

MEMORIA

Remezclas de la memoria y cuestionamientos sobre el patrimonio: juegos de anarchivo con enfoque de género

LILA IDEATORIO 2024

MEMORIA DEL PROYECTO:
Remezclas de la memoria y cuestionamientos sobre el patrimonio: juegos de anarchivo con enfoque de género

Ganador de la Beca para el reconocimiento y la activación del patrimonio cultural de sectores sociales del Programa Distrital de Estímulos 2024 del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural.

**LILA IDEATORIO
2024**

AGRADECIMIENTOS

En primera instancia agradecemos al Instituto Distrital del Patrimonio Cultural por habernos permitido, con el estímulo otorgado, dar otro paso en nuestro sueño de convertirnos en una gran red de mujeres que le apuesta a la circulación y visibilización de producciones artísticas y culturales hechas por mujeres y disidencias de género. Agradecemos el apoyo de la Cinemateca de Bogotá por permitirnos utilizar sus espacios para nuestras actividades y eventos.

Agradecemos a las mujeres diversas y maravillosas con quienes nos cruzamos en la realización del proyecto. Nos sentimos honradas de habernos cruzado no sólo con grandes creadoras, artistas, directoras, productoras, gestoras culturales, entre otras, sino con grandiosas seres humanos que le apuestan a seguir tejiendo en colectivo para construir nuestro propio patrimonio y memoria con enfoque de género.

SESIÓN 1: INTRODUCCIÓN

ENCUENTRO DE MUJERES CREADORAS

En el 2021 comenzamos el colectivo Lila Ideatorio con el sueño de investigar sobre aquellas mujeres que se han dedicado al cine en Colombia para visibilizar su trabajo y reconocerlo desde su propia mirada. En 2024 fuimos ganadoras de la Beca para el reconocimiento y la activación del patrimonio cultural de sectores sociales del Programa Distrital de Estímulos 2024 del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, la cual nos permitió realizar un laboratorio de cocreación sobre archivo y memoria con enfoque de género con el objetivo de profundizar sobre la perspectiva de las mujeres con respecto a la memoria, el patrimonio, el territorio y la misma producción audiovisual, cargada de historias, encuentros y tejidos que emanan desde lo íntimo.

El cine también tiene sus continuidades, sus problemáticas e incluso las inquietudes que permean a las creadoras. Así, es posible observar en el panorama nacional una variedad de obras artísticas que están en sintonía con las temáticas dirigidas al uso, discusión y problematización del archivo, como posteriormente el anarchivo, concepto que profundizaremos más adelante. De esta forma desde Lila Ideatorio reconocemos la importancia de generar espacios que permitan investigar estas nociones sobre la cinematografía nacional en la medida en la que también se está produciendo, de allí, que el componente sea teórico-práctico.

El archivo es entendido como un formato que ha transmutado en el tiempo, de esta forma su existencia tiene un significado directo con la identidad de un territorio o de una persona. Su composición puede ser análoga o digital, características que le dan una mayor perdurabilidad o la posibilidad de desaparecer, como lo es el caso de las creaciones de mujeres, que tienen una menor relevancia para la sociedad y por ende, su preservación en muchos casos es nula, es desde esta problemática que partimos para encontrarnos con otras mujeres, dialogar, debatir, crear y reflexionar desde nuestras propias resistencias en la memoria, la producción cinematográfica y la cultura en Colombia.

RECORDAR- OLVIDAR - RECORDAR- OLVIDAR

Cada día se crean nuevos archivos, se encuentran o terminan desapareciendo definitivamente. Es un ciclo en donde para recordar también se olvida, y en el mismo ejercicio de ser consciente de ese olvido, se está recordando, por eso la noción de remezclas de la memoria, es el juego inevitable que sucede en el interior al enfrentar lo que es la memoria. Desde Lila se entiende el anarchivo como el campo de posibilidad para cuestionar, modificar y crear un archivo que replantee las lógicas del poder contenido en la memoria y el patrimonio, así, la necesidad de integrar a las mujeres dentro de este ejercicio de es lo que implica un enfoque de género. Con esto les damos la bienvenida a este viaje que nos permitió tejer, deconstruir y crear archivos y memoria con otras mujeres.

SESIÓN 2: POÉTICAS DEL ANARCHIVO

Esta sesión estuvo dirigida por Laura Sevilla, en donde, se comienza planteando que la posibilidad de preservación y conservación debía ir también integrada con el cuestionamiento de la introspección de nosotras mismas, es decir, de entender que hemos hecho de nuestro patrimonio y como también este, nos identifica.

Para este ejercicio se les solicitó a las participantes que pudieran llevar una fotografía que pudiera ser modificada dentro de la sesión, la intención, era hacer un foto bordado que conectaran el pensamiento con lo que se observa y se siente. Un ejemplo de esto, es lo que señala el autor Márcio Seligmann-Silva, al referirse a los casos a nivel mundial sobre anarchivo, que son disputados no solo a nivel personal sino que necesariamente también involucra un cuestionamiento con el poder.

El patrimonio desde su definición más elemental implica lo que el "padre" desea que debe ser recordado, lo que significa que desde la misma epistemología, la construcción de una identidad por medio del mismo, iba enfocada a la visión de un hombre y que esté a su vez tuviera un poder. De allí, que en

muchas de las familias quienes tenían el uso de las cámaras eran los padres, sin embargo, lo interesante es que han sido las mujeres a nivel mundial quienes en las labores históricamente establecidas de encargarse del cuidado, también lo han hecho como las protectoras del patrimonio de las familias, por eso ver el álbum familiar, en esta sesión iba en esa disputa de poderes, y entender que la fotografía no debe quedarse como algo puro que no puede ser modificado.

¿Quién registra?, ¿Qué se registra?, ¿Dónde está lo que se registra? Eran preguntas orientadoras, a su vez, que se toma el bordado como un texto pausado que busca canalizar lo que a veces es difícil de expresar.

Al final de este ejercicio hubo un mensaje colectivo, en donde, las creaciones no eran tomadas como algo personal, sino, como "algo" que también me involucra. Una cartografía sensible donde se generan tejidos y conexiones a partir de esas intervenciones con foto-bordado en cada fotografía personal e íntima, las redes entre las participantes se potenciarían desde entendernos como una colectiva.

Fuente: Camila Hidalgo / Lila Ideatorio. 2024.

SESIÓN 3: ARCHIVO ÍNTIMO Y COTIDIANO

Esta sesión estuvo a cargo de Lina Maria Cuy. Aquí también se sigue reflexionando sobre las dinámicas de poder, en donde, Walter Benjamin posiciona una de las frases que serían base de la investigación sobre los archivos a nivel general. El autor menciona "No hay documento de cultura que no sea, al tiempo, de barbarie". Es decir, pensar en los archivos como documento de una Nación implica entender las disputas de poder sobre los mismos. De esta forma, la sesión número 3 del laboratorio proyecta reorientar el norte para partir desde la construcción de lo íntimo y lo cotidiano en la identidad nacional.

Un archivo es a su vez una narración, que contiene un mensaje para un receptor, no obstante, al mencionar el cine, se debe partir de la idea de la imagen. La cual ha sido esquivada desde sus orígenes y que ahora es un producto expandido y masivo en la sociedad general. Si la imagen es una narración también es una representación de un mensaje, más no, quiere decir que esta información sea objetiva o carezca de intencionalidad. La imagen se cuida, se encarcela, se utiliza y también se perturba.

Fuente: Imagen en movimiento tomada de google imágenes.

En la actualidad, la posibilidad de crear imágenes ha hecho un efecto vacío, lo que implica observar sin una narración en sí misma, o, la repetición de un mensaje hegemónico, por supuesto no es culpa de la sociedad que ahora tiene un poder de construir visualmente, ya que, de no ser así tampoco tendría sentido hablar de un archivo íntimo y cotidiano. Pero sí plantea la cuestión del porqué a pesar de la posibilidad se sigue creando una imagen perpetua.

"De todas las artes, el cine es para nosotros la más importante. Debe ser y será el principal instrumento cultural del proletariado"
-Lenin. 1919

Así mencionó el gran pensador de la revolución rusa al momento de decretar el cine y de volverlo parte de una preocupación estatal. Esto adquiere un valor en lo narrativo si se tiene presente que este arte sirvió como un instrumento de alfabetización y de educación

en la sociedad rusa (Alcaraz García, R). Sin embargo, tampoco la intención fue inocente sino que se estableció un imaginario que no sería único de la Unión Soviética, puesto que a nivel mundial el cine estuvo de la mano con la consolidación de la identidad nacional. Por eso al referirnos a un archivo íntimo y coti-

diano, se está buscando las creaciones que discuten la mirada hegemónica. Uno de los ejemplos están en los recuerdos que reconstruyen lugares olvidados, en el laboratorio se discutió el caso del Terraza Pasteur y de la empresa Telecom.

Fuente: Ana Orozco.

Fuente: Archivo/El Tiempo. 2006.

Dentro de esta sesión se mostraba como este lugar que si bien ha sido investigado, no se ha tenido en cuenta la complejidad de la estructura, ya que en su interior hubo una sala de cine que en su momento fue pensada como un sitio ideal para responder a las necesidades culturales de la población. Administrada por Cine Colombia, quedó pronto abandonada por los cambios en el entretenimiento y la sencillez de la misma que no podía compararse con otros lugares más sofisticados

para la proyección y visualización de películas. La relación que se establece desde lo íntimo y cotidiano con el terraza Pasteur es que debido a la falta de archivos disponibles, es la memoria de las personas y sus fotografías con las que se puede rescatar un sitio abandonado, y esto adquiere mayor fuerza, si se tiene presente que este centro comercial fue empezado a ser deshabitado a inicios del siglo XXI, es decir, que no hace falta que pase mucho tiempo para empezar a considerar a la

población en general como una constructora del patrimonio de todos y todas.

El otro caso, fue de la empresa nacional Telecom, la cual fue liquidada de manera inesperada en el 2003, dejando a muchas personas a la intemperie, lo interesante, es que esta empresa se dedicó por más de cuatro décadas a la conexión masiva del país, es decir, que en el territorio hay edificios, estructuras, locales, afiches e incluso de nuevo la memoria de las personas que recuerdan lo que implicó esta empresa en sus vidas. Telecom se dedicaba a la comunicaciones, por eso, imaginar la cantidad de historias que se tejen a partir de este proceso involucra necesariamente un archivo íntimo y cotidiano, en donde, las llamadas a larga distancia, o escuchar la voz de la familia y la pareja pasaban por ser eventos nacionales a ser canónicos para cada familia.

Telecom fue el suceso asombroso que cambió la manera de vivir, trajo un aire de modernidad que fue apagándose a medida que los cambios giraban a la entrada del neoliberalismo en el país, y las empresas nacionales eran vendidas y posteriormente liquidadas para

dar paso a los monopolios. Muchas de las fotografías y/o videos que dan muestra de la vida que alguna vez tuvo esta empresa, están dentro de los álbumes de las familias quienes trabajaron allí, no obstante, de esto poco se sabe o se aborda.

¿LO QUÉ HAGO ES SOLO MÍO? DIFERENCIAS ENTRE LOS ARCHIVOS

Para entender que es un archivo íntimo y cotidiano, se realizó la siguiente tabla que fue discutida en el laboratorio, Para las participantes entender lo que ellas hacen no es únicamente de la unidad familiar, implica reconocerse como parte de una identidad mucho más grande que trasciende de la persona, incluso se discutía hasta qué punto ¿Lo que es mío, lo és?, ¿Y si estoy capturando una memoria que compete a más personas, de qué forma me posiciono en la circulación del patrimonio? Son preguntas que plantean las nociones de construcción de la identidad, y proponen el deber que tenemos todos y todas como protectores de los archivos que relatan una historia nacional.

ARCHIVO ÍNTIMO Y COTIDIANO	ARCHIVO NACIONAL
<ul style="list-style-type: none"> -Álbum de fotografías -Grabaciones de eventos sociales pequeños -Grabaciones amateur -Escrituras -Diplomas -Diarios -Dichos -Expresiones 	<ul style="list-style-type: none"> - Documentos hechos por la iglesia - Documentos hechos por el Estado - Notarias
<p style="text-align: center;">CONSULTA</p> <p>¿Lo que es mío o de mi familia es de consulta general?</p>	<p style="text-align: center;">CONSULTA</p> <p>"Solo el 5% de todos los archivos del país están a disposición de la sociedad, el resto está en condiciones desfavorables para su preservación." -AGN</p>

Fuente: Lina Maria Cuy. 2024.

Cabe resaltar que a nivel internacional, se ha recomendado hacer un proceso hacia la digitalización de los archivos, sin embargo, esto es lento y resulta complejo para países como Colombia, y si se tiene presente los archivos íntimos y cotidianos el panorama es más crítico, puesto que la personas no contemplan que sea necesario perdurar en el tiempo.

Por lo que es posible que mucho del patrimonio familiar se termine perdiendo o en los casos más extremos olvidando. Los archivos deben ser utilizados, no tiene sentido solo guardarlos, de allí que en el laboratorio se haya centrado la discusión sobre la pertinencia de lo que se hace.

Fuente: Camila Hidalgo / Lila Ideatorio. 2024.

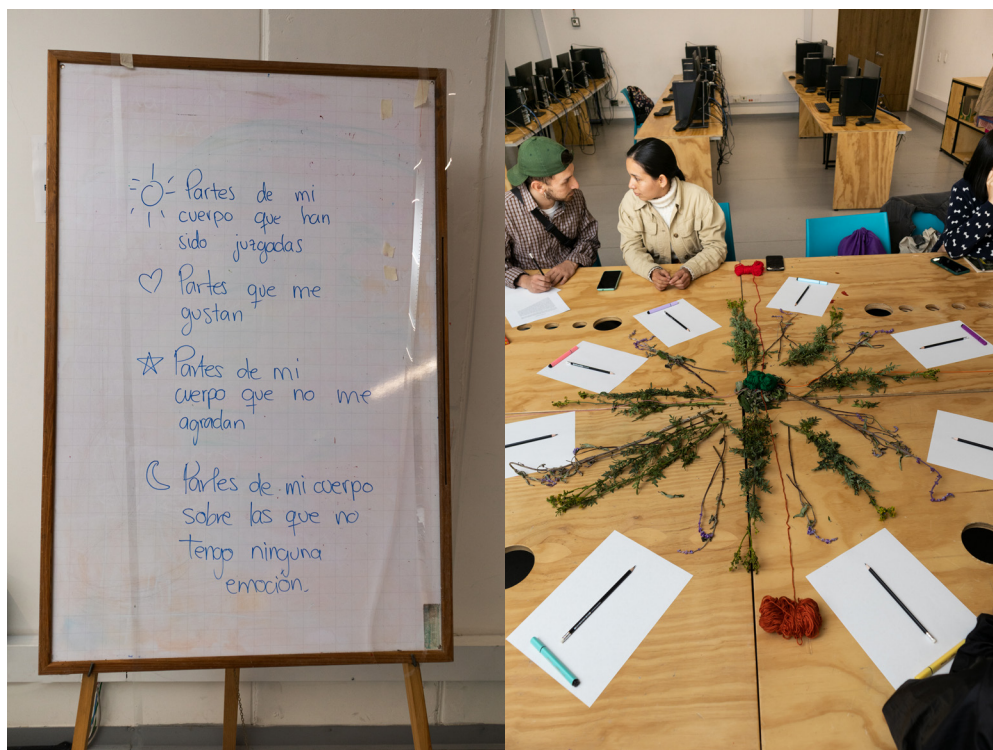
SESIÓN 4: MEMORIA CON ENFOQUE DE GÉNERO

En esta sesión del laboratorio estuvimos en compañía de Juan Pablo Arbelaez, quién fue el primer docente invitado para este proyecto. Su experiencia en la memoria con enfoque de género empieza en la construcción de su trabajo de grado para la Universidad Pedagógica Nacional, titulada "CUIRpos desen-CRIPTados : pedagogías antinormativas, un puñal para deshojar el terror." En donde se cuestiona la lógica normativa que rige las escuelas, en donde, el ser está establecido por parámetros que controlan el cuerpo y su identificación con el entorno.

Desde la mentoría de Juan Pablo, se realizó uno de los ejercicios más íntimos y difíciles dentro del laboratorio que consistía en recordar la niña interior. Desde el adultocentrismo olvidamos que alguna vez fuimos

niñas, y que las heridas de esa etapa también nos sigue rigiendo al día de hoy. Se les pidió a las participantes que se dibujaran a ellas mismas y utilizaran las convenciones anteriormente señaladas, éstas servían como un vehículo de la memoria que conectará con nuestra propia experiencia corporal.

A partir de allí, se reflexiono sobre lo complejo que es la relación con los otros y las otras, no solo amamos nuestro cuerpo por las impresiones que han tenido sobre él, sino que también lo odiamos a partir de un mal comentario, de un hecho doloroso, de un recuerdo, de un maltrato e incluso de aquello que no se recuerda sino que se olvida, y esto, tomado como un manera de supervivencia ante los hechos más traumáticos sobre el cuerpo.

Fuente: Camila Hidalgo / Lila Ideatorio. 2024.

SESIÓN 5: LA IMAGEN USOS Y DESUSOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

La imagen fue uno de los conceptos más analizados dentro del laboratorio. No solo desde su constante uso, sino en el mismo abuso de la misma. Por eso en esa sesión se tomaron algunos ejemplos que pudieran generar reflexiones dentro de las participantes.

Dentro de una sociedad que busca constantemente el registro de un hecho, de un acontecimiento e incluso de los rostros, es necesario preguntarse sobre lo que está entre líneas frente a esto: ¿Qué merece ser registrado?, ¿Por qué se le da prioridad a la imagen como una forma de registro?, el abuso de lo visual aumenta la imposibilidad de poder preservar y conservar los archivos, por eso, basta con pensar en la cantidad de capturas sea en fotografía o video que hay en nuestros celulares para entender que muchas de ellas no poseen realmente un significado. Es decir, dentro de todo ¿Qué es lo valioso?, acaso registrar el momento en el que voy a un restaurante con mis amigas será en unos años ¿algo relevante para mí o para ellas?, la respuesta es que a medida que se captura, se va eliminando, no es posible recordar todo y por ende, creer que todo lo que está en la galería del celular es importante es utópico.

Con las participantes hubo un escenario de reflexión frente a este planteamiento, les mencionamos la necesidad de parar de registrar, y más bien, preguntarse por lo que se está haciendo y la manera en la que se está haciendo. De esta forma, también se mencionó por ejemplo, el uso de las plataformas sociales como centro de exhibición pero al mismo tiempo de almacenamiento, en donde, constantemente se registra la vida diaria, en donde, la galería de Instagram o Facebook reemplaza la construcción del álbum familiar, y así, es inevitable no angustiarse por el futuro de la memoria dentro de nuestra sociedad cada vez más dispersa mentalmente por la gran cantidad de estímulos que recibe en línea.

Al finalizar esta sesión se les pidió a las participantes que tomarán tres fotografías que dieran cuenta de los lugares o situaciones que para ellas eran relevantes o importantes de recordar, de preservar y conservar. Esta noción de fragilidad del suceso colocó un sentido distinto de la captura de las imágenes, no desde una lógica de saturación sino en el sentimiento propio de la emocionalidad. Así,

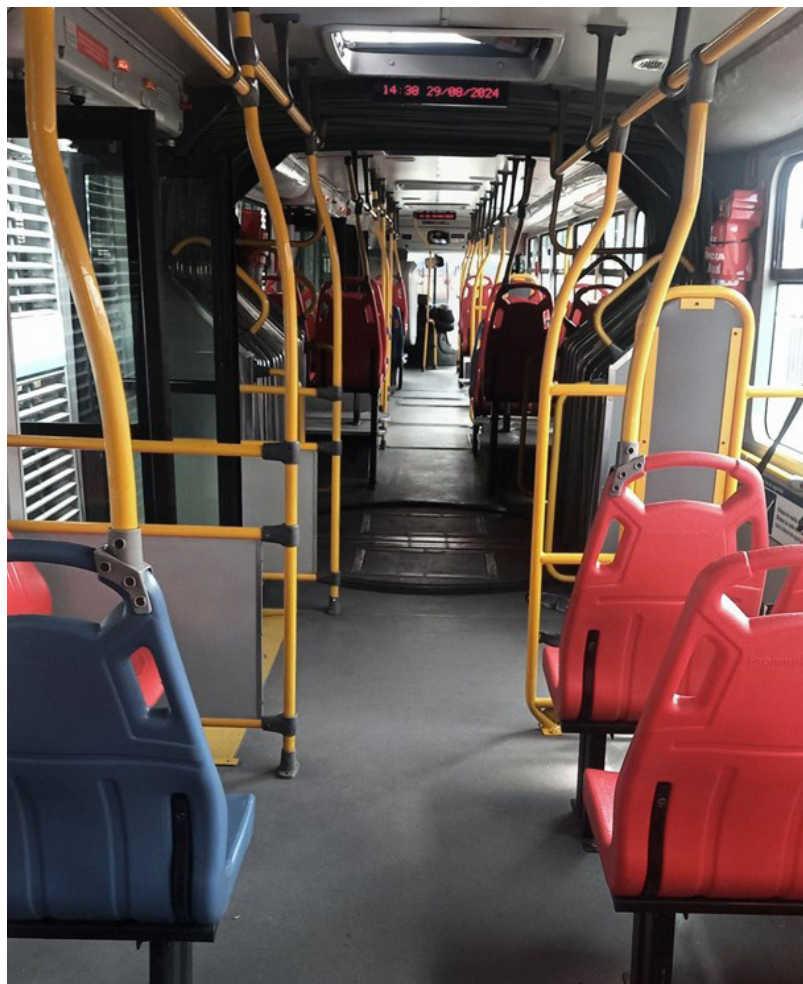
Fuente: Diana Mateus. Bosa Centro 2024.

se registraron las siguientes fotografías, que van de la mano con las preocupaciones del entorno que observa cada una de ellas, este ejercicio permitió conectar con la creatividad ligada al patrimonio, de allí, que la intención sea que podamos tener presente que la memoria tiene un sentido cuando la persona la activa.

Diana tenía una preocupación constante por el cambio de su localidad, incluso el producto final estuvo dirigido de nuevo a esta discusión. Para ella, existe un desplazamiento que no se reduce al hoy, sino que ha sido de años, en donde, lo que cambia hoy, también lo hizo hace 20 años. La nostalgia entonces no se detiene sino que perdura en las transformaciones que conlleva el “progreso”.

Por otra parte, Sahian Castelblanco registra

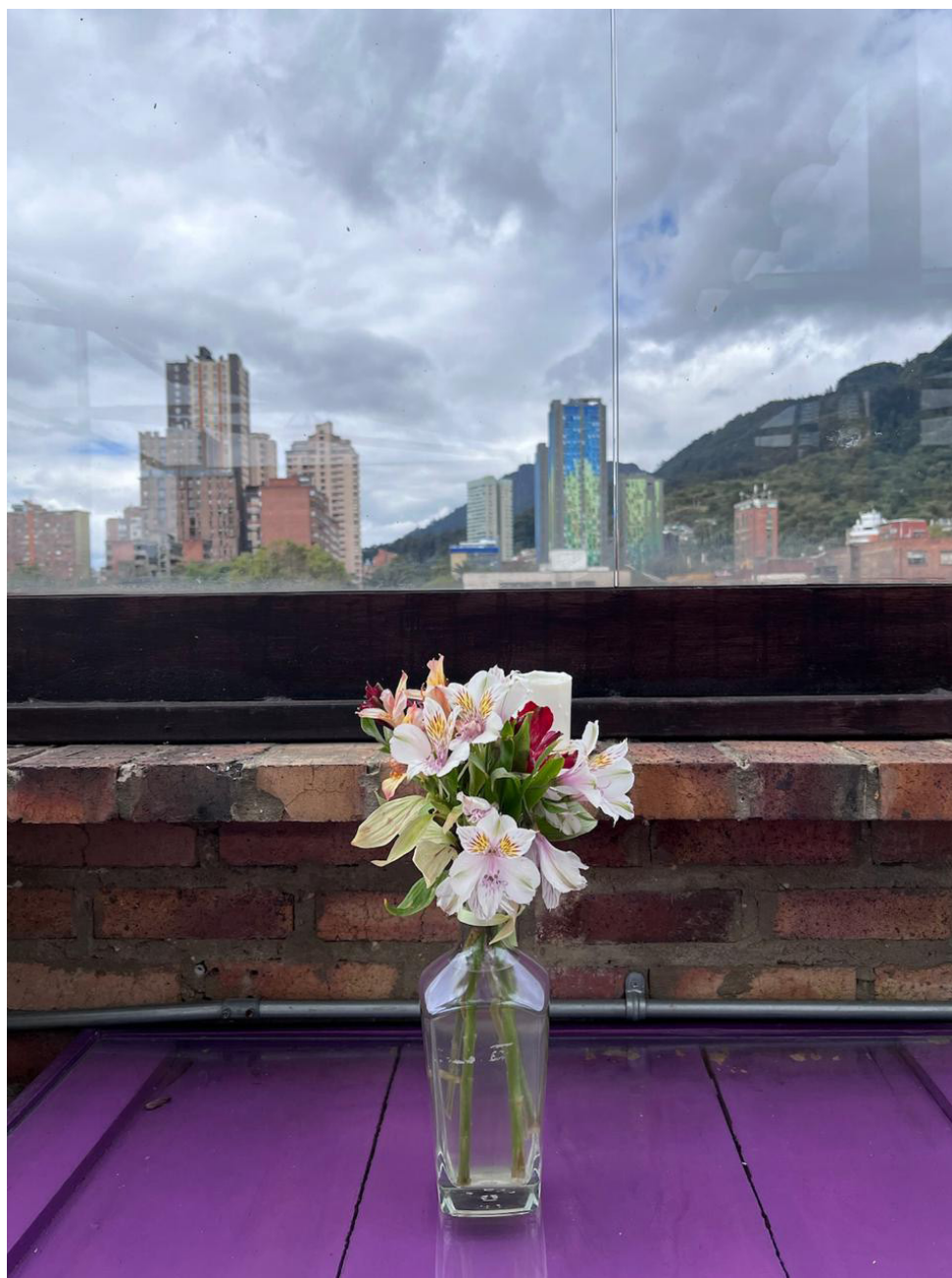
una cotidianidad. Este concepto es interesante cuando se trata de analizar la mirada de las mujeres, ya que muchas veces se señala que lo que se observa en el día a día no merece ser registrado, pero eso no será eterno, ni tampoco es inerte frente a las personas que lo transitan. ¿Cuántas historias no se han tejido en el transmilenio? No es algo menor, si se analiza con detenimiento, así, la idea de registrar el transmilenio, coloca a Sahian como una de las creadoras que en un futuro tendrá un archivo de un lugar que fue significativo para una ciudad. Tomando como referencia la preocupación de Diana de la transformación, pensar en que este paisaje de sillas y tubos amarillos será eterno sería desconocer precisamente lo que ya tampoco está y no nos hemos dado cuenta de ello. La cotidianidad ha sido una preocupación de las mujeres, por eso es crucial esta mirada para la construc-

Fuente: Sahian Castelblanco. 2024.

ción de un patrimonio, dando formas distintas de vivir la ciudad cambiante, de sentir el día a día y de sentir lo que hemos naturalizado por su repetición. ¿Por qué Sahian coloca al transmilenio como un lugar importante para ella? Es una pregunta bella, cuando también, nos cuestionamos a nosotras mismas sobre lo que nos compone y nos identifica. Porque,

podemos reunirnos a partir de los objetos comunes, como este vehículo de la memoria, en donde al observar esta fotografía afloran infinidad de recuerdos que no fueron registrados, pero si son activados con la captura que hace ella en esa imagen. Lo anterior es lo que precisamente le da sentido a la lógica del anarchivo con perspectiva de género.

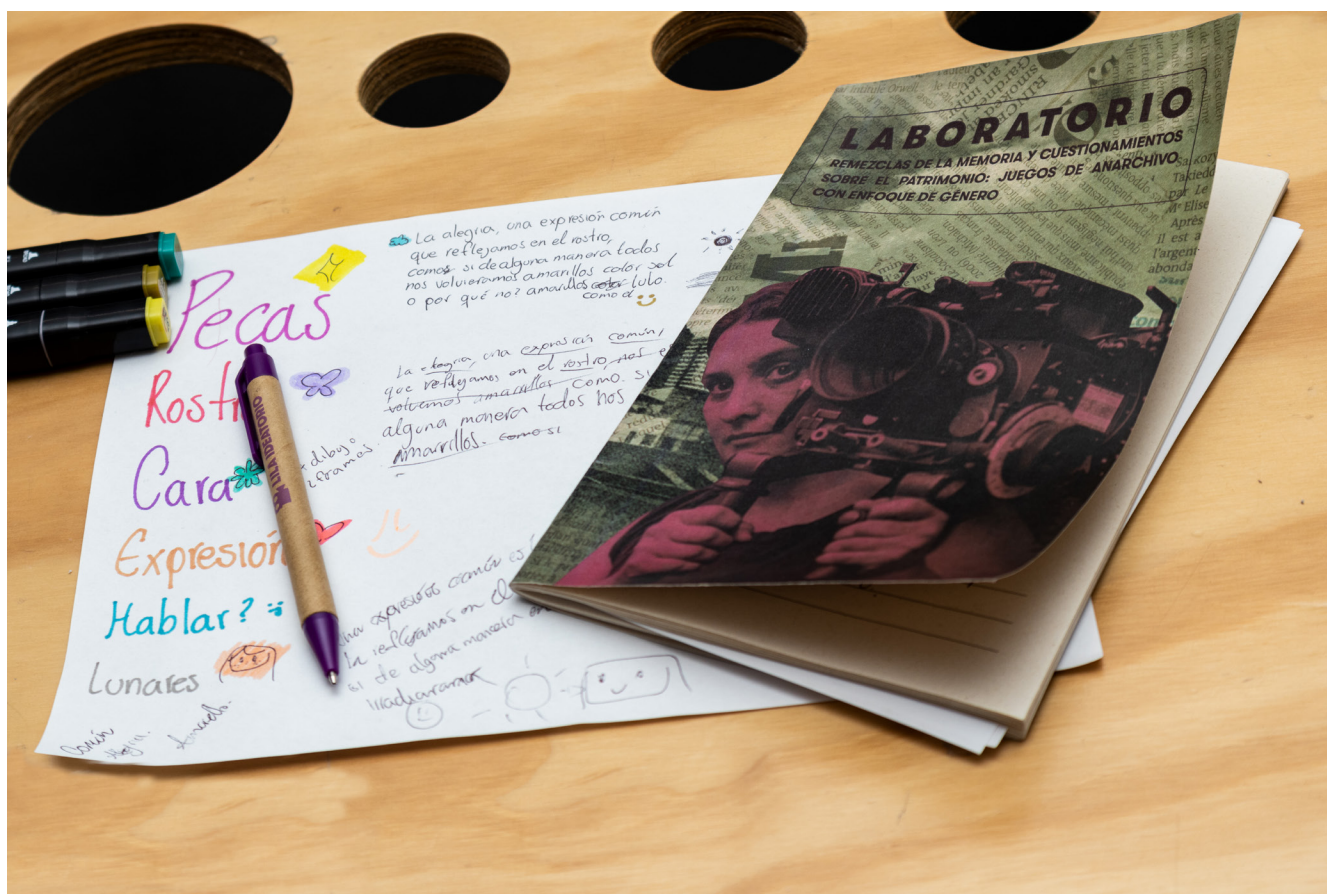
Fuente: Erika Piragauta. Registro para ejercicio del laboratorio. 2024.

SESIÓN 6: EL GUIÓN Y EL ARCHIVO

En esta sesión tuvimos nuestra segunda invitada dentro del laboratorio, Daniela Nieto, quien el año pasado 2023 había participado en el laboratorio pero como directora invitada, en este caso, volvía pero como tallerista. La planeación estuvo enfocada a la proyección de algunos cortometrajes y largometrajes que pudieran ser de ejemplo para la construcción de un guión con material de archivo.

de su material personal y / o familiar. La clase sirvió para dar los conceptos básicos sobre el guión y empezar a orientar las ideas que dieran pie a los productos finales del laboratorio. Para las participantes era importante generar este guión, ya que muchas, no tenían claro cómo se hacía y porqué de su necesidad. Es a partir de aquí que se empiezan a generar los productos finales del laboratorio.

Daniela se ha destacado porque su misma filmografía también ha sido construída a partir

Fuente: Camila Hidalgo / Lila Ideatorio. 2024.

SESIÓN 7: FORMAS DE EXPERIMENTACIÓN DE ARCHIVOS Y PATRIMONIO: PRÁCTICAS NO HEGEMÓNICAS

Esta sesión tuvo como eje central la posibilidad de ampliar la noción de anarchivo. Por eso se mostraron algunos ejemplos de la manera en la que se construye un patrimonio, mientras se proyectan formas en la que se ha hecho.

Si la arkhé significa comienzo, pero también orden y liderazgo, el prefijo an-disloca estos últimos liberando a los archivos de su función primaria. Estas prácticas tienen su base en la autonomía y la resistencia, siguiendo una lógica de pluralidad y riqueza de variantes, albergando el no-lugar en que los procesos en curso reformulan y reinterpretan los materiales de manera continua. (Kevorkian, C., 2023, p.130).

Relicarios - Erika Diettes

El conflicto armado colombiano, ha dejado un sin fin de heridas difíciles de tratar, ignorar lo que hubo y que en cierta medida aún está dentro del territorio implica contribuir a un olvido, en donde entra por supuesto los archivos. Erika Diettes ha basado su obra en una constante búsqueda de expresar el dolor de la guerra, desde formas distintas. Relicarios de 2015, no busca hacer un recuerdo de lo que ya no está sino hacer presente el duelo y volverlo un constante que permita comprender, que el olvido nunca ha sido un camino de no repetición.

Otro de los ejes tratados dentro del laboratorio era la noción de paciencia, frente a un mundo con un afán constante, así, la creación no debía estar encaminada a mostrar resultados en tiempos concretos sino a observar lo que el sentimiento fuera expresando. De esta forma, Diettes también es un ejemplo de lo que implica la construcción de un archivo, para poder hacer relicarios pasó siete años recorriendo distintas partes del país, cada fa-

milia iba donando objetos que después darían la forma de cada uno de los relicarios. Esta noción de paciencia no está únicamente en el recorrido que hace la artista sino en la construcción de la confianza con cada una de las familias. Además, es increíble que ella haya podido reunir objetos de gran valor para hacer la obra en conjunto, básicamente era como si cada familia le cediera un pedazo del álbum familiar de ellos y ellas para hacer parte de una memoria en conjunto.

Pensar en un anarchivo involucra ser consciente también del lugar de donde somos y hacia dónde vamos, en las dinámicas de poder que están dentro del territorio y en la historia a veces borrada que transita en los archivos. Excavar hasta encontrar esa raíz perdida de la memoria, tener paciencia por encontrarla y hacer uso de la misma dejando la masificación, sino, más bien buscando la conexión con el interior y con el conjunto de la sociedad que nos compone y nos enfrenta.

Mientras se iba desarrollando la sesión, también se discutieron las siguientes preguntas: ¿Qué implica una subversión material en los registros en un archivo institucional? , ¿Por qué escarbar en el archivo cuando hay cuestiones intelectuales más atractivas que hacer? Whitney Chadwick (2000), ¿Cómo discurre la co-implicancia de las alianzas materiales entre los cuerpos de archivo, los cuerpos que registran y archivan, los cuerpos militantes y los cuerpos que investigamos, des-archivamos?

Todas estas preguntas van dirigidas a cuestionar la construcción de los archivos, en donde, no solo es la existencia de los mismos, sino poder analizar lo que está detrás de ellos. Las instituciones tanto privadas como estatales también entran en este debate, ya que, estos tienen la posibilidad de generar una identidad hegemónica.

Fuente: Erika Diettes, Relicario #21.

MUSEO TRAVESTI DEL PERÚ

Creado en el 2003, tiene un sentido itinerante por lo que no tiene una sede física propiamente. Cabe mencionar, que aquí en este ejemplo, se proyecta también la discusión sobre los lugares destinados para la memoria, como lo son, los museos.

Los museos muchas veces no son lugares para preservar sino que mantienen la lógica de una identidad hegemónica. Por ende, decir que todo lo que está allí nos representa sería desconocer de nuevo lo que está por fuera del mismo y que también hace parte de una memoria. Por ejemplo, la historia LGTBIQ, que no es visibilizada en estos lugares.

HILOS DE SANGRE

Otro de los ejemplos de exclusión es precisamente lo relacionado con las enferme-

dades como lo es el VIH, en donde también están los prejuicios, los señalamientos y las implicaciones de querer borrar que existen por medio de la omisión. Hablar de algo es reconocer, no mencionarlo, es como si aquello solo existiera para algunos. El VIH se ha convertido en un tema difícil para la sociedad, aún más, para quién lo padece. Por eso lo que hace Hilos de Sangre es rescatar una memoria de quiénes no se nombra. A partir de las historias se crea un rostro y una vida que existió, por eso se discute dentro del laboratorio la necesidad de pensar constantemente en los archivos como un campo de lucha y resistencia frente al Status quo.

¿De qué manera podemos construir-visibilizar a través de ejercicios de memoria y estrategias archivísticas otras voces más allá del ejercicio de archivo entendido desde los entes institucionales de poder como registros "objetivos" de la historia? Esa es la pregunta final.

SESIÓN 8 Y 9: ANIMACIÓN Y ARCHIVO

Esta fue la sesión con la tercera invitada especial. Laura Benavides, es un artista de la animación que hizo un antes y un después dentro del laboratorio. En principio porque nosotras ni las participantes manejamos el componente animado, de allí su importancia.

En un ejercicio práctico, Laura enseñó los conceptos básicos para animar y hacer posibles que los productos finales del laboratorio tuvieran una riqueza en la creación, incluso, al final, muchos de las participantes si integraron dentro de sus cortometrajes lo reali-

zado en esta sesión. La animación también, ha sido reflexionada como un campo en disputa, es decir, el no conocimiento en la misma puede generar estos escenarios en donde se considera que se debe ser una experta en la técnica para poder crear por medio de la misma. Sin la increíble pedagogía de Laura no habría sido posible motivar a las participantes que se adentraran a la animación, por lo que en esta sesión, también se observó la pasión de las mujeres dentro de la exploración cinematográfica.

Fuente: Camila Hidalgo / Lila Ideatorio. 2024.

SESIÓN 10: MONTAJE

Esta sesión estuvo dirigida a la creación de los productos finales. Se enfocó en consolidar y dar forma a las propuestas que los estudiantes habían desarrollado durante las sesiones anteriores. Para ello, se dispusieron diferentes herramientas que les permitieran llevar a cabo sus ideas, y se dio espacio para que cada una reflexionara sobre el propósito de su producto final, así como su relación

con el tema general del proyecto. Las participantes trabajaron tanto de manera individual como en colaboración, permitiendo así un intercambio de ideas y retroalimentación. Además, se les incentivó a experimentar y ajustar sus propuestas en función de la estética, el concepto y los recursos disponibles, promoviendo un proceso de aprendizaje práctico y creativo.

Fuente: Camila Hidalgo / Lila Ideatorio. 2024.

SESIÓN 11: MUESTRA DE RESULTADOS

Esta muestra de resultados estuvo dividida en tres partes:

En un primer momento se realizó la muestra de resultados del laboratorio en donde se proyectaron 10 piezas audiovisuales / cinematográficas que nacieron producto de las

sesiones. Luego se proyectó la curaduría titulada "Disparidades familiares" la cual ahondaba en el archivo y la memoria familiar; y por último se proyectó la curaduría titulada "Cuestionamientos entrañables", la cual abordaba el territorio, la memoria y el archivo.

MUESTRA DEL LABORATORIO

1. Experimentaciones

Sonia Palacios
5:49`

Fuente: Fotograma de "Experimentaciones" Sonia Palacios. 2024

2. Un poema

Erika Piragauta
18 segundos`

Fuente: Fotograma de "Un poema" Erika Piragauta. 2024

3. Querida y no tan querida yo

Catalina Villamil
1:57`

Fuente: Fotograma de "Querida y no tan querida yo" Catalina Villamil. 2024

4. Experimentaciones

Sahian Castelblanco
6:51`

Fuente: Fotograma de "Experimentaciones" Sahian Castelblanco. 2024

5. Mujer

Paula Andrea Cuellar
1:11`

Fuente: Fotograma de "Mujer" de Paula Cuellar. 2024

6. Todas las estrellas son soles muriendo, todo lo salvaje es hermoso

Ana Gonzalez

5:53`

Fuente: Fotograma de "Todas las estrellas son soles muriendo, todo lo salvaje es hermoso" Ana Gonzalez. 2024

7. La misma forma

Diana Gómez Mateus

5:00`

Fuente: Fotograma de "La misma forma" Diana Mateus. 2024

8. Fragmentos

Alejandra Rivera

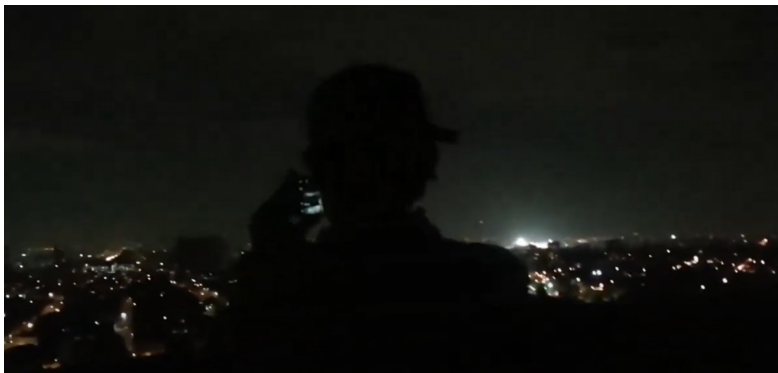
5:30`

Fuente: Fotograma de "Fragmentos" Alejandra Rivera. 2024

9. Kayóbi

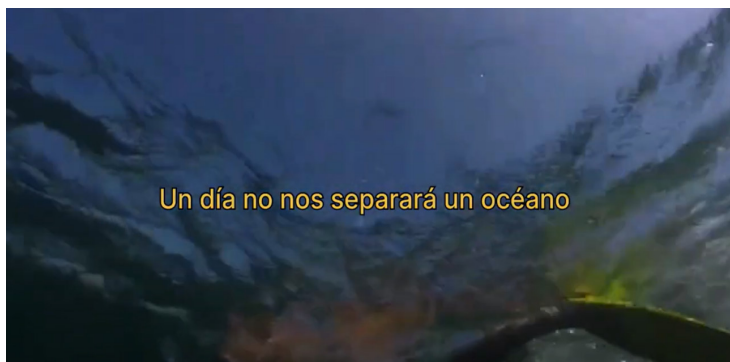
Lina María Cuy
13:51`

Fuente: Fotograma de "Kayóbi" Lina Cuy. 2024

10. Amigas (Ritual)

Cristina Salcedo.
6:07`

Fuente: Fotograma de "Amigas (Ritual)" Cristina Salcedo. 2024

Este espacio de muestra de resultados de las participantes, fue sin duda lo más íntimo que se realizó durante todo lo que duró el laboratorio. Estuvo abierto a mujeres y disidencias de género.

Para muchas era la primera vez que hacían algo audiovisual por eso había una presión doble por la proyección de estos montajes al público en general, no obstante, pudimos hacer un espacio seguro para ellas, por eso, más que una proyección fue una catarsis colectiva, en donde confluyen las maneras de narrarse, de expresarse y también de filmarse.

Fueron 9 creaciones que abordaron desde la mirada introspectiva del ser, lo que implica cuestionarse sobre lo que se asume de nosotras mismas, el crecimiento, las etapas de vida, mientras que hubieron otras creaciones que iban más orientadas a la reflexión del ser mujer dentro de los roles establecidos, por eso, hubo una búsqueda de problematizar la violencia que se sufre, la limitación de ligar todo a la reproducción y por supuesto la relación madres e hijas. Cabe mencionar que dentro del público había madres de las participantes. Por otro lado estaba reflexiones sobre el relacionamiento con los otros y las

otras, bien sea desde los sentimientos de amor, desamor e incluso amistad.

Para Lila esta muestra de resultados nos cambió como colectivo, porque nos hizo entender que la creación no se queda en presentar algo sino en la posibilidad de canalizar, sanar y ampliar la emocionalidad de quienes hicieron parte de ese laboratorio. Así, se deben pensar estos laboratorios y estos ejer-

cicios como puertas posibles para un tejido entre nosotras. Es decir, había una necesidad de ser escuchadas por eso, la muestra de resultados parecía más una conversación, aún, cuando fue poco lo que se habló, dejamos que la imagen y el sonido, la combinación mágica del montaje fueran quienes orientarán el espacio de estas nueve creaciones.

CURADURÍA: DISPARIEDADES FAMILIARES

A partir de tres cortometrajes se cuestiona lo familiar, no reducido a una persona, sino a los sentimientos que conflictúan en el proceso del crecimiento, del auto reconocimiento y de la imagen frente a los otros y las otras. La

disparidad del ser frente a la comunidad, pero también de la comunidad con el ser, en la relación a veces inevitable de lo conocido, de lo íntimo, de lo perteneciente y, aun así, diferente.

BEBÉ

Cristina Sánchez Salamanca

2022

16:00`

Fuente: Fotograma del cortometraje "Bebé" Cristina Sánchez Salamanca / Revista EX-CLAMA. 2022

Al observar este cortometraje desde el equipo de Lila Ideatorio, la sensación de estar frente a una historia que muchas hemos sentido, nos dió el impulso de programar dentro de la curaduría. En efecto "Bebé" podemos ser

todas, ya que, el sentimiento de rechazo e insuficiencia es algo que atraviesa no solo la niñez sino gran parte de la vida, sobre todo cuando se nos enseña que lo importante, es destacar por encima de los demás, de los

triumfos y de ser un ejemplo para la sociedad o un orgullo para nuestros padres. Este cortometraje también conectó con la sesión dirigida de Juan Pablo, quién nos orientó en la búsqueda de nuestra niña perdida, en ese

sentido, esta creación de Cristina nos hizo devolver a las heridas no sanadas, como un recuerdo incómodo.

MI FANTASMA

Camila Racero

2020

12:00`

Fuente: Fotograma de "Mi Fantasma" Camila Racero.2020

Camila Racero se destaca por ser una gestora cultural, es decir, que su experiencia no es solo la creación sino también en generar espacios de circulación y exhibición del cine.

Por eso al observar este cortometraje muchas inquietudes nacieron en ese momento. "Mi Fantasma" también es una historia de la cual varias nos podemos identificar, sobre todo, en el sentimiento de sentir la ausencia de alguien que nos dice que está presente. ¿Hasta qué punto podemos defender la familia?, a pesar de los silencios que se ge-

neran, se hace crucial cuestionar la memoria del interior, de los padres, de los hermanos, como un acto que posibilita la reconciliación con nosotras mismas.

El público también sintió una conexión especial con este cortometraje, incluso parecía como si le estuvieran hablando a las personas que estaban registradas en la cámara, cuestionadas por las decisiones que tomaron en su momento, De esta forma, pudimos comprender que la exhibición, nunca ha sido un acto pasivo.

LA MUJER IMAGINADA

Laura Benavides

2019

12:00`

Fuente: Fotograma de "La Mujer Imaginada" Laura Benavides. 2019

Este cortometraje invita a ser observado varias veces. En una poética del interior, parece un viaje de expresividad por la mente y el corazón. La imaginación como ese mundo amplio sin fin, también involucra dolor y alegría. Laura a partir de la animación, que a consideración de Lila Ideatorio se volvió un

punto de recrear lo inimaginable, muestra sentimientos complejos. ¿Qué implica ser una mujer imaginada? Las expectativas imposibles de cumplir puede ser o la identidad que emerge del interior buscando un lugar en nuestra vida.

CURADURÍA: -CUESTIONAMIENTOS ENTRAÑABLES-

Un viaje con escalas nos permite entender las experiencias de cuatro mujeres, la cámara es inquieta, pero también atenta, ahora se construyen escenarios de dolor, alegría y nostalgia. Esta curaduría despierta sentimientos de exilio, pero también de la necesidad del retorno, de recordar, y si los recuerdos son

dolorosos de reconstruirlos. Estos cortometrajes pueden ser las grabaciones perdidas de muchas personas, de muchas mujeres, que se quedaron observando el camino de lo que fueron y lo que serán.

2021

Ana María López

13:52`

RECUERDOS PRESTADOS MEMORIAS COMUNES

Fuente: Fotograma de "Recuerdos Prestados, Memorias Comunes" Ana López. 2021

El título de este cortometraje enlaza muy bien la lógica no solo de esa historia sino del sentido mismo del laboratorio. Así, a partir de material de archivo se teje recuerdos de un viaje. Parece como si las imágenes hubieran estado escondidas por un largo tiempo esperando a rememorar un hecho canónico para

alguna familia. " Recuerdos prestados, Memorias Comunes" nos reafirma que lo que hacemos no es nunca algo netamente personal, habla de las otras, e incluso, compartimos una memoria común de ciertos hechos que marcaron nuestra vida.

LA JUNGLA TE CONOCE MEJOR QUE TU MISMO

2017

Juanita Onzaga

20:00`

Fuente: Fotograma de "La Jungla te Conoce Mejor que tú Mismo" de Juanita Onzaga. Proimágenes Colombia. 2017

Es increíble como un cortometraje puede ser un archivo dedicado a capturar la ciudad. Las heridas de la familia bogotana, es una mezcla entre el dolor y la urbanidad. Juanita Onzaga, nos da unas imágenes que nos trae un sentimiento de nostalgia, como si fuéramos nosotras mismas las que estamos dejando

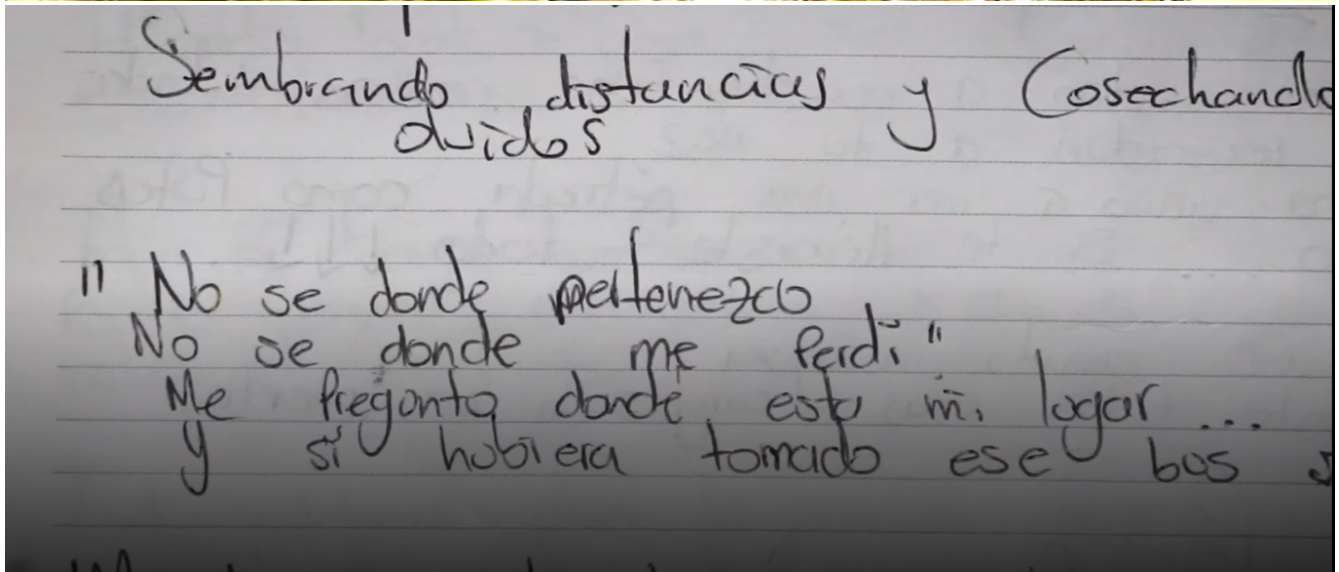
a Bogotá atrás. La ciudad no se escapa del conflicto ni de la propia vida de lo que implica ser colombianos y colombianas. Así, se hace necesario buscar en los lugares en donde no existen las respuestas, pero insistir como un acto de rebeldía.

USME: AMOR, TIERRA Y VIDA.

2022

Erika Piragauta Márquez

9:03`

Fuente: Fotograma de "Usme: Amor, Tierra y Vida" Erika Piragauta. Retina Latina. 2022

A partir de una memoria personal Erika nos lleva a cuestionarnos sobre lo que implica perderse en el camino de buscar los sueños. Es curioso que este cortometraje se llame Usme, cuando parece la historia de múltiples territorios y la relación que se construye con los mismos. Los archivos familiares se

cruzan con las creaciones del hoy. No es un cortometraje que se refiere netamente a Usme, es más, la identidad que está en la raíz que dejamos atrás y que en algún punto nos pide volver para orientarnos en el camino a seguir. Este cortometraje parece la guía a un reencuentro íntimo.

MIGRACIÓN
2008
Marcela Montoya
23:00`

Fuente: Fotograma "Migración" Marcela Montoya. 2008

Migración fue la joya encontrada de esta curaduría. Siendo una producción del 2008, nos señala un sentimiento muy pertinente aún para el día de hoy, como lo es, el desarraigo de estar lejos de la familia. También nos expresa un formato ya olvidado de mandar mensajes entre países. Sin duda la explora-

ción que hace Marcela no deja de sorprender. Si vemos este laboratorio en perspectiva de la transformación "Migración" es el ejemplo de lo que es la obsolescencia de los recuerdos, y la necesidad de excavar los para traerlos de nuevo a la vida.

CENTAUROS

2022

Andre del sur

13:00

Fuente: Fotograma "Centauros" Andre del sur. 2022

Existen producciones que te hacen pensar en lo cotidiano, dotándolo de una belleza antes ignorada, como si la vida pudiera sentirse tan mágica como lo es en la pantalla. Esto significó Centauros, un cortometraje que te transporta a una noche de viernes, o da la sensación de un día así, te hace vibrar con los diálogos e imaginar que la ficción no está

alejada de la realidad. Una de las últimas escenas se ve a una mujer en bicicleta tomar un rumbo distinto al de sus amigos, el desvío hace sentir un cambio de horizonte, como si la vida pudiera transformarse en un instante, como si fuera un pedaleo.

Bibliografía.

Cárdenas, L. (coord.), (2018). *Saberes, memoria e imagen. Una construcción con enfoque de género*. Itaca, Chilpancingo

Chadwick, Whitney (2000). *Historiography/Feminisms/Strategies*. *Paradoxa*, (12), 10-12.

Contreras, M., y Villar, M..(2024). «El Estudio De La Imagen Desde La Perspectiva De género Para La estructuración De Pautas Conceptuales Y metodológicas En La comunicación Visual Pertinente: Revista De Estudios Interdisciplinarios Del Arte, Diseño Y La Cultura, n.º 11 (marzo):78-89. <https://masam.cuautitlan.unam.mx/seminarioarteydiseno/revista/index.php/reiadyc/article/view/222>.

Kevorkian, C. (2023). *Anarchivos feministas. Itinerarios desde el Fondo Institucional Alieda Verhoeven* | *Revista Intersticios de la política y la cultura...23*: 125-147.

