

LILIANA MAYTE ROCHA RAMÍREZ

ANDAR A LA REDONDA

El color rosa
Lápices de cera sobre papel
Monotono
35.6 x 27.9 cm
2022

Mirar dentro de sí desde las artes vivas

ENTREVISTA A IRASEMA SERRANO

LILIANA MAYTE ROCHA RAMÍREZ: Eres artista, psicoterapeuta, investigadora. ¿Cómo trabajas con estos diversos cruces?

IRASEMA SERRANO: Comencé estudiando Relaciones Internacionales y, a la par, en talleres de teatro. Me interesaba más ese proceso de construcción y de deconstrucción del carácter y de la personalidad, cómo se trabaja con el imaginario. Parte de mi investigación tiene que ver con la noción del espacio arquitectónico, espacio-cuerpo, espacio sensible. Tampoco lo llamaría metodología más bien hago mi propia especialización, y la forma en la cual lo abordo en mi laboratorio es parte de mi propia investigación. No es algo que yo separe, sino que digieres toda esa información, la haces tuya, la acuerpas, entonces, experimentas y haces lo que tienes que hacer.

LMRR: ¿Hubo más influencias aparte de tu experiencia con el teatro en la universidad?, ¿sabías, desde antes, que había algo que te llamaba a las artes?

IS: Sí, cuando tenía 6 años más o menos. Mi papá es investigador físico matemático y mi mamá es pedagoga; viajé mucho por el trabajo de papá, entonces, estuve alrededor de gente que tiene el pensamiento abstracto bien ejercitado; por otro lado, mamá pensaba que tienes que salir y caerte, esas cosas que al final todos tenemos que hacer para experimentar la realidad que estamos compartiendo. Un tiempo, papá, mamá, mi hermana y yo estuvimos viviendo en el INAOE (Instituto de Astrofísica Óptica y Electrónica), que es un centro de investigación que está en el bosque de Tonantzintla en Puebla. A papá siempre le ha gustado mucho la música, y en el centro, había un grupo de físicos que tocaba covers de rock los jueves por las noches, Los Rucolín; por otra

parte, a mamá le encanta pintar, las manualidades, la escultura y todo eso. Desde ahí, hubo siempre este interés de acercarnos a las artes. Es curioso que mi investigación se gestara en esos momentos, desde el nivel relacional, en las atmósferas que son como el lenguaje de los espacios, el cómo se percibe el espacio en la psique, el espacio arquitectónico. Y creo que el teatro comenzó siendo ese lugar de “cómo crear otro mundo, otro imaginario”.

Con este proyecto la idea es mapear las experiencias sensibles por territorio nacional a través de este laboratorio que es Movimiento Alquímico.

LMRR: Todo esto con lo que trabajas, el arte relacional, el espacio, lo corpóreo, la memoria, el archivo; y el proyecto que llevas a cabo; ¿por qué estos temas son importantes?, ¿por qué es necesario hablarlo y escucharlo?

IS: Respecto al proyecto Archivo Histórico Sensible, en el contexto actual se le está dando más espacio a la investigación artística; aun así, todavía hay una lucha de intereses entre por qué es o no tan relevante. Con este proyecto la idea es mapear las experiencias sensibles por territorio nacional a través de este laboratorio que es Movimiento Alquímico. En C.O.S.A (Cuerpos Orbitando Sistemas Artísticos), una de nuestras líneas de investigación tiene que ver con esta concientización y atención plena, de tomar en cuenta, todos los días de tu vida, a todas horas, la interrelación entre contexto y cuerpo, y cuando hablo de cuerpo hablo de carne, pero cuando hablo de carne hablo de psique. Por otro lado, hablar de contexto es hablar tanto de lo que está pasando a nivel social como en el sistema en el cual estamos inmer-

¹ Realizada en el marco del Taller de Movimiento Alquímico, impartido por Irasema Serrano, como parte de las actividades del Séptimo Festival Internacional Universitario de las Artes Escénicas FAE UANL 2022.

Uno de los objetivos de este laboratorio es conocernos y abrazar lo que somos para salir al mundo y poder relacionarnos, extendernos y expandirnos.

so; pero también de las cuestiones climáticas, el cómo afectan la química corporal y cómo influyen en la manera que piensas y traduces la información. Cuando prestas más atención a que esta interrelación nunca se detiene, pienso que hay una ganancia en donde puedes tener otro tipo de perspectiva y de comprensión porque las corporalidades procesan de otro modo la información.

LMRR: ¿Cómo surgió Movimiento Alquímico?, ¿cuáles son sus objetivos?

IS: Comencé a desarrollar Movimiento Alquímico como una metodología de trabajo para la investigación en escena, pero, para mí, la escena no está separada de lo cotidiano. Las artes trabajan mucho con la memoria, así que empecé a trabajar e investigar cómo cualquier tipo de emoción se guarda en una parte específica del cuerpo. Después, durante la pandemia, decidí compartir ese proceso que desarrollé y llevé conmigo en aquellos años con un laboratorio en el que, durante 7 días observaríamos, a través del movimiento, qué información emanaba de una parte específica del cuerpo. Una línea muy particular en mi investigación es trabajar en la oscuridad ya que así empieza a emanar mucha información de la psique, de la memoria, y desde ese lugar observas y confrontas las memorias; a partir de ahí, comienzas a preguntarte ¿quién soy?, ¿en dónde estoy?, ¿qué necesito?, de esta manera, la percepción se expande y experimentas el espacio donde vives y convives, donde la escucha, la mirada, el estado mental y emocional cambian y entras en otro estado de atención. En particular, uno de los objetivos de este laboratorio es conocernos y abrazar lo que somos para salir al mundo y poder relacionarnos, extendernos y expan-

dirnos. Comprender que el contexto no es un “allá” sino que todos somos ese contexto en el que hay una responsabilidad social y personal que me implica porque estoy compartiendo, cohabitando y conviviendo.

LMRR: ¿Cómo llevas tu proceso artístico? Desde el abordaje de ideas, armar el proyecto y realizarlo.

IS: Me gusta meditar más que esquematizar. Al inicio, mi pensamiento es como una especie de neblina donde ves una cosa y que, al esparcirse, ves las otras; me ha pasado que, estando en el parque viendo a la nada, llega un momento donde se genera o se visualiza más la interconexión creativa. Además, me es muy necesario socializar las ideas. Por ejemplo, estoy en un colectivo llamado Trafico Libre de Conocimientos (TLC), quienes vienen de las artes visuales y plásticas, y es lindo compartirlas las ideas que tengo porque cuando estoy tan abstraída en una pieza y solo veo un camino, en ese intercambio, surgen otras perspectivas que me dejan avanzar. Sobre el proyecto nacional Movimiento Alquímico, este salió hablando con una amiga, directora de C.O.S.A., ella es de Sonora y yo de Baja California, pero las dos vivimos en Ciudad de México y coincidimos en que la tierra que pisas te cambia y que el carácter también es modificado por el clima donde vives. En ese momento dijimos que sería interesante que Movimiento Alquímico sucediera en los 32 estados de la República para hacer un archivo sobre la sensibilidad que concluyera en un Archivo Histórico Sensible con la finalidad de beneficiar a la historia de la humanidad. La realidad es colectiva, creo que así se gestan las ideas pues la idea que piensas que es tuya, tal vez ya fue pensada en otro tiempo y lugar.

LMRR: Referente a tu vínculo con los colectivos, también has colaborado en un proyecto de Casa Abierta. ¿Cómo te relacionas con ellos? ¿De qué manera estás involucrada?

IS: Casa Abierta es un festival que sucede en Oaxaca a cargo de Evelyn Méndez Maldonado. Es un festival de artes vivas que funciona desde la colectividad. El TLC es un colectivo al cual entré por curiosidad, me parecía muy interesante la forma en la cual desarrollaban sus proyectos, les dije que me gustaría ir a sus juntas para ver cómo trabajaban; en algún momento me empezaron a involucrar ya que era la única persona cercana a las artes escénicas y así empecé a colaborar con ellos. Ahí aprendí sobre la organización dentro de un equipo de trabajo de investigación. En cuanto a C.O.S.A, es un organismo que inicié en el 2016 porque me interesaba tener un grupo de trabajo de investigación cuyo proceso de vida fuera el tejer redes y hacer amigos, como lo hace una persona; frente a los aspectos individualistas de la competencia siempre hay que compartir contactos, experiencias, habilitar las puertas. La base del organismo somos Zara Toloza, Fermín Martínez, María Fernanda Almela, Daniel Benítez y Guillermo Basoco y, al ser de distintas áreas, los conocimientos vienen de distintas materias y se interrelacionan todo el tiempo. Algo que aprendí al estar dentro de este colectivo de artistas, es

que comparten las ideas desde el respeto, la amistad y también desde un lugar de admiración, de decir yo creo en lo que tú haces y te quiero ver crecer.

LMRR: ¿Qué invitación harías a aquellos que no están familiarizados con tu tipo de trabajo en las artes vivas?

IS: He tenido la oportunidad de compartir mi trabajo y mis laboratorios a personas que no están dentro de las artes y, de repente, hay mucho miedo porque al descubrirte, cuando mueves el cuerpo, automáticamente se mueve el interior y ahí hay tantas emociones guardadas. Una de las cosas más bellas que te dan las artes escénicas es justo el conocimiento de poner atención, de habilitar otro tipo de escucha hacia ti lo cual es sumamente importante. Te dan la oportunidad de existir nuevamente desde otro lugar porque la existencia es una constante con relieves donde la danza y el teatro, el movimiento, te da eso, la posibilidad de verte, de aprenderte de otras formas. Yo veo el cuerpo como un laboratorio alquímico donde hay un constante proceso y para mí siempre es importante estar en constante aprendizaje. Incluso para las relaciones interpersonales, las artes te pueden dar ese tipo de herramientas de investigación y constante auto-descubrimiento para una experiencia del mundo.

El sillón rojo
Óleo sobre lienzo
100 x 100 cm
2023