

UNRAVELLING DESENREDANDO

Ximena Alarcón-Díaz y Ulf A.S. Holbrook

Una instalación sonora
con voces de nueve
mujeres Colombianas
escuchando y
resonando sus viajes
migratorios.

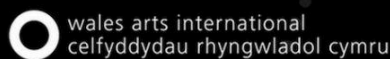
A surround sound
installation with
voices of nine
Colombian women
resonating with each
others' migratory
journeys.

Arnolfini, Bristol, Marzo 2 - 3, 2024

Festival Internacional de la Imagen,
Bogotá-Manizales, Mayo 6 - 12, 2024

SARC, Belfast, Septiembre, 2024

Seminario en línea, Octubre, 2024

Unravelling/Desenredando¹
por Ximena Alarcón-Díaz y Ulf A.S. Holbrook

Instalación inmersiva en voces de mujeres migrantes Colombianas.
Festival Internacional de la Imagen, Bogotá, 3 -12 Mayo 2024

Unraveling / Desenredando es una instalación con sonido envolvente que presenta las voces de nueve mujeres colombianas de diversos orígenes, escuchando y resonando con las historias de cada una sobre sus viajes migratorios a Europa. Improvisando en tríos, ellas tejen una memoria sonora de múltiples capas de escucha intensa e íntima, mientras expresan sus experiencias de cómo la migración y el conflicto se escuchan a través de sus cuerpos: sus espacios sociales de interacción, la memoria del conflicto en su tierra natal y los desafíos enfrentados en los países donde ahora viven. La instalación invita al público a sumergirse en las experiencias individuales de estas mujeres y a encontrar resonancias en las superposiciones y sincronicidades, encontrándose a través de narrativas universales entre género, conflicto y migración.

INVITACION A LA ESCUCHA

Unravelling/Desenredando
(para sumergirse)

Muévete libremente en el espacio
y explora tu escucha
también en quietud

Escucha la respiración entre las voces
Al mismo tiempo trata de escuchar
tu propia respiración

Qué resonancias crean estas voces en tí?

---

¹ Esta publicación acompaña la gira Unraveling, financiada por el Four Nations International Fund a través del Arts Council England, Arts Council Northern Ireland y Arts Council Wales, Creative Scotland y Wales Arts International. © Ximena Alarcón-Díaz & Ulf A.S. Holbrook.
<https://www.ximenaalarcon.net/unravelling-esp>

Unravelling/Desenredando trae las voces de nueve ***mujeres migrantes colombianas** en Europa, recordando sus ***viajes migratorios**, utilizando una partitura gráfica de ***cuatro esferas de memoria migratoria**. Se escuchan, recuerdan e improvisan con ***voz, palabras, canciones y movimientos corporales**.

Los viajes se componen de dos improvisaciones: un viaje individual, compartiendo su camino sonoro único dentro de su migración, cada uno apoyado por dos mujeres que actúan como ***resonadoras**; y un viaje colectivo donde, en grupos de tres, escuchan simultáneamente a través de auriculares fragmentos de ***testimonios** de otras mujeres colombianas en exilio forzado por el conflicto armado colombiano, y recuerdan sincrónicamente sus resonancias con estas historias.

Estas improvisaciones tuvieron lugar en 2018, a través del proyecto de investigación artística ***INTIMAL** de Ximena Alarcón en el que exploró “cómo el cuerpo se convierte en una interfaz que mantiene la memoria del lugar” en el contexto de la migración de mujeres colombianas. Este fue un punto de partida para crear INTIMAL (Interfaces para la escucha relacional): un sistema interactivo para improvisar colectivamente con el movimiento corporal, la voz y el lenguaje, archivos orales y memoria de lugar usando tecnología telemática. El sistema apoya la creación de relaciones entre los fragmentos dejados por las migraciones y el conflicto y, simultáneamente, el sentimiento de lugar y de (tele)presencia.

El proyecto utilizó la práctica de la ***Escucha Profunda** para estimular el proceso creativo de las mujeres de escuchar y recordar la migración a través de sus diversas experiencias de vida, tratando de sentir sutiles capas comunes, abriendo caminos para sanar el tejido social y la red de confianza.

La colaboración entre Ximena Alarcón y Ulf A.S. Holbrook, comenzó grabando las improvisaciones usando ***micrófonos cercanos** y ***técnicas de grabación ambisónicas**. Imaginando esta instalación dirigida a una diversidad de audiencias, un año después pidieron a las nueve mujeres que tradujeran sus improvisaciones al idioma inglés. Esto añadió otra capa de memoria migratoria.

Combinando su escucha de este material, la memoria aural de Ximena como mujer migrante colombiana en Europa y el interés de Ulf en el espacio auditivo que crean estas voces, compusieron Unravelling/Desenredando, una experiencia auditiva en un ***espacio sonoro inmersivo** para escuchar los espacios sonoros intermedios entre las experiencias de estas mujeres.

Glosario

* Mujeres colombianas migrantes en Europa: provenientes de diferentes generaciones, estas mujeres han migrado a las ciudades de Oslo, Barcelona y Londres en los últimos 25 años. Se sumaron al proyecto luego de una convocatoria pública a participar, expresando su interés en escuchar su migración y los testimonios de otras mujeres colombianas en el exilio.

* viajes migratorios: una metáfora incorporada propuesta por Ximena Alarcón, para estimular la escucha y la respiración internas, el movimiento corporal y la expresión vocal a través de cuatro esferas de la memoria migratoria.

* cuatro esferas de la memoria migratoria: una ontología compuesta por historias corporales (historias que el cuerpo recuerda), cuerpo social (historias en su círculo social cercano de familia, amigos, trabajo y estudio), lugar natal (historias directamente vinculadas a Colombia, su geografía y naturaleza, y agencia política); otras tierras (historias vividas en las tierras donde migran, su geografía y naturaleza, y agencia política).

* **voz, palabras, canciones y movimiento corporal:** diferentes capas de voz emergen en Unravelling/Desenredando: tarareos, susurros, palabras, rimas y canciones. Ellas caminan, corren, saltan, bailan en direcciones opuestas, juegan con ritmo y respiran juntas.

* **resonadoras:** el papel de las mujeres que escuchan profundamente la historia de otra mujer y suenan y respiran con empatía cuando la historia resuena en ellas.

* **testimonios:** recogidos por la organización Mujer Diáspora, de mujeres colombianas residentes en Barcelona y Londres, que vivieron la migración forzada. Ximena Alarcón propuso las cuatro esferas de la memoria migratoria como una ontología para escuchar los fragmentos de la migración recordados por estas voces.

* **INTIMAL:** el proyecto se desarrolló en el Centro RITMO, Departamento de Musicología de la Universidad de Oslo gracias a una Beca Individual Marie Skłodowska Curie 2017-2019, otorgada a Ximena Alarcón.

* **Práctica de Escucha Profunda:** Una práctica creativa desarrollada por la compositora Pauline Oliveros, que apoyó la inmersión de estas mujeres en sus viajes migratorios, a través de los sueños, escuchando sus cuerpos, voces y entorno. Ellas se sumergieron en la práctica de la Escucha Profunda durante un mes.

* **espacio sonoro inmersivo:** estar rodeado de sonido y experimentar la percepción del espacio de escucha, así como la espacialidad de los sonidos y sus referencias externas, la percepción de múltiples ubicaciones y las proximidades entre sonidos.

* **micrófonos cercanos:** colocados muy cerca de la boca, para grabar la voz, la respiración y la expresión emocional.

* **técnicas de grabación ambisónica:** realizadas con micrófonos distribuidos en el espacio, para registrar interacciones y movimientos corporales a través del espacio. El campo ambisónico abre espacio para que estas voces se encuentren en memoria y sincronizaciones.

* **canciones:** fragmentos de estas canciones recordadas podrían desentrañar más recuerdos de género, conflicto y migración:

Confesión. de Marta Gómez (1999). Esta canción se convirtió en un himno de la migración colombiana en Europa.

Do, Re, Mi. Canción del Musical “La Novicia Rebelde”. Richard Rogers y Óscar Hammerstein (1959)

Duerme Negrito. Canción de cuna tradicional antillana, compilada por Atahualpa Yupanqui. (1951)

I'm gonna be (500 millas). Canción pop escocesa, de The Proclaimers (1988)

La Flor de la Canela. Vals peruano de Chabuca Granda (1950)

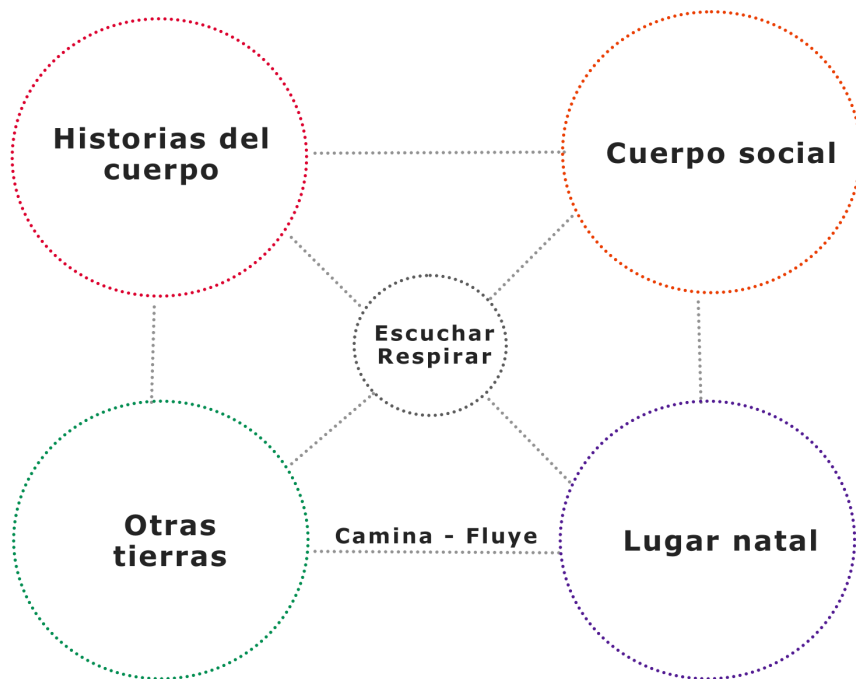
La Vieja Molienda. Joropo venezolano de Raúl Blanco (1958)

¿Por qué me pega? Bullerengue colombiano de Etelvina Maldonado (2002) *Río Manzanares.* Canción venezolana de José Antonio López. (1971) En Unravelling/Desenredando se canta como Río Magdalena, el río más largo de Colombia que atraviesa el país y su historia.

Sol solecito. Rima infantil tradicional. En Unravelling/Desenredando, diferentes mujeres lo recuerdan.

Velo que Bonito. Villancico tradicional (“alabao”) del Chocó, Costa Pacífica colombiana

Notación gráfica de Cuatro Esferas de Memoria Migratoria para performar “Un Viaje Migratorio”. Por Ximena Alarcón, 2018.

Esencia poética incorporada que emerge de la escucha de sus viajes migratorios

Pienso en Colombia y se me hincha el cuerpo
I think of Colombia and my body swells

Me convertí en un murmullo
I became a murmur

Nunca pensé que una montaña podría reemplazar a mi mamá
I never thought a mountain could replace my mom

Dónde están mis ancestros.
Where are my ancestors.

El conflicto colombiano e iniciativas de escucha de mujeres en el exilio

“El conflicto colombiano es complejo, no confuso, y hay que salir de la confusión para entender la complejidad”

“El exilio tiene una identidad propia por todas las pérdidas y rupturas que significa, y además es la vía final común en la que confluyen muchas otras experiencias de violencia sufridas.”

Carlos Martín Beristáin. Comisionado de la Comisión de Verdad de Colombia
(En Transparentes, p. 128-129)

El conflicto político armado colombiano abarca más de 60 años y forma parte de la memoria colectiva de al menos tres generaciones de colombianos. Su complejidad salió a la luz internacionalmente con el histórico acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano en 2016. El acuerdo “incluye medidas relativas a la participación política, el acceso a la tierra y el desarrollo rural, así como define la centralidad de las víctimas en el proceso de reconstrucción del tejido social”. (ídem)

La complejidad del conflicto que incluye actores como grupos paramilitares y guerrilleros, agentes del Estado (Comisión de la Verdad, 2022), y la complicidad y/o abandono del Estado, que no protegió a la población civil inocente, aún se revela a través de acciones dirigidas por tres instituciones parte del acuerdo: la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y No Repetición; la Jurisdicción Especial para la Paz; y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Según la Comisión de la Verdad, el fenómeno del exilio colombiano y los flujos de población desplazada forzada y refugiada en otros países es un hecho invisible. Si bien “las estadísticas oficiales de Colombia reconocen que hay 9 millones de víctimas como consecuencia del conflicto armado interno, la gravedad de la experiencia y de la situación de quienes tuvieron que huir del país por ello no está incluida ahí” (ídem).

En Europa, el acuerdo de paz estimuló iniciativas de base, como la recogida de testimonios de mujeres colombianas exiliadas en Londres y Barcelona, por parte de la organización Mujer Diáspora. Según un informe derivado de su trabajo, las consecuencias psicológicas y fisiológicas de las experiencias migratorias de las mujeres incluyen sentimientos de culpa, miedo, ira, indiferencia, impotencia, desilusión, juicio social y familiar, solidaridad, la experiencia del silencio y la manifestación de la enfermedad (Conciliation Resources, 2017).

El proyecto INTIMAL trabajó con estos testimonios como un archivo oral para ser escuchado, utilizando prácticas de escucha profunda y relacional (Alarcón et al, 2019), y los incorporó en el diseño un sistema interactivo de improvisación sonora telemático, entre lugares distantes (Alarcón, 2019). En la performance final entre Oslo, Barcelona y Oslo (2019), con nueve mujeres colombianas, el sistema INTIMAL demostró ser un catalizador para crear procesos de memoria y catarsis colectiva, en el contexto del posconflicto colombiano y la construcción de paz (ver documental INTIMAL, 2021). INTIMAL generó un espacio social, en el se configuró el colectivo de mujeres migrantes Intimal, escuchando y conectándose con sus sueños y viajes migratorios, ampliando nociones de feminidad, territorio y cuidado (Intimal Collective, 2021).

La instalación Unravelling/Desenredando se basa en experiencias de recuerdo individual y escucha relacional colectiva de estas historias para que una diversidad de audiencias se sumerja y continúe desenredando y desentrañando estas historias a través del tiempo y el espacio.

Referencias

Alarcón Díaz, Ximena; Lopez Bojórquez, Lucia Nikolaia; Lartillot, Olivier & Flamtermesky, Helga (2019). From collecting an archive to artistic practice in the INTIMAL project: lessons learned from listening to a Colombian migrant women's oral history archive. *Acervo. Revista do Arquivo Nacional*. ISSN 0102-700X. 32(3), s 48- 63

<http://revista.arquivonacional.gov.br/index.php/revistaacervo/issue/view/79>

Alarcón Díaz, Ximena (2019). "Conceptual design for INTIMAL: a physical/virtual embodied system for Relational Listening". *Somaesthetics and Technology. Journal of Somaesthetics* Vol 4 No 2, March 2019 <https://somaesthetics.aau.dk/index.php/JOS/article/view/2393>

Commission of Truth (2022). Cifras de la Comisión de la Verdad presentadas junto con el Informe Final. <https://web.comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/principales-cifras-comision-de-la-verdad-informe-final> (Consulta: 26 de febrero 2024)

Conciliation Resources. (2017) Truth, Memory and Reconciliation Commission of Colombian Women in the Diaspora. Pilot Phase Achievement. https://rc-services-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/Truth%2C%20Memory%20and%20Reconciliation%20Commission%20of%20Colombian%20Women%20in%20the%20Diaspora_0.pdf (Consulta: 26 de febrero 2024)

De Isusi, Javier (2021). *Transparentes. Historias del Exilio Colombiano*. Comisión de la Verdad. Prólogo por Francisco de Roux. Epílogo por Carlos Martín Beristain. <https://www.comisiondelaverdad.co/transparentes-novela-grafica> (Consulta: 26 de febrero 2024)

INTIMAL video documental 14'14" (2021): <http://vimeo.com/512586450>

INTIMAL Collective (2021). INTIMAL: Relational listening that unknowingly prepared us for the COVID-19 pandemic. Editors: Ximena Alarcón, Ana María Alarcón-Jimenez, Liliana Rodríguez. In *Routed, Migration and (In)Mobility Magazine*. Issue # 15. 23 June 2021 <https://www.routedmagazine.com/intimal-relational-listening-covid> (Consulta: 26 de febrero 2024)

Créditos

Unraveling surgió del proyecto INTIMAL (Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship 2017 - 2019) otorgado a la artista-investigadora sonora Ximena Alarcón-Díaz y es una colaboración con el compositor e investigador de audio espacial radicado en Oslo (especializado en ambisónica y síntesis de campos ondulatorios) Ulf A. S. Holbrook.

La instalación fue desarrollada gracias a una Residencia de Arte Sonoro otorgada por IAN - Immersive Audio Network en Bath, Reino Unido en 2023. La gira Unraveling está financiada por el Four Nations International Fund a través del Arts Council England, Arts Council Northern Ireland, Arts Council Wales, Creative Scotland and Wales Arts International, en colaboración con Arnolfini - Bristol (Inglaterra), Immersive Audio Network - IAN (Sudoeste de Inglaterra), My World, Centre for Creative and Cultural Industries (Bath Spa University), el Festival Internacional de la Imagen - Bogotá y Manizales (Colombia), y SARC: Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sonido y Música, de la Queen's University de Belfast, Belfast, (Irlanda del Norte).

Un agradecimiento especial a Anita Ramírez, Bruna Scott, Calu, Dra. Liliana Rodríguez, Juliana, La Chiki, Myriam Ojeda Patiño, Silvia Villalba Martínez y Violeta Ospina Dguez, por compartir sus voces y viajes migratorios.

Foto del poster por Sharon Stewart. Deep Listening Intensive. Proyecto INTIMAL 2017-2019. Grån, Norway.

Biografías

Ximena Alarcón-Díaz es una artista-investigadora del sonido y la escucha que explora formas alternativas de sentir el lugar y la telepresencia para escuchar y sonar colectivamente nuestras migraciones sónicas: las resonancias que quedan entre las fronteras que cruzamos cuando sintonizamos y conocemos a otros en lugares distantes. Tiene un doctorado en Música, Tecnología e Innovación, y estudió la práctica creativa de Deep Listening con la tutela de Pauline Oliveros. A lo largo de su carrera, ha creado improvisaciones sonoras telemáticas e interfaces de escucha relacional para comprender sensorialmente experiencias migratorias. Trabaja de forma independiente desarrollando INTIMAL, un entorno de escucha telemática incorporada para experimentar “viajes migratorios”. Le interesa la voz y el audio inmersivo, como posibilidades de ampliar la presencia vocal para el surgimiento de territorios auditivos de memoria y emoción.

<http://ximenaalarcon.net>

Ulf A. S. Holbrook es un artista e investigador interdisciplinario que trabaja con sonido en una variedad de medios, incluyendo composición, improvisación, instalación, programación, texto e investigación. Tiene un interés específico en la representación del lugar y el espacio a través de audio espacial, tecnologías de grabación, diseño de altavoces, métodos geoespaciales, sonificación y software. Estudió escultura en la Escuela de Arte de Glasgow, Música y Tecnología en la Universidad de Limerick y tiene un doctorado en Música y Tecnología de la Universidad de Oslo. Actualmente trabaja como consultor acústico y está involucrado en una serie de proyectos artísticos y de investigación a nivel internacional.

<https://linktr.ee/differencetones>