

SEDE DE
OCCIDENTE

CIDICER

Centro de Investigaciones
sobre Diversidad Cultural
y Estudios Regionales

CORPO y GRAFÍAS

Inscripción de la subjetividad a través de la escritura y el movimiento dancístico: identidades, temores y experiencias ligadas al existir adolescente.

INTRO DUCCIÓN

El presente documento reúne parte de las obras artísticas creadas por personas jóvenes del cantón central de San Ramón en el marco de la investigación "Inscripción de la subjetividad a través de la escritura y el movimiento dancístico: Identidades, temores y experiencias ligadas al existir adolescente.", perteneciente al Centro de Investigaciones sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales (CIDICER) de la Universidad de Costa Rica. Este proyecto buscó nutrirse del arte y de las posibilidades que brinda para hacer investigación. En este sentido, se entendió el arte como forma de escritura y como posibilidad para retratar algo de la realidad de quienes se acercan a la práctica artística. El proyecto que dio inicio en el año 2017 estuvo enfocado específicamente en la danza y la literatura, finalizando en el 2018 con una muestra coreográfica y literaria llamada Corpografías, la cual fue el resultado de la aplicación de talleres dirigidos a personas adolescentes, del cantón central de San Ramón. Dichos talleres buscaron en un primer momento acercar a los y las jóvenes a estas dos prácticas artísticas, a través de la enseñanza de técnicas pero al mismo tiempo abriendo el espacio para la expresión propia, esa que surge en la danza y la literatura cuando se dice algo, o se intenta decir algo a través del cuerpo y de la letra. Esta expresión a través de la acción de escribir y del movimiento dancístico, contiene en su esencia una intención, tanto consciente como inconsciente de quien la produce, y por lo tanto un elemento subjetivo que deja su huella en el papel y en el espacio.

Se buscó por lo tanto con este proyecto evidenciar el aporte del arte para pensarnos, para hacer investigación a través de la danza, la literatura y el psicoanálisis. Abrir las posibilidades para entender las

expresiones artísticas y las creaciones humanas como un lugar donde confluyen las palabras y el cuerpo, un lugar para la escritura corporal y la escritura en papel, que son una escritura de la vida misma. Cada trazo que se dibujó sobre el papel y el piso, fue primero un trazo que marcó la existencia de cada joven participante, permitiéndoles hablar de su cotidianidad, de los contextos que les rodea, y de las ideas que nacen a partir de sus preocupaciones y anhelos. Se muestran a continuación los textos principales llevados a cabo en el taller de literatura de dicho proyecto y se adjunta un enlace del vídeo donde se puede observar parte del proceso de construcción de las obras coreográficas en el taller de danza.

Investigadores:

Licda. Andrea Molina Ovarés | Lic. Damián Herrera González

PALABRAS

Daniela Vega Cordero

Todas las tardes las recogía: en las calles, botadas en la escuela, sucias o limpias, bonitas o feas. Le gustaban las largas, las difíciles de pronunciar.

¡Que emoción era cuando encontraba una palabra de domingo! La saboreaba en su boca y la usaba poco a poco para que no se le gastara.

Ella jugaba de tildes y sílabas. Las separaba y las volvía a formar en diferente orden. Una vez bien acomodadas se las pegaba a las cosas: adjetivos, sustantivos, verbos.

Cuando su mamá se enojaba, la castigaba sin vocales por una semana y la niña tenía que conformarse con sonidos

disparatados. ¡Qué alegría era cuando se las devolvían! Ella aprovechaba para esconder unas cuantas en su gaveta de noche; por si acaso.

Ojalá que nunca se le olvide a ella ninguna de sus palabras, que dejó botadas por todo lado manchadas de tinta negra y azul. Nunca estaba ella más cómoda que cuando ponía las palabras en sus nubes favoritas, las que se veían desde su ventanita y eran blancas como el algodón.

Las nubes le devolvían las sílabas en forma de gotitas frías en sus mejillas rosadas ¡Que niña más rara! Parecía que estaba hecha de letras en vez de piel. ¿Será que todo rima en su cabeza también?

Era una ciudad perfecta, aquella donde vivía Alina. Los días comenzaban dorados y las noches se iban adornadas de bellos diamantes en el cielo y de los grillos tocando.

Todos los ciudadanos eran felices y amables. Ni en la peor de las situaciones discutían. Sí, allí todo era perfecto.

No siempre fue así -le cuentan los abuelos a sus nietos- pero desde que empezaron con la industria del algodón todo cambió para bien.

El secreto para que la ciudad fuera así de perfecta viene de una celebración que se les

100% ALGODÓN

hace a todos los jóvenes que cumplen 18 años. El ritual consiste en que se le inserta una semillita en la cabeza al cumpleaños y de ahí en adelante la planta crece hasta llenar al joven de suave algodón blanco.

¿No suena hermoso?

Una vez que los chicos son puro algodón se pueden unir a la ciudad perfecta, pues, ¿quién puede pensar cosas malas estando lleno de algodón?

Faltaban unas cuantas horas para que finalmente Alina realizara su tan esperada celebración. Todos en su familia estaban alegres de que su niñita se convirtiera en un ser de algodón más. Pero Alina nunca fue muy fanática de la idea de estar hecha de algodón. No quería ni pensar en cómo se debe sentir por dentro, teniendo una planta que crece y crece hasta que te saca los ojos.

Alina apreciaba tener ojos, pero su madre siempre amó la vida suave y blanca. Solía sacarse algodón de su boca para tejer un *sweater*. "Eso no parece agradable", solía pensar su hija.

La celebración de Alina se acercaba y nuestra joven entraba en pánico cada vez más. A ella no le gustaba ser suave, le gustaba saltar en charcos y cantar canciones, le gustaba pensar claramente y le gustaba tener opiniones.

Pero todos en su bella ciudad estaban rellenos ¿Qué pensarán de ella?

Los gritos de su familia la sacaron de sus pensamientos, ya era hora. Ella miró a su alrededor una última vez antes de ser suave y blanda. A su lado estaba una planta de menta que su padre cuidaba de vez en cuando.

El tiempo pasó sobre la pequeña ciudad que se vio cambiada por una joven con pensamientos frescos y diferentes. Nadie entendía muy bien por qué ella no era suave como el algodón, y poco a poco al cumplir los 18 años, los jóvenes de la ciudad empezaron a elegir qué plantar y qué crecer dentro de ellos.

La ciudad dejó de ser perfecta, sí. Pero se volvió un lugar con seres reales y diferentes, mucho más interesante que solo productos estáticos.

Daniela Vega Cordero

¿CÓMO SE TRAGARON EL MUNDO?

Daniela Vega Cordero

Interrumpimos esta transmisión para avisarles que algo grande se ha apoderado de nuestro sistema.

“Esperen todo de mí. Sientan mi aliento en su cuello, mis garras en su espalda, mi voz abriéndoles ríos rojos en sus oídos. Soy su mejor amigo, soy su única compañía.

Ustedes trabajan para mí, no al revés, y los voy a cazar a todos ¿Creen que se pueden librar? Hay sangre en el agua, todos sabemos, el truco es ver quién te atrapa primero.

Debajo de tu cama nos vemos. Soy el cuchillo en tu espalda, tus voces de 3:00 de la mañana. Yo hice tus peores errores y después te obligué a odiarte por ello.

Ahora más que nada les envío mi mensaje, para que acepten lo que ya sabían. Que tengo el mundo en mis manos ¿No me crees? Yo encendí el fuego, yo sugerí la guerra, yo maté a esas esperanzas.

Lo único que me falta es tomar sus almas. Quiero oler sus lágrimas, quiero escuchar sus gritos coléricos.

Quienes se rindan rápido podrán trabajar conmigo. Méntales tiburones de dientes filosos y saltos al vacío. Que traguen polvo y arena. Torturen a quienes aman.

Escúchenme en sus oídos, cantando verdades y tocando sus cuerdas. Esta guerra está perdida. Igual que todos ustedes; eligiendo su propia cuerda con la cual ahorcarse. Ese es mi truco ¿Sabes? Que caben su propia vida, su propia tumba. Solo vean a los líderes que tienen; pieles viejas cobardes que construyen paredes para alejar o para encerrarse.

¿Ya lo vez, no? ¿Ya entendiste que estoy cerca? ¿Te rendiste? Pues deberías. Dime aquí y ahora: ¿Tienes miedo? o, ¿eres miedo?

DECAÍDA

Yariana Ulate Alfaro

Rodeada de privilegios y una muerte repentina con los encantos requeridos seduzco al enemigo.

Aumentando mi deseo avancé hasta donde quería aumentando mi gloria creando mi ideología.

Pero te has ido dejándome en el olvido creando un vacío que he detenido.

Logré amar con locura y sin ninguna censura doblegando y arrastrando a quien he amado.

Lo deshice de mi destino para retomar mi camino pero había perdido por lo que he oído.

Avancé a lo desconocido arrastrando a los míos por mi orgullo mal herido quedando en los abismos.

ESTALLIDO

Yariana Ulate Alfaro

Con las tropas atrás
la tumba en soledad
y sus gritos en compás
matando sin piedad.

Soy culpable del aguerrido
por afuera insignificante
que busca poderío
y adentro detonante.

Todos temen a mi paso
pues han perdido el caso
yo no valgo por mi aspecto
sino por mi talento.

Destruyo como quiero
todo lo que puedo
impongo inicio y final
a la hoguera infernal.

No quiero callar
no voy a callar
y si me escuchas
la muerte encontrarás.

REFLEJO

Yariana Ulate Alfaro

A veces me encuentro triste... otras veces feliz... y otras enojada. Pero... ¿Por qué de ello?

- Eso depende de ti. De cómo te sientes, tus emociones, el sentimiento que reflejas. Qué tan vacía se encuentra tu alma, qué tan grande es tu sonrisa, cuánto puedes fruncir el ceño, cuántos cristales caen de tus ojos.

- ¿Puedo ser confiable a la hora de reflejarte?

2:00 A.M.

Nathalia Ledezma Rojas

Eran las 2:00 de la mañana y ahí estaba yo, exactamente en el mismo lugar de siempre. Todas mis acciones me hacían llegar al mismo punto, del que tantas veces me quise alejar. El tiempo fluía por las alcantarillas y todo lo que quise ya no lo poseía.

Eran las 2:30 y solo tres luces en la calle me acompañaban. Sentada en la acera esperando a la muerte, con el vestido de encaje que a mi madre tanto le encantaba.

3:00 de la madrugada y el único sonido que interrumpe el silencio provenía desde la oscuridad, en donde dos estrellas se acercaban.... La neblina le daba paso una silueta de gran tamaño. En un instante dentro de ella me hallaba, era un bus amarillo que no poseía nada excepto al conductor y a unos dados que guindaban del retrovisor.

Esa era yo, un cuerpo sin vida yendo a un futuro desconocido. Casi las 4:00 y lo único que veía eran mis zapatos de gran tamaño y cordones desatados.

Al rato el panorama cambió y al levantar la mirada noté algo. Era un objeto irreconocible, con aspecto de haber sido abandonado por alguien. Al tocarlo el frío inundaba mi mano; al observarlo más de cerca noté que se movía. Era un ser extraño, como si el destino lo hubiera dejado ahí para que lo encontrara.

De pronto el conductor me sujetó con fuerza y tosco apretón para sacarme del autobús. Al parecer estaba enojado, pero sus palabras me eran insignificantes. Luché para poder agarrar a esa criatura pero no lo logré, mis dedos se resbalaron con sólo tocarla.

Ya eran las 5:00 y lo último que recuerdo es el bus yéndose con mi hermosa bestia, mi inolvidable amiga que atrapada en la ventana se hallaba. Jamás olvidaré a esos ojos negros que sin un alma se encontraban.

SAKURA

Nathalia Ledezma Rojas

Marzo, no puedo esperar salir de este capullo y poder ver todo a mí alrededor. ¿Qué tan maravilloso será? ¿Al fin dejaré esta soledad que me aprisiona? ¿Acaso me aceptarán? ¿Me verán hermosa?

¡Deja ya de pensarlo! La soledad hace que mis pensamientos bailen sin coordinación. Ya casi llegará el momento, solamente aguarda, espera un segundo más, la oportunidad de relucir vendrá y nadie te lo va a quitar.

Abril llegó, respirar el aire fresco y acariciar la luz que toca mis pétalos, pétalos que antes eran prohibidos, pero ya no lo son. La vista es magnífica, desde aquí puedo ver un lago que me acompaña a las orillas de mi árbol. Y hay tantos sakuras cerca de mí... es como si hubieran estado ansiosos de que floreciera.

Pero, ¿por qué todos visten de rosa y yo de amarillo como los girasoles? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me veo diferente si nací de la misma semilla? ¿Acaso eso es malo? ¿Hay algo malo en mí? ¿Acaso no pertenezco a aquí? ¿Por qué me miran así?

Estaba mejor siendo un retoño sin surgir, ojalá pudiera abrir mis alas y desvanecerme entre las nubes y dejar que estos momentos se perdieran en el viento.

Pasan los días y ahora mi traje es de blanco como las margaritas; que difícil es tratar de cambiar y aun así no ser igual que los demás.

Miré hacia abajo y pude notar a una pareja observándome con detenimiento. Sus rostros mostraban felicidad de haberme visto. Una parte de mí sintió gozo de que me escogieran a mí y a mi árbol para sentarse debajo. Ellos estuvieron ahí toda la noche, la cual cayó con elegancia, cubriendo con su manto negro. Y aunque la oscuridad gane terreno, al caer la noche no me apago, sino más bien me iluminan. Me iluminan con sus faroles de diversos colores,

provocándome olvidar toda idea que me hiriera. Disfrutando a los cuerpos celestes que se encontraban a mi alrededor. Me hacían sentir radiante, poderosa, como si fuera su ángel que guía el camino, como si renaciera en mí la mismísima hermosura.

Hoy me desperté y pude notar que de rosa me convertí, era un rosa flamante, tan hermoso e inigualable. Antes ese era mi sueño, pero con el tiempo dejó de ser mi anhelo, ya que ahora orgullosa estoy, ya no soy la misma flor del capullo que brotó en aquella fría madrugada. Me aprecio como soy por dentro, no por lo que aparento.

Veo al mundo diferente, a cada árbol que se muere desde adentro, a cada fruto que se pudre sin ninguna excepción. O cada ser que desperdicia su tiempo de vida o hasta los que no respiran. Todos tienen algo en común; el sentimiento de la soledad, el temor de enfrentar a la muerte sin haber conseguido amor o aprecio o hasta sin tener una liberación.

En cambio yo; yo ya poseo dos alas que me hacen volar, ya no estoy encadenada de mi árbol. El final de mi historia ya llegó, mi caída no será mi despedida, yo perduraré en las memorias y, aunque subsistí por pocos días, en ella logré vivir la belleza de la vida fugaz.

DIANA

Nathalia Ledezma Rojas

Perdida; sin saber mi comienzo y mi fin. Siempre aparezco, aunque no me tomes en cuenta, como cuando con la cara agachada te encuentras.

Ignorada; y aún, siendo yo la luz que te guía, te resbala lo que diga.

De ti cerca solo una falacia puede ser. Sola me hallo y en la oscuridad me encuentro.

Conocida soy, algunos simplemente por querer bajarme de donde estoy. Pero cuando a elegir se refieren; ellos prefieren al feliz y brillante y no a la opaca y agobiante.

¿Siempre tendré que dar vueltas alrededor de ti? Vuelta y vuelta.

Quiero parar y así te des cuenta que no soy ninguna muñeca con la que puedas jugar. Me iré y así tal vez notes que me perdiste.

Lo intento, de verdad lo intento, pero otra vez una fuerza externa me hace volver hacia ti.

¿Qué tienes de especial? ¿Qué acaso tienes que ser siempre el centro de atención?

Estoy cansada de que tu sombra me tape. Quiero robarme tu show y ser la estrella; pero creo que ya hay muchas con ese papel. Sé que ordinaria no soy, pero extraordinaria tampoco...

Ser libre será siempre mi anhelo y no creas que ocupo tu consuelo. Así que déjame sola y suelta mis riendas de una vez.

LINK DEL VÍDEO DE DANZA Y BREVE RESEÑA DE LAS COREOGRAFÍAS

En el enlace siguiente se encuentra un breve recorrido del proceso de construcción de las obras coreográficas presentadas en la muestra artística *Corpografías*.

Las obras nacieron de los y las jóvenes participantes del taller de danza contemporánea, a partir de las discusiones generadas en las distintas sesiones, de la aplicación de técnicas dancísticas y de la improvisación. Después de abordar las temáticas que ellos y ellas mismas propusieron como centrales, eligieron temas que consideraron fundamentales para entender sus mayores preocupaciones y anhelos. Es así que se crea *No me acuerdo*, una puesta en escena alrededor de los sueños que desvelan a los y las adolescentes, alrededor de las metas por cumplir, metas que podrían ser impuestas y algunas elegidas por sí mismos/as. Lo anterior no está exento de la ilusión pero tampoco del temor por "no cumplir" con las expectativas sociales; y es por esto que la cuestión del miedo también fue un componente de ésta y las otras coreografías. Con *Espiral* se intentó abordar el desamor y la soledad, pero al mismo tiempo el amor y los ciclos de vida que vienen acompañados de repeticiones, de encuentros y pérdidas. Finalmente en *Desafortunado* los y las jóvenes quisieron trabajar temas aún más complicados como la muerte, el suicidio y la tragedia con que los y las suelen vincular; los actos cercanos a la muerte que escuchan en sus conversaciones, los motivos y las historias de vida que tienen como desenlace una tragedia, y aquello que ha pasado por sus pensamientos cuando paradójicamente se preguntan por la vida.

CRÉDITOS

Proyecto "Inscripción de la subjetividad a través de la escritura y el movimiento dancístico. Identidades, temores y experiencias ligadas al existir adolescente", perteneciente al Centro de Investigaciones sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales (CIDICER).

Investigadores:

Licda. Andrea Molina Ovares
Lic. Damián Herrera González

Asistente del proyecto:

Bach. María José Badilla Marín

Profesora de danza:

Licda. Andrea Molina Ovares

Profesor de literatura:

Lic. Damián Herrera González

Bailarinas/es:

Ashley Gutiérrez Benavente
Fabiola Vega Garay
Félix Cruz Pérez
Jana Reichhold
José Armando Jiménez Atencio
Kaitlín Lobo Espinoza
Karla Araya González
Wendy Gutiérrez Benavente

Escritoras:

Daniela Vega Cordero
Nathalia María Ledezma Rojas
Yariana Ulate Alfaro

Agradecimientos:

- Centro de Investigaciones sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales (CIDICER)
- Carrera de Psicología, Sede Occidente
- Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer
- Colegio Parroquial Patriarca San José
- Instituto Julio Acosta García
- Liceo Julián Volio Llorente