

Inscripciones sensoriales de la memoria

Sonia Beroiz Oroz, Bertha Bermúdez

“Construimos memoria contextual que se pierde con el desplazamiento”

Brigitte Vasallo

Resumen

Vincular conceptos como movimiento y memoria histórica desde el punto de vista artístico y la experiencia del “exilio” o la “huida”, abre una serie de posibilidades y reflexiones que abarcan la dimensión espacial y sensorial desde los espacios físicos transitables (internos y externos) hasta la dimensión espacio-temporal.

La experiencia didáctica propuesta quiere contar la historia con un enfoque que agudice otros sentidos, visibilice otras miradas, otros sentires y el tiempo en el que se produce (cronológico, psicológico, espacial). Proponemos una práctica transdisciplinar (visual y sonora, gráfica y coreográfica) destinada a un público adulto y comprometido con la recuperación de la memoria histórica, mediante la práctica del movimiento y sus sistemas de captura.

Hablamos del movimiento como espacio de experiencia, de memoria e inscripción, para conformar otra forma de transmisión y recogida de la memoria histórica. Una memoria que transita entre espacios posibles o imposibles. Este concepto se ilustra con gestos y vivencias concretas que sirven como hilo conductor para explorar lo abandonado (vacío), transitado (trazo-huella), vinculado (espacio), construido o destruido (desenlace) y cómo estas experiencias moldean a las personas. Y se recogerán, a través de este laboratorio, en forma de acción, exposición...

Palabras clave: memoria, movimiento, captura, cuerpo, trazo, imaginación

Introducción y contextualización

El proyecto “Inscripciones sensoriales de la memoria” es una propuesta educativa de transmisión de saberes basada en la creación de un laboratorio destinado a la exploración de la memoria histórica. En este laboratorio, la coreografía y la caligrafía, junto con sus sistemas de captura, son los medios para incorporar el movimiento como material común, ayudando a las personas a agudizar los sentidos y a visibilizar otras miradas y sentires sobre la historia. Ambas disciplinas se convierten en herramientas para generar nuevas narrativas que emergen de un imaginario, siguiendo los pasos de la filósofa y psicoanalista Cynthia Fleury. Consideramos que es a través de la interpretación del imaginario donde se descubre el significado de la vivencia¹, permitiendo así comprender y empatizar con los acontecimientos pasados y facilitando el camino hacia los reconocimientos y reparaciones mutuas.

Como dice Julia Salazar, profesora de historia y didáctica de la historia, siguiendo el planteamiento de Collingwood “la recreación no consiste en ‘revivir’, sino en ‘repensar’, y el repensar contiene ya el momento crítico que nos obliga a tomar una vía por la imaginación histórica”², la cual utilizaremos como instrumento. Partimos de la base de que, en la actualidad, existe una desconexión con las experiencias directas y el pasado. Esta desconexión lleva a que muchas personas ignoren cómo las decisiones históricas influyen en el presente y el futuro, resultando en una falta de comprensión y empatía que contribuye al agravamiento de las divisiones sociales y políticas. Para enfrentar este problema, se requiere una didáctica de la historia con un enfoque innovador y creativo, como el que propone Fleury a través del imaginario. Esta perspectiva es esencial para cualquier propuesta de enseñanza crítica y comprometida con la comprensión del presente. Por ello, proponemos la caligrafía y la coreografía como herramientas clave para plantear investigaciones históricas y generar un entendimiento más profundo y participativo de la memoria histórica.

“Inscripciones sensoriales de la memoria” es la sucesión de un laboratorio llamado “Capturar el movimiento” realizado en Civican en octubre de 2023. En esta ocasión, invitamos a un público diverso a reflexionar de forma práctica y teórica sobre el movimiento a través de la danza y la caligrafía como expresiones artísticas en todos sus formatos y a lo largo

---

¹ Fleury, Cynthia (2020). “*Métaphysique de l’imagination*”, Editorial Folio, Francia.

² Salazar Sotelo, Julia (2006). “Narrar y aprender historia”. Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN 970-32-3315-5. Recuperado de: <https://books.google.hn> > books. p. 45

de tres días. A través de explicaciones sobre cada disciplina artística y de ejercicios prácticos donde se entendía el movimiento, llegamos a las siguientes conclusiones: los espacios físicos, tanto internos como externos, influyen y se entrelazan con las vivencias de una persona. Esto ayuda a quienes participan a conectar con sus propias experiencias y las de otras personas a través del lenguaje artístico. Al compartir vivencias y entender las propuestas artísticas de cada persona, surge la empatía y la reflexión sobre la memoria que transita entre espacios posibles o imposibles, manifestándose en la exploración de estos diversos contextos.

En este artículo queremos exponer los objetivos que nos guían, a la vez que deseamos mostrar cómo las dos disciplinas propuestas, coreografía y caligrafía, pueden ser de utilidad para el contexto educativo de la memoria histórica. Para ello, detallaremos la metodología de trabajo que nos gustaría poner en marcha de forma práctica, con el fin de concluir con una herramienta de trabajo para la didáctica de la historia.

Objetivos

Los objetivos del laboratorio están diseñados para reforzar la pedagogía de la memoria histórica de manera crítica y participativa. Estos son los objetivos principales:

1. **Co-crear metodologías de transmisión:** Compartir saberes entre grupos multidisciplinares para generar propuestas y metodologías para reforzar la pedagogía de la memoria histórica.
2. **Recuperación de la memoria histórica:** Utilizar recursos artísticos para crear espacios que promuevan la empatía con el pasado, facilitando la comprensión y reflexión sobre los acontecimientos históricos.
3. **Promover la participación activa:** Involucrar a los participantes en un proceso de creación colaborativa que genere nuevas preguntas y discursos, visibilizando y valorando diversas perspectivas y memorias.
4. **Crear una memoria duradera y tangible:** Asegurar que se recuerden vivencias no experimentadas en primera persona, deconstruyendo relatos preformados y fomentando una memoria crítica.

Este proyecto se erige como una experiencia docente innovadora, aplicable en contextos educativos para enseñar historia y memoria de manera crítica y participativa. Se busca dibujar

una memoria colectiva a partir de conceptos redefinidos por cada individuo, plasmando de manera tangible para generar nuevas narrativas.

Para lograr estos objetivos, exploraremos la dimensión espacial y sensorial de la memoria utilizando el movimiento y el arte para transmitir experiencias del “exilio” y la “huida”. Crearemos un espacio creativo y sanador que proponga otras narrativas y formas de imaginar, a través de la experimentación con diversos lenguajes trabajados de forma transdisciplinar. Trabajaremos la expresión simbólica del movimiento en cuanto a la intención y la elaboración de significado. Transformaremos el movimiento en expresiones formales, capturando la representación de la persona que lo interpreta mediante diversos materiales y técnicas. Generaremos recorridos espaciales con el cuerpo para definir conexiones entre el recorrido y la cualidad del movimiento, considerando nivel, dirección espacial, uso de partes del cuerpo, temporalidad y energía del movimiento. Consideramos necesario un enfoque multifacético, multidisciplinar y transversal que ayude a interpretar el pasado para comprender el presente, contribuyendo a construir una sociedad intercultural, plural, tolerante y democrática.

En este artículo queremos exponer los objetivos que nos guían, a la vez que deseamos mostrar cómo las dos disciplinas propuestas, la coreografía y la caligrafía, pueden ser de utilidad para el contexto educativo de la memoria histórica. Para ello, detallaremos la metodología de trabajo que nos gustaría poner en marcha de forma práctica, con el fin de concluir con una herramienta de trabajo para educadores de historia.

Introducción a los conceptos de memoria histórica, “huida” y “exilio” desde una perspectiva artística. El arte como medio de expresión y memoria

La memoria histórica es un tema profundamente arraigado a la experiencia humana, reflejando tanto acontecimientos colectivos como vivencias individuales que conforman nuestra identidad. Nos permite recordar y reflexionar sobre situaciones pasadas que han moldeado nuestras sociedades y culturas, siendo fundamental para comprender la identidad y la vivencia humana. Valorar la identidad y la vivencia humana desde diferentes disciplinas nos lleva a considerar la memoria histórica como un concepto que aglutina una variedad de especialidades, necesarias para narrar sucesos de un pasado sin testigos vivos. Esto incluye la antropología, la medicina forense, la historia y la sociología.

En este marco, la experiencia del “exilio” o la “huida” implican un desplazamiento forzado debido a circunstancias adversas que afectan a la persona (espacio interno), su entorno personal (espacio relacional) y el entorno natural (espacio físico). La “huida” es una acción inmediata y urgente en respuesta a un peligro inminente, como guerras, persecuciones o desastres naturales. Es un acto de supervivencia y búsqueda de seguridad. Por otro lado, el “exilio” es una situación prolongada de desplazamiento y desarraigo, con un proceso de adaptación y reconstrucción de la identidad en un nuevo contexto. Mientras la “huida” es impulsada por la necesidad de escapar, el “exilio” implica un proceso continuo de adaptación y resistencia frente a la pérdida y la nostalgia.

La memoria histórica, que contiene los relatos de “huida” y “exilio”, es crucial en el ámbito educativo y cultural para entender la resiliencia y adaptación humanas, así como para comprender cómo el pasado influye en nuestro presente y futuro. A través de la creación artística, se puede construir una conexión entre el pasado y el presente, permitiendo a quienes participen compartir sus historias y mantener viva su memoria colectiva a través del imaginario colectivo e individual. El movimiento es el medio que aquí presentamos como manera de explorar y evocar la memoria, ya que puede capturar y expresar recuerdos de manera no verbal y actuar como un archivo de la memoria, permitiendo que los participantes conecten con experiencias personales y colectivas a través de gestos, secuencias y ritmos. Se trata de crear un espacio donde la memoria se pueda explorar, preservar y transmitir a través de la experiencia artística.

Justificación

El proyecto se enmarca dentro de una práctica transdisciplinar que combina elementos visuales, sonoros, gráficos y coreográficos. Esta metodología va dirigida a la formación del profesorado y consiste en proporcionarles herramientas de movimiento que puedan utilizar con sus alumnos para explorar la memoria desde una perspectiva sensorial. El laboratorio se centra en cómo el movimiento puede servir como medio para la captura y transmisión de la memoria a través de la caligrafía y la coreografía. Este enfoque busca crear experiencias y reflexiones que promuevan la experimentación y la investigación interdisciplinar, enriqueciendo el proyecto con nuevas perspectivas, imaginarios y metodologías. La actividad pretende conectar la exploración de la memoria, el movimiento y el cuerpo como formas de expresión personal.

Las instituciones educativas pueden beneficiarse al ofrecer un espacio para explorar el pasado traumático de manera creativa y terapéutica. Este enfoque promueve la transmisión de temas trascendentales de nuestra historia a través de una cultura de paz y respeto, y demuestra el potencial de los diversos lenguajes artísticos para abordar cuestiones profundas.

Una memoria que transita entre espacios posibles o imposibles

La memoria histórica se manifiesta en los espacios físicos, tanto internos como externos, y estos se entrelazan con las vivencias del “exilio” y la “huida”. Integrar estos elementos con la metodología artística facilita una comprensión más profunda y detallada de cómo estos espacios influyen en la memoria. Esto ayuda a quienes participen a conectar con sus propias vivencias y las de otras personas, explorando la memoria en contextos diversos.

1. Dimensión sensorial

La dimensión sensorial incluye tanto la percepción física del espacio como las respuestas emocionales y sensoriales que esos espacios pueden evocar en cada persona. Esta dimensión abarca cómo ciertos lugares o ambientes provocan emociones específicas relacionadas con el tema del “exilio”, como la soledad, la nostalgia y el miedo, o con el acto de “huir”, como la excitación, el alivio y la tensión. Por ejemplo, las dimensiones sensoriales de los espacios físicos abarcan percepciones visuales, auditivas y táctiles, que influyen en la memoria y la experiencia.

2. Dimensión espacio-temporal

La dimensión espacio-temporal, es donde el tiempo y el espacio se entrelazan para formar la experiencia completa de estas vivencias. La intersección espacio-temporal se manifiesta en ritmos y ciclos, así como en espacios de transición.

- a. **Dimensión espacial.** En la dimensión espacial, se consideran los espacios geográficos y personales. Los espacios geográficos incluyen los territorios y lugares de origen y asilo, cargados de historia, cultura, recuerdos y oportunidades. Los espacios personales, suponen el hogar abandonado, que se deja atrás de manera abrupta, la ausencia y los nuevos hogares, que se convierten en el refugio temporal o permanente.
- b. **Dimensión temporal.** La dimensión temporal se desglosa en tres etapas: antes, durante y después. La memoria y el tiempo se entrelazan en cómo los recuerdos del pasado influyen en la identidad y emociones de las personas exiliadas, las vivencias del presente, que pue-

den ser experimentadas de manera acelerada o interrumpida, y la esperanza futura, con proyecciones y esperanzas que motivan y dan sentido a la lucha y adaptación en el “exilio”.

3. Espacios físicos transitables

La exploración de los espacios físicos transitables incluye tanto los internos como los externos. Los espacios físicos internos, abarcan los lugares íntimos que proporcionan intimidad y refugio, así como un espacio interno que almacena memorias y emociones. Los espacios físicos externos se dividen en diferentes categorías como el espacio urbano, el espacio natural y la frontera física. Son las áreas transitadas que pueden representar movimiento, peligro, ruta de escape, aislamiento, libertad, desarraigo, oportunidad...

La transición entre los espacios internos y externos simboliza cambios y decisiones importantes en el proceso de “huida” y “exilio”, representando límites y oportunidades.

4. Expresiones artísticas de la dimensión espacio-temporal

Las expresiones artísticas de la dimensión espacio-temporal a utilizar incluyen el arte visual, sonoro y coreográfico. La unión de todas ellas representará una secuencia de acontecimientos, acciones y emociones asociadas al viaje y sus impactos, a través de la representación artística, por ejemplo, de espacios transitados que pueden combinarse con la expresión del paso del tiempo, el impacto emocional, los cambios, etc. y, de ese modo, expresar la experiencia del “exilio” y la “huida”.

Habiendo establecido la importancia de integrar la memoria histórica y las experiencias del “exilio” y la “huida” en el contexto educativo a través de un enfoque artístico, es esencial ahora explorar cómo el movimiento y sus sistemas de captura pueden servir como herramientas clave en este proceso. La justificación del proyecto destaca la relevancia de una práctica transdisciplinar que combina diferentes formas de arte para explorar y expresar la memoria. En esta línea, el movimiento se presenta como un recurso fundamental para la recolección y creación de memorias, ofreciendo una dimensión adicional a la comprensión del pasado y sus impactos en el presente.

El movimiento y sus sistemas de captura

El movimiento, en cuanto a expresión se propone como recurso para la recolección y creación de memorias, recientes, históricas y por llegar. Un espacio de interacción, de experiencia, de memoria e inscripción enfocado en dos disciplinas que nacen del movimiento, la cali-

grafía y la coreografía. Estas disciplinas artísticas se presentan como herramientas para conectar con la memoria y expresar las experiencias del “exilio” y la “huida”, convirtiéndose en sistemas de captura, otra forma de transmisión y recogida de la memoria histórica.

La captura del movimiento, considerada como notación en un proceso artístico, implica una interacción entre el lenguaje visual, sonoro, corporal y escrito. Es una forma de narrar una acción, de expresar conceptos, utilizando un sistema de signos, sonidos o cualquier forma de expresión o representación. Este hecho facilita la transmisión de información sobre el movimiento y sus significados.

La notación del movimiento utiliza este sistema definido para plasmar acciones que comunican la intención del movimiento y estas expresan detalles como el gesto, el tiempo, el espacio, la energía, el esfuerzo, el peso. Por tanto, la captura del movimiento se trata de un proceso en el que participan el movimiento, su representación visual, sonora y/o corporal y la persona que lo interpreta. Estos son los elementos fundamentales para la elaboración del significado, la representación mental de un concepto, en este caso una expresión o representación.

La caligrafía, el sonido y la danza son formas de notación que capturan el movimiento y la energía del momento de su creación. Este enfoque es muy útil para explorar la “huida” y el “exilio” a través del cuerpo y el espacio. Así como en la danza, donde el movimiento se registra en una partitura coreográfica, la caligrafía puede capturar gestos y emociones mediante el movimiento del trazo, creando una conexión entre la acción física y la expresión visual. Para describir el movimiento, uniremos ambas disciplinas y utilizaremos modalidades compartidas como el ritmo, la composición, la armonía, la forma, el trazo, la intención, el tamaño, el contraste, el color, la modulación y la textura. Además, emplearemos herramientas como el cuerpo, papel, material de escritura y objetos sonoros, entre otros.

Al integrar estas diversas formas de arte en la exploración de la memoria, podemos crear experiencias multisensoriales que permiten una comprensión más rica y profunda de la “huida” y el “exilio”. Además encuentran en estas herramientas un medio para ser vistos, comprendidos y respetados extendiéndose más allá de los límites del lenguaje hablado y escrito.

Metodología

Tras explorar cómo el movimiento y sus sistemas de captura, tales como la caligrafía y la coreografía, que ofrecen nuevas formas de transmitir y comprender la memoria histórica, que-

remos detallar la metodología que implementaremos para llevar a cabo este enfoque artístico. La captura del movimiento, con sus dimensiones y herramientas, proporciona una base sólida para nuestra metodología, ya que busca traducir conceptos abstractos en experiencias tangibles y significativas.

El “exilio” y la “huida”, dentro del contexto de la memoria histórica, son conceptos que queremos explorar para aportar un ejemplo sencillo de como poder trabajar desde la práctica artística la memoria histórica. Trabajaremos la expresión simbólica del movimiento en cuanto a su intención y elaboración de significado. Para ello proponemos transformar el movimiento en expresiones formales que lo capturen, y crear una representación, a través de diversos materiales y técnicas. La idea es generar recorridos espaciales con el cuerpo en traslación para definir conexiones entre el recorrido y la cualidad del movimiento en relación al nivel y dirección espacial, el uso de partes del cuerpo, la temporalidad del movimiento y su energía. Es decir, aplicar principios básicos de coreografía y caligrafía para entender el “exilio” y la “huida” desde sus vivencias corporales. Para después poder capturar estas vivencias aplicando técnicas, herramientas y conocimientos de ambas disciplinas.

Esta sección detalla cómo abordaremos la tangibilización de estos conceptos abstractos del “exilio” y la “huida”, transformándolos en experiencias concretas a través del movimiento y el arte. En los siguientes párrafos, se explicará en detalle cada una de estas fases, proporcionando una visión clara de cómo llevaremos a cabo el laboratorio y cómo cada etapa contribuye a la comprensión y transmisión de la memoria histórica a través del arte.

1. Presentación de los conceptos para el laboratorio

La primera fase del laboratorio se centra en la introducción y definición de los conceptos fundamentales del proyecto, abordando la memoria histórica. El objetivo de esta fase consiste en proporcionar un marco teórico que contextualiza la exploración que se llevará a cabo entre todas las personas que participen.

A modo de ejemplo, proponemos los conceptos del “exilio” y la “huida” para el laboratorio de “Inscripciones sensoriales de la memoria”. Ambos conceptos son útiles para el grupo, para poner en común vivencias e ideas y resaltar la importancia que estos conceptos y sus relaciones espacio-temporales tienen para cada participante. Después de un tiempo de reflexión individual las y los participantes tendrán la oportunidad de exponer y definir estos con-

ceptos, creando un glosario propio que permitirá aterrizar y tangibilizar los conceptos en formas verbales concretas para las siguientes fases de esta metodología.

2. Recoger conceptos y tangibilizar

En esta segunda etapa los conceptos culminarán en la transformación de los verbos identificados en acciones tangibles. Para ello, la idea es exponer estos conceptos en su forma verbal, permitiendo que las personas que participen los apropien y los redefinan. A su vez, proponemos utilizar el movimiento en el espacio y el tiempo como herramienta para expresar y experimentar las ideas abstractas de manera física y significativa.

El verbo, en su forma activa, lleva a la acción y al movimiento, y al convertirlo en gerundio, lo transformamos en ejecución. Se trata de ver cómo los conceptos predefinidos pueden ser traducidos en trazos, recorridos espaciales, interacciones entre cuerpo y cuerpo o entre cuerpo y herramienta. Recoger una serie de conceptos y jugar con ellos permite explorar lo que sucede al hacer el llamado a la memoria colectiva, y no concretar un hecho evita la representación y facilita la creación de nuevos imaginarios, permitiendo que las interpretaciones sean abiertas y personales.

Proponemos una tabla de recogida de conceptos como herramienta fundamental para recopilar y trabajar con ellos de manera sistemática. La tabla está dividida en dos áreas principales: cómo recogemos la información y cómo activamos la información.

Área 1: Recogida de información. La primera área se centra en la recopilación del concepto abstracto que deseamos explorar. Iniciamos con la exposición del concepto desde una perspectiva de apropiación, permitiendo que cada persona resignifique el término según sus experiencias personales. Esta resignificación refleja lo que el término evoca en cada individuo.

El siguiente paso en esta transformación consiste en encontrar el verbo adecuado para llevar el concepto hacia una acción concreta. Esto implica identificar cómo el concepto puede ser expresado activamente.

Área 2: Activación de la información o traducción del verbo a la acción. La segunda área de la tabla se enfoca en la activación del concepto, es decir, en cómo llevarlo al movimiento. Proponemos la conversión del verbo al tiempo verbal gerundio, ya que crea una representación dinámica de la acción. Esta transformación facilita la traducción del concepto en una acción de movimiento y, al ser ejecutado, su captura en la memoria corporal y/o en un formato tangible.

Al imaginar cómo vamos a traducir la acción, podemos elegir la herramienta que más nos interese para experimentar la propuesta de forma espacio-temporal. Esto podría incluir el uso de herramientas artísticas como la caligrafía, el cuerpo en movimiento, elementos sonoros, entre otros, para materializar el concepto de manera concreta y significativa.

Tabla. Ejemplo de recogida de conceptos

Cómo recogemos la información			Cómo se activa		
Concepto abstracto	Redefinición/ Resignificado	Acción (verbo)	Ejecución (gerundio)	Traducción/ Captura	Herramienta
Exilio	Transición	Transitar	Transitado	Caminar/ Línea sinuo-	Lápiz / Cuerpo
	Abandono	Abandonar	Abandonado		
	Interrupción	Interrumpir	Interrumpiendo		
	Reconstrucción	Reconstruir	Reconstruyendo		
Huida	Desaparición	Desaparecer	Desapareciendo		
	Escape	Escapar	Escapado		
	Peligro	Peligrar	Peligrando		
	Nueva realidad	Cambiar/ Mutar	Cambiando/ Mutando		

La tabla de recogida de conceptos se concibe como una herramienta fundamental para llevar a cabo el proceso complejo de tangibilización de conceptos abstractos. Al mismo tiempo, puede servir como un recurso para que los docentes implementen de forma autónoma la metodología de nuestro laboratorio en un contexto pedagógico. La tabla es adaptable, personalizable y modificable, funcionando como una guía que apoya el proceso de tangibilización de vivencias y emociones.

De esta manera, el profesorado puede adoptar la estructura de nuestra metodología y seguir los pasos propuestos, adaptándolos a sus propias competencias y conocimientos. Así, el laboratorio se convierte en un espacio de transmisión y co-creación de herramientas, facilitando el desarrollo de propuestas que investiguen y avancen en la pedagogía de la memoria histórica.

Ejercicio del laboratorio “Capturar el movimiento”.

Escribiendo con los ojos cerrados en un ejercicio práctico, “Capturar el movimiento”, Civican.

Ejemplo “Exilio”

- a. **Concepto Exilio:** La redefinición o resignificación del concepto “exilio” es en este caso la *transición*. Para alguien, puede significar el “exilio” una transición y vivirla como tal. Es importante notar que podemos emplear un solo término o varios para capturar las diferentes dimensiones y percepciones que el concepto puede evocar.
- b. **Acción (Verbo):** Una vez redefinidos los conceptos, el siguiente paso es convertir los verbos asociados a estos conceptos en acciones concretas. Por ejemplo, “transitar”. Este verbo puede transformarse en movimientos específicos que reflejan la sensación de pasar de un lugar a otro, de una posición a otra, etc... De un mismo concepto podemos sacar más de un significado y de un significado también podemos derivar a diferentes formas de ejecución. Las palabras nos ayudan para poder dar múltiples significados y propuestas para llevarlo a la acción.
- c. **Ejecución (Gerundio):** Estos verbos se transforman en gerundios para crear una representación más dinámica. Por ejemplo, “transitar” se convierte en “transición”. Esto facilita la ejecución de acciones que capturen la esencia del concepto a través del movimiento.
- d. **Traducción/Captura:** En esta fase, utilizamos herramientas artísticas como la caligrafía y la coreografía, para que quienes participen traduzcan sus acciones en movimiento. La captura del movimiento se realiza a través del cuerpo y de sus posibles formatos tangibles para que ayuden a traducir el verbo en una expresión concreta.

- e. **Herramienta:** la selección de una herramienta para desarrollar la traducción se realiza desde las capacidades o asiduidad. En el caso de nuestro laboratorio las propuestas siempre están sentadas en la relación del movimiento, el espacio y el tiempo para llegar a componer conjuntamente una propuesta que aporte un resultado de la vivencia de forma artística.

3. Exploración Sensorial (Individual)

En la fase de Exploración Sensorial, abordaremos el movimiento mediante modalidades compartidas por la caligrafía y la coreografía, tales como ritmo, composición, armonía, forma, trazo, intención, tamaño, contraste, color, modulación y textura. Utilizaremos herramientas diversas como el cuerpo, papel, material de escritura y elementos sonoros para facilitar una inmersión profunda en la experiencia sensorial. Comenzaremos con ejercicios de calentamiento y conciencia corporal para explorar cómo el cuerpo puede expresar memorias a través del movimiento. Definiremos conexiones entre el movimiento y el espacio, analizando la dirección, nivel, temporalidad y energía del mismo. A través de sesiones de improvisación guiada, las personas participantes podrán expresar sus experiencias individuales mediante el movimiento.

Además, se fomentará la creación de recursos visuales y sonoros que representen percepciones y sentimientos relacionados con la memoria histórica y el exilio, utilizando materiales para familiarizarse con las herramientas de descripción y sistematización del movimiento. Para activar la información y describir el movimiento, trabajaremos la exploración sensorial. Es el momento de abstraer, conceptualizar, interpretar, traducir y asignar códigos al movimiento, a los gestos, al tiempo y al espacio.

Podemos generar dinámicas que involucren al cuerpo y convivan con lo que se va dejando en el espacio. Por ejemplo, activando la escritura fuera del papel de manera mimética, que implica explorar el espacio y llevar lo mimético al papel, observando qué escribimos y cómo lo hacemos (considerando factores como la presión y la amplitud del trazo). La idea central es preparar nuestros sentidos para lo que está por venir. Observar a otras personas y sus recorridos e intentar hacerlo desde lo más honesto posible. Este recorrido es un ejercicio de empatía que nos ayuda a entender hechos complejos. Es una preparación, una observación y una escucha activa, actuando como una herramienta que prepara a las personas para que se abran a la atención plena.

El objetivo es poder dibujar una memoria a partir de conceptos y luego, con el conocimiento adquirido, trazar una memoria individual y colectiva. El movimiento se convierte en una excusa para entrar en una mimesis y empatía, preparándonos y afinando nuestros sentidos para una comprensión más profunda de la memoria histórica. Un método para inventar nuevas formas de imaginar y comprender nuestras experiencias, una forma de comunicar aquello que nos resuena.

4. Creación Colaborativa

En la fase de Creación Colaborativa, el objetivo es unir experiencias individuales para desarrollar piezas artísticas colectivas que reflejen las memorias y vivencias compartidas. Fomentaremos la co-creación entre quienes participen, permitiendo que cada persona contribuya con sus perspectivas y experiencias para generar obras que capturen la esencia del “exilio” y la “huida”. Utilizaremos tecnologías para capturar y documentar los movimientos y sonidos creados, facilitando una representación precisa y duradera de las experiencias vividas.

Propondremos un enfoque que incluye exponer una serie de conceptos para que cada participante los redefina y los plasme de manera tangible, creando nuevas narrativas a partir de su propia interpretación. La preparación de los sentidos es clave; observaremos los recorridos y experiencias de otras personas con honestidad, realizando un ejercicio de empatía que permite ahondar en la comprensión de hechos complejos.

5. Reflexión y Transmisión

En la fase de Reflexión y Transmisión, nos enfocaremos en la documentación y el análisis de las experiencias vividas durante el proyecto. Prepararemos y organizaremos una exposición final para compartir los trabajos realizados, el significado y sus experiencias. Esta exposición servirá como un medio para divulgar el conocimiento adquirido y fortalecer la conexión entre las personas que han participado.

A su vez, organizaremos espacios de reflexión grupal para discutir y reflexionar sobre el proceso creativo y las obras resultantes, permitiendo al grupo compartir sus percepciones y aprendizajes. Esta fase nos sirve para comprender las diferentes disciplinas presentes en el laboratorio, las vivencias y las reflexiones que puedan aportar a la metodología del laboratorio y su desarrollo.

Recursos y Materiales

Para llevar a cabo el laboratorio, es necesario contar con una serie de recursos y condiciones que faciliten tanto el proceso creativo como la expresión artística:

- Espacio amplio: Para actividades de movimiento y creación artística.
- Ropa cómoda: Para facilitar la movilidad.
- Equipos de sonido y tecnología: Incluyendo móviles para captura de movimiento.
- Materiales artísticos: Papel, herramientas de caligrafía, tinta, tizas, etc.
- Listado de conceptos: Para referencia y glosario.
- Pizarra y proyector: Para apoyo visual y presentación.

Estas condiciones son necesarias para garantizar la accesibilidad del cuerpo en el espacio y permitir una expresión libre y completa durante el laboratorio.

Conclusión

El laboratorio “Inscripciones sensoriales de la memoria” es una propuesta educativa que ofrece una oportunidad para explorar y transmitir la memoria histórica a través de una perspectiva sensorial y artística. Este enfoque artístico permite una comprensión más profunda de conceptos complejos como la “huida” y el “exilio”, integrando las experiencias individuales de cada vivencia en una narrativa colectiva.

Mediante una metodología transdisciplinar y colaborativa, el laboratorio educa sobre el pasado desde la perspectiva del presente y fomenta un proceso activo de reflexión y participación. Esto fortalece tanto la comprensión de los temas tratados como el tejido social de las comunidades involucradas. El uso del arte y el lenguaje artístico como medios de exploración y expresión permite a quienes participan no solo aprender sobre la memoria histórica, sino también participar activamente en su preservación y transmisión. El laboratorio se configura como un espacio de diálogo interdisciplinar, donde la co-creación es el eje central para la traducción de conceptos a través del movimiento y la recolección de experiencias de quienes participan.

La combinación de caligrafía y coreografía corporal ofrece una manera de abordar la memoria histórica desde el movimiento y sus inscripciones en el cuerpo y otros formatos tangibles. Este enfoque permite a las personas que participan explorar sus propias historias y conectar desde la empatía con narrativas colectivas, resultando en una obra que es tanto perso-

nal como comunitaria –reflejo la diversidad de vivencias y perspectivas– y creando así un espacio inclusivo y reflexivo. A través de este proceso, se preservan y experimentan las memorias, percibiendo el arte en cada trazo y movimiento. Se trata de un ejercicio de creatividad, colaboración y aprendizaje para practicar la agudeza de los sentidos, una conversación entre espacios, movimientos, trazos y subjetividades que une puentes espacio-temporales.