

Fecha: 08/28/2023 – 09/04/2023

Lugar: Instituto Departamental de Bellas Artes, Cali, Colombia

Espacio: Semillero de Biocreación (Coordinadora: Mariangela Aponte Núñez)

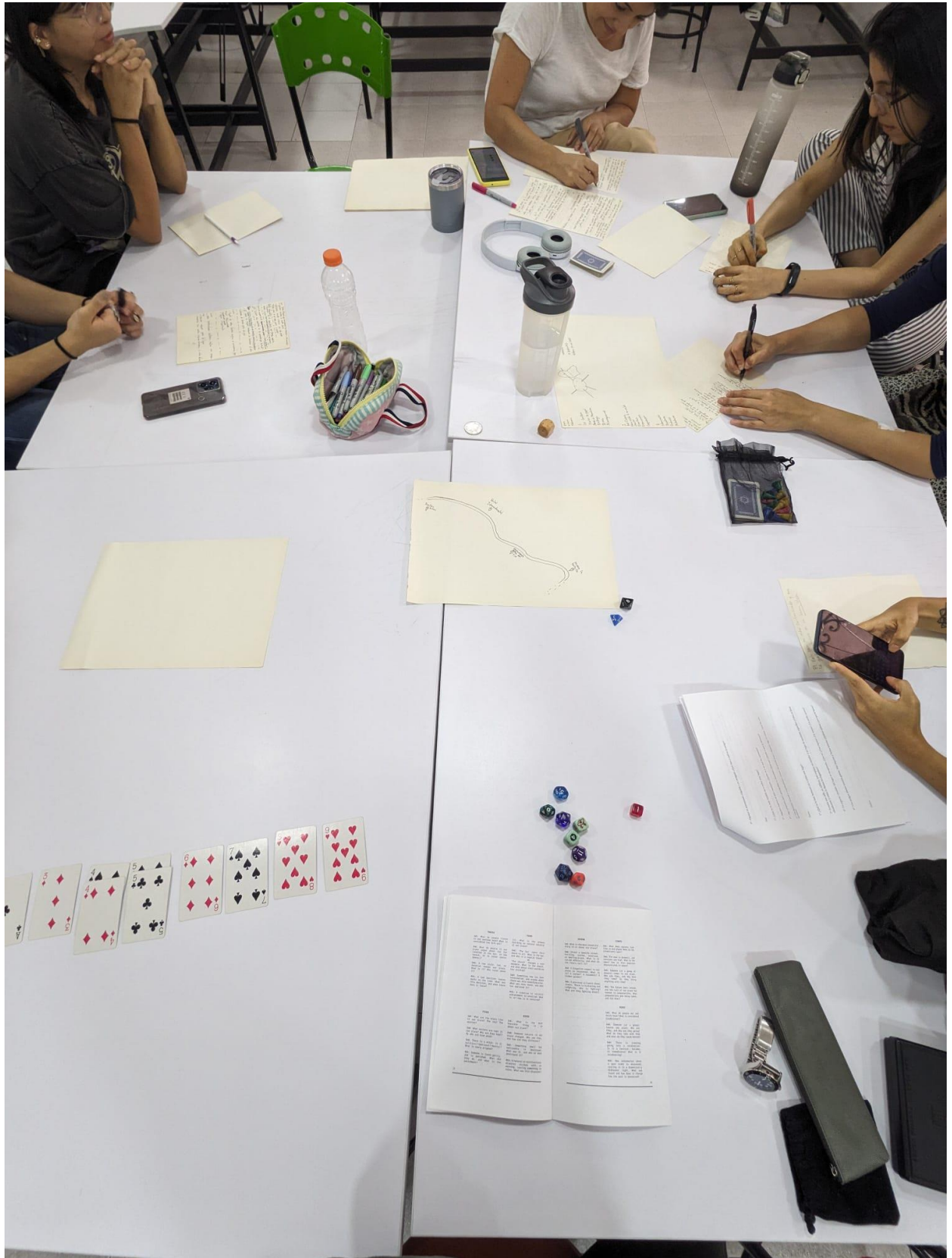
Dentro del proyecto "Sondas de Profundidad" y en la programación regular del *Semillero de Biocreación*, dirigí un taller que utilizó juegos de roles para articular y potenciar la imaginación colectiva de los participantes. El semillero, coordinado por Mariangela Aponte Núñez, se enfoca en estudiar procesos de co-creación entre entidades biológicas, humanas y no humanas, orientándose hacia la producción de bioesculturas que den visibilidad a la contaminación medioambiental de la ciudad de Cali (Colombia). En 2023-2024, el semillero realizará actividades a lo largo del río Cali, aterrizando sus prácticas alrededor de lo que sus organizadoras han llamado "seres tentaculares".

El uso de juegos de roles en la investigación artística facilita la inmersión en mundos, cuerpos, relaciones, habitares y perspectivas divergentes. Es una metodología que invita a los participantes a explorar situaciones tal vez desconocidas o incómodas, pero que también lleva a abrir puertas a la imaginación. En su primera sesión, el taller se centró en presentar el juego de roles como herramienta de investigación en la práctica artística, el azar como estrategia experimental desde la cual atender a lo emergente, y explorar los principios básicos del diseño de juegos. Para ilustrar el argumento, jugamos *The Ground Itself* de la artista norteamericana Everest Pipkin, reflexionando sobre posibles futuros para los habitantes (humanos y no humanos) del río Cali a lo largo del próximo siglo.

El juego propició una discusión sobre amenazas ambientales, posibles soluciones a tensiones regionales y vías para construir un futuro inclusivo y sostenible para todos. Además, la actividad sirvió para plantear preguntas de investigación que permitieran guiar las actividades del semillero, identificar áreas de interés colectivo, y destacar dimensiones y pendientes para futuras intervenciones.

Concluimos el taller con ejercicios de escritura que se compartieron discutieron en una siguiente sesión del semillero.

Handwritten notes on a piece of paper, partially obscured by a person's hands.

Handwritten notes on a piece of paper, possibly a list or checklist.

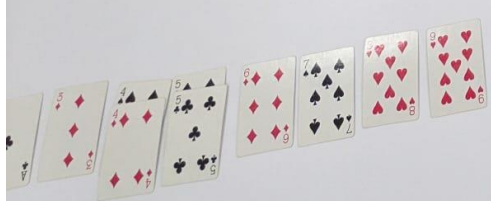
Handwritten notes on a piece of paper, with some text visible.

Handwritten notes on a piece of paper, including a diagram or sketch.

Handwritten notes on a piece of paper, partially visible.

Printed text on a document, possibly a report or article.

Printed text in an open book or notebook, showing two pages.

Sesión dos: Instrucciones

La semana pasada abrimos un espacio de imaginación en torno a la cuenca del río Cali, sus geografías, los seres que la habitan y los objetos que allí se encuentran. Hilamos palabras y construimos una narrativa ficcional y compartida sobre un futuro que resulta incómodo, áspero y violento; pero que también que está lleno de momentos de goce, ternura, y esperanza. En tanto textura o registro compartido, este espacio imaginativo nos permite identificar qué sabemos, hacia dónde proyectamos el camino en común, cuáles son las relaciones de poder que sentimos determinan este lugar, sus tensiones, posibilidades, porosidades, los momentos de alegría y de resistencia.

Para esta segunda sesión, me gustaría que revisáramos nuestras notas y eligiéramos un objeto que reside en este lugar imaginativo. Identificaremos lo que sabemos de él, lo que creemos que puede hacer, su agencia y participación en el mundo. También consideraremos lo que desconocemos, las lagunas y las posibilidades. Pensar en y desde objetos específicos nos ayuda a concretar la relación entre el lugar, sus habitantes y las materialidades desde las cuales podemos intervenir en nuestra práctica artística.

Puntualmente: La tarea de esta segunda sesión será explorar un objeto y realizar una implosión que agite nuestras maneras de conocer el lugar. Me gustaría entender la implosión como un intento de aprender vertiginosamente sobre la participación de los objetos en el mundo y del mundo en ellos. Tal como hemos conversado, el énfasis estará en los detalles y las conexiones no obvias, así como en las múltiples dimensiones con las que podemos analizar un objeto: lo laboral, material, tecnológico, político, económico, simbólico, corporal, histórico, educativo –entre otros.

Para lograr hacer la implosión del objeto, les invito a responder las siguientes preguntas de forma breve y honesta. Serán respuestas creativas que nos permitan identificar tanto curiosidades como límites en nuestro conocer de dichos objetos. Al concluir la sesión, compondrán un texto de 200-500 palabras en el que intenten hilar una densidad narrativa alrededor de dicho objeto. Cada participante leerá su texto, mientras que los demás escucharemos composicionalmente –siguiendo resonancias, sintonías, comunidades entre las piezas.

Primero [duración: 10 minutos]: Enfoquemos nuestra atención. Escriban algunas líneas sobre el lugar donde se encuentra su imaginación y desde el cual intentan escribir, en este caso, el río Cali. Describan un lugar en un momento específico del día y los efectos de este momento en la vida ecológica o social. Conéctense con el lugar utilizando sus cinco sentidos, si es posible. Sean lo más específicos y precisos que puedan: una imagen, un olor, un sonido, un sabor, una textura o sensación táctil. Identifiquen algunas palabras o imágenes comúnmente asociadas con este lugar (por ejemplo, tipos de personas, actividades, colores, olores, sabores).

Segundo [duración: 7 minutos]: Elijan un objeto que les resulte de interés o que les ayude a pensar sobre este lugar. Puede tratarse de una piedra, un carro, un puente, etc. Qué es un objeto y cómo lo identifican queda a su discreción. Podrían considerar objetos que fueron relevantes en nuestra narrativa colectiva, aquellos que podrían resolver o impactar de alguna manera los futuros imaginados. O pueden ser objetos que pudieron ser importantes por o desde su ausencia. Idealmente, deberían ser

objetos o materialidades que puedan ser interesantes para empezar a imaginar sus intervenciones en el río Cali, pues el objetivo de este ejercicio es reflexionar de manera pausada sobre la importancia de lo material en la construcción de futuros colectivos.

Escriban dos o tres frases describiendo este objeto. También pueden tomar una foto del objeto, dibujarlo, o a bordar su silueta.

Tercero: Revisen la siguiente lista de preguntas y úsenlas para pensar en y sobre sus objetos. Sin responder a las preguntas directamente, intenten dar forma escrita a su pensamiento. El objetivo es reaccionar desde la escritura a las preguntas en el tiempo especificado. **Escriban sin parar, vertiginosamente,** pues esto nos fuerza a escribir desde lo que sabemos e imaginamos, dando soltura a la pluma. No importa si escribimos mal o si nos repetimos, estas palabras serán para nosotros. A partir de estas composiciones conoceremos qué tanto sabemos del objeto, y así podremos conocernos a través de este mismo. Si no saben cómo responder alguna pregunta, simplemente anoten estas ausencias. Si la pregunta no es aplicable, márkennlo igualmente. Elaboren un diagrama o una tabla si lo necesitan.

- Contexto y ubicación [**duración: 5 minutos**]: ¿Dónde aparece este objeto en el lugar? ¿Cómo aparece y junto a qué o en qué? ¿Qué actividades o estilos de vida permiten encontrarlo? ¿Cuándo puede aparecer? ¿Cuál es el ritmo de su aparición? ¿Por qué es relevante?
- Historias de producción [**duración: 5 minutos**]: ¿Cómo llegó este objeto hasta aquí [la actualidad, el futuro imaginado, etc.]? ¿Por dónde ha viajado? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo se produjo y quiénes participaron en su producción? ¿Qué tipos de tecnologías y maquinarias permiten su producción o mantenimiento? ¿Quiénes mantienen estos procesos de producción? ¿Dónde se mantienen? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué materiales se utilizan en su producción y mantenimiento? ¿De dónde provienen estos materiales? ¿Cómo y dónde se desechan?
- Dimensiones corporales [**duración: 5 minutos**]: ¿Cómo se relacionan los cuerpos [otros, humanos, no humanos, más que humanos, etc.] con este objeto? ¿Qué tipos de cuerpos o relaciones corporales están involucrados en su producción? ¿Qué formas de atención, afecto, emoción y cognición están involucradas? ¿Qué estilos de vida? ¿Existen formas particulares en las que pensamos en nosotros mismos que también involucran este objeto?
- Conocimiento [**duración: 5 minutos**]: ¿Qué tipos de conocimiento son relevantes para/al hablar de este objeto? ¿Quiénes participan o están involucrados en su conocer? ¿Qué tipos de actores [humanos, no humanos, más que humanos, etc.] son excluidos? ¿Qué tipo de profesionales pueden tomar decisiones respecto a su desarrollo, producción, conocimiento, o difusión? ¿Cómo se transmite, transfiere o comunica este conocimiento? ¿Qué controversias de pensamiento existen en torno a este objeto?
- Dimensiones económicas [**duración: 5 minutos**]: ¿Cómo se comercializa, compra y consume este objeto? ¿Dónde y por quiénes? ¿Quiénes lo quieren? ¿Por qué le dan valor? ¿Cómo se calculan los valores o costos? ¿Qué tipos de capital, deuda, o crédito están involucrados en su producción, comercialización y circulación?

• Dimensiones legales y políticas **[duración: 5 minutos]**: ¿Cómo puede su existencia o ausencia intervenir políticamente en el mundo? ¿Qué tipo de entidades reclaman jurisdicción sobre éste objeto? ¿Quiénes y cómo hacen uso político de él? ¿Qué tipos de legislación lo afectan? ¿Cuáles son las historias de las regulaciones que lo conciernen? ¿Cómo ayudan estas regulaciones a constituirlo o definirlo?

Cuarto **[duración: 20 minutos]**: Lean nuevamente sus respuestas, e intenten identificar algunos patrones generales, dimensiones en las que saben mucho o en las que todavía podrían aprender. Desde estos conocimientos o ausencias, intenten dar forma, en 200 a 500 palabras, a las relaciones que definen al objeto como partícipe de un mundo compartido. Piensen en las siguientes preguntas como provocaciones desde las cuales empezar a escribir: ¿Cómo llegó este objeto a ustedes, o cómo se va? ¿De qué maneras se mueve? ¿O en qué direcciones? ¿Cómo habita el espacio o el tiempo? ¿Qué es lo que este objeto permite o borra? ¿Cómo se relaciona su presencia con otra(s) ausencia(s)? ¿Qué emociones o afectos evocan?

Las 200-500 palabras pueden venir en cualquier forma (poemas, ensayos, reflexiones, etc.). Pueden componer una sola pieza o dividir las en fragmentos más pequeños. No resuman lo ya escrito ni respondan directamente a las preguntas propuestas. Concéntrense en hilar los contornos del objeto desde sus palabras a partir de los detalles, texturas, prácticas, relaciones, etc. Compondremos no desde las grandes ideas o conceptos, sino desde las intensidades, afectos, emociones, sensaciones corporales, fuerzas o relaciones que se encuentran en y con estos objetos; aquello que los desplaza, los hace aparecer o desaparecer.

Cinco: Cada participante leerá su pieza mientras los otros escuchamos con atención. Lo haremos lentamente, desde lo afectivo y el sentir, e intentaremos mapear resonancias, vecindades, tejidos, fracturas y relaciones entre las piezas. Leeremos en grupos de dos o tres piezas de manera lenta y relajada. Quienes escuchamos, reaccionaremos hilando dos o tres composiciones a partir de la sincronización del pensamiento, la escucha, o la imaginación. No reaccionaremos o responderemos desde una posición de experticia, sino que intentaremos hacer pensamiento a través de la colaboración, tratando de generar curiosidades comunes.

Una vez hayamos leído todas las piezas, tendremos una conversación en grupo al respecto de la actividad y la metodología. Haremos una serie de listas sobre aquello que se ha quedado con nosotros, lo que nos impacta, lo que nos gusta y lo que queremos aprender. ¿Qué sedimenta en común? ¿Dónde se encuentra nuestra imaginación? ¿Qué disposiciones activan desde nuestra práctica artística?

Lima Prop. - Alim. L.
Que es lo mas hermoso -
el aire, los arboles y los
piedras.

Que es lo mas terrible
el alimento que le toca consumir
por obligacion y no porque quiere

Que es lo que oye la gente?
que es arte popular?

Son canciones que cantan las
mujeres y la musica intra-leva
de los Seres Tentaculares
Una Sinfonia del rio

Que es el exito y que
quieren los logarinos?

No tener contaminación, no
tener ~~contaminación~~ químicos, que no
haya personas en situacion
de calle

- Que Secretos, a quien pertenecen
✓ Por que los guardan

- Pagar rituales hacia un ser
que los protege, normalmente lo
hacen a escondidas.

La Iglesia cambia

Se ~~convierte~~ tuban los paredes y se
convierte en un banco de semillas.

Algo ha regresado →
Como ha habido cambios regresaran
otros seres.

FUTURO
4 DECADAS ~~ATRAS~~ +
COMPLICADO
~~10000~~ 2063

Ya no se puede sembrar,
la tierra esta infertil.

Noticias dramaticas

Demasiado Calor.
que sobrio de un golpe y deajo
la tierra infertil.
la gente no queria comer las
Semillas del banco. Prefiere ^{MORIR}
Historia del Banco en Rusia.

Monumento o espacio fisico de
este lugar

en 4 decadas los habitantes de
calle creara un monumento que sera
su hogar. Son todos anarquistas.

Sobre que discuten las personas

los habitantes de calle se guian
por el nuevo lider y como los
Sobrevivientes siguen creyendo el
protector

Cosecha que se cosecha y como
se almacena

Matras logro preservar el lab
en un subteraneo que esta en
San Antonio que no era una
montaña sino una cueva, esta investigando
pruebas con las semillas que germinaron
y van a cosechar con vecinos para
salvar a los ST.