REVISTA DA FUNDARTE
REVISTA 60
DOSSIÊ ARTES, COMUNIDADES E EDUCAÇÃO
ANO 24
NÚMERO 60
AGOSTO DE 2024
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO

Foto: Professora Ana Laura López de la Torre - Aula en la Plaza Rota, Pueblo Victoria (2022) EFI Arte, Barrio y Acción Social, Taller López de la Torre

YO PARÍ UN HIJO PARA LA VIDA Y EL ME PARIÓ A MI PARA LA LUCHA: POÉTICAS Y PERFORMARMANCIAS DE RESISTENCIA DE LAS ANTÍGONAS COLOMBIANAS EN LA GUERRA

I GAVE BIRTH TO A SON FOR LIFE AND HE GAVE BIRTH TO ME FOR THE FIGHT: POETICS AND PERFORMANCE OF RESISTANCE OF THE COLOMBIAN ANTIGONES IN THE WAR.

DEI À LUZ UM FILHO PARA A VIDA E ELE ME DEU À LUZ PARA A LUTA: POÉTICA E PERFORMANCE DE RESISTÊNCIA DAS ANTÍGONAS COLOMBIANAS NA GUERRA

Ana Maria Noguera Duran
Universidad Pedagogíca Nacional de Colombia -UPN - Bogota, Bogotá / Cundinamarca, CO

Resumen: Este texto problematiza rutas que mujeres víctimas y sobrevivientes del conflicto armado en Colombia, han creado para elaborar sus propias experiencias del dolor y la pérdida. Esto, a través de procesos de creación y representación en artes escénicas. Reflexiona los caminos que estas mujeres a partir de su trabajo comunitario y teatral han construido como estrategias estéticas, poéticas, pedagógicas y políticas, para tensionar el dolor como expresión de la guerra, que se inscribe en el cuerpo individual y colectivo de una nación. Asimismo, aborda la elaboración poética-performática, como formas para transitar y transformar la experiencia trágica de la guerra en otros lenguajes, que, se constituyen como fuentes de memoria colectiva. Formas que además han generado un movimiento de denuncia política y poética potente, dando visibilidad a crímenes sistemáticos que por décadas han sido invisibilizados.

Palabras Clave: Performance. Género. Violencia social.

Abstrac: This text problematizes routes that women victims and survivors of the armed conflict in Colombia have created to elaborate their own experiences of pain and loss, through theatrical creation processes. It reflects on the paths that these women, through their community and theatrical work, have built as aesthetic, poetic, pedagogical, and political strategies, to stress pain as an expression of war, which is inscribed in the individual and collective body of a nation. Likewise, it addresses poetic-performative elaboration, as ways to transit and transform the tragic experience of war in other languages, which are constituted as sources of collective memory. Forms have also generated a movement of powerful political and poetic denunciation, giving visibility to systematic crimes that have been invisible for decades.

Keywords: Performance. Gender. Social violence.

REVISTA DA FUNDARTE
ANO 24
NÚMERO 60
AGOSTO DE 2024
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO
REVISTA 60
DOSSIÊ ARTES, COMUNIDADES E EDUCAÇÃO

Foto: Professora Ana Laura López de la Torre - Aula en la Plaza Rota, Pueblo Victoria (2022) EFI Arte, Barrio y Acción Social, Taller López de la Torre

A modo de Introducción

A partir de una perspectiva de investigación en *performance política,* este trabajo analiza rutas trazadas de memoria y resistencia poética, elaboradas por mujeres que han sido víctimas y sobrevivientes de la guerra en Colombia. Son estas, rutas que ellas han construido a partir de las artes escénicas, como un ejercicio de denuncia poética, de reparación y búsqueda por la verdad sobre los hechos atroces que han quedado impunes dentro del contexto del conflicto armado en Colombia. En esa dirección, este trabajo tensiona cómo estas rutas, se tornan caminos para tensionar el dolor como expresión de la guerra, que se inscribe en el cuerpo individual de las mujeres pero también en el cuerpo colectivo de una nación. De esta manera, aborda las formas de elaboración poética, como rutas de transitar y transformar la experiencia trágica de la guerra y el dolor, en otros lenguajes narrativos, que además, se constituyen como fuentes de conocimiento encarnado y memoria viva. Formas que además de producir creaciones teatrales potentes sobre la memoria, también, han generado un movimiento poético de denuncia, que lleva más de diez años, superado las fronteras del territorio colombiano y llegando a diversos lugares del mundo, visibilizando crímenes aterradores de los cuales las mujeres en la guerra han sido víctimas estructural y sistemáticamente.

Es importante reconocer que estas memorias y relatos han sido históricamente invisibilizados y amenazados por el poder estatal y la esfera pública (sobre todo los medios de comunicación) en Colombia. Por ello, en este texto nos centramos en comprender, cómo colectivos de mujeres a partir de su lugar de auto referencia -como víctimas y sobrevivientes de la guerra-, por medio de las artes performaticas, han elaborado las violencias vividas, transformándose en *conocimientos incorporados* (TAYLOR, 2011), e insumo para la producción y transmisión de conocimiento sensible, de un país en guerra.

Para este análisis tomamos como punto de partida el proceso de creación y montaje de la obra de teatro colombiana, *Antígonas Tribunal de Mujeres,* conformada por mujeres víctimas y sobrevivientes de diferentes crímenes de Estado

Foto: Professora Ana Laura López de la Torre - Aula en la Plaza Rota, Pueblo Victoria (2022) EFI Arte, Barrio y Acción Social, Taller López de la Torre

en Colombia. Esta obra, toma las narrativas de vida de las mujeres que la integran para componer su contenido, ósea parten de su propio lugar de auto referencia para la creación colectiva, que ligada con la figura mítica de la Antígona de Sófocles, refuerza el lugar que han ocupado las mujeres históricamente en los procesos de guerra.

A partir de estas premisas, observamos la relación entre las prácticas performaticas, el lugar del cuerpo de las mujeres en la guerra, la memoria y la autorreferencia, en el papel transformador de lo que en esta investigación denominamos como producciones de *memoria poética de un país en guerra*. Una memoria viva, corporal que es transmitida por medio de la representación y la presentación de unas realidades que, durante décadas de violencia y guerra en Colombia, fueron impedidas de ser contadas y que aún resultan difíciles de comprender y dimensionar. De este modo, analizamos la articulación "entre representación y presencia en la elaboración poética y la dramaturgia teatral de lo trágico vivido" (SATIZABAL, 2015, p.252). Esta relación se complejiza al comprender que las integrantes de la obra, narra a partir de los dolores de sus propios cuerpos, de sus entrañas, "dolores y traumas que no surgen de la acción escénica, sino desde la realidad misma" (IDEM).

Es importante destacar que estas mujeres llevan más de casi una década construyendo un trabajo artístico, comunitario y comprometido con los procesos de justicia social, reparación y memoria en el país Colombia. Procesos en los cuales varias de las integrantes de la obra *Antígonas Tribunal de Mujeres*, se han ido consolidando en diferentes frentes de lucha en los que articulan las artes escénicas, los derechos humanos, la educación comunitaria y el trabajo con mujeres. Como resultado de esta movilización política, varias de estas ellas se han tornado lideresas sociales, defensoras de los derechos humanos y referencias en la construcción de paz y la justicia social en Colombia. Además de esto, han ido construyendo, un movimiento social organizativo para acoger a otras víctimas, que, como ellas, fueron históricamente silenciadas y que, por lo tanto, merecen también

Foto: Professora Ana Laura López de la Torre - Aula en la Plaza Rota, Pueblo Victoria (2022) EFI Arte, Barrio y Acción Social, Taller López de la Torre

un espacio para la elaboración de sus memorias y el fortalecimiento individual y colectivo de sus resistencias para la vida.

Imagen 1. Mujeres en la plaza: memoria de la ausencia, ¿dónde están?, 2014. Performance convocada por Patricia Ariza, en el marco del Encuentro Hemisférico de Performance y Política. Mujeres en su mayoría víctimas y sobrevivientes de la violencia, entre ellas madres de los"falsos positivos" y sobrevivientes del movimiento Unión Patriótica. Foto: Mateo Rudas[1].

Por último, dentro de esta breve introducción, acentuamos la perspectiva de *giro social* (ARFUCH, 2010), desde la cual este trabajo se traza. De esta manera, situamos la centralidad del lugar de la experiencia, de la autorreferencia, del nosotros - en la construcción de prácticas colectivas, que responde contextos geo situados-. Con esto, buscamos principalmente, la comprensión de otras formas de creación, producción y transmisión de conocimiento, dando reconocimiento a las subjetividades que dentro del sistema más clásico (de euro-centrista que han regido

[1] https://hemi.nyu.edu/hemi/pt/enc09-urban-interventions/item/121-09-patricia-ariza/121-09-patricia-ariza

Foto: Professora Ana Laura López de la Torre - Aula en la Plaza Rota, Pueblo Victoria (2022) EFI Arte, Barrio y Acción Social, Taller López de la Torre

el mundo académico), fueron descartadas. En ese sentido, hacemos referencia por ejemplo a prácticas ritualistas, corporales, espirituales que han sido transmitidas a partir de las prácticas corpóreas colectivas. Prácticas que construyen tradiciones, memorias, saberes, y todas esas cosas que configuran las cosmovisiones y las culturas de las comunidades, en otras palabras la vida misma. En síntesis, buscamos aprender con quienes no han sido escuchados en los sistemas de poder, como por ejemplo las víctimas de las guerras (BOCHORNO, 2016).

Esta perspectiva, también es una apuesta por comprender que, las vivencias individuales de la guerra, también conciernen a lo colectivo y que si bien responden a situaciones específicas, responden a unas fallas estructurales, que no podemos perder de vista para poder generar cambios estructurales, para poner fin a los espirales de violencia, que como sociedades nos hemos normalizado de vivir. Resaltamos que, las experiencias aquí relatadas, son expuestas como actos políticos de transformación, que pueden servir como referencia en la construcción de otros procesos de verdad, justicia y reparación en medio de la guerra y el post conflicto. Reforzamos la necesidad de un pensamiento sensible, corporal y situado, en la elaboración y transmisión de conocimiento en el ejercicio de la transdisciplinariedad. Así pues, parafraseando a Ranciere (2009), lo hacemos con el ímpetu de crear espacios posibles para revisitar las memorias estéticas que resuenan en las prácticas de re-existencia del Presente. Con este trabajo, buscamos con fuerza una lucha por el reparto de lo sensible, reconociendo el desplazamiento estético del cuerpo en la construcción de conocimiento encarnado, en este caso de conocimiento encarnado sobre la guerra en Colombia. Además de ello, valorando este conocimiento incorporado en la producción de acciones transformadoras que se han construido en la creación, sistematización y transmisión de acciones de verdad y justicia.

Foto: Professora Ana Laura López de la Torre - Aula en la Plaza Rota, Pueblo Victoria (2022) EFI Arte, Barrio y Acción Social, Taller López de la Torre

El contexto y la Memoria

Es fundamental comprender que los postulados que aquí se desprenden, surgen dentro un contexto de conflicto armado y guerra en Colombia, que data de más siete décadas de sucesión de hechos violentos que, infelizmente han caracterizado la historia del país, haciendo pensar que tal vez la historia de Colombia no ha surgido dentro la violencia, sino al contrario. Esto ha generado imaginarios colectivos que, "hacen que muchos colombianos afirman sentir la violencia inherente a su historia y naturaleza" (MOLANO, 2015, p.12). El contexto de conflicto interno en Colombia ha sido atravesado por diversos factores que han hecho de este, un conflicto complejo de entender. Debido a que son diversos los factores a los que se le atribuye la conformación de los diferentes frentes y actores que participan en la guerra. Esta dificultad nos viene, no solo por su carácter prolongado, por los diversos motivos y razones que la asisten, sino también por la confrontación cambiante de múltiples actores legales e ilegales (guerrilla, narcotráfico, paramilitarismo, intervención extranjera y violencia de Estado). También resulta compleja de comprender por su extensión geográfica y por las particularidades que asumen en cada región del campo y en las ciudades, así como por su implicación con las otras violencias (CHM, 2013).

La guerra en Colombia ha dejado miles de víctimas en todos los niveles y estratos del país, víctimas de diferentes abusos de poder, como la violencia armada, desapariciones, desplazamientos y violaciones. Las consecuencias han sido devastadoras y han afectado principalmente a las personas que viven en las zonas rurales, como son los casos de la población indígena, afrodescendiente y campesina. Esas poblaciones, además de vivir una enorme desigualdad social, han padecido en carne propia los impactos de la recurrente violencia, que se materializan en un sin número de asesinatos, masacres, persecuciones políticas, secuestros y desapariciones, entre otras tantas violaciones a los derechos humanos que suceden en estos escenarios de guerra.

Foto: Professora Ana Laura López de la Torre - Aula en la Plaza Rota, Pueblo Victoria (2022) EFI Arte, Barrio y Acción Social, Taller López de la Torre

En este contexto, es fundamental comprender la relación entre la sociedad y el poder estatal en Colombia como una relación que fue marcada por la precariedad. Esta afirmación tiene que ver con la no aceptación del Estado como mediador entre los grupos armados, por el rechazo de la sociedad que no se veía representada en él y también por las condiciones de marginalidad que muchos colombianos que han sufrido la violencia viven. De acuerdo con Arenas (2013), “esta violencia se debió, por tanto, más que a la ausencia del Estado de lo que su omnipresencia” (p.128).

En este contexto, el rigor de la violencia que se vivió y que marcó la sociedad colombiana a partir del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010), revivieron capítulos de tiempos atroces caracterizados por la secularización de la vida, por la estigmatización de la protesta, por el populismo bélico y perverso. Bajo estos mandatos de Uribe, se fortaleció la presencia estatal en términos de armas, fortificando las fuerzas armadas y los ataques bélicos. Como resultado de este periodo macabro de gobierno, también se acentuó la persecución y asesinato a líderes comunitarios, periodistas y defensores del medio ambiente, de la vida y de los derechos humanos. Precisamente, el Estado que, como ente mediador y protector de los derechos sociales y humanos debería cumplir con sus deberes, no solo se aminoró, sino que además de dejar de cumplir con sus funciones, también se colocó como agresor de los mismos (GONZALO SÁNCHEZ, 2018).

Tras décadas de violencia y varios intentos fallidos de diálogos entre el Gobierno y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), finalmente se firmó un acuerdo, el 24 de noviembre de 2016. En este acuerdo, se estableció el cese bilateral de las hostilidades entre los actores armados y se destacó la propuesta de una reforma rural integral para apoyar y transformar el campo colombiano. Sin embargo, pese al esfuerzo de un sin número de organizaciones y entidades en la construcción y garantías por el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en 2016 y los impactos positivos en varios aspectos que estos han traído para la sociedad colombiana, el tema de la violencia continúa siendo una constante. Asimismo, ondas de violencia continúan reditándose, proliferando y escribiendo

otros capítulos de la guerra en Colombia, una vez que diferentes grupos armados continúan teniendo presencia en diferentes regiones del país y reactualizándose, asesinando a firmantes de la paz líderes sociales, defensores de los derechos humanos y de la tierra entre otras…

Sitúo estos breves delineamientos contextuales, comprendiendo que, la apropiación social de la memoria en el país no ha surgido de un vacío. Sino que, por el contrario, hablar de la memoria en Colombia remite a un proceso histórico, que como dispositivo se ha ido desarrollando para enfrentar y tramitar el conflicto armado entre las comunidades – y que este esfuerzo, ha sucedido de manera paralela al conflicto armado interno, por lo menos en los últimos treinta años(Sánchez, 2018). De acuerdo con Sánchez, la memoria en Colombia.

> no es un objeto de trabajo en sí mismo, si no que aparece de forma subsidiaria, inmersa en la denuncia y movilización por la defensa de los derechos humanos; en otras palabras, se da en medio de la denuncia y la resistencia contra los mecanismos y políticas de encubrimiento e impunidad de las violaciones a los derechos humanos que se expandieron al amparo de los discursos de la seguridad nacional (p.97).

En ese sentido, la memoria como categoría social, se incorporó como un articulador de imaginación de la práctica discursiva, acción social y disputa política, no porque antes la memoria no hubiera estado presente en la reflexión académica y en la movilización social, o que las prácticas e iniciativas de memoria no existieran. Si no, porque, el tema de la memoria tomó mayor relevancia y centralidad al asumir su estrecha relación con emergencia pública y jurídica de las víctimas y sobrevivientes como sujetos de dolor y atención, en su compromiso por unos procesos de respiración, justicia y verdad. (MARÍN, PARDO, PEDRAZA, 2017). NO OLVIDO!

Foto: Professora Ana Laura López de la Torre - Aula en la Plaza Rota, Pueblo Victoria (2022) EFI Arte, Barrio y Acción Social, Taller López de la Torre

Antígonas Tribunal de Mujeres

Antígona Tribunal de Mujeres, es una obra teatral colombiana de creación colectiva[2], dirigida por el dramaturgo y poeta Carlos Satizábal[3] en colaboración con la maestra, poeta, dramaturga y actriz Patricia Ariza. Esta obra es integrada por mujeres que fueron víctimas y sobrevivientes de la guerra y por actrices de formación sistemática[4]. Estas mujeres comparten en común haber padecido diversos crímenes de Estado, reconociendo que dentro de este contexto el Estado que debería ser el ente que brinda seguridad, fue el responsable y culpado por las violencias y violaciones a los derechos humanos que sufrieron el grupo de mujeres que conforman la obra teatral *Antígona Tribunal de Mujeres.*

El nombre de la obra y las temáticas que son tratadas, hacen referencia a la tragedia clásica griega de Antígona, escrita por Sófocles. La trama central de la tragedia gira alrededor del drama vivido por Antígona, quien desafía las leyes soberanas para poder realizar los rituales funerarios a su hermano Polinices, los cuales han sido prohibidos, por ser él, considerado traidor de la patria. Así, la trama se desenvuelve en torno a la contraposición al orden cívico y lo sagrado de la vida sin importar quien se es.

De tal modo, *Antígonas Tribunal de Mujeres,* confluye con el clásico de Sófocles en términos de justicia y de ética. Así, siendo arquetípicamente similar a las tragedias que viven las Antígonas colombianas: delante del Estado totalitario, tener el derecho al cuerpo, al entierro y a la memoria (y verdad acerca) de sus entes queridos (hermanos, hijos, padres, compañeros).

[2] Técnica de creación teatral que cuenta con una importante tradición en el teatro colombiano. Sus principales referentes fueron Enrique Buenaventura y Santiago García

[3] Beca de Creación Arte y Memoria 2014, Bogotá, que buscaba estimular la creación artística entre víctimas del conflicto y artistas. Ver en: https://www.youtube.com/watch?v=OPR5UC17At0

[4] Término utilizado por el director de la obra y el grupo, para hacer referencia a las actrices de la obra que son formadas en artes escénicas y que su oficio es el teatro.

REVISTA DA FUNDARTE
REVISTA 60
DOSSIÊ ARTES, COMUNIDADES E EDUCAÇÃO
ANO 24
NÚMERO 60
AGOSTO DE 2024
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO

Imagen 2. Obra de teatro Antígonas: Tribunal de Mujeres. Sala Seiki Sano, Corporación colombiana de teatro, en Bogotá. 2016Foto: Guillermo Torres[5].

Antígonas Tribunal de Mujeres, es fruto de la elaboración poética, entre la articulación de memorias propias de cada de las mujeres que integran .Ellas acompañadas de objetos que pertenecieron a sus seres queridos asesinados, van entretejiendo una historia mítica y real, que entre danzas y acciones poéticas conducen al público a una experiencia en el que el presente se conecta con el pasado de sus seres queridos, con la historia violenta de Colombia, creando un espacio en el que la performance se convierte en un ritual, en que los seres ausentes se hacen presentes, tocando las fibras sensibles del público que también funciona como un tribunal, al cual Antígonas reclaman una necesaria memoria y justicia social, frentes crímenes sistemáticos que han sido silenciados por décadas en el Colombia.

[5] Tomado de: https://www.semana.com/teatro/articulo/obra-de-teatro-antigonas-tribunal-de-mujeres/49065/

Foto: Professora Ana Laura López de la Torre - Aula en la Plaza Rota, Pueblo Victoria (2022) EFI Arte, Barrio y Acción Social, Taller López de la Torre

Esta obra expone, a partir de las propias historias de vida de las integrantes del grupo, denuncia los crímenes de Estado vividos por ellas. Entre estos crímenes se destaca el caso de los mal llamados "falsos positivos", eufemismo utilizado en Colombia para esconder los asesinatos a jóvenes de regiones rurales y periféricas mayoritariamente pobres, a fin de presentarlos falsamente como guerrilleros caídos en combate. Esto fue una práctica y una estrategia sistemática que tuvo su alta en el periodo de mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). La Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia (JEP), en el último informe de febrero de 2021[6], reconoció que entre 2002 y 2008 se asesinó al menos a 6.402 civiles[7] en todo el país, presentándolos como bajas en combate (SI 6402 ASESINATOS). Este caso, fue por mucho tiempo invisivilizado por los medios y las acciones estatales y fueron justamente algunas de las madres víctimas de los jóvenes asesinados, que participan en esta obra, quienes comenzaron con la denuncia y dar visibilidad a este caso, no solo a nivel nacional sino también internacional.

Antígonas Tribunal de Mujeres, también denuncia del espantoso y sanguinario crimen de Estado, conocido como el genocidio y exterminio del movimiento político Unión Patriótica (UP), en que fueron asesinados más de seis mil de sus líderes sociales, además de quinientos líderes y militantes desaparecidos. Este crimen es representado y presentado por dos integrantes de la obra, que consiguieron sobrevivir a este crimen, pero que perdieron sus familiares, padres, madres, esposos y hermanos en este genocidio.

[6] Ver en: https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/JEP-imputa-cr%C3%ADmenes-de-guerra-y-de-lesa-humanidad-a-10-militares-y-un-civil-por-'falsos-positivos'-en-Catatumbo.aspx.Consultado 25/08/2021

[7+] El fenómeno se encuentra actualmente listado como el macro caso de investigación 003 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP),[6] sistema de justicia transicional vigente en Colombia luego de la firma del Acuerdo de La Habana en 2016

Foto: Professora Ana Laura López de la Torre - Aula en la Plaza Rota, Pueblo Victoria (2022) EFI Arte, Barrio y Acción Social, Taller López de la Torre

Imagen 3. Festival de mujeres en escena por la paz. Corporación Colombiana de Teatro. Bogotá, 2021Foto archivo Tramaluna Teatro[8]

Estas mujeres han construido una obra teatral que lleva una década de circulación, en la que han conseguido de manera independiente mantener un proyecto artístico, que ha atravesado diversas fronteras espaciales/sociales, que se han tornado referencia latinoamericana de memoria poética de las mujeres que han padecido la guerra en carne propia. También se han consolidado como ejemplo para creación de proyectos artísticos sobre justicia y verdad, inspirando movimientos de mujeres en América latina y el caribe a la creación de formas de denuncia poética, frente a la indiferencia y silenciamiento que por décadas han marcado la memoria e historia de nuestros territorios.

[8] Disponible en:https://www.facebook.com/TramalunaTeatro/photos

Foto: Professora Ana Laura López de la Torre - Aula en la Plaza Rota, Pueblo Victoria (2022) EFI Arte, Barrio y Acción Social, Taller López de la Torre

Es sustancial reconocer que estas mujeres en su mayoría pasaron gran parte de su vida en el anonimato, guardando prudencia, protegiendo sus vidas, algunas exiliadas o con enfermedades severas que resultaron luego de los crímenes. Dada la densidad de las violencias que estas mujeres han pasado, es fundamental dar reconocimiento y valor a las travesías de resistencia que estas mujeres han elaborado, para tejer redes de memoria, verdad, justicia y reparación, en un país en que por décadas estas y las madres víctimas de la guerra han sido silenciadas y perseguidas. En ese camino, el ámbito de la performance teatral, ha sido una herramienta fundamental para elaborar formas de transiciones de testimonios a narrativas vivas que se actualizan en cada presentación, sobre todo dentro del contexto de guerra y violencia no cesante en Colombia.

Estas travesías de resistencia, memoria y performance, son rutas que aquí analizamos como acciones políticas de transformación y lucha por la reparación individual, colectiva y social, ya que la voz de cada Antígona, de cada cuerpo, de cada relato, de cada performance, no solo habla de ellas, sino de miles de mujeres víctimas y sobrevivientes de la guerra solamente en Colombia sino también del papel de las mujeres en la guerra en diversos contextos del mundo, que, como la Antígona de Sófocles, entregan su vida y su lucha en búsqueda de justicia.

Los cuerpos de las Antígonas

Las mujeres víctimas y sobrevivientes de la guerra en Colombia han tenido que soportar en sus cuerpos todo tipo de violencia interseccional. Estas mujeres además de enfrentar el dolor de la perdida por el asesinato de sus familiares, también han tenido que lidiar con persecuciones, amenazas, silenciamientos y persecuciones por parte de diferentes grupos armados, quienes por décadas intentaron intimidarlas para impedir que estos crímenes fueran expuestos públicamente. Conversando con varias de ellas, relataron cómo incluso, llegaron a recibir orientación por parte de los funcionarios públicos enviados por el Estado para

el asunto de la restauración psicológica, quienes en repetidas ocasiones motivaban a las víctimas a eliminar sus recuerdos o cosas que les recordaran a sus hijos, inclusive, varias de ellas, manifestaron ser orientadas a no hablar más del tema como parte de "sanación". Según María Sanabria,

> Recién pasó lo del niño, nos pusieron un psicólogo por parte del Estado, donde nos encontrábamos y nos decían 'eso no se puede decir', 'eso no le hace bien decir', 'las fotos que tenga por ahí es mejor trate de guardarlas porque si las ve, le van a causar daño, si le parece mejor, quémelas'. Esos eran los psicólogos que nos mandaban. Decían que teníamos que perdonar y olvidar… Eso fue hasta que hablamos con unas organizaciones que nos dijeron a ustedes no les deben decir eso, si a ustedes les duele tienen que decirlo, ustedes saben que es lo que tienen que decir, usted dice a mí me está doliendo, pero le dicen a usted que a mí no me duele que quiero perdonar, es lo que este siente (Entrevista con María Sanabria, 2020)[9].

Así como María, varias de las participantes de la obra relataron haber recibido orientaciones para acabar con cualquier evidencia que pudiera recordarles sus seres queridos y del mismo modo fueron orientadas para no hablar más sobre el tema. De manera contraria a esto, el proceso de creación de *Antígonas Tribunal de Mujeres* fue orientado a buscar y seleccionar objetos/archivos que hubieran pertenecido a los familiares de las víctimas, como una forma de comenzar a crear narrativas sobre los seres humanos que fueron asesinados por el Estado, para recordarle también al público sobre la existencia material de los ausentes, sus vidas, sus gustos, sus cosas…y sus familias.

[9] La entrevista completa disponible en https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/252125

REVISTA DA FUNDARTE
ANO 24
NÚMERO 60
AGOSTO DE 2024
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO
REVISTA 60
DOSSIÊ ARTES, COMUNIDADES E EDUCAÇÃO

Foto: Professora Ana Laura López de la Torre - Aula en la Plaza Rota, Pueblo Victoria (2022) EFI Arte, Barrio y Acción Social, Taller López de la Torre

Imagen 4. Trípticos. Ensayo fotográfico Antígonas Tribunal de Mujeres, 2018.Foto: Trípticos de Viviana Peretti[10]

Así pues, ir detrás de estos objetos, envolvió diferentes movimientos en la acción de traer al presente, recuerdos del pasado, algunos muy alegres, otros muy dolorosos.

> Yo llevé unas cositas que tenía de mi hijo, yo tengo un oso que fue el último regalo de cumpleaños, luego que el oso no, me dijo el director. Entonces yo llevé una camisa de mi hijo, que era la que prefería. Yo un día agarré la camisa de mi hijo y la olí, y le dije a Carlos, todavía conserva su olor, todavía huele a él, parece que todavía está ahí, y ahí el director dice eso esa es, a él le pareció hermoso… yo nunca había visto eso, algo tan maravilloso de ver como una historia con la otra se iba empalmando, todas con sus cartas, con sus cositas y ver cómo se va armando una historia con la otra (entrevista Lucero Carmona, 2020)[11].

En el caso de las mujeres víctimas y sobrevivientes que integran *Antígona Tribunal de Mujeres*, fue posible observar cómo sus historias y la densidad de ellas

[10] Disponible en: https://www.facebook.com/TramalunaTeatro/photos
[11] Entrevista completa disponible en https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/252125

Foto: Professora Ana Laura López de la Torre - Aula en la Plaza Rota, Pueblo Victoria (2022) EFI Arte, Barrio y Acción Social, Taller López de la Torre

convergen en diversas dimensiones de la violencia. Una experiencia que tiene dimensiones espaciales, corporales, semánticas y temporales,

> ...Nosotras duramos como seis meses que no podíamos vocalizar palabra de lo que íbamos a decir, ese recuerdo pues dolía. El estreno y el pre estreno de la obra fue durísimo y aún tengo que decir que para mí y muchas de nosotras nos quebramos en las tablas, lloramos por la canción o por la denuncia que estamos haciendo o por el objeto que tenemos en la mano.
> Yo creo que por más que nosotras intentábamos y decíamos ahora si lo voy hacer, en un primer objeto tratábamos de ser fuertes, pero al coger un tercer objeto, un cuarto objeto, ya nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra voz nos traicionaba. Yo pienso que me ayudó muchísimo hacer los ejercicios de descarga, repetirlos muchas veces. Había días que llegábamos muy aceleradas al teatro y uno decía hoy no quiero llorar, porque una sola que llorara desestabilizaba a todas, incluso a las mismas actrices profesionales, porque ellas se volvieron parte de nuestro dolor y de tanto replicar las cosas ellas fueron adoptando nuestro dolor, y se fueron convirtiendo en una sensibilidad conjunta (Luz Marina Bernal).[12]

La violencia que han vivido las mujeres en la devastación de la guerra y el conflicto armado genera una forma extraña de habitar el mundo: la experiencia desoladora de la violencia y la pérdida. En sociedades en la que la violencia social de la guerra ha impactado la vida cotidiana, el duelo y los sentimientos silenciados han producido otras formas entre el lenguaje y el cuerpo, para poder transitar la pérdida trágica, transiciones que pueden terminar somatizando en el cuerpo como lenguaje (Das, 2016)[13]. Elaborar de manera consciente este tránsito, esta extrañeza, como lo hace el grupo de *Antígonas Tribunal de Mujeres*, acarrea la posibilidad de transformación del silencio al relato, a la denuncia, a la reparación. Por lo tanto, las transacciones entre el cuerpo y el lenguaje trae consigo una expresión del mundo en la que la extrañeza del mundo revelado por la muerte, por su condición inhabitable, puede transformarse en un mundo en el que sea posible morar de nuevo, con plena conciencia de una vida que tiene que vivirse en la pérdida.

[12] Entrevista completa disponible en https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/252125
[13] Das, Veena. Violencia, cuerpo y lenguaje (Spanish Edition). Fondo de Cultura Económica. Edición de Kindle. 2010.

REVISTA DA FUNDARTE
ANO 24
NÚMERO 60
AGOSTO DE 2024
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO
REVISTA 60
DOSSIÊ ARTES, COMUNIDADES E EDUCAÇÃO

Foto: Professora Ana Laura López de la Torre - Aula en la Plaza Rota, Pueblo Victoria (2022) EFI Arte, Barrio y Acción Social, Taller López de la Torre

Imagen 5. Trípticos. Ensayo fotográfico Antígonas Tribuna de Mujeres, 2018. Foto: Trípticos de Viviana Peretti.[14]

Elaborar y transformar: Conocimientos Encarnados

La creación colectiva por medio del teatro y la performance, fruto de estas elaboraciones, construye un proceso de transformación, que parte de "*la materia prima*" (Primo Levi, 1990) de la experiencia vivida. Eso comienza a ser elaborado por el re habitar recuerdos del pasado a partir de los objetos, que posibilitan memorias afectivas, que contribuyen a generar un testimonio vivo, que trasciende los archivos, para transformarse en repertorio y acción poética-político que atraviesan lo individual, lo colectivo, a lo público y político. En otras palabras, en memoria poética de una nación que vivió la guerra y quizá se encamina a una transformación social.

Así pues, a partir de estos abordajes, propongo comprender las elaboraciones teatrales, poéticas y performáticas de *Antígonas Tribunal de Mujeres,* como un conocimiento incorporado, una memoria encarnada, un conocimiento vivo sobre las memorias que habitaron la guerra y, además, un aprendizaje que es propuesto y

[14] Disponible en: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1767700446865553&type=3

elaborado a partir del cuerpo y transmitido a través de él. Así, los repertorios simbólicos elaborados por estas mujeres son un medio de crear, preservar y transmitir conocimiento, operando como actos vitales de transferencia, transmitiendo "saber social […], reproducen[ndo] y transforman[ndo] los códigos heredados, extrayendo o transformando imágenes culturales comunes" (TAYLOR, 2000, p.17).

Imagen 6. Trípticos. Ensayo fotográfico Antígonas Tribunal de Mujeres, 2018.Foto: Trípticos de Viviana Peretti[15].

En ese sentido, el proceso llevado a cabo por el grupo de *Antígonas Tribunal de Mujeres* nos ayuda comprender a partir de las prácticas escénicas, como mecanismos de memoria y reparación, que constituye formas de conocimiento, que transmite saberes estéticos/políticos, posible de replicar. De tal modo, es posible profundizar sobre las dimensiones pedagógicas de la performance política dentro de

[15] Disponible en: https://www.facebook.com/TramalunaTeatro/photos

Foto: Professora Ana Laura López de la Torre - Aula en la Plaza Rota, Pueblo Victoria (2022) EFI Arte, Barrio y Acción Social, Taller López de la Torre

un contexto de conflicto armado. Asimismo, tomando los procesos de creación como lugares de transformación de memorias traumáticas, elaboradas a partir de la acción escénica, de la repetición, del ritual negado, del canto liberador y de la acción de vida que trae el cuerpo en movimiento, la danza. Espacio/tiempo que crea el teatro, en el que la experiencia individual se torna colectiva, se organiza, se comparte, se abraza y también se exterioriza. En este mismo sentido, se produce a partir del ejercicio de la representación, un espacio/tiempo en el que el público también se hace conocedor de los crímenes que han sucedido y responsables por una transformación social.

Observar esta perspectiva de conocimiento incorporado que nos brinda la performance social, nos orientan a reflexionar sobre los modos necesarios de aprender cómo escuchas, como espectadores como público activo de una sociedad que demanda transformación, frente a realidades atroces que tocan el dolor y la indignación, pero que solo podrán ser transformadas cuando como colectivo entendamos la dimensión de sus impactos, pues “nada pronunciado llega a significar gran cosa sin el consenso de los escuchas” (TAYLOR, 2017, p.17), comprendiendo incluso que en muchos casos las realidad supera ficción y necesitamos otras estrategias y formas para poder comprender y procesar la magnitud de la violencia social que han vivido las víctimas de la violencia en Colombia.

Foto: Professora Ana Laura López de la Torre - Aula en la Plaza Rota, Pueblo Victoria (2022) EFI Arte, Barrio y Acción Social, Taller López de la Torre

Imagen 7.Intervención en las calles, Antígonas Tribunal de Mujeres, 2019.Foto archivo Tramaluna Teatro[16]

Ese lenguaje común, que brinda la performance, se colectiviza como trazo de agenciamiento, de transformación. Coros de Antígonas que se replican y multiplican en la escena, así como en las sociedades en generaciones de mujeres marcadas por el dolor de la guerra. Los cuerpos, las mujeres, la acción poética y la presencia como manifiesto de la labor del trabajo de elaboración colectiva del tránsito del dolor a la memoria – cuerpos que se entretejen, como un mismo coro en el espacio compartido de la creación escénica (como lugar de subjetivación, de transformación, de memoria y de verdad). Asimismo, como un espacio de articulación en que se construyen campos fundamentales donde negociamos y construimos representaciones sociales (Riaño, 2003).

16 Disponible en: https://www.facebook.com/TramalunaTeatro/photos

Foto: Professora Ana Laura López de la Torre - Aula en la Plaza Rota, Pueblo Victoria (2022) EFI Arte, Barrio y Acción Social, Taller López de la Torre

Así pues, la elaboración poética como agenciamiento crea procesos de subjetivación-inclusión/exclusión, espacios comunes que permiten explorar diversas formas de accionar roles, rituales, acciones en que se recrean las realidades, se tuercen las reglas, las leyes e incluso lo prohibido (como hablar) se vuelve significativo, emancipatorio, inclusive lo fatal e irrevocable puede tornarse un ejercicio que moviliza la acción de vida.El juntarse en el proceso de creación y montaje de *Antígonas Tribunal de Mujeres,* produjo un movimiento de elaboración de sus propios relatos y al mismo tiempo de transformación de un dolor silenciado (DASS,2010), que al ser trabajado por medio de las artes escénicas ha operado como una forma de denuncia poética, en la que la experiencia individual se torna colectiva y política. Experiencia que, además, como varias de ellas manifiestan, también les ha traído una nueva vida.

La obra termina en una forma de ritual, en la que una de las Antígonas al mismo tiempo que muere en flores y cantos, da nacimiento a miles de Antígonas. Esa sutileza de ritual desgarrado y lleno de coraje y esperanza, me conecta con las palabras Luz Marina Bernal, integrante de la obra, quien cuando conversábamos me dijo: “yo parí un hijo para la vida y con su triste e injusta partida el me parió a mí para la lucha”…esas palabras me estremecieron y hacen que mi trabajo, se a la voz de las Antígonas, en un grito de verdad, justicia social, reparación y no olvido, para que un día no muy lejano, paren de morir jóvenes inocentes en medio de la guerra y para que las Antígonas un día puedan descansar.

Foto: Professora Ana Laura López de la Torre - Aula en la Plaza Rota, Pueblo Victoria (2022) EFI Arte, Barrio y Acción Social, Taller López de la Torre

Referencias:

BUTLER, J. *El grito de Antígona*, Barcelona, El Roure Editorial, 2001.

BUTLER, J. Marcos de guerra. Las vidas lloradas. *Política y Sociedad***,** Buenos Aires, v. 48, n. 3, p. 625-627, 2011.
Acesso em: 26 out. 2020.

CADÚS, E. Re-montar Jirones de Historia: la danza y la memoria de la última dictadura cívico-militar argentina. *Revista Brasileira de Estudos da Presença,* UFRGS, Porto Alegre, v. 10, n. 3, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1590/2237-266091712. Acesso em: 26 out. 2020.

CASTAÑEDA, M. *Antígonas tribunal de um jeres:* poética de una memoria reparadora. 2018. Trabajo final de grado - Monografía (Facultad de Ciencias Sociales) – Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Bogotá, 2018. Disponível em: http://hdl.handle.net/10554/36234. Acesso em 24/08/2022.

CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. *La guerra inscrita en el cuerpo.* Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado, CNMH, Bogotá, 2017.

DAS, V. *Sujetos del dolor, agentes de dignidad***.** *In:* ORTEGA, F. (Ed.). Pontificia Universidad Javeriana y Universidad Nacional de Colombia, Bogotá: Instituto Pensar, 2008.

DAS, V. *Violencia, cuerpo y lenguaje* (Spanish Edition). Fondo de Cultura Económica. Edición de Kindle, posición 778 de 2405, 2016.

GRUPO DE MEMORIA HISTÓRICA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN*. Memorias en tiempo de guerra: repertorio de iniciativas.* Bogotá, Punto aparte. 2009. Disponível em: https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Memorias-en-tiempo-de-Guerra.pdf Acesso em: 24 ago. 2022.

LEVI, P. *Os afogados e os sobreviventes*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.

NOGUERA, A. *Yo parí un Hijo para la vida y el me parió a mí para la lucha: elaboraciones poéticas y pedagógicas del dolor y la resistencia a partir del performance***.** Porto Alegre, Programa de Pós-Graduação em educação /Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2022. Tese (Doutorado em Educação).

NÚÑEZ, J.; MILLÁN, M. Tribunal de mujeres y Antígona González: memoria, justicia, archivo y verdad*. Nómadas*, v. 2, n. 53, p. 33-49. Julio-diciembre de 2020 -

Universidad Central – Colombia. Disponível em: http://nomadas.ucentral.edu.co/nomadas/pdf/nomadas_53/53_2_Tribunal_mujeres.pdf.Acesso em: 24 ago. 2022.

ORTEGA, F. Rehabitar la Cotidianidad (Conocimiento, reconocimiento). *In:* (Ed) DAS V. *Sujetos del Dolor, Agentes de Dignidad.* Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2008.

ORTEGA, F. *Sujetos de dolor, agentes de dignidad.* Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana-Instituto Pensar, 2008.

SÁNCHEZ, G. Guerras, memória e história. *In:* PÉCAUT, D. (org.*). Memorias en conflicto: aspectos de la violencia política contemporánea. L*ima, Embajada de Francia en el Perú/Instituto de Estudios Peruanos, 2004.

SATIZÁBAL, C. Memoria poética y conflicto en Colombia –a propósito de Antígonas Tribunal de Mujeres, de Tramaluna Teatro –*. Revista Colombiana de las Artes Escénicas,* n. 9, p. 250-268, 2015.

SATIZÁBAL, C. *Teatro Vivo*. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes, Sede Bogotá, 2020.

SCHECHNER, R. *Performance:* teoría y prácticas interculturales. Buenos Aires: Libros Del Rojas, 2000.

TAYLOR, D. *El archivo y el repertorio:* la memoria cultural performática en las Américas (Spanish Edition). Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Edición de Kindle. Performance. Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Edición de Kindle. 2017.

TAYLOR, Diana. El espectáculo de memoria: trauma, performance y política. *Teatro del sur*, v. 15, p. 33-40, 2000. Disponible en: https://www.amherst.edu/system/files/media/1429/El%2520Espectaculo%2520de%2520la%2520Memoria.pdf. Acceso em: 24 ago. 2022.

TAYLOR, D. ¡Presente! La política de la presencia. *Investigación Teatral*, v. 8, n. 12 agosto – Diciembre, 2017.

TAYLOR, D. El archivo y el repertorio*. La memoria cultural performática en las Américas***.** Ediciones Chila, Universidad Alberto Hurtado, Chile, 2014.

TAYLOR, D.; RUIZ, T. G. O trauma como performance de longa duração. *O Percevejo Online*, [S. l.], v. 1, n. 1, 2009. https//doi.org/10.9789/2176-7017. 2009.v1i1.%p.

TAYLOR, D. “Usted está aquí”: el ADN del Performance. *In:* TAYLOR, D.; FUENTES, M. *Estudios Avanzados de Performance.* México: Fondo de Cultura Económica, 2011.

URIBE DE HINCAPIÉ, M. T. Legitimidad y violencia: una dimensión de la crisis política colombiana. *In*: GIRALDO, C. *et al. Rasgando velos*: ensayos sobre la violencia en Medellín. Medellín, Universidad de Antioquia, 1993.

Ana Maria Noguera Duran
Doutora e Mestra em Educação/ Linha de Pesquisa -Estudos Culturais Universidade Federal Rio Grande do Sul- UFRGS
Artivista e Pesquisadora Social. É pós-doutoranda em educação pela Universidade do Estado do Rio Grande do Sul (EURGs), onde também é professora convidada do curso: metodologias de pesquisa feministas decoloniais, educação e arte, e é membro do grupo de pesquisa Gênero e Diversidade. grupo GENDIS/UERGs/CNPq. Possui doutorado (2022) e mestrado (2016) em Educação, na linha Estudos Culturais em Educação, eixo “Ciências, currículos e pedagogias culturais”, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. É formada em Artes Cênicas com especialização em gestão cultural pela Universidade Pedagógica Nacional da Colômbia. Lecionou no Centro Universitário UniMinuto (Cundinamarca/Colômbia). Participa com ONGs na concepção, realização e execução de processos de formação em artes, direitos humanos, memória e construção da paz no contexto de conflitos armados e violência social. Tem experiência em educação e artes cênicas, com ênfase em estudos corporais e performance. Atua principalmente nas áreas de estudos de gênero, estudos do corpo e performance, particularmente em contextos de violência social.
Licenciada Artes Cênicas
Universidad Pedagogíca Nacional de Colombia –UPN
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3834-5878
E-mail: amamarianogueraduran@gmail.com

REVISTA DA FUNDARTE
ANO 24
NÚMERO 60
AGOSTO DE 2024
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO
REVISTA 60
DOSSIÊ ARTES, COMUNIDADES E EDUCAÇÃO

Foto: Professora Ana Laura López de la Torre - Aula en la Plaza Rota, Pueblo Victoria (2022) EFI Arte, Barrio y Acción Social, Taller López de la Torre

Disponibilidade dos dados da pesquisa: o conjunto de dados de apoio aos resultados deste estudo está publicado no próprio Artigo.
Recebido em 12 de dezembro de 2023
Aceito em 15 de abril de 2024
Editor responsável: Júlia Maria Hummes (FUNDARTE)
Editores Convidados: Carmen Lúcia Capra (PPGED da UERGS) e
Leonardo Marques Kussler (PPGED da UERGS)
ISSN 2319-0868
Qualis A1 em Arte, Educação, Filosofia, História, Interdisciplinar, Linguística e Literatura

Creative Commons Não Comercial 4.0 Internacional de Revista da FUNDARTE está licenciado com uma Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional.
Baseado no trabalho disponível em https://seer.fundarte.rs.gov.br/index.php/RevistadaFundarte.
Podem estar disponíveis autorizações adicionais às concedidas no âmbito desta licença em https://seer.fundarte.rs.gov.br/