compañeros y saber que todos estábamos ahí, atravesando diferentes luchas internas, pero que ese pequeño espacio estaba dispuesto para nosotros, para ser felices.

Al debatir las reflexiones en grupo me di cuenta de que, en efecto, todos estamos en la lucha.

B: Se siente uno menos solo.

Figuras 10 y 11. Índice móvil de contenidos: ejercicios compartidos y conceptos tipográficos propuestos para cada voz (voz reflexiva teórica, voz duda razonable interna, voz docente, voz estudiante imaginario, voces estudiantes).

Agradecimientos de participación

Colaboración sensible oral:

Bryan Escobar
Daniela González
Jerónimo Ordóñez
Laura Camacho
Miguel Ángel Rojas
Marcela Peláez
Gabriela Escobar

Colaboración sensible escrita:

Marcela Peláez
Gabriela Escobar
Miguel Ángel Rojas
Luisa Hung
Daniela González
Alejandra Perea

Colaboración sensible grupal en «Activación de lectura *Conjunto vacío*»:

Laura Camacho
Ana Sofía Cuadros
Bryan Escobar
Nini Espitia
Daniela González
Isabella Noguera
Jerónimo Ordóñez
Juana Pantoja
Alejandra Perea
María Eugenia Ríos
Angélica Viveros

PALABRAS CLAVE: proceso, investigación-creación, voz, texto expandido, cuerpo, performance, experimentación, sonido, trabajo creativo colectivo, pregunta, movimiento

KEYWORDS: process, research-creation, voice, expanded text, body, performance, experience, sound, creative collective work, question, movement