

SUEÑOS LUMÍNICOS

UN CAMINO HACIA EL TRANS/E

ELISA RIBEIRO

Abstract

Sueños Lumínicos is a project developed by me, Elisa Ribeiro and a collective of beings, places and people that transit in my dreams. This footprint is an invitation for you to travel with me. Transiting in dreams, visiting distant houses, knowing other cultures and other times. I invite you to the universe of trans, of transit, of transformation, of transdisciplinarity, and, in the end, to feel free to transshort.

Resumen

Sueños Lumínicos es un proyecto desarrollado por mí, Elisa Ribeiro y un colectivo de seres, lugares y personas que transitan en mis sueños. Esta huella es una invitación para que viajes conmigo. Transitar en sueños, visitar casas lejanas, conocer otras culturas y otros tiempos. Te invito al universo de lo trans, del tránsito, de la transformación, de la transdisciplinaria, y, al final, a que te sientas libre de transitar.

SUEÑOS LUMÍNICOS
un camino hacia el trans/e

LUMINOUS DREAMS
a path to trans/e

Tesis de creación presentada como requisito para optar al título de:

Magíster Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas

Juanita Delgado Jaramillo
Directora de Tesis

Rolf Abderhalden Cortés
Co-Director de Tesis

Gustavo Santa Zoque
Diseñador editorial

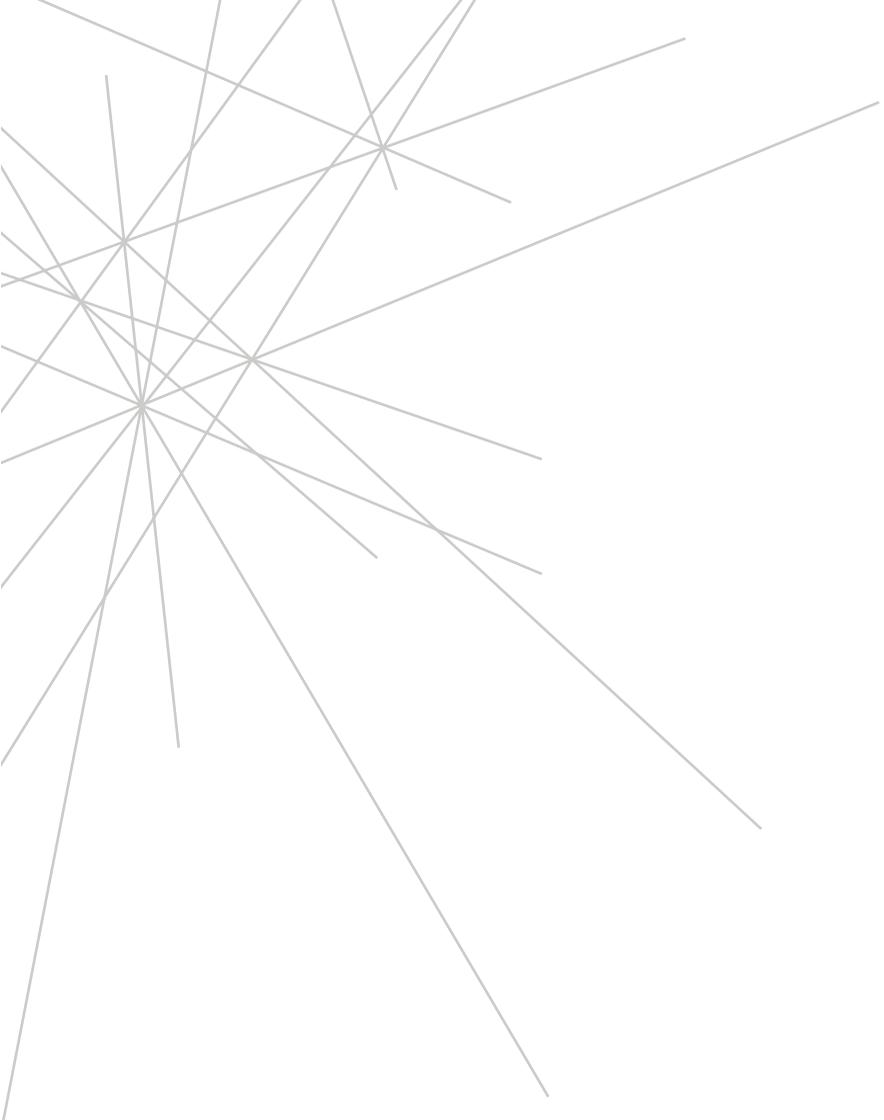
Dania Useche Ardila
Bianca Guimaraes
Gustavo Santa Zoque

Marcel Vogel
Raquel Diógenes
Julian Grunnup
Ixel Mejia
Bruno Roma
Rauricio Barbosa
Monica Carrilho
Raíssa Castor
Ilustradores

Universidad Nacional
de Colombia
Facultad de Artes
Maestría Interdisciplinar en
Teatro
y Artes Vivas
Bogotá, Colombia
2021

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

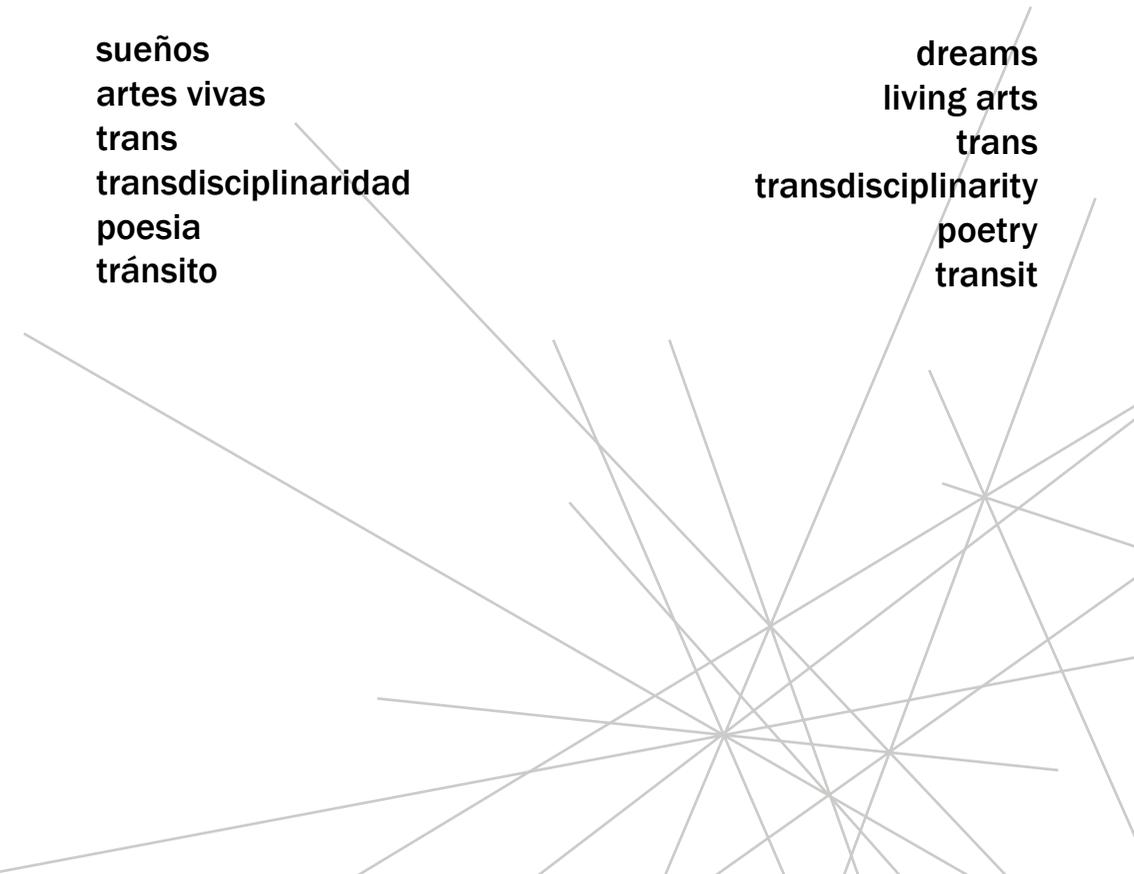

Palabras clave

sueños
artes vivas
trans
transdisciplinaridad
poesia
tránsito

keywords

dreams
living arts
trans
transdisciplinarity
poetry
transit

Sonido

Artista: Vogel

El delirio encontró un sonido

Introducción

Sueños Lumínicos es un proyecto desarrollado por mí, Elisa Ribeiro y una colectiva de seres, lugares y personas que transitan en mis sueños. Este proceso no tiene inicio, tampoco final, está constantemente en el medio. Estoy ahora en proceso de.

Escribo en el femenino por una reparación histórica, ya que crecemos escuchando y leyendo la generalización en el género masculino, además me gustaría que las personas no-binarias e inter-sexo se sientan integradas y bienvenidas en este espacio.

Esta huella es una invitación a que transites conmigo. Transites en los sueños, visitando casas lejanas, conociendo otras culturas y otros tiempos. Te invito al universo del trans, del tránsito de la transformación, de la transducción, de la transdisciplinariedad y, que al final, te sientas libre para transtornar.

Deseo que este sea un espacio de autoconocimiento dónde podamos ampliar nuestros sueños y soñar otros tiempos posibles juntas.

Familia

Artista: *Bianca Guimaraes*

Mirar hacia adentro y conectarse con tus ancestrales, tu familia, tu útero. Coger las manos de las más viejas y dejarse guiar por ellas. Escucha-los, pregunta-los y asume los riesgos de esta travesía llena de huecos, pero también llena del deseo de saltar en el mundo, llena de posibilidades de vida!

Mirar hacia atrás para caminar adelante.

Mirar adelante para caminar hacia atrás.

Caminar, mirar.

Adelante, hacia atrás.

Enseñanzas

Artista: *Raquel Diogenes*

Thulny Fowaá, Fulnio, el maestro de las hierbas. Thulny, Thulny, Thulny Fowaá. Thulny, Thulny, Thulny Fowaá. Me invita a comer con ellos todos los días y acostarme en la hamaca en medio de la casa para soñar.

Casa

Artista: Bianca Guimaraes

As diferenças importam. Olhar por diferentes perspectivas. Ver uma casa, desde uma micro célula até onde descansam as estrelas no céu. Uma casa feita por um útero, uma rede, um coletivo de pessoas. Uma casa com divisórias ou uma casa aberta. Olhar, observar, anotar, descrever. Não é sobre encontrar verdades, ou encontrar a verdadeira casa, ou o que é uma casa, ou qual o sentimento de sentir-se em casa. Como se constrói, como soa, quais elementos são utilizados para a existência dessa matéria que chamamos casa? Várias versões de um mesmo objeto dependem do outras, de outrxs. Nada é singular. A realidade é múltipla. Cada evento transforma algum corpo. Se a realidade é múltipla, é também política. Não é necessário respostas, ao invés disso, mapear espaços aonde perguntas podem ser geradas Possibilidades de aberturas e diálogo. Buscar diferentes perspectivas é uma prática aberta à outras maneiras de se abrir para o mundo.

7

Caminos

Artista: Raquel Diógenes

Transitar espacios y lugares. El viaje es transformador. Ya estás en el camino, no sabes lo que vas a encontrar adelante, y tampoco atrás del edificio que lo espera. Mueves el cuerpo y mueves el espacio. Toma el tiempo de caminar sin ser conducido por el afán. Cargas el peso que necesitas. Cargas una mochila, tus ropas, tus gafas, tus manos, brazos y pies, carga tu cabeza y todas las conexiones sinápticas que están entre tu cerebro y tu estómago, cargas las tripas, útero y sangre, cargas el oscuro de tus venas y la claridad del sol que está sobre tu piel. Cargas las montañas, las nubes, el cielo, las estrellas, los planetas, las galaxias. Cargas el cosmos.

6

Curación

Artista: *Dania*

La unidad universal entre todas las seres. Todo está conectado. Estás en tu casa cuándo estás en tu cuerpo y llevas junto a todas.

Hay algo dentro del pecho de tu ser. Hay un espíritu, o una mala emoción.

Alguien del pasado, o de otro tiempo, le enseña a cantar. Con un canto interno gritado, saca este espíritu de dentro de sí misma.

Hay algo dentro del pecho de tu ser. Con un canto interno gritado, saca este espíritu de dentro de sí misma.

Hay algo dentro del pecho de tu ser. Las enseña a cantar y a sacar este espíritu de dentro de las otras cuerpos.

9

Animales

Artista: *Rauricio Barbosa*

Una tela delante de los ojos.

¿Cuál es el animal que te guía?

La distancia entre la conexión natural y animal que existe dentro y fuera de cada uno.

¿Qué animales aparecen en tus sueños?

Encarnar los movimientos de los seres del mundo animal.

8

Muerte

Artista: *Goske Páramo*

A vida é assim, a vida atravessando todas as coisas. A vida é muito, muito, muito mais do que isso que a gente pensa que passa pela gente e que a gente pensa que é a NOSSA vida, nao é NOSSA, ela tá passando pela gente e vai embora.

Ailton Krenak

Cuidado

Artista: *Marine Ixel Mejía*

El cuidado es el parar. Parar y relajar. Hay momentos en que tenemos que salir de la rutina del cotidiano y simplemente escuchar, a los pájaros, a la naturaleza, al cielo, a los cerros o el agua que nace. El cuidado aquí puede ser a uno mismo, pero también puede ser a la escucha de alguien que lo necesita o a una niña que necesita de cuidado para estar en el mundo.

El cuidado es el parar. Parar y escuchar. Hay momentos en que necesitamos recibir y hay momentos en que podemos donar.

El cuidado es el parar. Parar y sentir.

Tristeza

Artista: *Monica Carrilho*

Hay un pájaro negro que te acompaña por toda la casa, por encima de tu cabeza. Él es un guía y te puede llevar a conocer el rincón más profundo de tu alma. La experiencia, la memoria. Delante de la fogata quite toda la ropa y quemé todo.

Transformación

Artista: *Julian Grunnup*

Trans
Transitar
Transcender
Transgredir
Transportar
Transmutar
Transbordar
Transfigurar
Transmigrar
Transverso
Transtekné
Transducción

Transe

Artista: *Monica Carrilho*

El sol pendula. Los astros están ahí todo el tiempo recordando que la consciencia no es estática, ella cambia con la visión, con los sonidos y con los caminos que hacemos.

El sol pendula. Está en constante trance. Transtorna y abre la mirada.

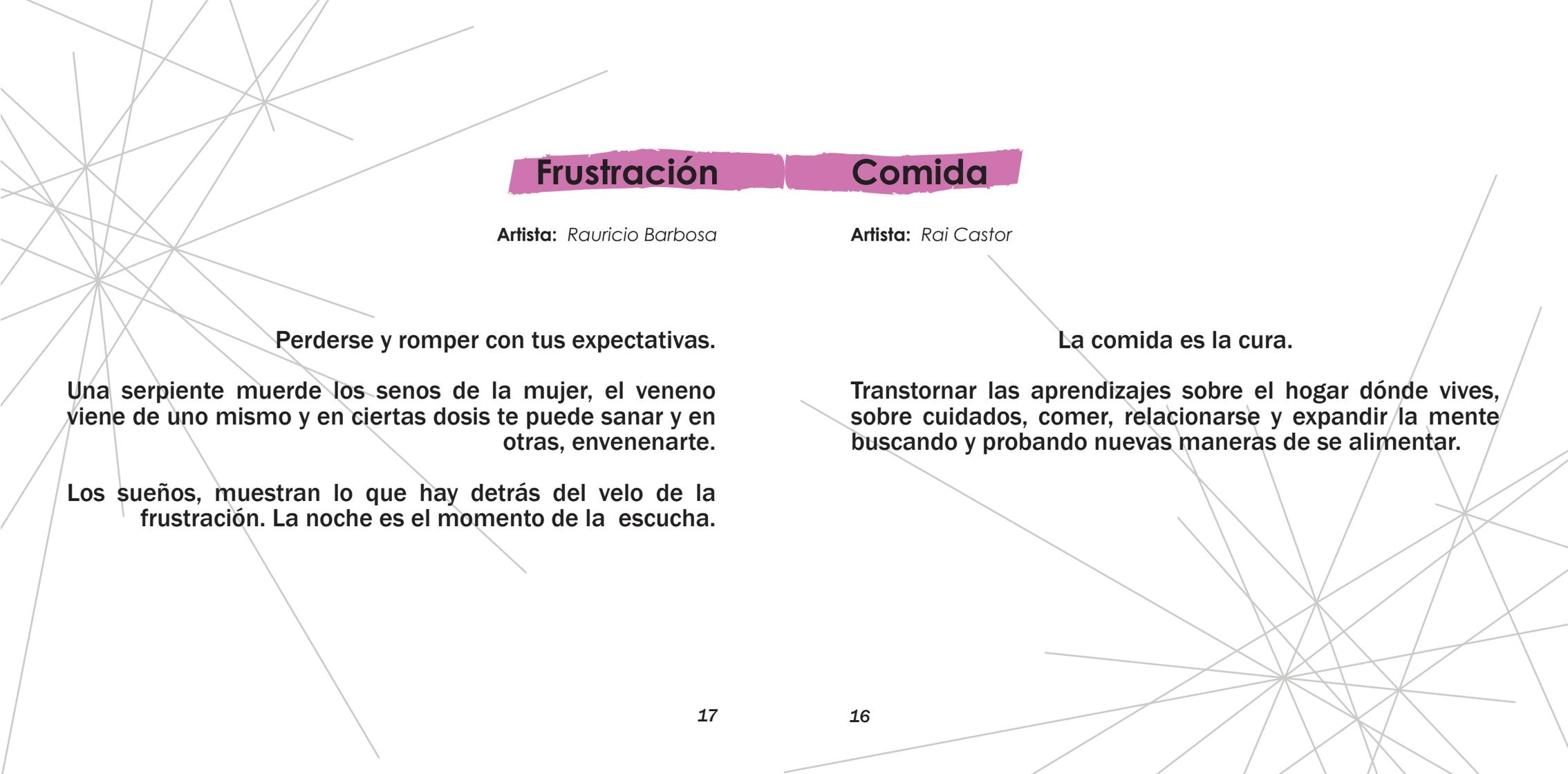
El sol pendula otros caminos, otros mundos

Agua

Artista: *Bruno Roma*

Una mujer en medio de un río con una estrella en las manos por encima de su cabeza. Ella está dando a luz y está acompañada de otras. Escurre leche por sus pezones como una cascada. El agua es importante y transita por todo el camino, la mujer tiene agua por dentro y por afuera.

El inicio o la concretización de un proyecto. Ella está plena y debe confiar que la naturaleza y su cuerpo están listos para el nacimiento. Ella irradia luz y alimento para los que están a su alrededor.

Frustración

Artista: *Rauricio Barbosa*

Perderse y romper con tus expectativas.

Una serpiente muerde los senos de la mujer, el veneno viene de uno mismo y en ciertas dosis te puede sanar y en otras, envenenarte.

Los sueños, muestran lo que hay detrás del velo de la frustración. La noche es el momento de la escucha.

Comida

Artista: *Rai Castor*

La comida es la cura.

Transtornar las aprendizajes sobre el hogar dónde vives, sobre cuidados, comer, relacionarse y expandir la mente buscando y probando nuevas maneras de se alimentar.

Extraño

Artista: Dania

El amor y la mujer que tenía mil hombres. Ella andaba con hombres cabezas de serpientes. Mientras él recogía el bambú para la casa. Ella les servía azúcar en los tazones. Él cuidaba a los niños. Al final de la tarde un abrazo. Que decir dónde no hay....¿palabras?

Bosque

Artista: *Marine Ixel Mejía*

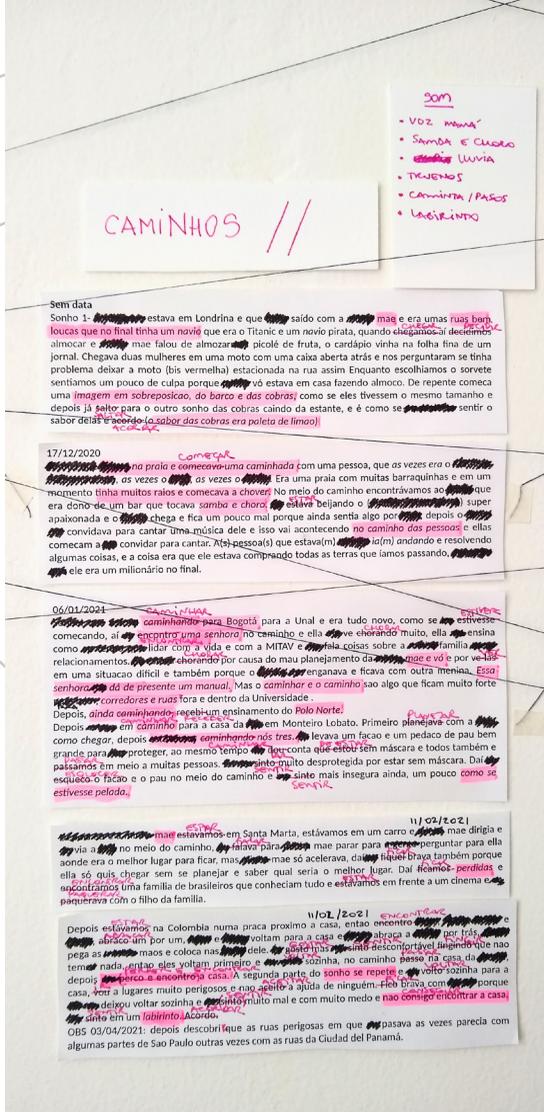
Hacer curación del mundo, curación de la selva, curación de esta tierra, curación de los humanos, curación de los animales, eso es lo más importante.

Bárbara Santos en entrevista a Reynel Ortega Yai Hoa (etnia barasana)

el soñar es la tekné que utilicé en este proceso. Llamaré aquí de transtekné la disciplina y el conocimiento del soñar y nombre transducción a la transformación de la disciplina sueño a la transición de la materia.

Es importante señalar que los sueños que transitan en mi no son cualquier sueño, sino aquellos en los que visito casas distantes, en que transito en el espacio tiempo y recibo instrucciones muy claras de ancestros, dónde aprendo sobre rituales que existen en otras culturas y me comunico con otras y otros soñadores.

A partir de eso hice el ejercicio de poner el diario de los sueños en la pared, resalte las imágenes visuales, sonoras

Proceso

Durante estos dos años de la maestría estuve en un constante tránsito. Como una fuerza que me hizo seguir de un punto al otro y otro y otro y otro y otro y. Este tránsito, físico y metafísico, se está haciendo en mí. Y para transitarlo fui canal de sueños que querían ser soñados. Así como señala Ailton Krenak en el libro: Ideas para acabar con o fim do mundo, busqué “reconocer esta institución del sueño no como una experiencia diaria de dormir y soñar, sino como un ejercicio disciplinado de buscar en el sueño las orientaciones para nuestras decisiones diarias.” (2020, p.52). Así estuve transitando de un lugar a otro, entendiendo que

A mis amigos y compañeros Romany Dear, Rafael Arévalo, Mariana Mello y Joe Days por toda la atención, cuidado y compañía en los ensayos del gesto.

A la Cía. Café Preto por todas las señales de vida.

Al Estudio Lamina en Sao Paulo por el apoyo y por todos los procesos que desarrollé allá.

A mi familia, madre, padre, abuela y hermanos y especialmente a Samuel y a Julia que me hacen mirar al mundo de otras maneras tan diversas y me enseñan a jugar en colectivo.

A todxs lxs artistxs que dibujaron las cartas de tarot, compartiendo tiempo y trabajo en este proceso.

A mis referencias académicas y referencias de la vida que me acompañan en mis pensamientos y modos de estar en el mundo.

Agradezco a mis ancestros y a los tantos yos que me acompañaran hasta aquí.

Y finalmente le agradezco a Towe, Ekidelaya, Thulni Fowá,

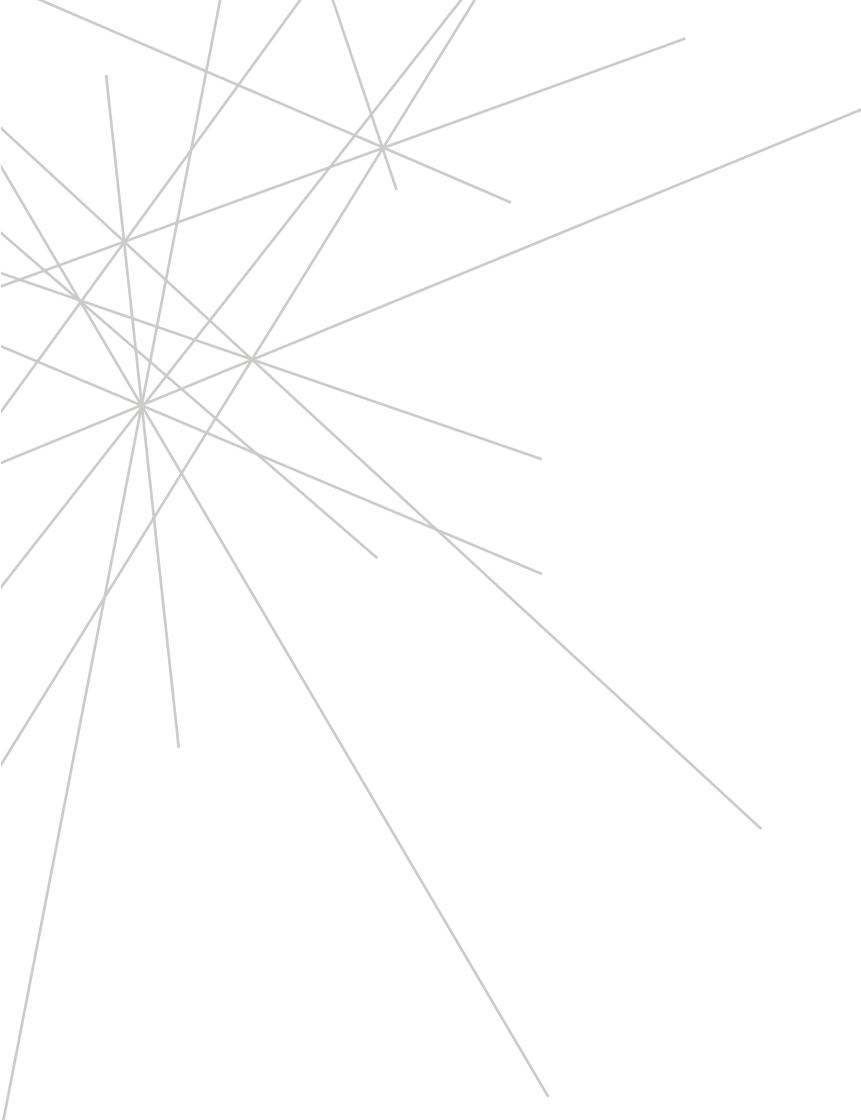
Agradecimientos

Son incontables las personas a las que tengo que agradecer. Sueños Lumínicos pasó por colectivos de personas, seres y lugares llenos de generosidad y amor. Pero de cualquier manera me gustaría nombrar aquí algunas personas que hicieron parte de esa escucha y visión.

Primeramente a mi directora de tesis que resiste con tanta generosidad Juanita Delgado y Rolf Abderhalden que me acompañó en este proceso.

A los profesores y compañeros de clase que me acompañaron por estos dos últimos años intensos especialmente a Alejandra Marín y Alejandro Jaramillo y a mis compañeros, Natalia Campos, Andrés Caballero y Ricardo Rodríguez.

A Gustavo Zoque que estuvo presente con mucho amor y paciencia ayudándome de diversas maneras y organizando el diseño de las cartas y de la libreta

Sawe, Henzio, Marina y a todxs lxs Fulni-os que me enseñaron a escuchar, y a Lappa e Anoiá Yawalapity por los cantos que me hicieron volver a los caminos de los sueños.

Soy grata a los pueblos originarios que nunca dejaron de guerrear para que sus mundos continuaran vivos y, que de manera muy generosa, nos enseñan a vivir en colectivo a través del mundo de los sueños.

ANIMALES

FRUSTRACIÓN

AGUA

EXTRAVÍO

CAMINOS

COMIDA

CURACION

CUIDADO

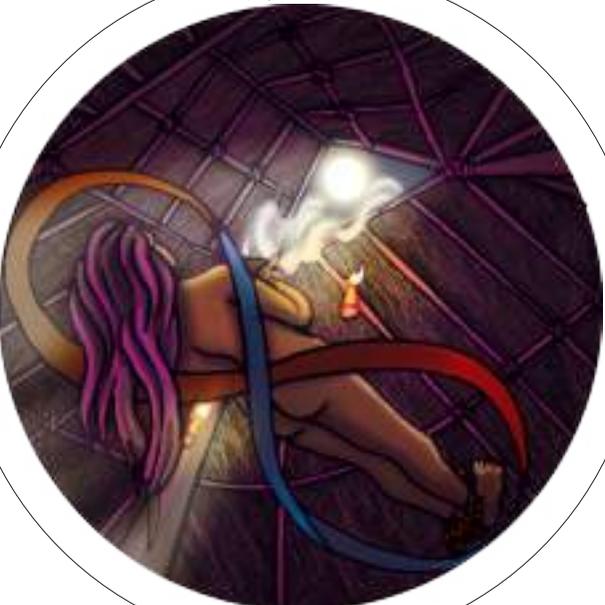
FAMILIA

BOSQUE

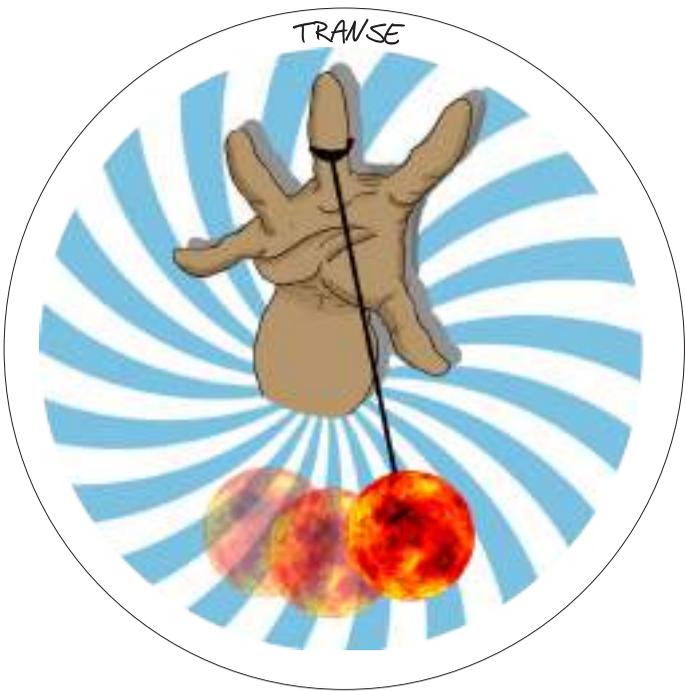
MUERTE

TRANSFORMACION

TRANSE

TRISTEZA

ENSEÑANZAS

INFANCIA

CASA

SONIDO

ANIMALES

FRUSTRACIÓN

AGUA

EXTRAVÍO

CAMINOS

COMIDA

CURACION

CUIDADO

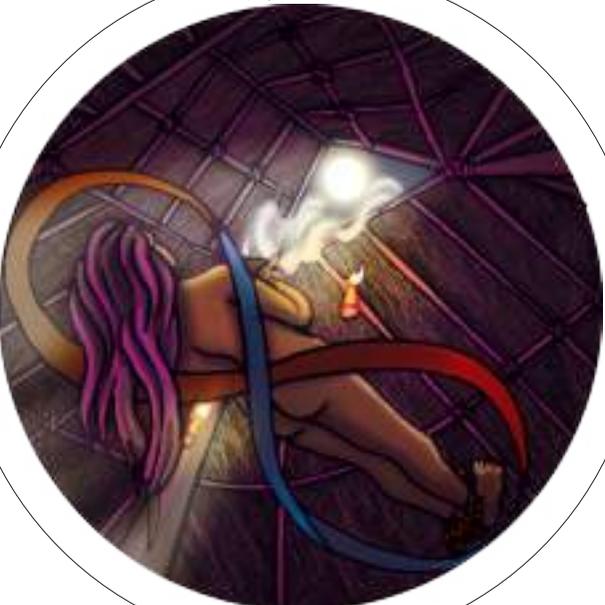
FAMILIA

BOSQUE

MUERTE

TRANSFORMACION

TRANSE

TRISTEZA

ENSEÑANZAS

INFANCIA

CASA

SONIDO

The background features a complex network of thin, white, straight lines of varying lengths and orientations, creating a web-like or starburst pattern against a light gray background. The lines intersect at various points, forming a series of triangles and other geometric shapes. The overall effect is one of dynamic movement and interconnectedness.

2021
Bogotá