

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA
NACIONAL

Educadora de educadores

MALAIKA

RETRATOS,
AUTORRETRATOS Y
NARRATIVAS AFRO
FEMENINAS PARA LA
LIBERACIÓN

ESCRITO POR: AURA
CARREÑO

***MALAIKA: retratos, autorretratos
y narrativas afro femeninas para
la liberación***

Agradecimientos

Primero, a la gran potencia de la vida por guiarme, al amado Elegua por abrir los caminos con la guía de memoria ancestral de mi abuela Margarita Balanta, conectada con la memoria de Libertad de los ancestros y ancestras que dieron su vida por la libertad que hoy se irradia desde esta ángelina: Malaika.

A mi madre y mi hermana por el amor manifestado como apoyo incondicional que sustentan mi voluntad, a mi padre por los consejos, al maestro César Falla por invitarme a cuestionar lo Afro en la licenciatura, a las Babas de La Luna por publicar este sueño de Libertad, a Benjamín Alemán por hacer esa publicación posible, a Lautaro por la fortaleza e inspiración y la confianza en mi acción para conectarme con la XRISN y sus miembros: el abuelo Kofi y Esther Stanford gracias a quienes se conformó el proyecto MALAIKAPAILOCCEE, a Natalia Carrero incansable y amorosa compañía en este sendero y finalmente a: Yorki, Fernanda, Kelly, la señora Kira, Cindy y cada una de las niñas y jóvenes del barrio Caracolí por hacer posible con su presencia el proyecto pedagógico, a mi asesora Paola por la paciencia y la comprensión sensible ante mis múltiples crisis y finalmente a Wilber Lareus por escribir la carta que detonó mi creación.

MALAIKA: retratos, autorretratos y narrativas afro femeninas para la liberación

Autora

Aura Jineth Carreño Caicedo
2016277008

Asesora

Paola A. Ospina Florido

Universidad Pedagógica Nacional de
Colombia

Facultad de Bellas Artes

Licenciatura en Artes Escénicas

Bogotá D.C

Mayo 2022

Sendero

Página

INTRODUCCIÓN

Un dolor punzante.....	12
Breve introducción: Malaika.....	16
El árbol y la espiral.....	23

EL ÁRBOL:

1. LA RAÍZ: LO HISTÓRICO-INVESTIGATIVO

África antes del estigma.....	38
Breve relato sobre el estigma y la barbarie: la esclavitud.....	45
Aires de libertad.....	55
Descolonizando mi propia historia	59
Manifiesto al dolor colectivo.....	63
Estudio del árbol genealógico.....	66
Autobiografía y nacimiento de Aura Balanta...71	

2. EL TRONCO: LA CREACIÓN

Neocolonización un mal cultural.....	75
Reflexiones: laboratorio para la decolonización de una artista afro diásporica del sur.....	82
El retorno a África.....	87

Sendero

Página

El ritual de lo Afro en Colombia.....	88
La encrucijada de negociaciones.....	89

3. LAS RAMAS: LO PEDAGÓGICO

De la creación a la transposición didáctica.....	94
La reparación.....	95
Identidad afro femenina.....	97
Narrativa e imagen.....	100

BIBLIOGRAFÍA.....106

ANEXOS.....110

*¿Quién mejor que los oprimidos se encontrará
preparado para entender el significado terrible de una
sociedad opresora?*

*¿Quién sentirá mejor que ellos los efectos de la
opresión? ¿Quién más que ellos para ir
comprendiendo la necesidad de la liberación?
Liberación a la que no llegarán por casualidad, sino
por la praxis de su búsqueda; por el conocimiento y
reconocimiento de la necesidad de luchar por ella.*

*Lucha que, por la finalidad que le darán los
oprimidos, será un acto de amor, con el cual se
opondrán al desamor contenido en la violencia de los
opresores, incluso cuando ésta se revista de la falsa
generosidad a que nos hemos referido.*

(Freire P. Pág, 12. 1970)

*“ El propósito mismo de la escritura es postular y
posicionar el significado profundo y vivido de la diferencia
afroancestral, no como reliquio o patrimonio del pasado,
sino como existencia actual enraizada en el territorio
desde donde todavía confluyen saberes, cosmovisión,
espiritualidad y el estar bien colectivo” (Walsh C. Pág, 65.
2013)*

Queridos lector y lectora, este material más que una sistematización escrita es una especie de collage que recoge imágenes, vídeos, reflexiones y hallazgos a partir de las indagaciones históricas, creativas y pedagógicas que ocurrieron en mi proceso de construcción del presente proyecto de grado. Por esa razón para facilitar la interacción con este material a continuación, quiero compartir con ustedes algunas indicaciones breves acerca de cómo adentrarse el presente documento.

Tal como les anunciaba anteriormente, más que un material de escritura este documento puede entenderse como un dispositivo de documentación que recoge lo que podrían ser tres formatos de sistematización.

1. ESCRITURA: este formato contiene los contenidos investigativos de carácter académico que sustentan mi trabajo, aquí el lector y la lectora podrá acercarse sobretodo a los referentes disciplinares (Artes Escénicas), pedagógicos e históricos que van configurando mi indagación y así mismo el cómo estos referentes y hallazgos van vinculándose a mi proceso.

2. IMAGEN Y VIDEO: parte importante de esta investigación-creación es el análisis y semiótica de la imagen a nivel cultural, por esa razón dentro del proceso de creación las imágenes se van configurando como parte esencial. Particularmente la lectora y el lector hallará imágenes de mi álbum familiar, algunos de los personajes que he interpretado y finalmente los vídeos que surgen dentro de la fase de creación del este proyecto.

3. AUDIO: el momento de creación de este proceso inicia durante el transcurso de la primera cuarentena por cuenta del COVID 19 en Colombia, como efecto de esta coyuntura global me encontré con el arte correo como dispositivo de creación. Y dentro de este formato empiezo a explorar las audio cartas como elemento para comunicar ciertos aspectos de carácter más privado, por esa razón en cada uno de los capítulos se encontrarán con algunas cartas que escribí con contenido más sensible y personal acerca de cada fase del proceso para los lectores.

Este ícono les indicará el material de audio, haz click sobre la bocina para activar el audio

INTRODUCCIÓN

Sean bienvenidas y bienvenidos a esta ruta de sanación arbórea y en espiral desde una perspectiva afro femenina que enmarca en sí misma una parte de la gran crisis por la cual atraviesa el mundo en la actualidad. Este trabajo parte de una de las heridas profundas que cargamos como sociedad humana: la opresión. E indaga acerca de cuál es la huella, herida y posible medicina de dicha opresión en pleno siglo XXI, desde mi cuerpo de mujer afro diásporica, nacida al sur del mundo (Abya Yala del Sur), criada en el sur de la ciudad de Bogotá, artista, aprendiz-maestra y sobretodo: Guardiana de la Vida.

UN DOLOR PUNZANTE

¿Y sabes como la mencionó?
Como los esclavos

Imagen del proceso creación audio carta Malaika

UN DOLOR PUNZANTE

Esta espiral tiene inmerso dentro de su punto de partida, el dolor como elemento importante, pero ¿Cual es el significante que asume en este trabajo el dolor? Después del proceso que he llevado a cabo a través del desarrollo de este proyecto, concibo dicho sentimiento desde la perspectiva del acto de purificación implícito en el ritual (propio de todas las comunidades del mundo) al que luego a partir de las modificaciones ocurridas, la cultura griega denominaría: teatro. Pensado desde ese último lugar este trabajo se desarrolla desde el dolor de la catarsis, es decir, desde el horror y la piedad que purifican el alma, en este caso no directamente el alma de los y las espectadoras sino de la artista que magnifica en su obra la catarsis o purificación de un dolor profundo que le atraviesa.

UN DOLOR PUNZANTE

La purificación de mi yo artista y mi yo se desarrolló a través de la transposición de la obra o acto creativo, a un formato de proyecto educativo en escenarios comunitarios al sur de Bogotá, barrio Caracolí (límites entre Ciudad Bolívar y Cazuca). Pero ahora bien ¿Cuál es el dolor del cual he tratado de purificarme a través del desarrollo de este proyecto?

Es el dolor identitario o así he decidido denominarlo, el dolor de ser lo que la sociedad rechaza o mejor, el dolor de representar las identidades lastimadas dentro de una sociedad en la cual las relaciones de poder están altamente instituidas. De modo tal que ciertas identidades se han visto directamente marginadas, invisibilizadas y oprimidas. Respecto a la identidad cultural Felipe Gustsack dice lo siguiente en el diccionario de Paulo Freire:

UN DOLOR PUNZANTE

“La identidad cultural se encuentra en la obra de Paulo Freire como una brújula y un continente, un punto de partida y de llegada, que orienta todo su abordaje pedagógico. Partiendo de ella Freire presenta sus concepciones de ser humano y de mundo. Concientizándose de los valores culturales que estructuran a sí mismo y al mundo, identificándose con su realidad inmediata el ser humano puede “ser más”. (Gustsack F. Pág, 270. 2015)

En coherencia con estas premisas de Gustsack la identidad cultural de una persona esta relacionada con los elementos de la realidad con los cuales está se identifica y del mismo modo esta construcción de su auto imagen, determina directamente el cómo entiende y vive dicha persona el hecho de “ser humano” parte de una sociedad. De esta manera, me pregunto ¿Cuáles son las raíces de dicho dolor punzante en contexto de formación en artes escénicas?

¿Y sabes como la mencionó?
Como los esclavos

**SOBRE LAS RAÍCES DE UN DOLOR
PUNZANTE
20 de enero de 2022**

**Primera correspondencia dirigida
especialmente a las y los lectores.
Haz click para escucharla**

Nuestra libertad Malaika

MALAIKA

Sueños de Libertad

La palabra MALAIKA tiene como significado literal al castellano: **ÁNGEL, MI ÁNGEL o PEQUEÑA NIÑA** (este último como influencia de la canción Keniana que lleva su nombre), es de origen Suajili, Swahili o Kiswahili la cual además de ser una cultura es también una de las lenguas de uno de los grupos de lenguas del continente africano, denominadas: Bantúes, aunque también como muchas lenguas bantúes está relacionada con el Árabe. Esta lengua es utilizada en algunos de los países que están por debajo de la línea del Sahel africano en la zona central y este.

Es pertinente insistir, que este proyecto parte de la investigación respecto a los hechos ocurridos con relación a la colonia europea sobre los continentes y pueblos de Abya Yala y PanAfrika, además traigo como referencia los hallazgos y trabajo del Teatro Preto o Teatro Negro de Abdias Do Nascimento en Brasil.¹

Quiero confesar que particularmente asumir esa parte de la historia desde mi condición dentro de ella me crea “un nudo de dolor y frustración en la garganta.” Entonces entendí lo que representaba cultural, social y políticamente esa parte de la historia en mi ser. En este capítulo les contaré cómo nació MALAIKA y de allí el surgimiento creativo de esa investigación.

Pero antes de presentar el material creativo MALAIKA, quiero contextualizar un poco acerca del escenario donde se creó, las condiciones de creación y de este modo también un poco del porqué del formato y su contenido.

1. La colonia europea y el Teatro Preto, son enunciados aquí porque se abordan ampliamente en los capítulos siguientes de La Raíz y El Tronco.

MALAIKA: Sueños de Libertad

es una audio carta en formato audiovisual que surge durante las primeras semanas de la primera cuarentena en Bogotá por causa del Covid 19. Dentro de las actividades realizadas en un laboratorio de artistas afro del IDARTES, dirigido por la actriz, investigadora y docente de Artes Escénicas: Jeka Garcés. Teniendo en cuenta el distanciamiento social y como parte de la adaptación de métodos de creación a distancia, la estrategia creativa elegida para el laboratorio fue: el Arte Correo.

Ahora bien ¿Qué vías toma este arte correo en contexto de S. XXI en la ciudad de Bogotá, Colombia en medio de la peor crisis que ha sufrido la sociedad global en lo que va corrido de este siglo, además transversalizada por la mirada y creación de un grupo de artistas de la diáspora afro colombiana pertenecientes a diferentes disciplinas del arte?

¿Qué es el Arte Correo? Para dar cuenta de este movimiento artístico tomo como referencia a Alcino V. quien propone:

“...El fenómeno del arte correo presupone un acto de comunicación, de conexión a través de un mensaje entre individuos separados por la distancia y el tiempo, y conforma un modo de construir una red de acción-reacción.” (Alcino V. Pág. 4. 2017)

Considerando esta definición el proceso de creación escritúrala toma la estética del Arte Correo que tiene su raíz en el Mail Art en el contexto latinoamericano de la segunda mitad del siglo pasado que se vinculó de manera directa a unas resistencias políticas.

“...Belén Gache (2005) plantea que «el arte correo surge como una actividad conectada a la resistencia contra la represión política y cultural que convulsionaba al continente, en las décadas del 60 y 70» (p. 42).”

Bajo estas líneas de reflexión tomamos el intercambio epistolar como un medio para enunciar y ahondar acerca de nuestro rol socio político, desde nuestro ser artistas pertenecientes a la diáspora africana en Colombia.

El intercambio epistolar fue adquiriendo nuevos matices cuando artistas se abanderaron con propuestas reflexivas en torno a problemáticas sociales y el Arte Correo ya no sólo consideró el intercambio entre dos artistas, sino que ampliamente formuló redes y circuitos colectivos. (García I. Pág. 3. 2017)

De tal manera, se propone en el intercambio epistolar la primera premisa que consistía en preguntarnos, qué le escribiría cada una y cada uno a su niña o niño interior acerca de la elección del arte como profesión siendo parte del pueblo afrocolombiano. Como segunda premisa se propone en el juego de intercambio ampliar la escritura epistolar a través de gestos de la danza, fotografías, canciones, sonidos, etc. Y como tercera y última premisa seleccionaríamos alguna de las cartas y se daría inicio a la correspondencia.

Teniendo en cuenta el contexto del distanciamiento social, decido construir mis correspondencias a partir del formato sonoro Podcast, siendo un medio amplio para explorar a nivel vocal y a nivel técnico este dispositivo desde la pre y pos producción.

A continuación, les invito a escuchar un fragmento de la primera carta que escribí a mi niña durante el juego epistolar, este audio está acompañado de una fotografía de mi niñez tomada del álbum familiar de la casa de mi madre.

Audio: fragmento de mi primera carta en el Laboratorio de Artistas Afro-Crea. Dirigido por Jeka Garcés

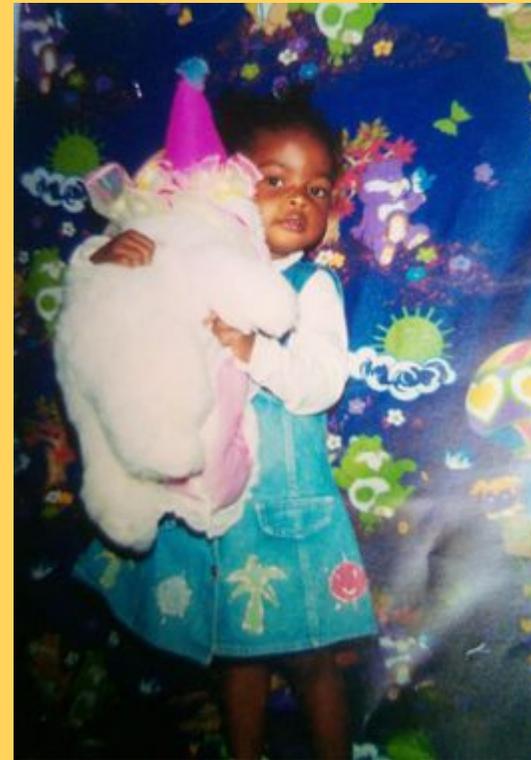
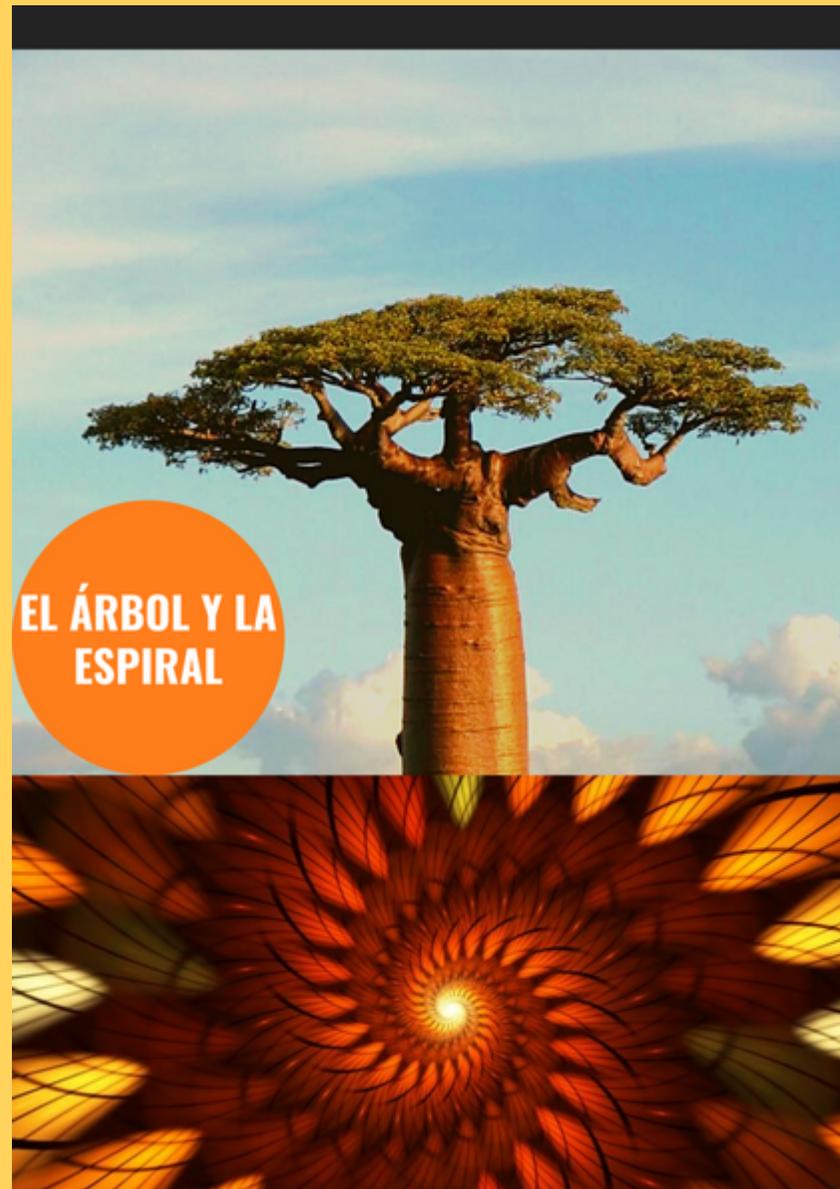

Foto de mi cumpleaños #3

Luego de tres meses de intercambio epistolar, el gesto final en el cual derivó mi proceso de creación es la audio carta Malaika: Sueños de Libertad que fue mi correspondencia a la carta escrita por el fotógrafo de Tolú, Wilber Lareus. La audio carta Malaika logra circular en varios espacios, entre ellos fue publicada por la edición de Encuarentenados de la Agrupación de Teatro Popular Las Babas de la Luna dirigida por Benjamin Alemán.

Malaika: Sueños de Libertad
Autoría: Aura Carreño
Edición vídeo: Natalia Carrero

**EL ÁRBOL Y LA
ESPIRAL**

Estas dos figuras (el árbol y la espiral), se asumen en este trabajo de investigación-creación como rutas para entender y concebir una metodología que pueda ayudar a enriquecer los procesos de creación de una docente artista. Decido incluirlos dentro de la introducción estas dos figuras permitirán a los lectores comprender con mayor claridad la ruta desarrollada del proceso.

De este modo entonces, a continuación me permitiré compartirles el cómo y el porqué entran en diálogo en esta Investigación-Creación estas dos formas de la naturaleza.

EL ÁRBOL

Imagen del primer diagrama que realicé para estructurar el proyecto como parte de la guía de mi tutora, aquí aparece por primera vez la figura del árbol

Teniendo en cuenta lo anterior, el árbol surge inicialmente como una analogía para enunciar el trabajo sobre mi misma y no de cualquier árbol sino del árbol africano: Baobab

“Un grupo de Baobabs (especié de árbol africano) marca el lugar donde se estableció una antigua aldea. Desde hace siglos es utilizado como lugar en que se reúnen las comunidades de África, y a su alrededor se toman decisiones importantes, es símbolo de resistencia, tolerancia, vida comunitaria y longevidad, valorado como manifestación de vitalidad, y dotado de propiedades mágicas. Se le pide nos favorezca en todas aquellas cosas que ocurren en nuestra vida.” (Marzo 2009. El Baobab Árbol Sagrado de África y Símbolo de Senegal)

en este orden lo que primero se empieza a manifestar como un mecanismo de indagación auto etnográfico va a irse configurando en sentido de metodología para enunciar la forma en la que se va conformando el proceso de enunciación de mi: yo investigadora, yo artista y finalmente mi yo pedagoga.

La figura del árbol permitió acercarme al álbum familiar como punto de partida de mi yo, este ejercicio de reconstrucción del árbol genealógico se convirtió también en una estrategia de memoria de comprender el contexto social y lo más importante de revisar el recorrido que tuve como niña y mujer en los ámbitos pedagógicos (la escuela y la universidad).

Este ejercicio de reconstruir mi memoria a partir del álbum familiar fue propuesto como una de las estrategias pedagógicas para desarrollar el proyecto de aula con la comunidad en Caracolí. Esta estrategia evidenció que los álbumes familiares como soportes de memoria ya no son utilizados, debido a los desplazamientos forzados y la digitalización de las fotografías esto me permite ¿Dónde y de que manera guardamos los recuerdos que nos permiten ahondar en nuestros orígenes?

“El segundo tipo de laberinto es el manierista con un enfoque arbóreo que compete a una óptica multidisciplinaria. Este acercamiento a la realidad permite un vision múltiple, existe entonces la posibilidad de explicar un fenómeno desde distintos puntos de vista. El sentido y la significación pueden seguirse desde la raíz y a través de cada una de sus ramas” (Fragosso O. Pág. 6, 2017)

La perspectiva interdisciplinar en un juego epistolar y en un proceso con las niñas y jóvenes del barrio Caracolí contribuye a ampliar la figura del árbol, no desde ramificaciones separadas sino como las interconexiones que generan las raíces de un árbol. Es decir, la investigación-creación permite realizar operaciones gestuales, conceptuales analizando la opresión desde mi lugar de enunciación. Así, la raíz representa en la investigación el análisis socio histórico en un trabajo colaborativo en diálogo con la historia de la diáspora africana en condición de esclavitud y su relación con la historia de las niñas y jóvenes del barrio Caracolí y mi propia historia.

El tronco a su vez indica, los fundamentos teóricos en relación a los procesos del Teatro Preto en Brasil con los cuales se enlaza para fundamentar el trabajo epistolar. Es decir, que condensa los planteamientos estéticos insertados en el contenido sensible de cada una de las correspondencias, al situarlas y conectarlas con planteamientos más racionales. Y permiten entender los planteamientos teóricos estéticos de los que surge *Malaika: Sueños de Libertad*.

Las ramas desprendidas de ese tronco tienen que ver con el escenario comunitario de Caracolí y el proyecto de aula allí implementado. En este caso desde la creación de un proyecto de aula y su aplicación a partir del proceso que generó como detonante el juego epistolar. Que de ese modo se sitúa en el lugar de la obra (audio carta a Malaika) que se puede transponer como dispositivo didáctico o de enseñanza-aprendizaje

LA ESPIRAL

Continuando con el desarrollo metodológico, tomó la figura de la espiral, que me permite comprender los movimientos que surgen en los procesos de la investigación-creación. Si bien la referencia es de pensadores europeos, esta noción se ha venido desarrollando y apropiando en la licenciatura de Artes Escénicas de La UPN, poniéndola en contextos en el énfasis de creación.

“se proponen entonces los pensamientos del pensador italiano Fibonacci, quien sugirió que el patrón de la espiral puede explicar diferentes fenómenos de la ciencia, la naturaleza y el arte; patrón que se conoce también como Phi (Φ, φ), la divina proporción o el número áureo. De tal modo, el patrón de la espiral se convierte en la clave para comprender la conexión, la materia y el movimiento de energía que produce el nosotros investigador-creador-educador.” (Covelli G. Pág. 145. 2018)

De este modo, la espiral como patrón que permite comprender la conexión entre el investigador-creador-educador, la que enlaza el

vínculo de este proyecto, con la investigación realizada por el énfasis en ese momento a cargo del profesor Giovanni Covelli.

Esta figura se materializa dentro de esta investigación-creación, a través del juego epistolar, que se manifiesta como un escenario de irés y venirse, que abre paso a hallazgos y también a nuevos cuestionamientos. De tal modo que el proceso de generación de correspondencias se va expandiendo de manera enlazada en un proceso de acción-reflexión. Que conjuga las preguntas y hallazgos de la artista-docente-investigadora.

El juego de correspondencias entrelaza además, los escenarios que conjugan por un lado la artista, en el laboratorio de creación, un escenario histórico, el de la investigadora y finalmente el escenario con la comunidad en el barrio Caracolí, el escenario de la docente.

1. LA RAÍZ

“¿Cuántos integrantes del Ku Klux Klan realmente fueron procesados y condenados? Que responda la historia con sus silencios, la socio-antropología del eufemismo, la filosofía que se perciba interpelada, la ciencia política, el derecho o el periodismo presente.” (Valencia E. pág, 13. 2019)

1. LA RAÍZ

LO HISTÓRICO - INVESTIGATIVO

Es importante aclarar que el origen detonante de este proyecto está ligado a una experiencia personal del mundo, en este caso, la mía, de manera particular en relación a los significados y significantes respecto a mi identidad afro diásporica. Pero también resulta necesario ahondar en la influencia social, cultural, histórica e incluso económica de la cual se desprende esta problemática (aparentemente individual). Y a la que incluso, una de las docentes de La licenciatura que actualmente con este proyecto pretendo culminar enunció, como: un trauma de infancia que no expone ninguna problemática importante para la formación docente y/o artística.

el colonialismo, en su forma histórica, asume, afirma y produce un tipo específico de sujeto, uno que tiene sus propios códigos sociohistóricos y desde el cual se instala no sólo la supuesta superioridad de la civilización blanca-europea, sino además se justifica la colonización y se establecen distintos criterios de alterización y concepciones de mundo (Kusch 2007).

1. LA RAÍZ

Uno de los hallazgos principales de este capítulo, es que el colonialismo como fuerza de imposición histórica y cultural, basada en unos nuevos medios de “desarrollo” económico y geopolítico, es el fundamento sociológico que ha ido fragmentando identidades como la mía. Este capítulo, refleja la raíz de esta indagación, entendiendo el dolor punzante como el reflejo individual de un problema colectiva a la que Chimamanda Adichie catalogaría como:

el peligro de contar una única historia.

La cual, la misma autora refiere de la siguiente manera:

Poder es la capacidad no solo de contar la historia de otra persona, sino de convertirla en la historia definitiva de dicha persona. El poeta palestino Mourid Barghouti escribe que, si quieres desposeer a un pueblo, la forma más simple de conseguirlo es contar su historia y empezar por «en segundo lugar». Comienza la historia con las flechas de los nativos americanos y no con la llegada de los británicos y obtendrás un relato completamente distinto. Comienza con el fracaso del Estado africano y no con la creación colonial del Estado africano y tendrás un relato completamente distinto.

1. LA RAÍZ

Comienza por decir que es el trauma de una estudiante y no por la academia que redujo su historia a una condición de opresión y tendrás una historia completamente distinta... Entendí que había sido víctima de esa única historia contada sobre África y su diáspora. Y fue también a partir de ese momento en el que asumí, por un lado la necesidad de empezar mi proceso de sanación desde una de-colonización de esa historia; por otro lado que esta problemática corresponde de manera directa a la educación que junto con los medios culturales continúan replicando narrativas que postergan historias de discriminación e invisibilización.

Así pues, este capítulo es el resultado de las indagaciones acerca de otras voces y otras historias acerca de África y su diáspora en Colombia y a su vez cómo eso permite que pueda yo también entender y recontar desde otro lugar mi propia historia a partir de el efecto detonante que generó para la construcción de Malaika y posteriormente el proceso en Caracolí.

1. LA RAÍZ

ÀFRICA ANTES DEL ESTIGMA

“Cuando rechazamos el relato único, cuando comprendemos que nunca existe una única historia sobre ningún lugar, recuperamos una especie de paraíso.”
(Adichie C. Pág, 11.)

Si nos remontamos a las historias de la biblia acerca del surgimiento de la humanidad, podemos afirmar con certeza más que como una analogía, que África es el paraíso. Pues según los hallazgos arqueológicos de 1994 el antepasado más antiguo de la especie humana apareció hace aproximadamente siete millones de años atrás en África, es decir, África está insertada en la memoria genética de toda la humanidad. Y tal como es mencionado puede ser catalogada como la cuna de aquello que hoy por hoy reconocemos como lo humano. Según datan las más recientes investigaciones, fue en el area ahora reconocida como Botsuana en donde hace unos 200.000 años iniciaron los procesos de transformación que hoy da vida a nuestra especie.

1. LA RAÍZ

En el ahora desierto de Kalahari, se habrían situado nuestros primeros antepasados durante aproximadamente 70.000 años, para luego tener que empezar el proceso de migración por cuenta de cambios climáticos de la zona, acontecimiento que fecunda la diversidad de nuestra especie.

Durante varios milenios, los grupos poblacionales que se fueron expandiendo a lo largo del continente africano, van desarrollando las diferentes habilidades que actualmente caracterizan a nuestra especie. Tales como la caza, la agricultura, el registro de jeroglíficos y petroglifos o primeras muestras artísticas, tiempo después también el desarrollo de instrumentos más complejos que las herramientas como la alfarería o el trabajo de hierro y otros metales. Antes de la etapa d.c (después de Cristo) en este continente ya se habían conformado civilizaciones tan complejas como la egipcia.

1. LA RAÍZ

Acerca de la civilización egipcia lo más pertinente es recalcar su gran importancia para la memoria de la humanidad y de manera especial como muestra del florecimiento del continente africano. Y aunque esta es la única civilización reconocida de este territorio y que del modo en que es narrada la sitúan casi que aparte del continente, no fue esta la única civilización allí fundada. Pues durante los siglos siguientes a su caída surgieron otros reinos e imperios en este vasto territorio.

Tales como: el Reino de Kush, el Reino de Aksum, el imperio de Karnem-Bornu, el Imperio de Ghana, las dinastías de Califato Fatimí, Califato Almorávide, el Imperio Etíope, el Imperio Sonhahi, el gran Imperio de Malí, el Reino de Benín, entre muchos otros más. Estas fueron sociedades que se organizaron, en todos los ángulos tales como el administrativo, político, productivo, espiritual, cultural, etc, de la misma manera que las sociedades “civilizadas”.

1. LA RAÍZ

Estos grandes reinos florecían por todo el continente y asimismo iba expandiéndose el saber y su diversidad, así también las problemáticas propias de civilizaciones de este tipo como la esclavitud. Que ya era común entre algunos de los pueblos, pues de algún modo a la par que se desarrollaba, florecía y se hacía más complejo el saber otros pueblos originarios mantenían viva una cultura mucho más ancestral y en armonía con los propósitos fecundados siglos e incluso milenios atrás.

Aún así, la esclavitud tenía otras connotaciones y claramente no estaba ligada al tono de la piel. Pues ese no era el foco de estas sociedades, sino más bien el florecimiento de las mismas a nivel general y aquella condición llamada esclavitud, estaba asociada a temas de conflictos o guerras. En donde el pueblo vencido se sometía al poder de los vencedores y de ese modo funcionaba en la mayoría de los pueblos de los diferentes continentes en ese momento.

1. LA RAÍZ

Durante aproximadamente el año 1.1000 d.c se funda la ciudad de Timbuktu que alberga de forma magna el conocimiento del continente y de manera especial ese saber originado a partir de la relación entre los pueblos africanos y el Islam. La ciudad de Timbuktu es una de las insignias de África, allí se fundan las universidades, por eso es también llamada: la ciudad universitaria, en la actualidad allí también se lleva a cabo el festival del desierto, que entre otras cosas reúne las músicas Suahili, otras músicas del continente africano y del mundo. Además de estar ubicada geográficamente en un punto muy especial, limitando al norte con el desierto del Sahara, (de ahí la relación con el islam y los pueblos Suahili u hombres azules del desierto (uno de los últimos pueblos nómadas del mundo y quienes conocen de manera especial el desierto) y al sur con el África del Sahel. Lo que implica una arquitectura única y particular, pues sus estructuras datan de siglos atrás.

1. LA RAÍZ

Son estructuras en barro, muy particular de muchas construcciones en este continente y que siglos después sería una de sus condenas, pues los europeos respetarían sólo las construcciones en piedra, de ahí su respeto por el antiguo Egipto. Aún así, las estructuras arquitectónicas en Timbuktu además de sobrevivir de manera casi mágica al paso del tiempo, tienen la particularidad de resistir las altas y bajas temperaturas del desierto y así mismo el clima tropical del Sahel. Dicen quienes han caminado por sus calles, que se respira allí el aroma de la sabiduría antigua por sus universidades y sus construcciones dan la sensación de habitar otro momento de la historia.

De la mano de las grandes ciudades como la de Timbuktu y otras situadas en los reinos e imperios fundados, también se fueron expandiendo las lenguas y así mismo la gran diversidad espiritual y mítica de este continente.

1. LA RAÍZ

Las rutas del oro, las telas, la sal, las especias hicieron de este continente un lugar mágico y opulento, de modo tal que el comercio se extendió a nivel Inter continental. Pueblos de otros lugares cercanos, fuera del África, llegaban a comerciar allí, a comprar los diversos productos que ofrecían los mercados como el de Malí que para ese momento era uno de los grandes imperios del continente.

Bajo estos fulgores de esplendor florecía el África antes de la invasión y el saqueo y aunque esta es una breve descripción de este territorio antes de, considero que permite tener otra visión. Y estoy segura de que si en el colegio o quizás también en la universidad se me hubiese explicado la historia de África de este modo mis concepciones acerca de ella y de mi misma hubiesen sido muy diferentes. Pero la historia que a mi se me contó fue al revés desde la mirada “en segundo lugar” que menciona Chimamanda Adichie de los hechos que vienen a continuación.

1. LA RAÍZ

BREVE RELATO SOBRE EL ESTIGMA Y LA BARBARIE: LA ESCLAVITUD

Previo al periodo histórico que será denominado como la modernidad y que se gesta con la invasión europea a los continentes de Abya Yala (ahora América) y África, el continente europeo se encontraba sumido en el “oscurantismo”. Es decir, que mientras que en África y así también en los otros continentes del mundo florecía el conocimiento, la población europea se encontraba en uno de los peores períodos de su historia. Con el medioevo que es el periodo que sucede la etapa d.c y junto con ello la caída del imperio romano, en Europa no ocurrió lo que aconteció en África, es decir, el crecimiento de grandes sociedades y con ellas el desarrollo económico, político y cultural. Sino todo lo contrario, lo que se fundó fue el detrimento de sus sociedades, oprimidas por el poder eclesiástico que además adentró al continente en las sangrientas cruzadas.

1. LA RAÍZ

Ya hacía lo que se puede denominar como el final de esta etapa en Europa, podemos evidenciar la existencia de algunas monarquías que imperaban y que se establecerán con mayor contundencia durante toda la etapa de la modernidad. Período histórico fundado por Europa y que repercutiría en una buena parte del mundo, surge con la definitiva caída del imperio de Constantinopla (año 1453) y sobretodo por la invasión a América (1492).

Debido al tema que resulta primordial abordar aquí no resulta necesario ahondar profundamente en los hechos ocurridos respecto a la invasión europea en Abya Yala. Sin embargo por temas de contexto resulta menester recordar, que a la llegada, inicialmente de los españoles a este continente lo que fecunda el “descubrimiento de América” pero que más bien sería los encubrimientos de este territorio, se empieza generar un saqueo de alta magnitud aquí. Que entre otras cosas terminara por gestar uno de los mayores genocidios en la historia de la humanidad.

1. LA RAÍZ

Es debido a esta situación de desgracia para los pueblos originarios del continente de Abya Yala, que fueron diezmados por las enfermedades y el sometimiento al cual fueron obligados por cuenta de los países europeos, que se inicia la “Trata Transatlántica” o la desgracia de los Hijos e Hijas de Changó.

“La trata transatlántica de esclavos, una práctica legalmente sancionada y profundamente vergonzosa, fue el mayor movimiento forzado de personas en la historia de la humanidad. Más de 15 millones de hombres, mujeres y niños africanos fueron esclavizados. Este Día de Recuerdo fue establecido para reconocer un brutal capítulo en la historia de la humanidad y crear conciencia de los peligros del racismo y los prejuicios hoy en día.”

António Guterres

Secretario General de las Naciones Unidas

2018

Así, hacia el año 1500 comenzó la fatídica condición que perduraría durante siglos para aquellos pueblos de África, que de lejos se imaginaban un futuro o una condición tan mísera para sus habitantes y descendientes.

1. LA RAÍZ

Debido a las rutas de comercio establecidas en el territorio africano, mencionadas en el sub índice anterior y también como parte de los procesos que adelantó Enrique el Navegante en Portugal para el desarrollo marítimo de este país se da inicio al comercio de “oro negro”, como fue denominada la población africana por parte de los europeos. Inicialmente el proceso de trata de personas (que en la actualidad es un delito gravísimo en la gran mayoría de países del mundo) , se realizó con el comercio de la población ya en condición de esclavitud en territorio africano.

Pero tal como ocurrió en Abya Yala, lo que comenzó como un proceso de “descubrimiento “ terminó convirtiéndose en un voraz saqueo, de tal modo que la repartición e imposición de fuerzas coloniales allí solo podía ser sustentada con mano de obra gratuita africana. Analizada de manera más profunda, esta es la estrategia primitiva del sistema capitalista, mano de obra barata, compra de materias primas a bajo costo

1. LA RAÍZ

que se transforman y que luego son vendidas a precios altos en comparación con el costo de inversión. Pero para comprender estas afirmaciones es necesario ahondar más en varios de los acontecimientos, que más que un relato en exceso detallado será más bien una cronología de situaciones que permitan comprender las condiciones reales a las que fue expuesta la población africana.

Según los datos de documentación del historiador africanista Omeire Freixa, en 1518 se dió el primer desembarco en el continente de AbyaYala con población africana para el comercio y durante 1873 desembarcó el último. El comercio que se fue estableciendo a través de cuatro puertos puntuales: Veracruz, Cartagena, Buenos Aires y La Habana, no solo se fue recrudeciendo sino también intensificando en términos de cifras. El propósito inicial fue poder tener trabajadores en las diferentes plantaciones ya establecidas durante los primeros casi dos siglos de invasión al continente americano.

1. LA RAÍZ

Uno de los cronistas de la época relataba la situación de explotación laboral a la que fue sometida la población africana aquí de la siguiente manera:

“Estos (los negros) son los únicos que en todas estas provincias sirven en las casas, trabajan en los campos y en todos los otros oficios. De no ser por los esclavos, no sería posible vivir aquí, pues ningún español, por pobre que sea, quiere...trabajar...Los negros hacen todo...y son excelentes artesanos (en la construcción), de modo que Buenos Aires está tomando una forma a la que los europeos no pueden mirar con desdén.”(Tannenbaum. **Ob. Cit.**, p. 20.)

Bajo esta lógica de explotación laboral que luego se transformó en un medio de comercio extensivo en términos de cuantía y también de tráfico de población, fue conformándose la relación entre los continentes de África, Europa y AbyaYala. Durante cuatro siglos ininterrumpidos de explotación frívola por parte del continente europeo a los otros dos, en donde el continente americano se convirtió en una mina (aparentemente sin fondo) de saqueo de recursos y África por su lado el centro de exportación de mano de obra de explotación.

1. LA RAÍZ

Se calcula que unos 90.000.000 de africanos fueron extraídos del continente negro, reducidos a la esclavitud y que de esa cifra, algo más de 10.000.000 solamente llegaron al Nuevo Mundo entre principios del siglo XVI y comienzos del siglo XIX. (Freixa O. 2011. Revista: Todo es Historia)

Estas escalofriantes cifras que evidencian el alto número de personas que murieron durante el traslado al denominado “nuevo mundo “ evidencian también la avaricia de la cual fueron invadidas las monarquías europeas que permitieron y legalizaron tan crueles hechos. Pues precisamente por causa de las condiciones de insalubridad, así a,ir to en los barcos y violencia a la que era sometida la población secuestrada en África, eran luego dadas las altas cifras de mortandad aquí expuestas. Primero fueron traídos los hombres para sostener el trabajo en las minas y en las plantaciones extensas de café, algodón, caña y tabaco principalmente. Luego fueron embarcadas las mujeres, para servir como empleadas en las casas de los colonizadores y también para servir como vientres fecundadores de más esclavizados.

1. LA RAÍZ

Sobre el comercio, inicialmente fue España quien tomó el control del comercio, aún así los países que más se lucraron con la misma fueron: Inglaterra y Francia. Que además del comercio de “oro negro” tomaron control de los escenarios de explotación y saqueo del territorio y los pueblos en América. Quienes se instalaron en las Américas (criollos) vivieron aquí sus sueños quizás relegados de ser parte de la clase alta, en un territorio en el que las condiciones de opresión eran extremas las condiciones de los y las opresoras entran asimismo en extremo privilegiadas.

Apesar de empezar a evidenciarse lo cruel de la acción, fueron muy pocos quienes se opusieron a tales hechos en las sociedades “ilustradas y humanistas” de Europa. Tal es la hipocresía de un sistema que se enriquece con la desgracia ajena y que en últimas es esa la herencia del sistema económico y geopolítico que rige actualmente el mundo, desde el modelo neoliberal de globalización.

1. LA RAÍZ

“Algunos historiadores coinciden en señalar que todo lo bueno que las naciones europeas consiguieron fue posible gracias al sufrimiento y las dejaciones padecidas por americanos, africanos y asiáticos al servicio de ellas.” (Freixa O. 2011. Revista: Todo es Historia)

Las condiciones de desigualdad y violencia fecundadas en esa época, son extremistas y quizás pueden ser medianamente comparadas con las acciones facistas lideradas después por los Nazis. Todas estas violencias fueron avaladas por los dirigentes (monarquías) de turno y fueron principalmente justificadas en el tono de la piel y la procedencia. Es así como se funda a su vez el racismo y las condiciones de deplorabilidad de la historia que de ahí en adelante se contaría acerca de África y la ahora América. La historia única que acompañaría a esos territorios, contada desde las voces de los cronistas europeos que los describían como seres sin conciencia o uso de La razón, completamente faltos de belleza o estética e incluso para el caso de los pueblos africanos: carentes de alma.

1. LA RAÍZ

Expuestos para la venta principalmente en las plazas, se irían conformando las sociedades triétnicas que conforman los países americanos hoy por hoy, pues también los procesos de relaciones Inter-raciales fueron fundándose. Tanto desde las violaciones de las que fueron víctimas hombres y mujeres de los pueblos sometidos, como también de lo que denominó Manuel Zapata Olivella “La revolución de los genes” o lo que es lo mismo el surgimiento del amor romántico en un contexto que cargaba de odio todo aquello que fuese diferente.

Pero ¿Cómo y quién legalizó la esclavitud y la trata de población desde el África?

“Hubo dos formas válidas de introducir esclavos. La primera es la licencia, es decir, un contrato de la Corona con un particular para el ingreso pautado de esclavos a lo largo del tiempo que durase el acuerdo. Se utilizaron entre 1532 y 1589, luego el comercio de esclavos quedó en manos de la Casa de Contratación y el Consulado de Sevilla. La otra forma era más abarcadora, se firmaba un compromiso denominado asiento entre una compañía y la Corona, que duraba varios años y permitía muchos más ingresos de mercancías. Existía una tercera forma que escapaba a la legalidad del Estado colonial.

1. LA RAÍZ

Se trató del lucrativo negocio del contrabando; como las licencias eran limitadas, éste se intensificó.” (Guillermo Beato (y otros). **Historia argentina. De la Conquista a la independencia**, Paidós, Buenos Aires, 1972, p. 217.)

AIRES DE LIBERTAD

“...De una parte, en las cortes españolas se planteó desde 1809 la necesidad de abolir la esclavitud para evitar «que los esclavos la pretendan y aun la logren por medios violentos y coactivos». (Credencial de historia # 59)

Tras el cansancio sobre el abuso al que habían sido sometidos, la comunidad afro ya descendientes de los primeros y primeras aquí traídos empiezan a gestar rutas de Libertad. Ante un escenario en el cual sus opresores no manifestaban la más mínima voluntad de asumir los delitos cometidos. De modo tal que cuando inician las campañas “independentistas” en los diferentes territorios y que buscaban la conformación de estados independientes de las monarquías a muchos se les engañó.

1. LA RAÍZ

para inicios del siglo XIX, se dieron nuevas posibilidades de liberación, se prometía a los esclavizados que podían obtenerla a través de las siguientes opciones: 1) la compra de la misma 2) llevar a cabo un acto heroico en pro del territorio. Ante las condiciones de pobreza extrema de la mayoría, en tanto que sus labores nunca fueron remuneradas la segunda opción tendía a ser la más considerada. Pero solo fueron falsas promesas, pues si bien muchos esclavizados pusieron el pecho para la fecundación de la "Independencia" la Libertad de la gran mayoría de quienes batallaron nunca fueron firmadas.

Seguramente porque a los criollos que ahora se establecían en el poder igual les convenía seguir teniendo esclavos, o en términos de eufemismo: trabajadores sin paga. Aún así, las exigencias de la comunidad ya cansada, incidieron en la creación de la llamada "Ley de Vientres" que por lo menos empezaba a eximir de la esclavitud a algunas y algunos de las nuevas generaciones.

1. LA RAÍZ

Pero ya los aires de libertad podían sentirse en el ambiente, de parte de los criollos que intentaban desligarse del lastre de la corona, como de parte de los más oprimidos y oprimidas. Así se empiezan a gestar diferentes revueltas, a la par que los escapes y creación de palenques y quilombos empieza a hacerse cada vez más frecuente en el continente. Y es así como el 21 de mayo de 1851 se firma la abolición de la esclavitud en Colombia y durante el transcurso de este siglo en los demás países siendo el último Brasil.

Aun así, como este acto no fue dado por un reconocimiento real por parte de la comunidad europea y todos quienes fueron partícipes de este crimen sino por el miedo a las revueltas y otras razones, sólo hasta el año de 1993 se firma la Ley 70. Que es la primera ley que reglamenta los derechos de esta comunidad en el país y que fue creada por los mismos pueblos del pacífico colombiano (región que alberga al mayor porcentaje de pueblos afro en el país)

1. LA RAÍZ

“...tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana.” (LEY 70 DE 1993 (agosto 27))

Todo el recorrido anterior permite entender mejor el contexto social, político e histórico del pueblo afro y su diáspora en AbyaYala, ahora bien invito también a quienes leen a cuestionarse si ¿Es prudente hablar de un estado actual de neo-colonización de la sociedad colombiana? Y ¿Si aún se ve reflejada la discriminación? ¿ En realidad hasta que punto se ha asumido la libertad de estos pueblos para el macro de la sociedad? ¿Pueden verse aún reflejados los actos cometidos durante la colonia en la organización actual de los estados latinoamericanos y particularmente del estado colombiano? ¿Cual es el rol socialmente asignado en la actualidad para estos pueblos y sus descendientes en el país?

1. LA RAÍZ

DECOLONIZANDO MI PROPIA HISTORIA

La historia transitada anteriormente, es contada desde el primer lugar no desde las lógicas de marginación que constituyen los relatos de aquella única historia, trayendo otra vez a colación a Chimamanda. Y es parte fundamental de la práctica liberadora pues abre los caminos para la reconstrucción de la identidad, tanto individual, como colectiva de un pueblo que se ha visto sometido a la opresión.

Exponer la África de los grandes reinos, las extensas rutas de comercio, poseedora de la memoria de la humanidad y dotada de una pruralidad extensa de saber y lenguaje. En paralelo, a las historias institucionalizadas del continente de la “pobreza” , expone las violencias sobre un territorio que fue empobrecido por la avaricia europea que fue plantada como en AbyaYala se diseminaron además del saqueo, la sífilis y otras enfermedades que acabaron con la vida de miles de pueblos originarios en este continente.

1. LA RAÍZ

Este capítulo expresa los fundamentos teóricos sociohistoricos que fundamentan tanto el desarrollo del ejercicio epistolar, como las preguntas y reflexiones que se plantean en la carta a Malaika.

Las ramas enlazan, entretejen, son la historia que así sea de manera catastrófica nos conecta a todos. Esta raíz histórica fundamenta este árbol, que como fruto indaga sobre el aporte a los procesos de decolonización en la formación y creación en Artes Escénicas.

El fundamento histórico es a su vez el ejercicio de la docente, investigadora y artista que mira hacia sí misma para entender la colonización desde su cuerpo particular de mujer afro de la diáspora.

A continuación ¿Cómo transformar esa única historia en la historia de mi propio linaje? Entendiendo que soy la continuación de las ramas de hace más de dos siglos de historia del pueblo africano en este continente.

1. LA RAÍZ

«Las historias importan. Importan muchas historias. Las historias se han utilizado para desposeer y calumniar, pero también pueden usarse para facultar y humanizar. Pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden restaurarla» (Adichie C. Pág 18. 2018)

Bajo esta premisa de Chimamanda Adichie, se acentúa la pregunta y la reflexión sobre la identidad, en tanto que ha habido un claro sistema de invisibilización y exterminio de las identidades afro en este territorio. Así pues aquello con lo cual que he relacionado mi yo, los referentes que han construido mi auto imagen posiblemente han diluido a quien realmente encarna este cuerpo. Decido avanzar en ese proceso desde el estudio del álbum familiar, a través de ello el análisis de la imagen y la reconstrucción de la historia de mi familia materna, pues también se manifiesta la necesidad de reparar mi femenino.

A continuación los momentos que hacen parte de ese proceso:

1. LA RAÍZ

1. El reconocimiento de mi herida identitaria a través de la redacción de: El Manifiesto al Dolor Colectivo.
2. La reconstrucción de mi historia y su relación con la herencia africana a partir del estudio de mi árbol genealógico y del álbum familiar de la casa de mi madre.
3. Y finalmente el “renacimiento” a través de mi re bautización, como acción concreta del nacimiento de mi Libertad.

De tal manera, compartiré los resultados de este proceso que es material biográfico de auto sanación a las heridas de la colonización de mi identidad.

De ahí la necesidad que se impone de superar la situación opresora. Esto implica el reconocimiento crítico de la razón de esta situación, a fin de lograr, a través de una acción transformadora que incida sobre la realidad, la instauración de una situación diferente, que posibilite la búsqueda del ser más. (Freire P. Pág, 14. 1970)

1. LA RAÍZ

1. Manifiesto al dolor colectivo

Ahogarse en llanto, sentir el pecho estallar, querer gritar, salir corriendo, incendiar el mundo con el fuego interno que se tiene, llorar y por cada lágrima recordar el inmenso dolor enmarcado en la historia cercana de un pueblo. Darse cuenta de que no se sufre por auto compasión sino porque sé es parte de un todo y por medio de ello entender que nuestra madre y padre en sus cromosomas, además del genotipo y el fenotipo también nos heredaron el dolor que su linaje ha vivido. Y con ello pensar que el linaje de los Hijos e Hijas de Changó en AbyaYala carga tras de sí una serie de heridas que, si bien han ido cicatrizando, han dejado huella y memoria de la barbarie humana.

1. LA RAÍZ

¡Grito, grito, grito, grito! Gesto de liberación cargado de rabia y llanto... Desilusión por la vida humana, profunda desilusión de la vida humana, seres desgraciados que giran sin rumbo en busca del placer que parece esconderse en los labios, en el amargo beso del poder.

Cómo Buda o Marx me pregunto ¿Para que existen las clases sociales? ¿Por qué la injusticia, la guerra y la barbarie rondan la historia de la vida humana sobre la tierra?

Este es un acto catártico, supura la herida y sana, limpia. Transmutación, transmutación, transmutación. Cómo rezan las culturas ancestrales en el norte de Abya Yala: es por mí por todas mis relaciones, por mí y por todas mis relaciones, por mí y por todas mis relaciones.

Aura Balanta, Bogotá, 2019

1. LA RAÍZ

El manifiesto al dolor colectivo es una especie de auto correspondencia a la carta a Malaika que configura la canalización de una memoria de dolor y opresión instaurada en mi.

Al reconocer las condiciones del pueblo en el pacífico colombiano (en su mayoría afro) pone en evidencia el abandono estatal y el empobrecimiento al que hemos sido sometidos. A su vez este contexto, instaura una postura militante que hace frente a un contexto social de: opresión, a partir del reconocimiento de una serie de violencias que en la actualidad siguen siendo perpetuas y que deben ser combatidas. Haciendo frente al miedo instaurado que paraliza a una comunidad oprimida y no le permite accionar frente a las prácticas opresoras de las cuales son víctimas.

“Los oprimidos, acomodados y adaptados, inmersos en el propio engranaje de la estructura de dominación, temen a la libertad, en cuanto no se sienten capaces de correr el riesgo de asumirla. La temen también en la medida en que luchar por ella significa una amenaza, no sólo para aquellos que la usan para oprimir, esgrimiéndose como sus “propietarios” exclusivos, sino para los compañeros oprimidos, que se atemorizan ante mayores represiones.” (Freire P. Pág. 14. 1970)

2. Estudio del Árbol Genealógico

Tenía siete años apenas,
apenas siete años,
¡Qué siete años!
¡No llegaba a cinco siquiera!
De pronto unas voces en la calle
me gritaron ¡Negra!

Victoria Santacruz (poema)

Al igual que Victoria Santacruz, descubrí que era negra antes de los siete años, a los cuatro exactamente en mi caso y no porque me lo gritaran en la calle. Sino porque en el colegio al que había ingresado por mi propio entusiasmo de aprender a leer y escribir, ninguno de los niños y niñas me habló durante las primeras dos semanas por ser “negra”. A partir de ese momento se instauró en mi identidad una especie de bloqueo, pues aunque no fue consciente, me acerco a las relaciones de poder que se habían instaurado entorno al color de la piel, en la revista AfroFeminas se denomina como Pigmentocracia.

El ejercicio de reconstrucción de mi árbol genealógico determinó en una acción familiar de memoria colectiva, pues exigió de mi parte el dialogar con mi madre y mis tías para entender las prácticas y tradiciones que enlazaban nuestra identidad entre la ciudad Bogotá y el territorio del Cauca. Y que a su vez determinaban por un lado, los lastres de opresión pero así también los caminos y rutas de liberación abiertos por nuestros ancestros y ancestras.

“Forjar la familia “Muntú” entendida como “la suma de los difuntos (ancestros) y los vivos, unidos por la palabra a los animales, árboles, minerales y herramientas, en un nudo indisoluble [...], la concepción de la humanidad que los pueblos más explotados del mundo, los africanos, devuelven a sus colonizadores europeos sin amarguras ni resentimientos” (Zapata M. Pág, 362. 1997)

Forjar esa familia del muntu trajo a su paso grandes hallazgos que de no ser por todo este proceso, seguirían invisibilizados, como características de menor valor. Pues precisamente radicaban en una estrecha relación con la vida en todas sus formas.

1. LA RAÍZ

Dentro de los hallazgos realizados hubo tres lugares importantes de descubrimiento para ese ejercicio de construcción de identidad.

Primero, las prácticas ancestrales que daban vida al ritual diario de mis abuelos maternos, entre las que se encontraban la siembra de diferentes tipos de alimentos que eran los que abastecían la alacena del hogar, lo que en palabras de hoy se puede traducir en Soberanía Alimentaria.

Segundo, una estrecha relación con las prácticas de curandería o medicina ancestral y la partería, ligadas al linaje de mi abuelo materno quien era el médico del pueblo y quien además relatan mis tías y mi madre tenía en el patio de la casa sembrados además de árboles frutales una gran variedad de plantas medicinales. Y quien les legó la memoria a sus hijas e hijo de que la medicina está en la tierra sobretodo en conocerla y cuidarla, cuando hacemos eso ella nos enseña no sólo como curarnos sino como no enfermarnos.

1. LA RAÍZ

En este collage se encuentran las fotos más significativas de mi álbum familiar, como eje central mi abuela materna ya fallecida: Margarita Balanta, de quien se desprende la línea de libertad de la cual yo me sujeto. Pues el apellido Balanta corresponde a una etnia ubicada en África occidental, que además es uno de los pocos apellidos africanos que quedó en el país.

1. LA RAÍZ

Y finalmente y más importante el descubrimiento de la herencia tras el apellido Balanta de mi abuela, uno de los pocos nombres de las etnias que habitaban en África y que en el caso de diáspora en el linaje de mi abuela, conformaron el palenque de Capellanias en el Cauca, lugar donde ella nació. Aquí encontré la raíz más fuerte de mi linaje de liberación, este descubrimiento me llevó a visitarlo en el año 2021.

Palenque de Capellanias, Cauca, fundado y habitado por la dinastía Balanta

1. LA RAÍZ

3. AUTOBIOGRAFÍA y NACIMIENTO DE AURA BALANTA

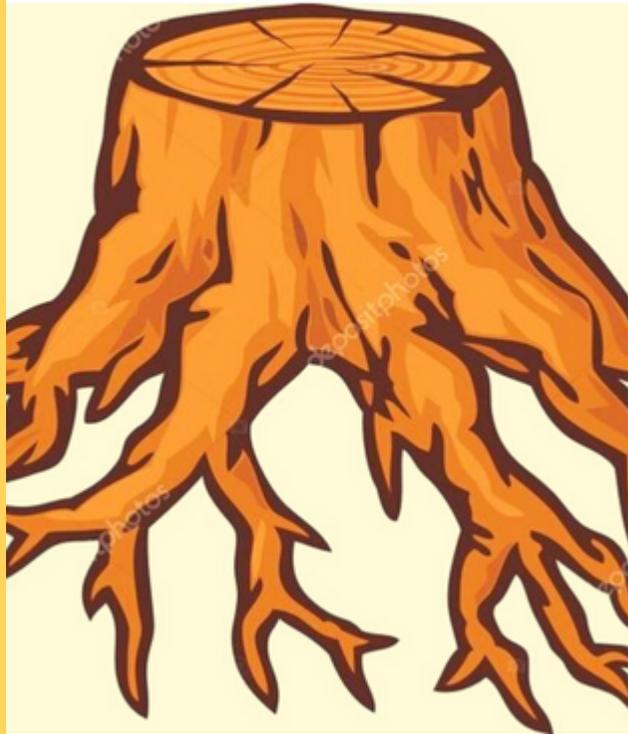
Mayo de 2020

*Correspondencia
a mi misma, a los
y las escuchas
acerca de mi
renacimiento*

EL 2. TRONCO

“...En estos tiempos postmodernos, la cuestión de la identidad ha tomado un peso colosal, particularmente para aquéllas de nosotras que somos migrantes post-coloniales y que habitamos historias de la diáspora. Al vernos abocadas a hacer de «la Otra», al ser marginadas, discriminadas y, con gran frecuencia, invisibilizadas, no sólo dentro de los discursos de afirmación cotidianos, sino también dentro de las «grandes narrativas» del pensamiento europeo” (Parmar P. Pág, 251.

EL
TRONCO

EL TRONCO: LA CREACIÓN

El juego epistolar que se acentúa sobre la fase anterior, genera en mi una serie de reflexiones acerca de mi ser y quehacer, de modo que incluyendo la carta a Malaika y las correspondencias de los audios son un ejercicio epistolar prolongado en respuesta a la pregunta de mi rol como artista Afrodescendiente.

En el presente capítulo, desarrollo los fundamentos teóricos del juego epistolar que ha ido trenzando la espiral de esta investigación-creación. De tal modo que se puede hacer frente a la herencia colonial en la creación y así mismo al hallazgo de escenarios de creación decolonizados.

“Enfrentar las herencias alienantes de la esclavitud y colonialidad aún presentes, incluyendo el desconocimiento de la historia, filosofía, ciencia y el pensamiento afro e indígena, quitando así el velo y enfrentando el colonialismo intelectual.” (Walsh C. Pág, 51. 2013)

Así pues, este capítulo desglosa el proceso de creación y en términos de autorreflexión me permite a mi reconocer con mayor claridad el cómo avanzar hacia una decolonización de la creación. Para luego trasponer ese desarrolló procedimental creativo a la acción didáctica enmarcada en un proyecto de aula.

Los referentes principales para el desarrollo de este capítulo son, algunas de las premisas de La Pedagogía del Oprimido, varias de los enunciados de creación del Movimiento del Teatro Negro en Brasil y parte de la indagación realizada por Frantz Fanon respecto a la relación cuerpo-opresión y así también el legado respecto a la narrativa como herramienta de liberación y de fortalecimiento de la discursividad Afro diásporica de Abdias do Nascimento y Manuel Zapata Olivella.

EL NEOCOLONIALISMO UN MAL CULTURAL

Para llegar hasta aquí fue necesario justificar el contexto socio histórico de la creación desarrollada. Y sobretodo el porqué esta transversalizada por la necesidad de comprender y hacer algunos aportes a los procesos de descolonización cultural que se adelantan en la región. Así pues, será necesario proceder a vincular las repercusiones en cuanto a opresión que generó el acontecimiento histórico de la colonia en la cultura y en mis propios procesos de creación.

Y así, comprender mejor porqué hablar de un proceso de descolonización y cuáles son los rasgos o síntomas de neo-colonización, particularmente a nivel cultura, analizada en paralelo con los hallazgos ya desarrollados en materia de decolonización del teatro en Brasil por la diáspora africana y los estudios sobre el Teatro Prieto allí gestados y desarrollados desde hace aproximadamente veinte años.

Así pues ¿Qué es la neo-colonización? Y ¿Cómo incide está en la cultura?

“El capitalismo ya no necesitaba mano de obra forzada sino asalariados, es decir consumidores. Utilizaron la esclavitud para acumular lo necesario a fin de que las grandes naciones europeas se industrializaran. Luego comprendieron que el uso de esclavos llegó a su límite. El esclavo era ahora una herramienta de trabajo arcaica y costosa. Por consiguiente, la trata estaba condenada a su desaparición.” (Freixa O. 2011. Revista: Todo es Historia)

El final de la colonización se da después de cuatro siglos de comercio de la población africana, el período que inicia posteriormente a ello, es el que funda el neocolonialismo o la nueva colonización. Que se va a diferenciar de la colonia principalmente por dos factores: 1) los procesos de opresión no serán tan directos, en tanto que los y las esclavizadas ya no son simplemente objetos de producción sino también de consumo. Y para poder convencer al cliente de consumir el marketing tiene muy claro que se necesita aquello que desde el teatro se reconoce como la “identificación” . Por tal razón,

la oprimida y el oprimido deben generar una especie de empatía por el sistema que les oprime, la tarea de generar esa empatía la llevan a cabo los medios de comunicación. 2) la jerarquía de poder enmarcada en el tono de la piel y el lugar de procedencia de la opresión que utilizaba la colonia, no va desaparecer pero si se verá un poco más invisibilizada. Lo anterior porque las luchas lideradas por: el Movimiento de las Panteras Negras, Malcom X, Martin Luther King, Rosa Luxemburg, Amilcar Cabral, Frantz Fanon, Sankofa, entre otros y otras incide en ese proceso. Pero también porque las relaciones de poder en este nuevo sistema estarán enmarcadas por el porcentaje de posesión de capital económico y material. Así pues el neocolonialismo vendría a ser el sistema político que ejercerá el control opresivo bajo las estructuras de poder económico que fundamentó la colonia.

Ya con esta claridad frente a la definición de Neocolonialismo pasaremos a enunciar como la cultura y de manera especial la producción artística se ha visto inmersa en las prácticas de opresión. Según lo que nos refiere el diccionario de Paulo Freire una definición de cultura es la siguiente:

“La cultura como el acrecentamiento que hace el hombre al mundo que no lo hizo. La cultura como resultado de su trabajo. De su esfuerzo creador y re creador” (Freire P. Pág, 109. 1969).

Así pues, la cultura está directamente a la labor de los y las artistas, pues como parte de los actos de opresión y deshumanización del neocolonialismo son estos quienes tienen el “privilegio de crear y recrear el mundo” a imagen y semejanza (la mayoría de las veces) de las élites. El resto de la población está sometida a ofrecer la mayor parte de su tiempo a la producción de los objetos que luego, gracias a las propagandas generadas por una cultura del consumismo, ellos y ellas mismas comprarán.

La cultura masiva que es la que potencia la hegemonía está guiada a generar unos referentes que: 1) insita a practicas de consumismo y auto sometimiento, bajo los ideales de éxito basados en la obtención de bienes materiales 2) Se ha caracterizado por mantener unas lógicas de opresión en tanto que en gran parte los referentes que se utilizan corresponden a los referentes de los opresores. Y como bien lo explica el maestro Freire y también así la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel: “el esclavo deja de observarse a sí mismo para reflejarse en el amo”.

Y si entendemos la cultura como un medio directo para la construcción de identidad colectiva, podemos entender porque los y las jóvenes de nuestros países del sur global se identifican con los referentes europeos. De tal modo que busquen cumplir el sueño americano o europeo para financiar su ideal de lucir como los opresores.

“Los oprimidos, acomodados y adaptados, inmersos en el propio engranaje de la estructura de dominación, temen a la libertad, en cuanto no se sienten capaces de correr el riesgo de asumirla. La temen también en la medida en que luchar por ella significa una amenaza, no sólo para aquellos que la usan para oprimir, esgrimiéndose como sus “propietarios” exclusivos, sino para los compañeros oprimidos, que se atemorizan ante mayores represiones.” (Freire P. Pág, 14. 1970)

Ante este escenario cultural, en el que es necesario crear referentes de opresión ante los cuales los oprimidos se sientan identificados para que trabajen, produzcan y consuman lo suficiente para llegar a convertirse en ellos, se ha instalado en Colombia en los escenarios creativos la frase: “ lo negro no vende”. Y claro que no vende, pues bajo la estructura de poder que estableció la colonia, lo afro (negro) es el referente, rol o personaje que representa en su magnitud a los oprimidos. El generar una identificación con ellos generaría un efecto contrario al que Freire describe de la siguiente forma y que determina un lugar liberación de quienes oprimen.

“El opresor sólo se solidariza con los oprimidos cuando su gesto deja de ser un gesto ingenuo y sentimental de carácter individual; y pasa a ser un acto de amor hacia aquéllos; cuando, para él, los oprimidos dejan de ser una designación abstracta y devienen hombres concretos, despojados y en una situación de injusticia: despojados de su palabra, y por esto comprados en su trabajo, lo que significa la venta de la persona misma. Sólo en la plenitud de este acto de amar, en su dar vida, en su praxis, se constituye la solidaridad verdadera.” (Freire P. Pág, 16. 1970)

Finalmente determino hacer énfasis en lo Afro femenino como lugar o eje central de ese proceso de liberación que ha ido encausando y guiando de forma orgánica el juego epistolar. Así como mencionaría Fanon, “las desposeídas de la tierra” son por un lado un territorio que refleja con mayor claridad la tensión entre opresión-liberación, pues del mismo modo en que la cultura y la sociedad las ha invisibilizado e hipersexualizado, han sido ellas también cuerpo vivo de las rutas de liberación trenzadas por ellas mismas en sus cabellos. Y así mismo las encargadas de guardar esa otra memoria cultural de los pueblos Afro en condición de diáspora.

EL
TRONCO

REFLEXIONES: LABORATORIO PARA LA DECOLONIZACIÓN CREATIVA DE UNA ARTISTA AFRO DIÁSPORICA DEL SUR

La premisa acerca del ser artista afro que inicia el juego epistolar me lleva en este punto a: analizar mi trayectoria como actriz, tanto en el proceso formativo y laboral. Entender los lugares o roles desde los que se enuncia a la mujer Afro en la escena en mi campo de acción actual, Bogotá. Al realizar dicho análisis me halle completamente en sincronía con los hallazgos realizados por Leda Martins:

sobre los roles hasta el siglo XX preponderantes en el teatro brasileño para los personajes negros, los separa en tres categorías: esclavo fiel, pernicioso y cómico/grotesco (Martins L. pág 4. 1995). En ese teatro, "el habla del negro no es nunca su voz y, menos aún su discurso" (Martins L. p. 43. 1995)

EL
TRONCO

***Mi cuerpo de actriz negra del sur,
durante la primera parte de la
carrera de artes escénicas tuvo que
"blanquearse" para poder acceder a
la interpretación.***

-Aura Balanta. 2020

Teniendo en cuenta de que además de los roles mencionados por Leda, el análisis arroja que la mayoría de los roles que tuve que interpretar en el proceso de formación correspondían a mujeres blancas europeas. Lo cual da cuenta de ese lugar inexistente de las mujeres afro en contexto de formación y creación en Artes Escénicas y ese patrón de invisibilización cultural al que hemos sido expuestas. Decido así avanzar en el proceso de fundamentar discursos y prácticas de decolonización en la creación. Y es de ese modo que surgen los siguientes tres pilares tomados de los enunciados del Teatro Prieto en Brasil.

- 1. El retorno a África que no es propiamente físico**
- 2. El abordaje del ritual africano en Colombia como punto de partida**
- 3. Lo que llama el Teatro Prieto, "la encrucijada de negociaciones" entre los archivos culturales de la diáspora africana y los elementos de formación teatral europea.**

Bajo estos pilares se amplía la audio carta inicial titulada Malaika a expandirse en un dispositivo sonoro, visual y escritural continuando con los formatos epistolares

Haz click para ver completa la obra en formato de audio carta Malaika: Sueños de Libertad
Texto y audio: Aura Carreño-Aura Balanta
Edición visual: Benjamín Alemán
Publicación : Las Babas de la Luna

EL
TRONCO

EL
TRONCO

1. EL RETORNO A ÁFRICA

“Abdias Nascimento, en sus proposiciones militantes y estéticas teatrales, defendía el retorno a la Madre África, a diferencia del promulgado retorno a África o del separatismo étnico divulgado en Estados Unidos en ese momento.” (Morena J. Pág, 14. 2021)

Bajo esta premisa de Abdias Nascimento quien es uno de los gestores del Teatro Prieto o Negro en Brasil y uno de sus mayores exponentes, me encuentro con que uno de mis pálpitos orgánicos en el proceso de creación fue ese regreso a África. Que responde también a esa necesidad histórica de avanzar en el desarrollo de nuevas narrativas acerca de ese continente y junto con ello de su diáspora. Esta premisa creativa da respuesta a ese cuestionamiento e invitación de Chimamanda Adichie de ir avanzando en la transformación y pluralidad de las historias, desde la práctica misma del ejercicio creativo. Que como puede ser observado instala en ambas creaciones a África como eje central de la narrativa.

SOMOS NUESTRAS POETAS
AFROCOLOMBIANAS: SOMOS
ÁFRICA EN ABYA YALA

filmoraGo

*Bajo La necesidad de ahondar más en las posibilidades del juego epistolar con la premisa y necesidad creativa personal de visibilizar la creación de otras artistas Afro colombianas, realicé la correspondencia corporal al poema **ÁFRICA GRITA** de la poeta colombiana Lucrecia Pachano de lo cual surge la presente **VídeoDanza-Correspondencia**, titulada: **Somos Nuestras Poetas Afrocolombianas, Somos África en Abya Yala**
Autora: Aura Balanta-2020*

2. EL RITUAL DE LO AFRO EN COLOMBIA

El ritual en estas dos correspondencias, se re significa en una imagen cargada de símbolos visuales (accesorios, vestuario, gesto corporal) ligados a la identidad Afro, que narra un poema desde su identidad, mientras que en la audio carta a Malaika desde la narración de la ritualidad de un cuerpo afro en contexto de la ciudad de Bogotá. Un ritual que le enmarca además en la tensión opresión-libertad, se aborda aquí el ritual no como práctica “chamanica” sino como lo describe Augusto Boal, es decir las acciones o prácticas cotidianas que se establecen. Bajo esa noción de ritual, en contexto de decolonización la Libertad aparece en los rituales de la corporeidad Afro.

“actor negro en la escena que dispara un elemento impulsor que produce y, al mismo tiempo, integra una matriz ancestral, y trae consigo un vínculo con el continente africano; es una matriz / corpus de reminiscencias de recuerdos colectivos que se evocan cuando el cuerpo negro está actuando en su sentido como un rito, un trabajo performativo o una acción espectacular.” (Alexandre M. p. 40, 2017)

3. “LA ENCRUCIJADA DE NEGOCIACIONES”

“En el campo de las encrucijadas, el grupo bebe de las fuentes occidentales y afrodiaspóricas, haciendo un diálogo de los ritos teatrales y religiosos, al proponer “el diálogo entre lo sagrado, en el teatro, y lo escénico de Candomblé” (Onisajé, 2015, p. 95).

Este elemento teórico fue implementado y propuesto por Leda Martins en el año 1995 como parte de la reflexión acerca de la innegable relación epistémica de las diferentes culturas y pueblos que en este continente se encontraron. Es por ello que en el desarrollo de la espiral, el fundamento teórico no proviene de referentes de academicistas afro, también se evidencia esta negociación en el componente pedagógico, a través del uso de algunos ejercicios propios de la formación actoral europea. Pero que contribuyen a la realización del proceso, este elemento es usado aquí, bajo una mirada antropofágica. En donde los elementos o fundamentos de opresión se

EL
TRONCO

utilizan como instrumento para la liberación, considero también que es menester a la hora de hacer este tipo de negociaciones asegurarse de que el archivo cultural provenga de una fuente que se aproxime a la práctica decolonial.

RECORRIDOS DE LAS CORRESPONDENCIAS EN EL CAMPO PROFESIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS

LA AUDIO CARTA A MALAIKA: tuvo correspondencia desde Londres la cual generó la creación del proyecto educativo MALAIKAPAILOCCE, soportado por el trabajo global desplegado por la Red Internacionalista Solidaria de La Rebelion contra La Extinción - XRISN (siglas en inglés)

LA VIDEO DANZA: SOMOS NUESTRAS POETAS AFROCOLOMBIANAS, SOMOS ÁFRICA EN ABYA YALA. Fue ganadora en Comparte lo que Somos, convocatoria nacional de MinCultura Colombia, año 2020.

3.

LAS RAMAS

LAS RAMAS: LO PEDAGÓGICO

Este capítulo relata el proceso de que surge a partir la correspondencia desde Londres, que sitúa la audio carta Malaika como ejercicio pedagógico en el barrio Caracolí en Ciudad Bolívar, Bogotá. En ese sentido, esa materialidad (el juego epistolar) expande la espiral de esta investigación-creación a escenarios de alcance global, por el lado de la gestión y como efecto de ello a nivel local en escenarios comunitarios.

Así pues, fue aplicado de manera particular en dos escenarios comunitarios: 1) en el barrio Caracolí (localidad de Ciudad Bolívar) en el cual el foco de población fueron niñas, jóvenes y mujeres afro. 2) en el cabildo de la comunidad Kamentza en Bogotá, con mujeres, niñas y jóvenes pertenecientes a este pueblo indígena. A modo de aclaración, no nos adentraremos en el proceso llevado a cabo en el segundo escenario.

Pues si bien surge como efecto del juego epistolar, el trabajo desarrollado allí, fue fundamentalmente de apoyo financiero para que las mujeres de la comunidad con la guía de Sandra Chindoy (gobernadora del cabildo), pudieran desarrollar de manera autónoma sus propios procesos de fortalecimiento. Este proceso corresponde al escenario de gestión que apenas empieza a configurarse a través del fortalecimiento internacional y que pretende la creación del proyecto MALAIKAPAILOCCEE.²

De esta manera, la formulación del proyecto de aula en el escenario de Caracolí, liderado por mí y con la colaboración de mi colega y compañera Natalia Carrero, se gestó a partir de un ejercicio de transposición de la ruta, que había venido demarcando, el juego epistolar en diálogo con las necesidades y desarrollo orgánico del proceso de enseñanza-aprendizaje con la comunidad.

2. Puede revisarse los planteamientos iniciales de este proyecto en la sección de anexos al final

DE LA CREACIÓN A LA TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA

MÓDULOS DE FORMACIÓN

Diagrama de los módulos principales de abordaje, los lugares de transposición didáctica y finalmente de los ejes y referentes principales a partir de los cuales se fundamentaron las actividades.

LA REPARACIÓN

La colonia dejó heridas que perduran en la memoria individual y colectiva de los pueblos que fueron oprimidos, lo cual implica una inminente necesidad de reparación que es uno de los elementos importantes de la práctica liberadora. El proceso de reparación en el escenario comunitario fue identificado por la comunidad que luego de ver por primera vez la audio carta a Malaika, manifiestan como necesidad: sanar.

“la liberación es un parto. Es un parto doloroso. El hombre que nace de él es un hombre nuevo, hombre que sólo es viable en y por la superación de la contradicción opresores-oprimidos que, en última instancia, es la liberación de todos. La superación de la contradicción es el parto que trae al mundo a este hombre nuevo; ni opresor ni oprimido, sino un hombre liberándose.” (Freire P. Pág, 15. 1970)

La anterior afirmación de Freire resulta plenamente adecuada para comprender la necesidad de reparación como elemento inherente al proceso de la liberación. Todos los partos resultan en extremo dolorosos, conllevan consigo el gran sacrificio de dar a luz la vida, por consiguiente exigen una serie de atenciones previas, durante y después. Dichas atenciones tienen como efecto curar los efectos del mismo, así mismo el proceso de liberación exige reconocer una serie de heridas profundas de las cuales si bien él o la oprimida se desliga, dejan huella y memoria del dolor causado por la opresión.

La apreciación de la audio carta Malaika en la comunidad, puso en evidencia sus heridas.

Y bajo esa evidencia , se implementan una serie de actividades enmarcadas en el relacionamiento con la tierra, la siembra como ritual de sanación desde la guía de la abuela sabedora Afro Daira Akina Razana y el bullerengue como herramienta reparadora de lo Afro femenino en Colombia.

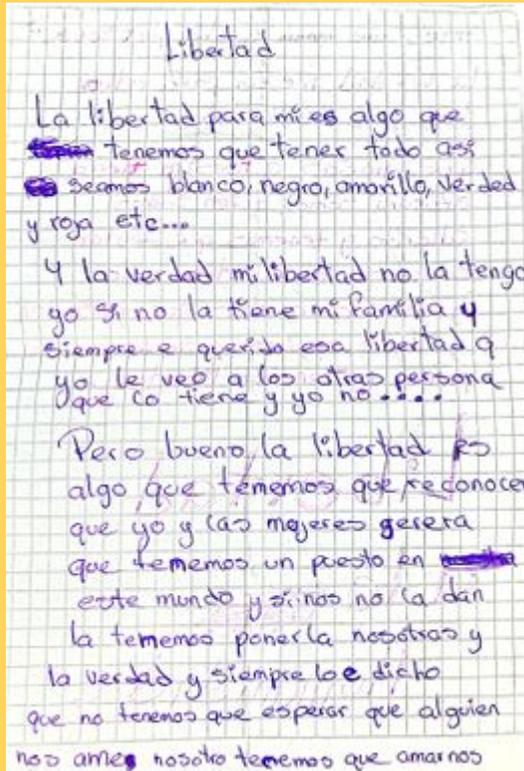
IDENTIDAD AFRO FEMENINA

El reconocimiento del propio lugar de existencia dentro de la historia colectiva de nuestra sociedad, fue el ejercicio de fundamentar las raíces. Dando continuidad al juego epistolar se propone elegir colectivamente dos palabras de la audio carta a Malaika para, empezar el proceso de laboratorio de correspondencias, las palabras elegidas por el colectivo son: libertad y mujer.

“En las palabras de la directora artística, Onisajé (2017): “la revolución social es femenina y ha llegado la hora que la Mujer Negra hable de ella, por ella y sobre ella.” (Morena J. Pág, 11. 2021)

Tal determinación de enunciar nuestras voces fue la segunda devolución por parte de la colectiva, a continuación el resultado de una de las jóvenes a este ejercicio de laboratorio epistolar.

Correspondencia de Yorky, joven afro venezolana

Luego de reconocer la Libertad como un camino a seguir, por causa de nuestras necesidades individuales, prosiguió el ejercicio de desarrollar actividades que permitieron enlazar la memoria colectiva de los pueblos afrodescendientes en Abya Yala. Se realizaron ejercicios de Uramba (nombre que reciben los círculos de palabra para los pueblos afrodescendientes) realizamos la lectura y análisis colectivo del contenido histórico expuesto en el capítulo de la raíz.

“lo pedagógico y lo decolonial adquieren su razón y sentido político, social, cultural y existencial, como apuestas accionales fuertemente arraigadas a la vida misma y, por ende, a las memorias colectivas que los pueblos indígenas y afrodescendientes han venido manteniendo como parte de su existencia y ser.” (Walsh C. Pag, 3. 2013)

La Uramba enlazó esa memoria colectiva que iba y venía “casa adentro” y “casa afuera”. Estos términos se utilizan ancestralmente en los pueblos afrocolombianos del pacífico para denominar la conexión entre el mundo interno y el externo.

NARRATIVA E IMAGEN

Esa ruta permitió terminar de configurar el juego epistolar, con la maduración de los ejercicios previos que se desarrollaron para insertar en la colectiva, tanto una mayor comprensión del juego de las correspondencias, como del eje central de la investigación-creación: la tensión entre opresión-liberación del ser afro femenino. Y de ese modo se propuso el juego epistolar definitivo bajo las siguientes premisas: 1) bajo una serie de indicaciones para aumentar el grado de disposición, escuchar nuevamente la carta a Malaika y desarrollar un ejercicio de correspondencia personal a dicha carta 2) tal como en el laboratorio en el cual surgió Malaika, la colectiva definió los lenguajes para esta correspondencia, determinando puntualmente dos tipos de gesto: lo escritural y la imagen corporal fotografiada. A continuación los resultados de estos ejercicios.

CORRESPONDECIAS MALAIKA .docx

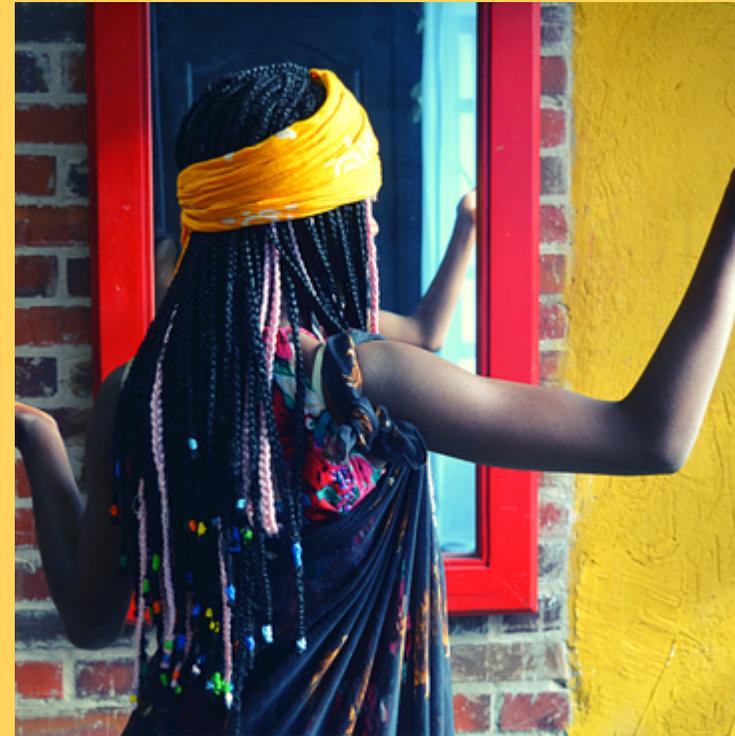
El anterior documento contiene algunas de las correspondencias escritas que se dieron como resultado del juego epistolar propuesto con la comunidad, que luego fueron intercambiadas para el análisis colectivo. De ese ejercicio surgió la reflexión sobre la necesidad de reinventarnos, tal como el ejercicio que me llevo a mi a llevar a cabo la acción de reivindicación del apellido Balanta.

“La descolonización, según Fanon, es una forma de (des)aprendizaje: desaprender todo impuesto y asumido por la colonización y deshumanización para reaprender a ser hombres y mujeres” (Walsh C. Pág, 43. 2013)

Ahora un par de imágenes del proceso de construcción de correspondencias que tuvo lugar a partir de este tipo de gesto.

Correspondencia de la señora Kira, primera madre en vincularse al proyecto Malaika en la comunidad de Caracolí y quien además después ejercería un rol de liderazgo para la continuación del proceso a través de la creación de la colectiva Yalodé. Su imagen al igual que el nombre de la colectiva representa la fuerza de Yemayá, Oyá y Oshun, las tres Orishas femeninas de la religión Yoruba

Correspondencia de Michel, la cual representa la fuerza y determinación de las mujeres afrodescendientes para ser nosotras mismas y no representarnos a través de identidades y estéticas que no nos corresponden. Particularmente a través de la estética de nuestro cabello, en este caso las trenzas y los colores como parte de nuestro ser.

“Otros ejemplos del enlace de lo pedagógico y decolonial se encuentran en los palenques, el cimarronaje, el malungaje (ver Branche en este libro) y la muntuización (para seguir Zapata Olivella) llevados a cabo por numerosas mujeres y hombres de la diáspora africana en sus luchas por recuperar y reconstruir la existencia, libertad y liberación” (Walsh C. Pág, 36. 2013)

Ese ejercicio de la Muntuización propuesto por Manuel Zapata Olivella, fue conformándose a través de la construcción femenina colectiva, en un ejercicio de juego epistolar que nos permitió auto reconocernos y en ese mismo sendero reconocer a las otras. También a través de las múltiples lecturas y reflexiones colectivas de un contexto que aún se empeña en oprimir e invisibilizar nuestras existencias. En medio del cual nos unimos para expandir el ritual diario de re-existir, fue bajo ese ritual que surgió la colectiva Yalodé. Conformada por las niñas y jóvenes del barrio Caracolí, semanas después de implementar el proyecto de aula, como respuesta al acoso del que algunas estaban siendo víctimas por parte del director del grupo con el que inicialmente nos conectamos con ellas.

Desde la práctica liberadora el aquilombamiento (Martins) práctica de creación de escenarios de Libertad de los pueblos Afro en AbyaYala y con el ejercicio epistolar como gesto que luego adquirió la forma de medio para la liberación, cierra esta investigación-creación.

Descolonizar la mente y desalienar la palabra alienada y alienadora, retomando “la palabra viva... [la que] recrea el pensamiento, el lenguaje y la rebeldía”, el “conocimiento vivencial” y la “herencia libertadora para rescatar su rico acervo, no sólo de los valores perdidos, sino de sus potencialidades somáticas y espirituales refrenadas ...superando actitudes mentales y comportamientos heredados de la esclavitud” (Zapata M.1997: 282).

BIBLIOGRAFÍA / NETGRAFIA

- Blanco M. (2012) Autoetnografía: una forma narrativa de generación de conocimientos. Distrito Federal, México: Andamios Revista de Investigación Social.
- Cuesta G. (2010) Antología de Mujeres Poetas Afrocolombianas. Bogotá, Colombia: MinCultura.
- Fernandez C. (2013) Lectura de la imagen ¿Semiótica o hermenéutica? Revista digital: Imaginario visual.
- Fragoso O. (2017) La semiótica de la imagen desde el discurso y el complejo. Chile: Revista Chilena de Semiótica.
- Garcés F. (2019) Interculturalidad Problemáticas y Perspectivas Diversas. Cuenca, Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana.
- Jabardo M. (2012) Feminismos Negros una Antología. Madrid, España: Traficantes de Sueños.
- Lima S. (2014) Abdias do Nascimento y Manuel Zapata Olivella: intelectuales del siglo XX en el sendero de la discursividad ancestral yoruba y bantú. Brasil: <https://doi.org/10.1590/2316-40184410>.
- Macy J. Nuestra Vida Como Gaia: guía actualizada del trabajo que reconecta.

BIBLIOGRAFÍA / NETGRAFIA

- Mbah S. (2000) África Rebelde, comunalismo y anarquía en Nigeria. Barcelona, España: Alikornio Ediciones.
- Rincon B. (2017) Construyendo mi utopía: prácticas interculturales expresivas para mesurar la exclusión social. Colombia: Universidad Pedagógica Nacional.
- Streck D., Redin E., Zitkozki J. (2015) Diccionario de Paulo Freire. Lima, Perú: CEAAL.
- Tavares E. (2010) Um Olhar sobre o Teatro Negro do Teatro Experimental Negro do Bando Do (2010) Teatro Olodum. Brasil: Universidad Estadual Campiñas.
- Tavares E. (2010) Forum Nacional de Performance Negra: O Noo Movimento do Teatro Negro no Brasil. Brasil: VI Congresso de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas 2010.
- Valencia L. (2019) Negro y Afro. La invención de Dos Formas Discursivas. Colombia: Universidad ICESI con el apoyo del Centro de Estudios Afrodiáspóricos.

BIBLIOGRAFÍA / NETGRAFIA

- Zapata M. (1983) Changó el Gran Putas. Bogotá, Colombia: MinCultura
- Zapata M. (2010) Por los Senderos de sus Ancestros. Bogotá, Colombia: MinCultura

“ El propósito mismo de la escritura es postular y posicionar el significado profundo y vivido de la diferencia afro-an- cstral, no como reliquio o patrimonio del pasado, sino como existencia actual enraizada en el territorio desde donde todavía confluyen saberes, cosmovisión, espiritualidad y el estar bien colectivo” (Walsh C. Pág, 65. 2013)

Nuestra libertad Malaika

A CONTINUACIÓN
ANEXOS

ANEXOS

Haciendo click en MALAIKAPAILOCCEE PROJECT.DOCX y luego en La opción VER/VIEW se podrá revisar el documento que contiene los objetivos y desarrollo del proyecto educativo MALAIKAPAILOCCEE en su fase inicial. Es importante también enunciar que en tanto corresponde a la propuesta enviada a Londres el documento se encuentra redactado en inglés.

Haz click sobre el texto PERFIL INSTAGRAM MALAIKA para desplegar la página de instagram del proyecto

1ER CICLO DE FORMACIÓN DE FORMADORAS

PRIMER CICLO DE FORMACIÓN DE FORMADORAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA MALAIKA-XRISN Introducción a la Liberación y la Protección de la Vida en Clave Ancestral de Mujer Afro

Febrero 2021

Hermosas Mujeres,

Es de gran alegría para nosotras, todas las mujeres que nos conectamos para el desarrollo de este Primer Ciclo de **Formación de Formadoras para la Protección de la Vida**, que se lleva a cabo como iniciativa del proyecto MALAIKA-XRISN como potenciadoras de Sueños de Libertad.

Durante este ciclo, tenemos la bendición de contar con la guía de: la Abuela de la comunidad Afro y también abuela asesora del proyecto Malaika: la abuela **Daira Akina Razana**, también directora de la Escuela de Saberes y Aceres Ancestrales para el Derecho Propio de las Comunidades, rep. Legal de la Organización AMDAE, cantadora, lideresa social y sabedora ancestral. Quien nos guiará, en el recorrido de aprendizaje de este primer ciclo al que hemos decidido nombrar: **Introducción a la Liberación y la protección de la Vida en Clave Ancestral de Mujer Afro**

EL ciclo tiene una duración de dos meses, desde el 15 de febrero del 2021 hasta el 12 de abril del 2021. Nos sentimos muy alegres de contar con su presencia y de unificar fuerzas e inspiración para seguir abriendo caminos hacia la libertad que nos permitan Proteger la Vida. En sus correos encontrarán la invitación en el calendario de Google Meet y el allí mismo está el link de encuentro cada lunes de 7-8 pm <https://meet.google.com/hbp-exto-aib>

Atentamente, Malaika:Sueños de Libertad

Bienvenidas!

BECA LAZOS SOLIDARIOS FEMENINOS

BECA LAZOS FEMENINOS SOLIDARIOS copy.pdf

Haz click sobre el texto **BECA LAZOS SOLIDARIOS** para conocer las características de esta iniciativa