



## **SOY UN SOMOS CATALINA Y MALINCHE**

Proyecto de Investigación-Creación

Katherine Villa Posada

Asesora

Anamaria Tamayo-Duque

Critical Dance Studies, Ph.D.

Trabajo de grado para obtener el título de  
**LICENCIADO(A) EN EDUCACIÓN BÁSICA EN DANZA**

Universidad de Antioquia  
Facultad de Artes  
Departamento de Artes Escénicas  
Licenciatura en Educación Básica en Danza  
**Medellín 2021**

## **Título**

# **YO SOY UN SOMOS CATALINA Y MALINCHE**

## **RESUMEN**

Este proyecto de investigación creación en danza se basa en la reconstrucción histórica de dos mujeres conocidas entre las primeras mestizas: La India Catalina y Malinche, porque por sus acciones, fueron fundamentales para el éxito de la conquista del territorio Abya Yala en manos de los europeos. A través de textos, imágenes, símbolos y metáforas tres bailarinas exploran su cuerpo en movimiento y su emocionalidad con relación a los dos personajes, a su ser mestizas y a las demás mujeres dando como resultado un video danza que liga el pasado con el presente heredado.

*Palabras clave:* Investigación-creación, videodanza, coreografía, mestizaje, conquista, Malinche, India Catalina

## **DEDICATORIA**

El presente trabajo de grado quiero dedicarlo a la memoria de mis dos personajes principales, pero además a todos(as) mis ancestros y ancestras que habitaron el continente en la época prehispánica, que lucharon por no perder su cultura e ideología y heredaron a muchos y muchas esa lucha para que esta tierra no perdiera ni olvidará su esencia.



## **AGRADECIMIENTOS**

A mi madre por siempre apoyarme ante cada dificultad y durante toda mi carrera. Le agradezco por dar lo mejor de sí para llevar a cabo el resultado final de esta investigación.

Por otro parte a mi hermano de alma por las largas conversaciones sobre historia prehispánica y de la conquista, por ayudarme a comprender y aclarar conceptos e ideas sobre algunos temas durante el proceso de la investigación.

Y, para terminar, a mi asesora por darme luz cuando había mucha oscuridad al inicio de la investigación, por sus consejos, correcciones, por escuchar mi idea a veces locas y creer en ellas, por ir conmigo de la mano y ayudarme a confiar en lo que estaba haciendo y quería hacer. Le agradezco porque fue un pilar fundamental en la idealización y materialización del proyecto.

## TABLA DE CONTENIDO

<b>RESUMEN</b>	2
<b>DEDICATORIA</b>	2
<b>AGRADECIMIENTOS</b>	3
<b>INTRODUCCIÓN</b>	6
<b>¿POR QUÉ ESTE TEMA?</b>	8
<b>PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN</b>	10
<b>OBJETIVOS</b>	10
<b>Objetivo General</b>	10
<b>Objetivos Específicos</b>	10
<b>DISEÑO METODOLÓGICO</b>	11
<b>ENFOQUE</b>	11
<b>ESTRATEGIAS</b>	12
<b>Estrategia 1</b>	12
<b>Estrategia 2</b>	12
<b>Estrategia 3</b>	13
<b>HABLANDO SOBRE CATALINA Y MALINCHE</b>	13
<b>ASÍ LAS CONOCÍ</b>	13
<b>La Malinche</b>	14
<b>La India Catalina</b>	17
<b>PROCESO DE INVESTIGACIÓN-CREACIÓN</b>	21
<b>METODOLOGIA DE TRABAJO</b>	21
<b>Etapa 1: El No Retorno</b>	21
<b>Multiplicidad de un cuerpo</b>	22
<i>Cuerpo que cruza la puerta</i>	23
<i>Cuerpo en el umbral de la puerta</i>	23
<i>Cuerpo como la puerta misma</i>	24



<b>In-corporación de discursos heredados</b>	25
<b>Tiempo y Simbolismo</b>	25
<b>Etapas 2: Triskel de Bailarinas</b>	27
<b>Encuentros</b>	28
<b>Etapas 3: Planeación de la obra</b>	33
<b>Idea inicial puesta en escena</b>	33
<b>Proceso de creación video danza</b>	34
<b>CONCLUSIONES</b>	36
<b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS</b>	38

## INTRODUCCIÓN

En el año 1492 comenzó lo que sería el fin y la caída de los imperios nativos (indígenas) de Abya Yala<sup>1</sup> (lo que hoy conocemos como continente americano). Llegaron embarcaciones con cientos de extranjeros que venían sin buenas intenciones, puesto que llevaron a cabo guerras, ejecutaron matanzas, incendios, saqueos, robos y contagios. Estos hechos fueron realizados por europeos que actuaron, en gran parte, a nombre de la Corona de Castilla<sup>2</sup> para conquistar y colonizar nuevas tierras a costa de lo que fuera. Despojaron a los nativos de sus bienes, de su libertad y de sus símbolos de identidad. Trajeron religiosos para “educar” y cristianizar a los nativos, exigiéndoles traicionar y cambiar su religión, idioma, cultura e interpretación del mundo<sup>3</sup> bajo pena de muerte o expulsión -que significaría la misma muerte-; además ocuparon sus tierras, ejercieron torturas, violencia sexual a mujeres, trajeron enfermedades como viruela y fiebre amarilla, y repartieron a los habitantes de este territorio a los capitanes de la conquista, porque estos tenían el deber de “cuidarlos”, evangelizarlos y velar por su salud.

Después de culminar la conquista de América, la religión católica se oficializó. Hubo una transición de la edad media a la edad moderna en Europa, un hecho que elevó sus egos dando pie al eurocentrismo: Europa sería el centro y el fin del mundo antiguo, “Comienzo” y “Fin” de la historia. Como lo expone Enrique Dussel en su libro *1492: El Encubrimiento del otro: hacia el origen del “mito de la modernidad”* (1994), cuando nos habla que el nacimiento de la modernidad

---

<sup>1</sup> Abya Yala es la denominación indígena para el continente americano empleado como contraste con el nombre impuesto por los conquistadores de “Latinoamérica”, para utilizar un nombre endógeno. Abya Yala significa ‘tierra en plena madurez’, ‘tierra fértil’ y proviene de la etnia Kuna de Panamá. El término “Latinoamérica” es doblemente eurocéntrico y colonial: por un lado, evoca la impresión de que el continente tuviera una identidad “latina-romana” (en el sentido de las lenguas “románicas”: castellano y portugués), por el otro se tiene el término “América” en el que el navegante genovés Américo Vespucci pretendió eternizarse. Desde 1992, quinto centenario de la conquista, colonización y saqueo, los indígenas prefieren usar este término, que fue sugerido por el aimara boliviano, Takir Mamani (Constantino Lima) ya en 1977, después de su visita a los Kuna en Panamá (Estermann, 2016)

<sup>2</sup> Corona de castilla para 1492: Isabel I y Fernando II de Aragón, quienes en el año 1496 fueron nombrados por el papa Inocencio VIII como Reyes católicos. Esta relación con la iglesia católica favoreció la financiación de expediciones hacia territorio Abya Yala por parte de la iglesia y la soberanía de ésta en las “nuevas tierras”.

<sup>3</sup> Los nativos danzaban a sus deidades: la luna, el sol, la tierra, el agua, y por ser esto visto como una amenaza para la implementación de la religión (católica principalmente) que traían consigo los europeos “la danza fue percibida muy frecuentemente como una amenaza significativa” (Reed, 2012) porque simplemente no se ajustaba a sus ideales colonizadores.

se dio cuando el europeo se confrontó con el “Otro”<sup>4</sup>, lo controló, venció, violentó y finalmente lo conquistó. Este fue el comienzo del florecimiento de lo que conocemos como era moderna. Ese “Otro” nativo “[...] no fue descubierto como Otro, sino encubierto como lo mismo que Europa ya era desde siempre” (Dussel, 1994, p. 41).

Hubo dos mujeres que hicieron parte de esta historia de encubrimiento: la Malinche<sup>5</sup> (México) y la India Catalina (Colombia), nacidas en dos familias importantes en sus comunidades, con un destino muy similar, pues cayeron en manos de los españoles para su fortuna o para su desgracia. Ambas fueron desde su corta edad cristianizadas y educadas a la española, aprendiendo sobre el idioma, la religión, creencias, prácticas, costumbres y todo lo relacionado a la cultura europea. Casi en su adultez sirvieron cada una a un español: la Malinche a Hernán Cortés y la India Catalina a Pedro de Heredia. Sirvieron de “lengua”, lo que significaba que su principal función era traducir y ser intermediarias en los diálogos entre el español y los caciques indígenas. Definirlas como *Intermediarias* quiere decir que ayudaron para convencer a los caciques de someterse a los españoles para evitar su exterminio.

Dicho de otra manera, fueron las traductoras y mediadoras entre dos culturas, pero ese término no sólo ha de aplicarse para el rol que desempeñaron, sino que también permite describir ese lugar ubicado en el *medio*, que fue donde se desarrollaron sus vidas: creencias, pensamientos, ideas, visión y percepción del mundo, estuvo marcado por la fusión ideológica y discursiva de ambas culturas.

Esta corta clase de historia es importante para contextualizarlas y lograr comprender su conexión y la relación que forjó con ellas para llevar a cabo esta investigación-creación. Mi propósito fue indagar en los cuerpos de estas dos mujeres cruciales para el inicio de la colonización de territorios nativos, enfocando mi visión en la transformación del cuerpo y el cambio ideológico y cosmológico que recayó en la percepción de dichos cuerpos. Además, hice un análisis del contexto

---

<sup>4</sup> Todo aquel que no fuera europeo.

<sup>5</sup> Conocida también como Malinalli: nombre original en lengua náhuatl que significa “hierba torcida”; Malintzin: el sufijo “-zin” representa respeto, tal como el “Don” en el castellano; Doña Marina: Su nombre español

actual para desenmarañar –en lo posible- la perdurabilidad de aquellas transformaciones y percepciones de cuerpo que la Malinche y la India Catalina nos dejaron como herencia.

## ¿POR QUÉ ESTE TEMA?

Desde hace años he sentido un gran interés por el pasado del territorio donde habito, por mis raíces ancestrales, biológicas y culturales, haciéndome constantemente la pregunta: ¿De dónde vengo?, lo cual me lleva directamente a buscar e indagar por mi origen, del que poco sé pero que tiene bastante “tela por cortar”.

Es importante mencionar que en el área de historia en la educación media no se brinda conocimiento acerca de las culturas indígenas (o por lo menos en mi caso) y/o imperios que habitaron este territorio, la historia precolombina, prácticas ancestrales y demás temas correspondientes a Abya Yala (llamada también América) que nos atañe como sus habitantes y descendientes; en la época del colegio era absolutamente inconsciente sobre este vacío, y aunque hoy quiera recordar a partir de la información escrita, mucha de ella no contiene todas las caras del cubo llamado *Culturas ancestrales*.

Hace unos años que por choques de la vida tuve que viajar, y para que les miento, se volvió mi vicio. Viajar por la tierra, por continentes, por países, por mi cuerpo, por mi historia, por mi mente, viajar hacia el conocimiento de lo que soy, de lo que fui y de lo que puedo ser, fue tan honesto de mi parte que era como ir a la cocina para alimentarme, lo necesitaba.

Caminé lugares cargados de historia, lugares que piden a gritos ser recordados por lo que fueron, por la magia o desgracia que allí se vivió, recordados por la verdad de sus habitantes y su esplendor, por esta razón considero que debemos dejar de mirarlos como lugar turístico o como mero entretenimiento. Países europeos como España, Grecia y Turquía, tan parecidos y a la vez tan diferentes a países americanos como Ecuador, México, Guatemala y Perú cuando de sitios arqueológicos hablo; por estos últimos he sentido una gran emoción recorrer los pasillos, tocar los muros y piedras, observar los paisajes y ubicarme donde hace cientos de años estaban asentados miles de nativos, me pone nostálgica y a la vez me cargo de gran felicidad, puesto que las veces



que he visitado esos lugares regreso con más “hambre” de conocimiento y sintiendo el llamado por no olvidar.

Por todo lo anterior, he investigado como interés personal -nada académico- sobre culturas ancestrales e imperios como el Maya, Azteca e Inca; este último floreció en lo que hoy conocemos como Perú y fue abarcando cada vez más territorio (hoy Latinoamérica) a lo largo del Océano Pacífico, llegando a tomar parte del territorio de la hoy llamada República de Colombia.

Hasta la capital de Nariño, Pasto, se encontró que llegaba una red vial que conectaba las principales comunidades distribuidas por todo el territorio del Imperio inca, este camino era llamado *Qhapaq Ñan*, que significa: camino del rey o del poderoso.

En un inicio mi investigación se enfocó en este camino por la red tan inmensa que lo comprendía, además era una manera de ahondar en la historia de tal imperio del que fue parte Colombia, sin embargo, al no haber muchos datos al respecto se dificultó mi búsqueda, añadiendo que me estaba dirigiendo a una indagación por lo arqueológico lo cual no era mi interés. Hoy por hoy, *Qhapaq Ñan* ha sido borrado en gran parte, ya sea por el hombre o absorbido por la propia naturaleza.

Así que, decidí revisar los datos recolectados en mi búsqueda personal porque sentía que estaba llegando a temas que reavivaron el profundo interés por mi origen, mi pasado, mi territorio, mi cuerpo, mi historia, sin embargo, hacía falta esa pizca de “no sé qué” para apasionarme y querer sumergirme en una investigación.

Me cuestionaba constantemente ¿a qué punto exacto llegar? ¿Qué camino deseo recorrer? eran preguntas que no tenían aún respuesta. Hasta que llegó un momento donde fui vislumbrando una ruta con claridad al unir los lazos entre mis temas de interés: la historia prehispánica de este territorio, la mujer, el patriarcado, y los sucesos que han desencadenado lo que somos hoy, es decir, lo que nos ha quedado como rezago o herencia de la época de colonización.

Y es que la historia no se borra, la historia queda inscrita en las siguientes generaciones, pero además, como un juego interminable, la historia se repite cada tanto, y sentí –y continúa el sentimiento- el llamado por desenterrar todo aquello que nos fue arrancado y arrebatado de la tierra, de la mente y del cuerpo, sintiendo el llamado a la recordación de lo que fue y de lo que ahora somos, porque de eso se trata, no solo de llevar la memoria a momentos del pasado sino

dentro de mí, para entenderme y comprenderme dentro de eso que llevo inscrito yo y cada una de nosotras, porque eso somos. Algunos dirán que ha sido eliminado, pero... se podrá olvidar, pero nunca arrancar. No por segunda vez.

## **PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN**

**¿De qué manera reconstruir el cuerpo de la mujer mestiza del presente a través de metáforas y la in-corporación de discursos heredados de las identidades, voces y movimientos de la Malinche y la India Catalina?**

## **OBJETIVOS**

### **Objetivo General.**

Reconstruir en mi cuerpo de mujer mestiza, identidades, voces y movimientos de la Malinche y la India Catalina a través de metáforas y la in-corporación de discursos heredados, con el fin de crear una puesta en escena que deleve la relación entre el cuerpo de la mujer mestiza del presente con los cuerpos de las primeras mestizas.

### **Objetivos Específicos.**

- Indagar sobre la historia de la Malinche y la India Catalina para reconocer la postura de ambas en los procesos de colonización en su territorio.
- Rastrear lugares, poemas, citas de textos, lugares físicos de la historia, imágenes y símbolos que representen, describan e interpreten lo que significó la vida y el actuar de la Malinche y la India Catalina en la conquista del territorio Abya Yala.
- Explorar el movimiento partiendo de los elementos proporcionados por los textos y metáforas, analizando y evidenciando emociones, sensaciones, sentimientos, imágenes mentales y demás, para crear una obra de danza a partir de los vínculos encontrados y que permitan evocar a Malinche y Catalina en el presente.

- Sistematizar las exploraciones de movimiento realizadas durante el proceso de investigación para la construcción de la obra de danza *Soy un somos Catalina y Malinche*.

## DISEÑO METODOLÓGICO

Este proyecto pretende llevar a cabo una investigación-creación por medio de la danza como expresión artística. Será este lenguaje el que dará la oportunidad de comunicar a los demás a través del cuerpo la historia que él mismo guarda. No pierdo de vista la importancia teórica para conocer a fondo los hechos históricos y actuales, pues serán estos los que permitirán los análisis de ambos contextos y se convertirán en la base para la exploración y creación del movimiento danzado. Se abrirá una puerta hacia el autoconocimiento, el conocimiento colectivo y a la reflexión histórica a través de la danza. Una historia que no es individual, sino que viene impregnada en los genes de muchas viajando de generación en generación, herencias que corresponden a los ancestros de mis ancestros. Una memoria que no es de una, sino de todas, una memoria que no es mi memoria, es nuestra memoria colectiva.

## ENFOQUE

Por medio del enfoque hermenéutico, busqué interpretar el cuerpo de la mujer mestiza del presente como heredera del “mal” y del “bien” de sus madres culturales. Ese cuerpo que guarda dentro de sí la información de toda la humanidad.

La indagación sobre la historia de la Malinche y la India Catalina me condujo a profundizar sobre sus vidas, acciones y comportamientos al permitirme construir narrativas que dieron respuesta a interrogantes del presente, sobre ellas y sobre sus descendientes culturales.

Día a día nos movemos, pero ¿Qué tan conscientes somos del movimiento cotidiano? La danza me permite *estar presente* en cada uno de esos movimientos y “escucharlos”, por eso encuentro en la danza la mejor forma para conocer los adentros de mi cuerpo, que son a la vez míos, pero también

de todos y de todas. Conocer la historia es la mejor forma de conocerme a mí misma y danzar la historia es la mejor forma que encuentro para contarla y compartirla.

Es importante recalcar que el enfoque de la investigación, y por ende, el de la exploración del movimiento, fue permeado por una mirada en busca de observar no solo un cuerpo individual, sino un cuerpo colectivo que aún en el presente se ve reflejado en aquellos discursos de la época de colonización y los posteriores a estos.

## **ESTRATEGIAS**

La danza fue la conductora de los imaginarios que permitieron reconstruir el movimiento de los cuerpos históricos de 500 años atrás.

Las estrategias a llevadas a cabo en la exploración y creación de la puesta en escena, fueron enfocadas en los elementos para la creación descritos anteriormente: La puerta como metáfora e in-corporación de discursos heredados.

### **Estrategia 1.**

Recolección de datos históricos, además de poemas, imágenes y símbolos que me conectaron con aquella información y me permitieron profundizarla, experimentarla y explorarla con mi cuerpo, mi entorno y lo que considero mi realidad.

### **Estrategia 2.**

Antes de la exploración y experimentación de movimiento con las bailarinas, les hablé sobre los datos históricos, poemas, imágenes y símbolos con los que conecté para que fueran parte de su propio proceso imaginativo. Fue de vital importancia en cada encuentro el compartir de la experiencia vivida con cada ejercicio: el análisis y la reflexión constante de lo que produce lo externo en lo interno ¿cómo y por qué me siento así? Me motivaba cuando mis propuestas eran

transformadas por ellas e inspiraba otra y otra propuesta, retroalimentándonos en el proceso. Esta parte fue fundamental para la imaginación y creación artística de la obra.

### **Estrategia 3.**

Para el video danza la primera estrategia fue, al igual que con las bailarinas, compartir con el productor del video la información necesaria para que comprendiera la motivación de mi investigación, la información que contenía y, sobre todo, lo que quería transmitir. Fue de gran importancia una buena disposición y escucha para comprender las propuestas que tenía él y lograr unir de manera orgánica y fluida el conocimiento de ambos; y al final, considero que se logró.

## **HABLANDO SOBRE CATALINA Y MALINCHE**

### **ASÍ LAS CONOCÍ**

¿A qué punto deseo llegar? Para darme una respuesta, anduve de la mano de la docente Ana María Tamayo quien me ayudó a encaminar esta investigación. Comencé a formar una lista con algunos personajes mencionados en la historia de la colonización: hombres y mujeres nativas. Fue por la invisibilización y/o degeneración del rol de la mujer en estos acontecimientos y el poder ejercido sobre los cuerpos hoy, que llamó mi atención y dirigió mi mirada a los personajes femeninos tan guardados y escondidos como un tesoro, y sólo quienes estén dispuestos a una travesía encontrarán semejante belleza, conocimiento y poder.

Así fue como acepté la invitación hacia la travesía para desenterrar dos tesoros llamados La India Catalina y Malinche. Fue como ir en búsqueda de dos tesoros que aguardaban por mí, tan mío, pero tan de todas.

Y se preguntarán ¿Por qué precisamente ellas dos y no otras? La Malinche como personaje histórico de la conquista en el territorio mexicano es reconocida, sin embargo, la manera como lo es por sus acciones me llamó bastante la atención, cada palabra y texto leído sobre ella me fue llevando cada vez más adentro de ella, tanto como llegar a ‘ponerme en sus zapatos’.

## La Malinche.

También se le conoce por Marina (nombre español), Malintzin<sup>6</sup> o Malinalli<sup>7</sup>. Nació en el año 1500 aproximadamente. Perteneció a una familia noble de la región de Coatzacoalcos. Vivía con su madre y su padrastro, y fue regalada a muy corta edad para evitar que la herencia pasara a ella como hija mayor, y, por el contrario, fuese dada a su hermanastro. Al igual que otras mujeres nativas, fue cristianizada desde su niñez y, aunque no olvidó su lengua originaria náhuatl, en la adultez hablaba español.

En 1519, la Malinche fue entregada a Hernán Cortés para servirle de “lengua”, por lo que fue indispensable su actuación en los diálogos entre españoles y nativos. En muchas ocasiones siendo no solo traductora si no mediadora, ayudando así en la conquista de los territorios nativos. Desde su lengua y su cuerpo comenzó la transformación de todo un pueblo, su cuerpo se convirtió en una línea de vida entre el pasado y el futuro.

Libros, documentales, textos de revista y películas que me inspiraron fueron -por mencionar algunos-: *La Malinche: lengua en la mano* y *La Malinche: sus padres y sus hijos* (Glantz, 2001), *La Malinche descifrada a través de la carta ‘privada’* (Maes, 2013), así como en obras de artistas: *The couple in the cage a guatinai odyssey* por Paula Heredia; las canciones: *Yo la mala, yo Malinche* de Astrid Hadad<sup>8</sup> y *La maldición de Malinche* por Amparo Ochoa; el mural *El hombre controlador del universo* por el pintor Diego Rivera; el mural que concreta evidencia lo que es el *mestizaje Negociaciones con los españoles. Tlaxcala* por Desiderio Hernández Xochitiotzin y los performances de Las Reinas Chulas<sup>9</sup>.

Uno de los términos que me ha llamado la atención es el de *la Intermediaria* desarrollado por Diana Taylor en su libro *El Archivo y el repertorio: el cuerpo y la memoria cultural en las*

---

<sup>6</sup> Llamada por los nativos. En el lenguaje náhuatl no existía la letra “r” y -tzin es el diminutivo de este lenguaje, por lo que era llamada: Malintzin.

<sup>7</sup> Se dice que Malinalli fue su nombre de origen, cuyo significado era “flor”.

<sup>8</sup> Actriz y artista performer mexicana de ascendencia mayalibanesa.

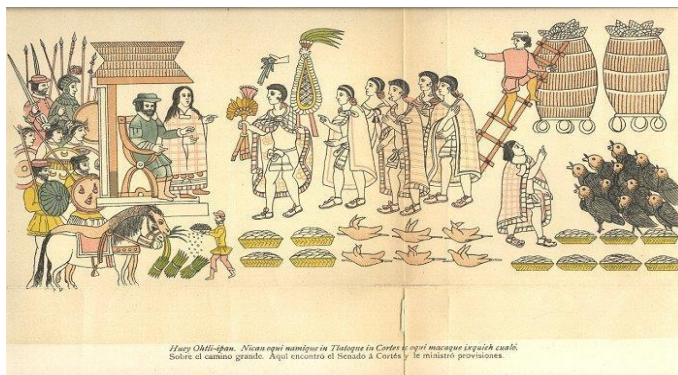
<sup>9</sup> Compañía de teatro-cabaret mexicana.

*Américas* (Taylor, 2016). Describe a una mujer que guarda en sus recuerdos toda la sabiduría de sus abuelas, su madre y sus amigos, alojando en ella todo el conocimiento mexicana, se refiere a la Malinche. Estar en el intermedio es ubicarse doblemente entre dos cosas, pues “inter” es entre y “medio” es estar en la mitad o ser la mitad.

Ella, una mujer inteligente que se abrió lugar y respeto entre los hombres colonizadores, les ayudó y permitió gracias a su lengua y don de la palabra, a convencer a caciques y facilitar el proceso de conquista. Esto lo vemos en el Lienzo de Tlaxcala (Códice colonial), donde aparecen varios cuadros de Hernán Cortés con una mujer a su lado en cada encuentro con los nativos, y se dice que esta mujer es Malinche, reconociéndose su papel como traductora y personaje primordial en la comunicación entre nativos y españoles. Pero, ¿Sabía ella la repercusión de sus actos? ¿Sabría que su labor generaría grandes repercusiones en la historia de un continente?



Lienzo de Tlaxcala. Diego Muñoz Camargo



Fracción del Lienzo donde podemos ver a Malinche al lado de Cortés mientras se comunica con los nativos.



Pese a todo eso, es considerada la madre del mestizaje, y las madres son madres sin importar sus actos cometidos.

Me cuestionaba sobre el momento en el que se le tomaron sus acciones como traicioneras a su comunidad como para que su nombre llegara a ser sinónimo de traición (Malinchismo) ¿Por qué sucede esto con los personajes femeninos? ¿Hubo una época donde se buscó denigrar su imagen como mujer o caeré en un error? Y lo que siempre he dicho “No somos quién para juzgar los actos cometidos por alguien hace más de 500 años, más aún cuando el contexto no era el mismo al nuestro y éste condicionaría el actuar de quienes pertenecieron a aquella época.

Y es que, en gran parte de las obras artísticas se le retrata e interpreta afligida, con su historia llena de enredos y dramas, y aunque pudiese ser cierto, su memoria rebosa en un carácter fuerte e interior cargado de pena, una pena que quizás ella no vivió, no sintió y que se le indujo siglos después de su muerte. Puede ser porque ella se convirtió en nuestro reflejo, en el espejo de las mujeres de las épocas posteriores, como dicen por ahí “las cosas son como son, ni buenas ni malas”, somos nosotros quienes a partir de nuestras experiencias damos un valor. Ella ha posibilitado un ¿de dónde? ¿por qué? ¿desde cuándo? del incesante borrón del rol de las mujeres en la historia.

Sin embargo, a ella no pudieron borrarla, pero sí exhibirla como detractora, siendo la mujer más registrada de su época si de la historia mesoamericana hablamos, conocida como la primera mestiza de sangre nativa, mestiza porque en su cuerpo coexistió una cultura en otra. Hasta hoy en día, la Malinche continúa en un umbral: ¿princesa o esclava?, ¿náhuatl o española? Lo que sabemos es que fue una de las madres de nuestra historia, tal como Taylor lo menciona: “La Malinche funcionó como una bisagra en el discurso de constitución de la nación del siglo XIX” (2016, 22). Fue un trampolín por el cual la cultura europea accedió más fácil y rápido a la cultura de las comunidades nativas.

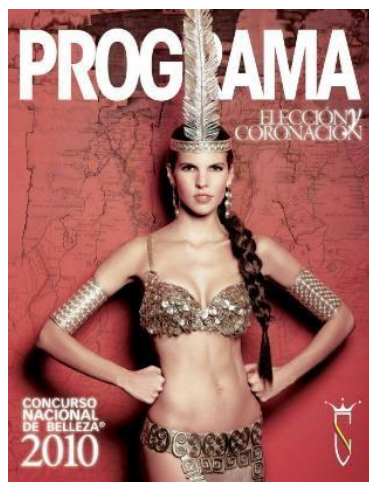
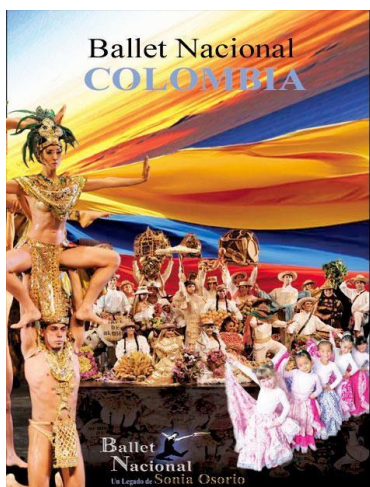
Esta frase de Taylor y sobre todo la idea de *bisagra* para entender los efectos de sus acciones, fue uno de mis puntos de partida hacia el uso e indagación de metáforas, que como verán más adelante, fue una de las partes más importantes, interesantes y divertidas de esta investigación creación.



### La India Catalina.

Protagonista en el libro *Entre las huellas de la india Catalina* de Hernán Urbina Joiro en sus dos ediciones<sup>10</sup>.

En este libro, el autor nos cuenta en primera instancia lo que podemos evidenciar a grandes rasgos de la India Catalina; la ocultación a la cual ha sido sometida su imagen y su historia. Poco sabemos de ella los colombianos, poco saben de ella los cartageneros, excepto por una estatua en el centro histórico de esa ciudad que poco, o más bien nada, dice de la real indígena que llevó ese nombre. A pesar de que se divaga sobre su origen, ha marcado el imaginario de los colombianos gracias a sus apariciones en la estatuilla de los premios de cine, en obras de danza (Ballet Nacional de Colombia de Sonia Osorio y Ballet folclórico de Antioquia), como imagen del Concurso Nacional de Belleza, entre otros.



La India Catalina nació en el año 1495 aproximadamente, en Zamba, perteneciente a la etnia Mokaná y fue sobrina de caciques. Desde niña fue secuestrada y vendida a los españoles, quienes la llevaron a la isla hoy conocida como Santo Domingo (primera ciudad española en América). Allí fue cristianizada y se le instruyó en todo lo que a costumbres españolas se refería. Años después, regresó a su tierra y, aunque no se sabe si fue vendida o regalada a Pedro de Heredia, sabemos que se convirtió en su mano derecha, su indígena “lengua”, al igual que la Malinche con Hernán Cortés. Catalina al regresar a su pueblo, fue recibida con una fiesta y sirvió de mediadora

<sup>10</sup> 2006 y 2017.

para ayudar a Heredia en la colonización de sus congéneres, pues se les conocía por su belicosidad.<sup>11</sup> Según se menciona en el libro de Urbina, ella no era consciente de la maldad española, ni de lo que traería consigo su influencia en dichas actuaciones. Su discurso se basó en salvar a su pueblo indígena de una matanza brutal, matanza que ya venía realizándose por años, y el cambio que ella pretendía ya lo llevaba en su propio cuerpo y en su mirada al mundo.

Fue hasta que la India Catalina acusó a Pedro de Heredia ante la corona española en su primer juicio de residencia por robar oro, que se supo de ella. Dicen que se convirtió en la esposa de un familiar de Heredia luego de la acusación, pero a ciencia cierta no lo sabemos. A Catalina se le ha robado la identidad, así como nos la robaron a todos los descendientes de ella y de los que habitaron estas tierras. Ayudó a los españoles a conquistar tierras para salvar a sus habitantes del exterminio, pero no aceptó ni sería testigo del robo que ejecutaba Pedro hacia la corona.

“[...] La india *Catalina*, quedó a medio camino de ser una venerable india sobrina de caciques principales, como lo era en su infancia o una respetable india españolizada y cristianizada, como las hubo en el siglo XVI” (Urbina, 2017). Vivió en carne propia el ser y no ser, el pertenecer y no pertenecer completamente a un lugar.

Es justamente ese sentimiento que inconscientemente contenemos los habitantes de este territorio americano, un “no sé qué”, un “no sabemos por qué” que nos pone en una búsqueda constante por ser como el otro, que no nos deja avanzar y nos llena de miedo y culpa. Como lo menciona Hernán Urbina:

Una América que -como colectivo- revive una y otra vez “eso” que la paraliza desde que recibió su título de “inferior”, en pleno Renacimiento, y lo proyecto sobre conceptos, personas y pueblos que teme o que combate, pero que fracasa siempre en el intento de reconstruir su equilibrio original perdido y mantiene el rezago. (2017)

<sup>11</sup> “son belicosos y usan arcos y flechas; tiran todas las flechas con hierva de la mala y pelean las mujeres tan bien como los hombres. Yo tuve presa a una moza de fasta dieciocho o veinte años que se afirmaba por todos que había muerto ocho hombres cristianos antes que fuera presa en la batalla en la que perdieron.” (Fernández de Enciso, 1974. Pag, 267)

A lo anterior, se le nombra como *síntoma americano*<sup>10</sup>: ese miedo, resentimiento, envidia, negación y ocultación a la cual fue sometida la India Catalina. Hemos sido sometidos todos y todas desde la colonización hasta el presente por ese *síntoma americano*, que, como todo síntoma, altera nuestro estado “natural” develando la existencia de una posible enfermedad. En este caso, es evidente una “enfermedad” que se impregnó en las raíces de nuestra sociedad y para combatirla no es suficiente hacerlo desde la superficie, pues es allá “abajo”, en su raíz, donde está alojada y se alimenta. ¿Será por esta razón que Urbina asegura que “[...] no conseguimos – como tampoco lo consiguió la india *Catalina*- recuperarnos del rapto de la conquista ni de la soledad de la independencia” (2017) ¿Quién vuelve a ser el/la mismo/a luego de una violación?

La India Catalina llegó para que su historia se contara de manera diferente, separada de aquella escultura que la cuenta a medias, o más bien, no cuenta nada. Esta fue una de las razones por las que acepté la invitación para ahondar en ella, en lo que tenía para decirme, para decirnos. Me permití indagar sobre la mujer que se menciona, que muchos colombianos hemos escuchado en la televisión y que hemos visto en estatua en la ciudad de Cartagena, mujer adulta de figura esbelta y empinada, de vestimenta nativa, gesto corporal obediente y facial medianamente sonriente mientras con su mentón altivo dirige la mirada al horizonte en el cielo sin la mínima posibilidad de observar a quien la observa, pues además se encuentra sobre una columna de seis caras que a su vez está sobre una ancha pirámide de 11 escalones con la misma cantidad de caras.

Ella no me mira ¿será por pena? ¿A dónde estará dirigiendo su mirada? ¿será al otro lado del mar?

A veces pienso, ¿para qué recabar la historia y desenterrar personajes de cientos de años atrás? ¿valdrá la pena? Y más allá de hacerlo por dichos personajes, se trata de los que estamos hoy aquí y necesitamos conocernos y reconocernos en las memorias que cuenta -y sobre todo las que no cuenta- la historia.

Conocer y reconocer estas mujeres como las primeras mestizas documentadas, saber cómo fueron concebidas en su época y analizar el porqué de su reputación en la actualidad, nos puede ayudar a

---

<sup>10</sup> “Síntoma americano es ese “intento siempre repetitivo y fallido de volver al principio para pretender avanzar, pero que más bien nos deja siempre atrapados por el propio miedo de salir adelante”. (Urbina, 2017)

comprender de mejor manera nuestra historia, la historia precolombina, la historia de la mujer nativa y la historia de la mujer mestiza.

Ahora bien, después de encontrarlas, comenzó el recorrido por uno de los caminos más bonitos e importantes que he transitado en mi vida, y fue que ellas me condujeron a reconocermé dentro de mí y dentro de un todo.

Esa liminalidad que fueron y siguen representando sus vidas, la encontré y acepté en mí. Y ¿por qué liminales? porque fueron creadoras de una nueva forma de vivir, de estar y de percibir el mundo, fueron fusión, fueron todo y a veces el todo y la nada se confunden. No abordo estos últimos conceptos desde la filosofía sino desde mi propia experiencia, donde sentirme parte de varios y diferentes lugares, es como sentirme parte de nada; soy parte de mi misma.

Por tal razón, ese fue el motivo de su llegada y permanencia en mi vida, para abrir los ojos, mi mente y mi corazón a la dualidad que soy y habita en todo lo que soy y creo ser. Como aquella canción de Facundo Cabral *No soy de aquí, ni soy de allá*, porque soy de ambos lugares. Ese ha sido el aprendizaje más grande que he obtenido durante esta investigación. Me observo en el lugar medio, lugar liminal, donde dos fuerzas convergen, se enlazan y transforman en una nueva que las unifica.

Por otro lado, hemos crecido buscando la aprobación de los demás y lugares dónde encajar, siempre con la necesidad de pertenecer a cierto grupo social y alinearnos a su ideología, sin embargo, esto puede ocasionar algún tipo de “traición” hacia lo que realmente sentimos y somos, todo por una autoexigencia para afrontar –casi- todos los ámbitos sociales, pero ¿qué más importante que la alineación con nuestros propios deseos?. Lo que he descubierto a partir del reflejo de Malinche y Catalina es que puedo y de hecho pertenezco *a tantos y a ningún* lugar como puedo imaginarlo (hablando de lugares físicos, creencias y costumbres). Por ellas acepté el llamado de esa ancestralidad nativa que soy y no reconocía o no había adoptado como propia -porque si es mía-, pero también aceptar y reconocer que soy hija de la llamada *modernidad*.

Ahora no busco encajar ni me encasillo porque sé que soy tan de allá como de acá (sea “allá” o “acá” cualquiera de los dos), así como veo a mi alrededor mujeres reflejos de ellas, como yo. Somos hijas, somos hermanas, somos los hilos de una sola red con un solo punto de inicio, somos

una red de telaraña donde cada una está en simultáneo en el centro y/o en la periferia, es decir, cada una con la capacidad de mover su alrededor y/o ser movida; somos parte de un infinito micelio invisible que va por tierra, aire y agua hacia el fuego que habita en nuestros centros. Somos al mismo tiempo abuelas, madres e hijas.

## PROCESO DE INVESTIGACIÓN-CREACIÓN

### METODOLOGIA DE TRABAJO

Como comenté anteriormente, la investigación la comencé reuniendo información histórica documentada sobre los acontecimientos a partir de 1942 ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Quién dio las órdenes? ¿Cuál fue el orden cronológico de los acontecimientos? Para a partir de ello, comprender el contexto de aquella época. Pero más allá de saber sobre el momento de la llegada de los europeos, lo que ha ligado a mi corazón con las culturas ancestrales ha sido el entendimiento y percepción cosmológica, que día tras día se desvanece un poco más.

Así fue como creé mi propio rompecabezas, con piezas de allí y de allá que para mí tenían mucha relación, ligando textos históricos y filosóficos con mis experiencias, observación de mi entorno físico, símbolos y todo aquello con lo intuitivamente me conectaba. Para hablarles sobre este rompecabezas, dividiré en cuatro etapas el proceso de esta investigación creación:

#### **Etapas 1: El No Retorno.**

En la conferencia *Colonialidad del poder y feminismo*, Rita Segato<sup>11</sup> (2018) expone, el pensamiento de Aníbal Quijano<sup>12</sup>, hablando de la raza como el centro de la perspectiva decolonial, una visión de lo social puesta en las características fenotípicas del “otro” no europeo, no reconociéndose su “valor”, lo que hizo al nativo estar bajo subordinación del europeo. Tan contundente fue esta clasificación que por más que el “otro” se lavara, cultivara sus gestos,

---

<sup>11</sup> Rita Segato: escritora, antropóloga y activista feminista argentina.

<sup>12</sup> Aníbal Quijano: fue un sociólogo y teórico político peruano.

cambiara el color del cabello o habitara otro territorio, no cambiaría la tierra de la que están impregnadas las plantas de sus pies (Segato, 2018). A esto se refería Atahualpa Yupanqui al mencionar en su poema cantado “el hombre es tierra que anda”. A dónde sea que vayamos, aunque hablemos, vistamos, pensemos o actuemos para similar o simular unas formas específicas, siempre será el cuerpo - la materia visible - donde mayor información histórica se guarda de un territorio y sus ancestros, pues contiene datos irreversibles, no cambiables y si en continua transformación.

En esta misma conferencia intervino Karina Bidaseca<sup>13</sup>, quien expuso la “puerta del no retorno” y su importancia dentro de la comprensión de esclavitud africana en territorio Abya Yala y fue en este momento cuando tomo comenzó a tomar aún mas forma ¡Eureka, eureka!, un concepto que así como la *bisagra* de Taylor, llegó darle fuerza y motivación a mi imaginación y al proceso creativo en general.

La idea de la “puerta del no retorno” en relación a la puerta como abertura por la que se pasa de un lugar a otro, en su gran mayoría de un lugar abierto a otro cerrado o viceversa, se convirtió en mi bolsa mágica de la que disfrutaba sentarme a sacar y sacar ideas y reflexiones en torno a la puerta como metáfora de las vidas y cuerpos de Malinche y Catalina, como metáfora de mi vida y mi cuerpo. Fue divertido para mi encontrar tanta inspiración en un elemento tan ignorado en el diario vivir, encontrando principalmente las siguientes relaciones entre este elemento y un cuerpo:

### ***Multiplicidad de un cuerpo***

“Cuerpo = multiplicidad, entidad incierta, indefinida, un fenómeno de múltiples capas, contradicciones, afectos, fantasías, proyecciones, deseos, ausencias, una zona de ambigüedad, es difuso, es un proceso ilimitado, es una situación, no es algo fijo, un lugar de extrañamiento, es una virtualidad disponible, una relación de un interior con un exterior, se constituye en la relación, en ese espacio entre, existe en la potencialidad, es la potencia de sus capacidades, un poder de devenir, un poder de acción, transformación, posee una capacidad de afectar y afectarse, ti ende a la reiteración, está perforado, es una zona

---

<sup>13</sup> Karina Bidaseca: socióloga argentina y especialista en temas poscoloniales.

intermedia entre el adentro y el afuera, un espacio transicional, una disolución de los límites, tiene la posibilidad de cambiar, de reconocerse, de volver a contextualizarse según el entorno, de resignificarse, coexiste entre lo activo y lo pasivo, es sujeto y objeto a la vez, es energía, es un acontecimiento, un espacio de sanación, una materia que vibra, un campo electromagnético, un ritual, una constante reinención, es una ficción” (Peón, 2016, pp 45)

### *Cuerpo que cruza la puerta.*

Aquí la puerta representa la separación y división entre dos culturas, dos formas de percibirse y percibir el mundo, llevándome a una larga lista de lo que comúnmente correlacionamos: cerrado y abierto, guardado y descubierto, privado y público, limitado y sin límites, calor y frío, y muchos más. Catalina y Malinche, dos mujeres que cruzaron –involuntariamente-- la puerta a un nuevo mundo y que supieron adaptarse a eso nuevo. Ante esta idea fue importante cuestionarse sobre ¿qué cambios fueron evidentes en sus cuerpos luego de cruzarla? ¿Cuál es la diferencia entre cruzar una puerta con posibilidad de retorno, a cruzarla sabiendo que no retornarás? ¿Qué diferencias motivacionales se encuentran en cada uno de esos dos mundos? Si en sus manos estuviera la decisión ¿la hubieran cruzado?

### *Cuerpo en el umbral de la puerta.*

La idea de sus cuerpos ubicados espacialmente bajo la puerta, representan la unión de ambos mundos. El punto de creación del umbral donde se mezclan sutil y abruptamente dos energías igual de fuertes y poderosas, pero con destinos opuestos. El umbral no se define como uno, porque es ambos.

Si me ubico en el umbral de una puerta me doy cuenta de las posibilidades y limitaciones que tiene este lugar: 1. puedo observar hacia ambos lados sin obstáculo alguno, mi cuerpo se divide en dos acercándose una parte de él a un extremo y alejándose del otro, pertenecer enteramente a uno de los dos; 2. mi cuerpo se limita a un espacio con poca capacidad para movilizarse ampliamente, pues al no pertenecer completamente a un lado, mis posibilidades se acortan ¿o se expanden?



Tras mi primera exploración de movimiento con esta idea escribí: “Estar en el medio de culturas, de dos mundos, de dos pensamientos, de dos ideales... Querer pertenecer a uno de ellos, pero nunca saldré de ese medio ¿eso es estar atrapada? Saber que tengo un poco de ambos en mi cuerpo y mi mente ¿eso es ser libre? Estar en el medio siempre me brindará un espacio más limitado” o no. ¿el umbral es limitado o es allí mismo donde estos son disueltos?

*Cuerpo como la puerta misma.*

Catalina y Malinche contenían toda la información ideológica y prácticas de la cultura nativa. Cuando hablo de ellas como la puerta me refiero a la apertura y entrada que dieron a los españoles para adentrarse en su mundo de origen, iniciando con la forzosa e irreversible apertura de todos sus orificios: ojos, narinas, oídos y sobre todo su boca y sus genitales, tal como lo menciona Taylor (2016) en relación a Malinche en su libro *El Archivo y el repertorio: el cuerpo y la memoria cultural en las Américas* “[...] Ella traicionó a través de ambos labios, los de su boca y los de su sexo, una fusión que resalta la simultaneidad de la penetración cultural y sexual del conquistador” (pág. 22).

También encontré la canción *Yo la mala, yo Malinche*, Astrid Hadad:

Como objeto regalado  
Como una pertenencia Estuve  
siempre a tu lado  
Tú de qué lado estuviste?  
No me acuerdo si te amaba  
Solo sé que por **mi puerta**  
Te asomaste a un nuevo mundo  
Un mundo que no entendiste Quien  
fue la bestia?  
Y quien la bella?  
Yo la mala



Yo malinche.<sup>14</sup> (Hadad, 2011)

Esta canción me llamó a reconocer esos cuerpos y fortalecer el concepto de *puerta* dentro de mi investigación. Además, como pueden notar, Hadad interpreta a Malinche hablando en primera persona, siendo Ella, y cualquier persona que la entone, podrá sentirse Ella. También me recordó que no soy la única en busca de conocimiento para contar y compartir a través del arte la historia que no conocemos o que se nos ha transmitido a medias sobre Malinche y en mi caso, también la de Catalina.

### ***In-corporación de discursos heredados.***

Para esta investigación, los relatos que las describen e interpretan sus vidas, fueron de vital importancia para el reconocimiento y conexión con la Malinche mexicana y la India Catalina colombiana. Por esta razón, la información textual y visual recopilada de acontecimientos de la conquista, de su contexto y sus vidas: poemas, relatos, descripciones, definiciones, pinturas, entre otros, los empleé para dejarlas hablar y escucharlas, además dejarlas mover en mi cuerpo, agrupé los escritos más concretos para transformarlos a primera, persona, grabando audios y explorando la palabra y el movimiento.

### ***Tiempo y Simbolismo***

Con el concepto de la “Puerta del no retorno” llevada al concepto más simple de *puerta* comencé una travesía a través de la diferenciación y complementación de tres lugares espaciales que en relación con mi investigación se transformaron en periodos de la historia del continente americano: época prehispánica Abya Yala, época colonial y época poscolonial y época prehispánica Europa, es decir, pasado, presente y pasado (las épocas corresponden a este orden), el futuro como la repetición del ciclo. Esto direccionó mi atención e interés por el tiempo y la concepción que tenemos de este.

---

<sup>14</sup> Canción por Astrid Hadad en la cual ella misma representa a la Malinche.

En nuestra cultura occidentalizada percibimos el tiempo de manera lineal, un acontecimiento tras otro, donde el pasado quedó atrás y el futuro aún no llega, sin embargo, algunos estudios sobre las culturas prehispánicas se dice que el tiempo era concebido de manera cíclica, en espiral, donde cada cierto tiempo todo se repetía. Esta concepción puede ser posible por la observación de la naturaleza misma, pues encontramos que de manera cíclica se repite el día y la noche, las cuatro estaciones del año, el ciclo lunar y la mujer con su ciclo menstrual conectado con el de la luna, sin inicio y sin fin. Digo que en espiral porque todo en el universo nace de la espiral, el tiempo, el espacio y la forma son energía, y la energía viaja en espiral.

“La espiral por sí sola no hace nada,  
pero sin la espiral, nada puede  
hacerse”<sup>15</sup>.

Si observamos el tiempo en espiral nos daremos cuenta que no hay inicio ni final, que todo es continuo y cíclico, si entendemos esto podemos entender muchísimas otras cosas, porque todo en el universo viene de allí.

Así que di gran atención a la teoría de que el pasado, presente y futuro coexisten, es decir, que todos los tiempos están sucediendo ahora mismo.

Y para darme a entender en conceptos como el anterior, he adoptado diferentes símbolos que, para mí, explican estas ideas:

Quizás todos conozcan o hayan escuchado mencionar el símbolo del infinito que para las matemáticas representa algo que no termina. Para esta investigación, este símbolo más allá de su forma, su nombre en sí ya me dice mucho, “infinito”, el símbolo de todo y de nada, infinito porque sus líneas no tienen punto de inicio ni fin, pero también infinito porque en él está contenido todo cuanto existe, sea tangible o no, lo veamos o no.

Este símbolo comenzó a significar mucho para mí, la relación con las espirales que venía observando estaban allí contenidas, además de identificar en este símbolo tres espacios, tres lugares, dos periferias opuestas y un centro, centro donde todo confluye, una intersección de

---

<sup>15</sup> (McClue, s.f.)

energías que se daba por la perspectiva desde la cual observo el símbolo. Fui apropiándome cada vez más de lo que este me decía, de su infinita posibilidad para dar forma y su capacidad inspiradora para analizarle y encontrarlo en cuanta creación de la naturaleza y del universo me encontraba. Así fue como gran parte de mi investigación tomó la forma de este símbolo.

Luego expresar –coloquialmente dicho- el concepto del infinito y de decidir que mi puesta en escena de la obra tendría esta forma, comenzó el estudio por lo que sucedería en el punto medio, en la intersección, puesto que representaba el mestizaje de Catalina y Malinche: representando el cruce entre dos culturas, la liminalidad, el umbral de la puerta, una puerta sin posibilidad de retorno, morir y nacer de nuevo. Fue en ese momento cuando el concepto de laberinto resonó gracias al mito griego del Hilo de Ariadna, llevándome a ubicar espacial y conceptualmente un laberinto en el centro del símbolo de infinito, en aquella intersección donde nace y termina una curva para comenzar otra.

## **Etapa 2: Triskel de Bailarinas**

La fase de exploración de movimiento inició conectándome de manera inicial con lo que soy, necesitaba conectarme conmigo misma antes de interpretar y buscar conectar o interpretar a alguien más. Una de las estrategias fue a partir de los cuatro elementos y mi identificación con ellos, movilizándolo la tierra que cargo y que da vida, movilizándolo el agua que la hidrata y recorre cada parte de mí, movilizándolo el aire y viento que hace danzar todo cuanto toca y me da conciencia y movilizándolo el fuego que como el sol alimenta la tierra y mantiene mi espíritu rozagante de vida.

Más adelante inicié con la preparación para el encuentro con Catalina y Malinche, porque, aunque parece no ser complejo, para mí era importante presentarme bien y estar sensiblemente disponible a escucharlas en mí y saber darles su tiempo. De este modo y como si de un ritual se tratara –para mí lo era-, antes de la cita con una de ellas debía encontrarme con una parte de la tierra para que unida al fuego hicieran danzar mi conciencia, y después de despedirme ir a la cita acompañada con el que mantiene mi espíritu rozagante.

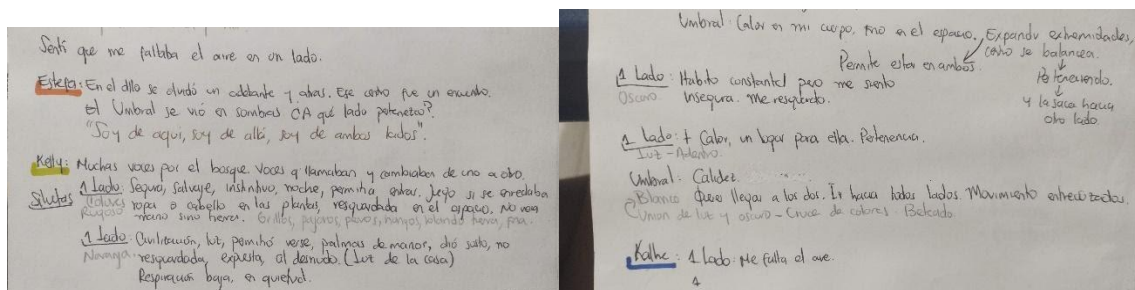
Posteriormente, me uní con las dos bailarinas que hicieron parte del proyecto y fue fundamental iniciar contándoles la historia de Catalina y Malinche, su importancia en la historia latinoamericana y como se les toma el día de hoy en su país correspondiente.

Luego, comenzó mi otra travesía explorando y creando de la mano de las bailarinas, una base fuerte de tres:

### **Encuentros.**

#### **DÍA 1.**

En este primer día exploramos el concepto de umbral, donde a partir de la imaginación lo construimos a partir de una *puerta* o punto que separa dos ambientes. El enfoque fue explorar ambos ambientes opuestos (Cada una de las bailarinas construía dicha oposición) en color, fuerza, temperatura, amplitud. Este fue el primer encuentro en el que le dimos un significado propio, a partir de nuestras experiencias, al término *Umbral*.

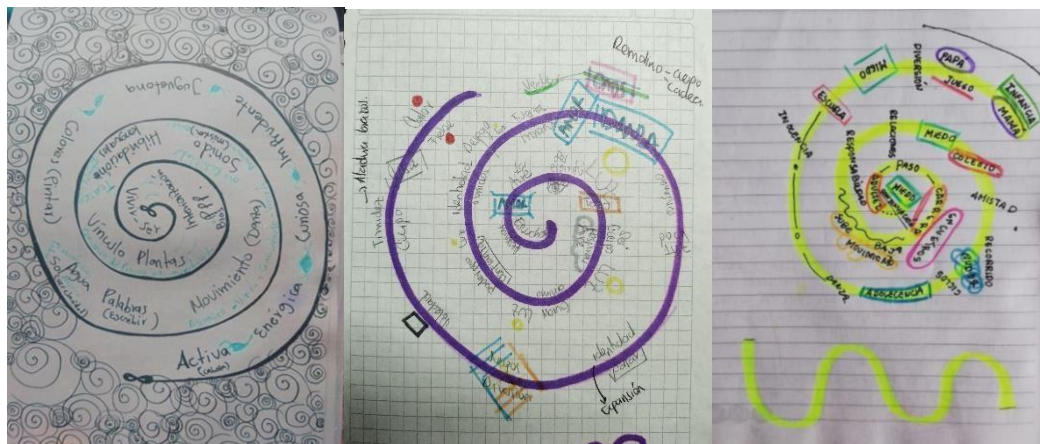


#### **DÍA 2 Y 3.**

Para este día realizamos una actividad a partir de la espiral. En una hoja de papel dibujar una espiral y ubicar en ella momentos importantes durante toda nuestra vida, desde la niñez hasta ahora, cada una decidía si el sentido de estos momentos era de afuera hacia adentro o adentro hacia afuera.

Luego, explorar un movimiento a partir de la espiral de su vida que cada una realizó, donde en un caso la espiral salía desde el abdomen y se expandía y contraía para comenzar de nuevo el ciclo, sin embargo, aunque se busque la volver por los mismos caminos, los pasos nunca serán iguales.

En otro caso las espirales se reflejaron en movimientos como olas del mar, suaves y fuertes. En mí, las espirales tomaban un color y partían de la cualidad en la respiración que sentía para cada momento de mi vida.



#### DÍA 4.

¿Cuántos umbrales reconozco en la espiral de mi vida? ¿Cuáles momentos corresponden al punto medio/umbral o a los lados fuera de éste? ¿Cuál es el umbral y los lados contrarios de mi propio cuerpo?

Exploramos la forma de unir y conectar las dos exploraciones anteriores, dándole forma y movimiento a conceptos, clasificando y desclasificando lo que creemos debe ir ubicado en cierto lugar ¿Qué momento de mi vida está en el umbral y cuáles fuera de él? ¿A partir de qué decido cuál es su ubicación? Una de las mejores formas de conocernos es siendo conscientes de la perspectiva desde la cual visualizo el mundo y qué me ha hecho posicionarme desde ahí. Y eso fue lo que se hizo en este encuentro.

De éste se generó una reflexión bastante significativa: “Para que una pierna avance necesita el apoyo de la otra. Así logramos dar varios pasos y caminar, avanzar, correr”. “Para correr, ambas piernas deben estar igual de fuertes y coordinadas”

[https://drive.google.com/drive/folders/1jdWE65A1M0wcEaGQD\\_0-ZLckX8OjGNha](https://drive.google.com/drive/folders/1jdWE65A1M0wcEaGQD_0-ZLckX8OjGNha)

(Reflexiones en min 31:00)

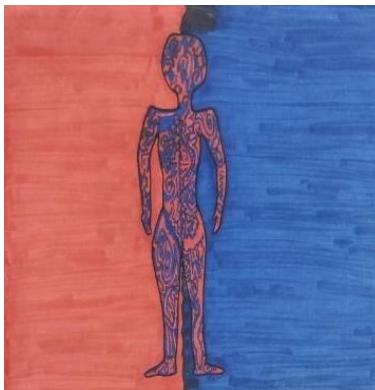
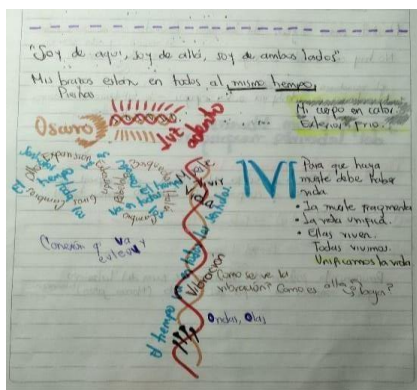
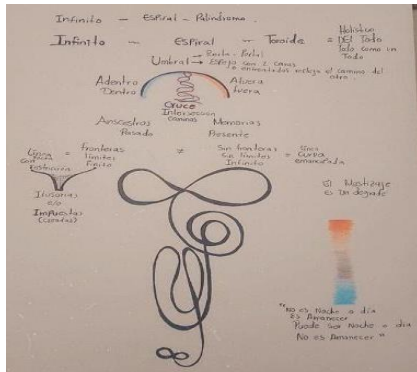
DÍ .  
A 5

El ejercicio de exploración de este día se realizó enfocando nuestra atención en el Útero, reconocimiento que en esta parte del cuerpo femenino se ubica el segundo chakra con el elemento agua. El agua limpia, purifica; se balancea creando olas, ondas, conecta continentes. El agua desde nuestro centro-útero comienza a viajar por todo el cuerpo llenándolo de colores, luz, sensaciones, espirales, puertas de entrada y salida desde y hacia sí misma como un toroide. Siendo circularidad dentro de la linealidad del lugar que habito.

DÍA 6.

Desde el inicio de la investigación ha sido importante para mí, plasmar las ideas no solo a través de exploraciones de movimiento, sino en papel por medio de dibujos y sus colores, por ello dedicamos una clase para imprimir todo aquello que habíamos sentido en los encuentros anteriores.

“No es noche ni día, es un amanecer o atardecer constante”



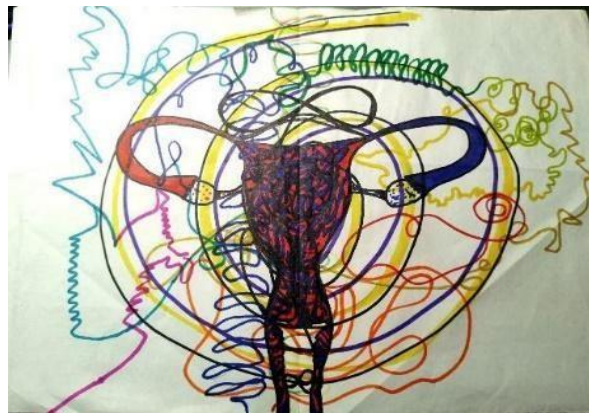


DÍ .  
A 7

En este encuentro realizamos exploración sobre el útero como ejercicio complementario al anterior encuentro, ya que se realizaron reflexiones con gran significado sobre esta parte del cuerpo de la mujer.

El útero, este órgano muscular conectado a las trompas de falopio y ovarios, simboliza la fertilidad, la procreación, la maternidad; un órgano hueco tan pequeño en el que cabe todo en su interior. Un fin y un inicio en forma de espiral-infinito que se dibuja en el centro del cuerpo de la mujer.

Imagen que une la espiral de la vida, el útero y lo plasmado en el papel por cada una de las bailarinas en el encuentro anterior y a partir de la cual exploramos movimiento teniendo en cuenta la conexión entre conceptos, expresiones y reflexiones.



Palabras que relacionadas con esta imagen:

Encuentro	Latidos	Ciclos
Maraña	Reloj de arena	Energía
Flujo	Universo	Superposición
Tiempo	Toroide	Direcciones
Color	Toro	Texturas
Contrastes	Nudo	Trayectos

A 8

DÍ .

En un encuentro anterior, las bailarinas eligieron 3 palabras que les llamaran la atención en algunos poemas, citas o fragmentos de textos seleccionados, estas fueron: recuerdo, corazón y guardar (Kelly); Pecado, aprisionado y miedo (Estefanía); Miedo, llanto y perdido (Katherine). Cada una de estas palabras fue explorada a partir de un concepto de las *Corporalidades de Laban*:

*Intensidad, espacio, tiempo y gravedad.*

DÍA 9.

Este encuentro se realizó de manera presencial (los anteriores virtualmente) y fue el momento para conectar todo aquello hecho de manera virtual. Realizando ejercicios de observación en pareja y trio: exploración en espejo –una a una- y en triskel –como lo llamo yo-, donde las tres bailarinas tienen un punto fijo como frente y centro. Estos ejercicios nos sirvieron para escucharnos, observarnos, sentirnos, reflejarme en las otras y dejar que se reflejen en mí. Unidas por la respiración, el lugar, el movimiento, la velocidad, la intención...

[https://drive.google.com/drive/folders/1lqUxM6UFN3ha\\_xBQOb\\_3XGsYoLIUxWVP](https://drive.google.com/drive/folders/1lqUxM6UFN3ha_xBQOb_3XGsYoLIUxWVP)

Exploración en pareja.

[https://drive.google.com/drive/folders/1ezA71eeUQPLLJ7v\\_Ssa-JUUCxBdvQFf](https://drive.google.com/drive/folders/1ezA71eeUQPLLJ7v_Ssa-JUUCxBdvQFf) Exploración en trio: triskel.

DÍA 10.

En este encuentro exploramos a partir de un elemento, el cual conectaría las escenas y los conceptos en la video-danza como producto final: el *Hilo*. Este *Hilo* fue tomado a partir del mito griego sobre *El Hilo de Ariadna*.

Hilo que se enmaraña en nuestros cuerpos; Hilo que me abraza y cae al suelo; mi cuerpo como laberinto en el que transita el Hilo; Hilo como puerta para dejar pasar **fragmentos** de los cuerpos... Acercar, alejar, enredar, abrir paso, cerrar paso. Todo esto sucedió con el Hilo.

[https://drive.google.com/drive/folders/1ezA71eeUQPLLJ7v\\_Ssa-JUUCxBdvQFf](https://drive.google.com/drive/folders/1ezA71eeUQPLLJ7v_Ssa-JUUCxBdvQFf)



### **Etapa 3: Planeación de la obra**

#### ***Idea inicial puesta en escena.***

Lo primero que debo comentar es que el resultado inicialmente pensado para esta investigación creación fue una puesta en escena en el teatro, sin embargo, por cuestiones de pandemia no fue posible.

La escenografía inicialmente representaría uno de los símbolos más relevantes durante mi proceso de investigación y exploración de movimiento: *la espiral*. Dividida en tres ambientes: Dos en espejo y un centro en el que se intersectan, conectan y fusionan las energías de ambos lados; un centro sinónimo de liminalidad, punto de ubicación del umbral, de la espiral, del toroide, de la entropía, del caos... Y al pasarlo, continua el camino, pero más adelante se repite, convirtiéndose en un movimiento cíclica.

Las ideas escenográficas y el ambiente de la obra estaban pensados en crear una experiencia al espectador, es más, no solo sería espectador sino parte de la obra misma, ya que para observarla tendría que transitar en el escenario logrando tener un contacto sin una línea separatoria con las bailarinas.

El espectador caminaría por tres escenas que estarían dispuestas en forma de símbolo de infinito, cada bailarina interpretaría una época, es decir una bailarina iniciaría la obra con la época prehispánica Abya Yala (pasado)—un extremo del símbolo infinito—, luego la época colonial y poscolonial (presente) donde me ubicaría yo dentro de un laberinto con mucho espejos alrededor que daría la sensación de multiplicidad, desorden, confusión y desubicación, para continuar el camino hacia la tercer bailarina representando la época prehispánica Europea (pasado). Esta relación entre las escenas de la época prehispánica Abya Yala y europea se encuentran relacionadas cada una con un matiz diferente.

### ***Proceso de creación video danza.***

Transformar todo aquello, para ser representado en un video danza<sup>16</sup> fue de gran trabajo ¿de qué manera el espectador puede conectarse con la obra y sentirse en ella? ¿cómo convertir la cámara en los ojos del espectador? ¿cómo transformar el camino que recorrería de manera presencial, en un recorrido guiado por la cámara? Y en este punto es donde comienza a tener fuerza el mito sobre *El Hilo de Ariadna*, pues será este *Hilo* el encargado de conectar y guiar al espectador de inicio a fin por los 3 momentos que conformaron la obra video danzada.

Lo primero fue encontrar una persona que no solo tuviera las herramientas producir un video de buena calidad, sino que entendiera y conectara con mi investigación para llevar al espectador lo que quería transmitir, y fue cuando conocí a Daniel Saldarriaga productor de cine.

Daniel se conectó con mi investigación y para mí logro comprender luego de varios encuentros, mis ideas y se dio inicio a una travesía más.

El video danza está dividida en tres momentos conectados por un hilo rojo que guía al espectador introduciéndolo en la oscuridad mientras le dice “saborea, olfatea, visualiza, escucha, siente” haciendo referencia a su apertura para dejar entrar lo europeo “...penetración cultural y sexual del conquistador”<sup>17</sup> pero también como un llamado a la atención y a la permanencia :

### **Abya Yala.**

El primer momento es representado por la bailarina Kelly Medina, de mirada firme, amplia, segura y clara con un cuerpo presente. Realiza movimientos en espiral con un trabajo impreso con la palabra *tiempo*. Mientras su respiración es tranquila y profunda, su tono de voz susurra cada palabra como arrullándose a sí misma, recordándose la siguiente frase de Diana Taylor en su libro

---

<sup>16</sup> La idea inicial de muestra escénica debió transformarse en video danza debido a las limitaciones de la pandemia por el virus covid-19, cerrando todo espacio de muestras artísticas que generaba aglomeraciones.

<sup>17</sup> (Taylor, 2016, pp.22)

*El Archivo y el repertorio: el cuerpo y la memoria cultural en las Américas* “El viaje a través del funcionamiento interno de su cuerpo y sus ritmos es también un viaje hacia el exterior, por el pasaje urbano, pasado y presente” con algunas variaciones. Orden de su representación: silencio y frase.

### **Colonial y poscolonial – Umbral.**

Este es el momento de la obra con más carga, puesto que agrupa y contiene todo el sentido de mi investigación y a diferencia de la idea para la puesta en escena donde estaría yo en este momento escénico, en el video danza estamos las tres bailarinas en el umbral representando un todo, la multiplicidad, la liminalidad, unificadas en sentir y generando la percepción de ser un solo cuerpo que se repite, que se multiplica.

La escena comienza con el hilo enredado en la cadera por ser allí donde guardamos nuestro poder, nuestro útero que en su espiralidad y forma de infinito crea y contiene vida; luego pasamos al juego con el hilo que nos teje y enreda, que posibilita espacios para transitar y los bloquea, que nos permite ser guiadas y ahorca, todo sucede allí dependiendo de nuestra conciencia al tenerlo y movilizarlo por mi cuerpo y por el de las otras, porque lo que genera en mi es lo que puedo generar en mis compañeras. Estar atenta a sus necesidades para aportar, ayudar o dificultar.

El hilo nos conecta en todo momento, en la cercanía noto y observo su presencia, en la lejanía la siento, somos inseparables. Si se mueven me muevo, si se aquietan me apaciguo o por el contrario, me permito moverlas.

En el umbral sucede un caos y un orden. Debo estar presente.

Por otra parte, en este momento escénico el audio se mezcla con varias voces al tiempo y divide en tres partes el Umbral: 1. Transformación por parte de las bailarinas, las frases del momento *Abya Yala*: “El viaje a través del funcionamiento interno de su cuerpo y sus ritmos es también un viaje hacia el exterior, por el pasaje urbano, pasado y presente” y la frase del momento *Europeo* sacada del mismo libro: “Guardo los recuerdos que originalmente fueron de mis abuelas, madre o de mis amigos. La sabiduría es como el corazón (aloja la memoria), está guardada”; 2. Las frases anteriores dichas a la inversa más palabras clave de frases, poemas y/o escritos sobre Catalina y

Malinche y palabras seleccionada de las reflexiones sobre las anteriores; 3. Juego de palabras a partir del sentido que nos da la preposición: *a través* en relación con *atravesar*.

Además, la unión de la respiración tranquila y profunda –momento *Abya Yala*- y la respiración rápida –momento  *europeo*-.

### **Europeo.**

Este momento está representado por la bailarina Estefanía Tobón siendo el tercer y último momento. Para llegar a ella todo sucede a la inversa –como un palíndromo-. La frase dicha durante el hilo para llegar a ella esta invertida: “Siente, escucha, visualiza, olfatea, saborea”.

Ella, de mirada caída, cerrada y cuerpo de movimientos fuertes y alta tensión muscular. Realiza movimiento en espiral de igual manera que Kelly Medina y la palabra con la que se relaciona es *pecado*. Su respiración es rápida y tono de voz alto, grita para que la escuchen, grita para escucharse ella misma decir “Guardo los recuerdos que originalmente fueron de mis abuelas, madre o de mis amigos. La sabiduría es como el corazón (aloja la memoria), está guardada.” (Taylor, 2016) porque lo ha olvidado. El orden de su representación: frase y silencio.

El video danza finaliza con las palabras “Siente, escucha, visualiza, olfatea, saborea” mientras se muestra el hilo regresar, caer y enrollarse en su punto inicial para desenrollarse y subir de nuevo dando la sensación de volver a comenzar.

## **CONCLUSIONES**

El proceso de esta investigación creación ha despertado en mí un mayor interés por la lectura, por la historia, por el análisis y la reflexión sobre mi entorno y contexto en relación con otros, visibilizando la importancia de la investigación en danza y más aún dentro de un gremio que en su mayoría es de conocimiento empírico, donde la danza y el cuerpo en relación con el lugar que habita se reflexiona poco. Y esto también es propiciado - en mi opinión - a la inmediatez de los medios de comunicación, por este motivo mi deseo de la presencialidad para la obra final del

proyecto al permitir mayor conexión, sin embargo, al transformarlo en un video danza asumí el reto de lograr conectar al público, transmitirle diferentes sensaciones y emociones, y en lo posible hacerle cuestionarse.

Con respecto al proceso, investigar para crear me permitió tejer mis creencias, cuestionamientos, corazonadas, intuiciones y conocimiento, siempre y cuando tuviera mi mente clara, abierta y en el momento presente con la atención voluntaria para lograr escuchar lo que cada situación, objetivo, sonido y demás, tenían para decirme. La investigación no fue de un instante porque lo fue de todos en mi caminar, todo lo que veía y cruzaba, tenía algo por decirme y por aportar. Por esta razón la considero una experiencia importante dentro del ser artista, ya que además de sensibilizar, nos lleva a la observación propia, del entorno y a su respectiva reflexión. Una reflexión que no se quedará en el pensamiento ni en la palabra –si se comparte-, sino que será documentada y registrada como producción artística permitiendo inspirar y servir de referente a otros artistas en proceso de investigación creación.

Por otro lado, disfruté tejer mi cuerpo, la danza y el movimiento con la historia de estas dos mujeres porque me llevaron a experimentarlo de maneras diferentes: a sentirme, a conectarme con lo que soy, aceptar que puedo ser de diferentes maneras sin dejar de ser, a respetarme y reconocermme en la dualidad y multiplicidad que somos, a entender que el pasado no pasa porque habita en todas y todos.

Por último, al respirar y vivir el abanico de posibilidades e inspiraciones que me trajo esta experiencia, quedo hambrienta por querer continuar indagando mi cuerpo y todo lo que lo comprende sabiendo los aprendizajes que me traerá una nueva investigación para la creación.

Estoy aquí y ahora, no cargando el peso del pasado sino llevando conmigo una mochila repleta de memorias.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

### CITADAS

- Astrid Hadad. (2011), *Yo la mala, Yo Malinche*. Tunecore.
- Dussel, E. (1994), *1492: el encubrimiento del otro: hacia el origen del “mito de la modernidad”*, La Paz, Plural Editores.
- Estermann. J. (2016), *Las filosofías indígenas y el pensamiento afroamericano*, España. Revista Faia <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5618994>
- Palomares, G. (1978), *La maldición de Malinche*. Discos Pueblo.
- Ojeda, R. y Álvarez, J. (2016), *HISTORIA de los INKAS, Cusco, Machupicchu, Choquequirau, Qhapaq Ñan*, Cusco, Perú, REGESA S.C.R.L.
- Reed, S. A. (2012) *Cuerpos en movimiento. Antropología de y desde las danzas*. Biblos.
- Taylor, D. (2015), *El Archivo y el repertorio: el cuerpo y la memoria cultural en las Américas*, Santiago, Chile, Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Urbina, H. (2017, mayo), *La India Catalina y el síntoma americano*. Colombia. Revista Nova et Vetera <https://www.urosario.edu.co/Revista-Nova-Et-Vetera/Vol-3-Ed-26/Cultura/La-India-Catalina-y-el-sintoma-americano/>
- Urbina, H. (2006), *Entre las huellas de la india Catalina segunda edición*, Colombia, Editorial Universidad del rosario.
- Undurraga, C. G. (Enero - Marzo de 2011). *De la raza a la casta. El concepto de raza: un singular colectivo de la modernidad*. Obtenido de Historia mexicana: <https://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/article/view/323>

## REFERENCIADAS

- Glantz, M. (2006), *La Malinche: la lengua en la mano*, recuperado de <http://www.cervantesvirtual.com>
- Glantz, M. (2001), *La Malinche, sus padres y sus hijos*, México, Taurus.
- Maes, H. (2013), *La Malinche descifrada a través de la carta 'privada'*, recuperado de <https://lib.ugent.be>
- Paz, O. (1950, 1991), *El laberinto de la soledad*, Editorial Fondo de Cultura Económica.
- Dröscher, B. (2010), *La India Catalina, ¿Otra Malinche?, Entre el olvido y el recuerdo: iconos, lugares de memoria y cánones de la historia y la literatura en Colombia*. Colombia, Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Fernández de Enciso M. (1974), *Suma de geografía*, biblioteca popular, Vol. 55, Bogotá. pág. 26.
- Rivera, D. (1934), *El hombre controlador del universo* [Mural al fresco]. Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México.
- Hernandez Xochitiotzin D. (1967-1968) *Negociaciones entre españoles y tlaxcaltecas* [Mural al fresco] Palacio de Gobierno de Tlaxcala.
- Hadad, A. (2011). Yo la mala, yo Malinche. En *Tierra misteriosa*.
- Ochoa, A. (). La maldición de la Malinche. *Amparo Ochoa "por siempre"*. Fonarte Latino S.A