

TRANSCREACIÓN: FLUJOS ENTRE ARTE Y EDUCACIÓN

*TRANSCRIÇÃO: FLUXOS ENTRE
ARTE E EDUCAÇÃO*

Auta Inês Medeiros Lucas d'Oliveira

Auta Inês Medeiros es brasileña, doctoranda en Ciencias de la Educación en la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Magíster en Artes Visuales - Enseñanza del Arte y Educación Estética en la Universidade Federal de Pelotas, Brasil. Especialista en Historia de la Cultura y del Arte por la Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil. Profesora de la Licenciatura en Educación Artística, de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Su investigación actual se titula “Arte-Educadores: flujos formativos desde una perspectiva artográfica”.

Correo electrónico:
autaines@gmail.com

Fecha recepción: 30 de junio de 2020
Fecha de aprobación: 03 de noviembre 2020

Resumen

Este trabajo busca acercar el concepto de transcreación con los propósitos de la investigación-creación a través de un análisis sobre los procesos de formación de conocimientos que fluyen en espacios intersticiales entre lo sensible y lo inteligible, lo material y lo inmaterial, hasta llegar a las reflexiones sobre autoconocimiento y arte-educación. Utiliza referentes teóricos y acciones de experimentación-creación que permiten comprender cómo se *transcrea* el conocimiento en un diálogo con las artes. El texto resulta de la participación en el seminario de línea en *Estudios culturales y lenguajes contemporáneos*, titulado “Epistemología de las materialidades: un acercamiento a la performatividad de los objetos en la investigación”. A partir del trabajo que allí se realizó, compongo el concepto de *transcreación* para discutir la investigación, el arte y la educación en la misma corriente de flujos formativos que constantemente atraviesan el universo de las materialidades.

Palabras clave:

Transcreación, Flujos formativos, Investigación-Creación, Materialidades, Autoconocimiento, Arte-Educación.

Resumo

Este trabalho busca aproximar o conceito de transcrição com os propósitos da investigação-criação através de uma abordagem sobre os processos de formação de conhecimento que fluem em espaços intersticiais entre o sensível e o inteligível, o material e o imaterial, até chegar às reflexões sobre autoconhecimento e arte-educação. Utiliza referentes teóricos e ações de experimentação-criação que permitem compreender como se transcreia conhecimento em diálogo com as artes. O texto é resultado da participação no seminário de linha Estudos culturais e linguagens contemporâneas, intitulado “Epistemologia das materialidades: uma aproximação à performatividade dos objetos na investigação”. A partir do trabalho aí realizado, componho o conceito de transcrição para discutir a investigação, a arte e a educação na mesma corrente de fluxos formativos que constantemente perpassam o universo das materialidades.

Key Words:

Transcrição; Fluxos Formativos; Investigação-Criação; Materialidades; Autoconhecimento; Arte-Educação.

1. Introducción.

Ideas en sobrevuelo

La clave para el autoconocimiento y la vida orgánica es el movimiento.

(Ingold, 2014)

Todo conocimiento es autoconocimiento.

(Santos, 2010)

Este texto tiene como punto de partida el término *transcreación*, el cual proviene de las prácticas de publicidad y marketing global, y que se usa generalmente para referirse al proceso de adaptación de un mensaje de un idioma a otro; en este contexto de comunicación, un mensaje exitosamente transcreado evoca emociones y tiene las mismas implicaciones en el idioma de destino en aquel que se creó originalmente. De ese modo, se usa cada vez más la transcreación en tanto que los anunciantes buscan trascender los límites de las culturas locales, en función de una sociedad globalizada.

Ahora bien, en este trabajo la *transcreación* va más allá del proceso de traducción y adaptación para acentuar el movimiento permanente de flujos en los que se conjugan arte y educación, conocimiento y creación, poética y estética, ética y política. A propósito de los flujos dice Michel Serres (1995, p. 29), que, “un soplo lleva y anuncia el universo. Cada flujo se descompone en minúsculos estímulos y todos componen el mundo”. Según él, tales estímulos son las *mensajerías*, que, como ángeles invisibles, no cesan de transportar ideas de aquí para allá.

En este sentido, la transcreación no contempla exclusivamente el tema idiomático, sino que se amplía a otros niveles de comprensión y de conexión entre diferentes cuerpos y vibraciones. Tal es el caso de la comprensión y conexión, que se produce entre la creadora de este texto y el lector que ahora se acerca a las ideas que contiene, a través de palabras e imágenes. En un proceso de transcreación, tal como lo propongo, el cuerpo constituye toda la forma de materia o energía, hasta un pensamiento o una intuición. Según las nociones de mente extendida desarrollada por Tim Ingold (2014), al cambiar el foco de la objetividad de una cosa hacia los flujos materiales, comprendidos como procesos formativos, logramos superar la dualidad cuerpo y mente y entender la noción de pensamiento como cosa, cuerpo o materialidad; de esa manera, comprendemos que nada está definitivamente terminado, sino que, al contrario, todo está en permanente construcción.

Pensemos a partir de la imagen de un vuelo sobre el mar o sobre dunas movedizas de arena. Las modulaciones permiten percibir que tampoco las ideas son estáticas. Más que una traducción de sentido idéntico, las mensajerías se comunican entre sí, a punto de transformarse y de provocar transformaciones en el medio en

el que ocurren. Humberto Maturana (2000, p.95) usa la metáfora del agua para explicar la coherencia histórica y local que tenemos como seres humanos: “Somos parte de la ondulación y todo lo que hacemos genera otras ondulaciones”.

De acuerdo con estas ideas, transcrear requiere saltar a pasos de paloma entre los flujos formativos del arte y la educación; transcrear es aquí una dinámica de (trans)formación, implica moverse más allá de las nociones de obra, creadores y criaturas hasta centrar la atención sobre los constantes cambios de rumbo que tienen lugar en el proceso de creación. En el mismo sentido, la transcreación constituye una serie de acciones en red, cuyos impulsos se dan desde ángulos diversos; moverse de un espacio-tiempo a otro, de una intuición a una idea, de un gesto a una obra y, finalmente, del arte-educación a las transformaciones comunitarias. El prefijo trans, que significa detrás de, al otro lado de o a través de, sugiere la presencia del otro, de ahí aparece la sugerencia de un movimiento epistemológico de carácter colectivo.

2. Materialidades en tránsito - Experiencia de transcreación

Hay potencias colectivas que provocan transmutaciones en la percepción a través de varias capas de transparencia. Traigo la experiencia del taller de investigación-creación que se realizó durante el Seminario “*Epistemología de las materialidades: un acercamiento a la performatividad de los objetos en la investigación*”¹. En una de las experimentaciones veo dislocada mi percepción al poner mis ojos detrás de una membrana de

carne de cerdo. Esta mirada sangrienta que obtengo desde la óptica de un material orgánico me hizo pensar en cómo mover la membrana cósmica en la que estamos inseridos (Serres, 2011, p.32) y, al entrar en contacto con otras ondulaciones, sentir que los envoltorios, más que transparentes, son permeables.

Igualmente, percibo que, al poner tales ideas en la presencia de los demás, la transcreación me remite también a la transdisciplinariedad, visto que, según Humberto Maturana (2000, p. 83) “en la transdisciplinariedad no podemos ser acusados de pisar donde no debemos pisar (...) estaremos cruzando fronteras libremente”. Vivimos en una época en la que las fronteras entre los diferentes campos del conocimiento no son fijas; siendo así, cada uno mira a un mismo fenómeno de manera distinta y logra intervenir en él desde sus ópticas y potencialidades.

Hay incontables filtros que podemos experimentar para ver las mismas cosas de diferentes modos. Es como cambiar la luz para producir sensaciones distintas en un teatro, o ponerse gafas de sol, que cambian la atmósfera de lo que vemos, de acuerdo con el material y con el color de las lentes. Mirar el conjunto creo que sería una de las principales ondulaciones de la transcreación, teniendo en cuenta la importancia de la conexión y la performatividad (Rivera y Hernández, 2020), que posibilitan las creaciones en conjunto, la simultaneidad y la colectividad.

Conocer la dinámica de este proceso transdisciplinar pone a mi cuerpo en un juego entre flujos circulatorios que, al moverme, atraviesan un sistema geográfico transnacional, al que Michel Maffesoli (2004, p. 80) llama sociológicamente *Nomadismo* y, en términos filosóficos, Deleuze y Guattari (1995, p.38) llamaron *Nomadología*.

La metáfora del nomadismo puede incitarnos a adoptar una visión más realista de las cosas: a pensarlas dentro de su ambivalencia estructural. Así sucede con la persona; ésta no se reduce a una simple identidad, sino que desempeña diversos papeles a través de identificaciones múltiples. Lo mismo suce-

1 Seminario impartido en el Doctorado en Ciencias de la Educación, de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, por la línea en *Estudios culturales y lenguaje contemporáneos*, del grupo de investigación ESINED. Seminario dirigido por los profesores, Doctora Teresita Ospina Álvarez y, el Doctor Edilberto Hernández González, en enero de 2020.

de, en la vida social, con el constante ir y venir que existe entre los mecanismos de atracción y de repulsión (Maffesoli, 2004, p.80).

Os nômades inventaram uma máquina de guerra contra o aparelho de Estado. Nunca a história compreendeu o nomadismo, nunca o livro compreendeu o fora (...) É pretensão do Estado ser imagem interiorizada de uma ordem do mundo e enraizar o homem. Mas a relação de uma máquina de guerra com o fora não é um outro “modelo”, é um agenciamento que torna o próprio pensamento nômade, que torna o livro uma peça para todas as máquinas móveis, uma haste para um rizoma (Deleuze e Guattari, 1995, p.38).

En el ir y venir de la vida, atraída por esas formas nómadas de pensamiento, me muevo desde Brasil hasta Colombia, en tonos de rojo, como en un flujo de sangre por las venas abiertas de América Latina (Galeano, 2000). Volviendo a la experiencia durante el taller en el seminario, antes mencionado, percibo que los movimientos que provoca el contacto con

la carne me hicieron reflexionar con todo el cuerpo sobre las diferencias y similitudes entre nuestras historias (la mía y la del cerdo), nuestros nomadismos, mi condición de extranjera; un arte-educadora en tránsito en búsqueda de nuevos conocimientos.

Evoco mis manos intentando desarticular los huesos y la frustración al no poder desarticularlos, ya que, al contrario, se mantuvieron íntegros mientras yo me veía agotada y con una sensación de derrota. ¿Qué me llevaba a imponer mi fuerza contra este otro cuerpo, si tal vez, solo necesitaba unirme a él y transcrear algo juntos? A partir de entonces, la carne de aquel animal se unió a mi propia carne, también animal, se creó una interacción que no solo posibilitó cambios en el interactuar de las materialidades, sino que, de ese encuentro devienen dibujos entre una piel y la otra, fotografías, *performances*, pinturas y, por supuesto esta escritura. Vuelto a ese universo primitivo en el que se utilizaba la sangre para eternizar los acontecimientos en las paredes de la casa-cueva.

Hay incontables filtros que podemos experimentar para ver las mismas cosas de diferentes modos. Es como cambiar la luz para producir sensaciones distintas en un teatro, o ponerse gafas de sol, que cambian la atmósfera de lo que vemos, de acuerdo con el material y con el color de las lentes.

Figura 1. Foto del taller de investigación-creación que se realizó durante el Seminario de Estudios culturales y lenguajes contemporáneos del Doctorado en Ciencias de la Educación, USB-Medellín, tomado en 25/01/2020. (Colección personal).

Prehistoria, posmodernidad, Brasil, Colombia, atraveso el tiempo y el espacio en la experiencia de transcreación. Más que idiomas y lenguajes abstractos, involucramos materialidades, lugares, personas y (auto)conocimientos, tejiendo con arte y educación los flujos que constantemente transcrean y hacen posible que aparezcan otros cuerpos.

Figura 2. Niemeyer, O. (1989). La Mano. Monumento en el Memorial de la América Latina, São Paulo, Brasil. Recuperado en <https://co.pinterest.com/pin/375980268865362118/?lp=true>

---

3. Cuerpos transcreados y autoconocimiento. A modo de conclusiones

La existencia de todos los organismos vivos se encuentra atrapada en este incesante intercambio respiratorio y metabólico entre sus substancias corpóreas y los flujos del medio.
(Ingold, 2013, p.32)

El análisis de la palabra conocimiento debe comenzar por la realidad corporizada.
(Csordas, 2010, p.99)

Podemos condensar lo dicho hasta aquí considerando que la transcreación transforma las ideas mientras estas se mueven en un intercambio vivo, a su vez, los flujos circulatorios entre diferentes cuerpos producen un tipo de conocimiento que los vincula con su medio, lo que nos permite constatar que es un proceso, al mismo tiempo, artístico y educativo.

De ese modo, tales vibraciones formativas de los cuerpos transcreados promueven lo que yo en este trabajo he llamado (auto)conocimiento y que el antropólogo Thomas Csordas (2010) llama *embodiment*, un *modo somático de atención*. Este autor, por no escindir lo cognitivo de lo corporal, propone una epistemología que tiene como

base un compromiso sensorial, una sensibilidad erótica que presta atención a la situación del cuerpo en el mundo. En el camino hacia el *embodiment*, Csordas aclara que la percepción comienza en el cuerpo y, a través del pensamiento reflexivo, termina en los objetos (Csordas, 2010, p. 86). Tal extensión desde el cuerpo hasta el objeto no está de ningún modo anclada en una división cuerpo-materia, dado que, para Csordas las dos están en la misma corriente continua de trans-formación.

Otro momento potente de extensión cuerpo-objeto, se presentó en la experimentación-creación, en la que se nos propone devenir materialidad, máscaras específicamente, dado el

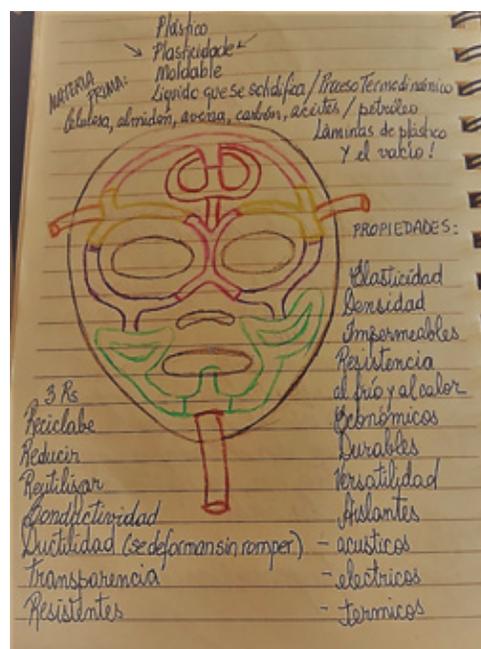
poder sensible que posee este objeto ancestral en diversas culturas. Con esta experiencia de transcreación, propongo una máscara que corporice los flujos. Una vez más, el contacto con la materialidad hizo emerger otras formas de pensar lo que desde hace tiempo vengo trabajando, relacionado con el arte-educación y que considera el conocimiento como obra en proceso. En este sentido, Michael Jackson, en su texto

Conocimiento del cuerpo, (2010, p. 75), plantea que, dentro del campo unitario del cuerpo-mente-hábitus, es posible intervenir y efectuar cambios desde cualquiera de esos puntos. Animada por las reflexiones de Jackson, avanzo en la construcción de una máscara que se haga extensión de mi cuerpo en el movimiento celebrativo de tomar café.

Figura 4. Fotografía de la máscara con flujo líquido, en mi rostro, sorbiendo café (Colección personal).

Figura 3. Proyecto de máscara con flujo líquido (Colección personal).

La temperatura y el olor del café colombiano recorrían mi rostro, el sabor penetraba todos los poros del cuerpo, el color de la máscara cambiaba a cada intervalo entre el tomar café y el tomar aire. “¿Qué potencias despliego del devenir máscara?” (Hernández, E., 2020). Había sido una de las provocaciones del taller; ahora es la idea que me mueve a concebir la transcreación, en términos de interacción con la materialidad, en la que cada gesto configura un detalle, un instante único en la obra. Desde la elección de los materiales para producir la máscara, nada era gratuito o inconsciente, todo venía acompañado de pequeñas reflexiones: ¿qué significados poseen esos materiales? ¿De dónde han venido? ¿Cuáles son sus propiedades y potencialidades? ¿Cómo se relacionaba con este cuerpo que soy y con el mundo?

Al saber que un trabajo artístico tiene que ser una conversación con el material, busqué un soporte para la máscara que se adaptara al rostro y encontré un producto dermatológico con el que se realizan mascarillas cosméticas; tuve que explorar diversas tonalidades hasta lograr esa máscara de color blanco para la que usé crema de pepino mezclada con arcilla, de modo que se viera el líquido de café circulando por las venas de la máscara. Ingold afirma que los materiales no existen, sino que ocurren (2013, p. 36). De esa forma, la búsqueda y la experimentación con ellos me hicieron profundizar de manera corporeizada el (auto)conocimiento sobre el proceso de transcreación. Para llegar a la materialización de la idea de la circulación de líquidos, partí de ductos de plástico para la construcción, aunque finalmente opté por las mangas de suero y los tubos para inhalación, equipamientos utilizados en los cuidados médicos para entrar y sacar líquidos de los cuerpos.

Definidos los materiales, empieza el proceso de creación de la obra; en todo momento, un otro me miraba a través de los huecos de los materiales e intentaba determinar el camino que mis manos debían seguir para hacer aparecer la máscara; las materialidades tienen sus propios

códigos, yo tenía los míos. El proceso de transcreación entre nosotras ocurrió como un juego de fuerzas, a veces una lucha, a veces una danza; por momentos me dejaba llevar un poco y en otros imponía mi propio ritmo y voluntad. El plástico, mi cuerpo, la plasticidad, la transparencia, el líquido, todo en un diálogo de materialidades en el que al final van brotando acuerdos. Movimientos voluntarios e intuitivos fueron traspasando el tiempo, cambiando las cosas, logrando (trans)formarlas. Así, emerge la máscara que va al encuentro colectivo, no del todo terminada, supongo que nunca lo estará, pues es una obra que mantiene activos los flujos.

Mi rostro ahora es otro, la máscara también. Como materialidad híbrida, cuerpo transcreado por el autoconocimiento, vuelvo a las ideas iniciales en las que preguntaba sobre cómo las vibraciones que mezclan arte y educación constituyen flujos formativos. La danza de las partículas entre distintas materias y materialidades se incorporó por fin, tragada, desde mi propia experiencia con la investigación-creación. Acompañada por autores como Ingold (2013, p.10), traté de demostrar que *las cosas están con nosotros en formación permanente* y que es posible componer un concepto corporalmente a través de un movimiento constante de transcreación que aquí se ve reflejado en un texto. Son estímulos que vuelan y recorren el mundo sensible hasta que se vuelven obra. Este texto específicamente alcanza aquí su punto de llegada, pero las corrientes que alimentan nuevas ideas siguen por ahí a transcrear la vida.

Referencias

- » Álvarez, A., Hernández, E. (2020). Educación y gestualidad: inquietudes estéticas en torno al performance de los profesores en el escenario escolar. *Calle 14: revista de investigación en el campo del arte* 15(28). <https://doi.org/10.14483/21450706.16277>
- » Csordas, T. (2010). Modos somáticos de atención. En: *Cuerpos plurales. Antropología de y desde los cuerpos*. Buenos Aires, Editorial Biblos.
- » Deleuze, G. y Guattari, F. (1995). *Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia*. São Paulo, Editora 34.
- » Galeano, E. (2000). *As veias abertas da América Latina*. 39 ed. Rio de Janeiro, Ed. Paz e Terra.
- » Hernández, E. (2020). Epistemología de las materialidades: un acercamiento a la performatividad de los objetos en la investigación. Documento de introducción al seminario de línea. Universidad de San Buenaventura, Medellín.
- » Ingold, T. (2013). Los materiales contra la materialidad. *Papeles de trabajo*, Año 7, número 11, mayo de 2013.
- » Ingold, T. (2014). Toward an Ecology of Materials. En: *Annual Review of Anthropology* 2012, vol. 41:427–42.
- » Jackson, M. (2010). Conocimiento del cuerpo. En: *Cuerpos plurales. Antropología de y desde los cuerpos*. Buenos Aires, Editorial Biblos.
- » Maffesoli, M. (2004). *El Nomadismo: Vagabundeos iniciáticos*. México, FCE.
- » Maturana, H. (2000). *Transdisciplinaridade e Cognição*. IN: *Educação e Transdisciplinaridade*. Unesco. Brasilia.
- » Serres, M. (2011). *Variaciones sobre el cuerpo*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- » Serres, M. (1995). *A Lenda dos Anjos*. São Paulo, Ed. Aleph.