

EDITORIAL

“[Hacer investigación/creación] Es el surgimiento entre nosotros de un lugar inédito, cuya cuadratura, siempre está por comenzar...” (Márquez, 2013)¹

KABOOOOOM!!!!!!!!!!!!!! En la lejanía resuena un estruendo. Hay asuntos que se mantienen silenciosos por demasiado tiempo y luego erupcionan con urgencia. Esa urgencia tiene algo de torpeza, algo de crudeza y mucho de divergencia, como es propio de un asunto aún en estado de invención. El número 34 de la revista La Palabra abre sus páginas con su dossier sobre **Investigación-creación**. Bienvenido el estallido textual colectivo y diverso de este asunto y esta red de relaciones, que urgen por ser expuestas, yuxtapuestas, sentidas, escuchadas, pensadas y discutidas en el mundo académico de la Literatura y las Artes hoy.

Pertenezco a la generación literaria que creció incómodamente en carreras de Estudios literarios donde era casi un pecado preguntarse por la escritura. Muchos de nuestros maestros veían como un sacrilegio el atrevimiento a escribir dentro de la academia y el uso de la escritura creativa para reflexionar sobre la literatura. Las tesis de este tipo eran prohibidas. Pataleábamos. Hacíamos revistas estudiantiles. Tertulias. Retorcíamos el discurso aceptado para incluir sueños, fragmentos de vida, categorías a partir de metáforas sensibles, cartas, intertextualidades, poemas. En las carreras de literatura de mi época, la creación era vista como una actividad que genios geniales hacían en la privacidad de las torres de marfil de sus estudios; algo que se aprendía por contagio divino, y que no se debía mostrar o comentar hasta que se estuviera seguro de estar listo para ser el próximo García Márquez. Un imaginario de artista celoso, egoísta y encerrado, generalmente masculino, fumador y alcohólico, que vivía de escribir, aunque no sabíamos cómo... que dejaba mucho que repensar. Afortunadamente fuimos arrogantes, tercos, e irreverentes y no nos comimos el cuento. Afortunadamente también la dificultad por aprender una práctica a contrapelo desmoronó en la experiencia tan geniales ideales de autoría y nos enseñó la humildad. Luego otras

¹ Márquez, L. E. (2013). "Investigación Creación Laboratorio". En J. Borrero, & S. G. Numpaque, *Santa Clara La Real: Una casa para crear. Memorias del Laboratorio de Investigación-Creación Entornos*. Tunja: Ediciones Salamandra.

generaciones también insistieron. Hoy en día la posibilidad de la escritura como creación, y de la creación como forma de investigación y producción de conocimiento en la academia es una realidad; llámese creación literaria, o escritura creativa en singular o plural, a nivel de pregrado, en al menos cuatro universidades colombianas. Otras universidades han abierto espacio para énfasis en creación literaria o tesis de escritura creativa dentro de sus programas de estudios literarios. Por fuera de la educación formal, hay talleres de extensión en escritura literaria en todo el país y con poblaciones diversas.²

¿Y ahora qué? Una puerta que estaba cerrada durante siglos ha sido abierta. Nuevas preguntas son ahora posibles. Nuevos problemas. Y ojalá nuevos textos. Nuevos escritores. Nuevas maneras de practicar la literatura y de ser escritores en el mundo social. Nuevos retos nos urgen a pensar juntos:

¿Qué es hacer creación contemporánea? ¿Qué tipo de técnicas y escrituras componen su práctica?

¿Cómo y para qué compartir el pensamiento sobre los propios procesos de creación?

¿Qué diálogos está estableciendo la Literatura con otras Artes al respecto? ¿Cómo aprender de la experiencia mucho más larga que tienen las carreras en Artes en la comprensión de la creación como proceso investigativo? ¿Qué han pensando otras Artes sobre la investigación-creación?

¿Con quién hacemos creación? ¿Para quién la hacemos? ¿Cómo replanteamos las ideas de autor y autoría en los programas de creación?

¿Qué es enseñar creación (puede enseñarse la creación o qué se puede enseñar)?

¿Qué hacer ante la normatividad de producción de conocimiento, tan desfasada para entender la naturaleza específica de los procesos de creación en Literatura y Artes?

¿A qué llamamos investigación-creación? ¿Qué caracteriza esta forma de conocimiento?

La investigación-creación no es solo un espacio para crear y llevar a cabo proyectos de creación urgentes y soñados; es una invitación a crear la investigación-creación misma, es decir, a imaginar y poner en práctica la teoría que la posibilita. Entonces, hacer investigación-creación es

² Además de esto, existen programas de Pregrado y Maestría en Artes Visuales, Artes Vivas, Artes escénicas, Educación artística y otras Artes (así como un recién creado programa de Doctorado en Investigación-creación) con una mucho más larga tradición de pensar los procesos de creación como procesos investigativos.

comprometerse con una teoría que está en construcción. No se trata de una teoría prescriptiva, ni de una fórmula que debe funcionar para todos los casos; sino de un aparato desplegable, abierto, vacío, en donde puedan caber múltiples formas del deseo, múltiples formas de hacer y de pensar. Es una teoría que hace visibles los procesos artísticos como procesos de conocimiento, explicitando la necesidad urgente de otras formas de conocer. Una teoría orgánica, ondulante, en constante transformación; sensible y flexible como la naturaleza de la creación. Una teoría en donde la subjetividad, la intuición, el cuerpo, la metáfora o la ficción son elementos de trabajo; así como también el dialogo con la Filosofía, otras Artes y la Ciencia contemporáneas.

Los textos de este dossier, que reúnen investigadores-creadores de buena parte de los programas de Creación Literaria en Colombia, así como de otras Artes, son una muestra vital de esta teoría en construcción, y la exploración de sus diferentes ángulos y problemáticas, diferentes formas pensar y escribirla. Y así, en este gesto de unir discursos, experiencias y referentes, a medida que nos escuchamos, divergimos, entramos en diálogo, y persistimos, un nuevo espacio se va abriendo, y nuestro trabajo es cada vez más necesario.

*

La revista abre con un homenaje póstumo, sensible y sentido, a uno de los más grandes escritores del postboom, Roberto Burgos Cantor, de quien todavía estamos despidiendo. Este texto se centra en la escucha como un elemento ético y poético en su práctica de creación literaria.

El dossier de **Investigación-creación** se compone de dos partes. La primera sección, reúne artículos sobre diversas perspectivas de la investigación-creación. Iniciamos con el texto de un artista transdisciplinar que ha transformado el panorama de las artes escénicas y abierto el espacio de las artes vivas en Colombia; se trata de Rolf Abderhalden de Mapa Teatro, que revisita y reflexiona sobre los alcances micropolíticos y estéticos de una de sus obras que más cuestionan y expanden los límites de la acción teatral, partir del texto original de Heiner Müller y montada en un centro penitenciario. Este texto se publica en complicidad con la revista Sycorax <http://proyectosycorax.com/somos-sycorax/> de Ecuador, traducido del francés por la investigadora escénica Bertha Díaz de la Universidad de Cuenca. Desde una mirada filosófica, Rafael Rubio rastrea las influencias entre Vico y Beckett para proponer una teoría de la creación contemporánea, agotada, cruda, inconclusa, donde la poesía es a su vez conocimiento o sabiduría, *poiesis* sin poética, apuesta por un lenguaje torpe donde las palabras son bloques de fuerza. A continuación, Aleyda Gutiérrez Mavesoy y Adriana Rodríguez Peña de la Universidad Central reconstruyen la

epistemología de la creación literaria como investigación que fundamenta uno de los programas pioneros de formación posgraduada y de pregrado en Creación Literaria en Colombia, así como una crítica a los sistemas de medición de conocimiento que son inadecuados para la producción literaria. Angela Chávez hace un rastreo de las diferentes maneras en que se ha entendido el término de investigación-creación y sigue con la crítica a los sistemas de medición de conocimiento, y exponiéndolos a la luz de los efectos de la economía naranja, política cultural actual. Finalmente, Rodrigo Arenas hace una revisión de los vínculos entre literatura y performance, y de los diferentes usos de la escritura en el performance.

La segunda parte del dossier, llamada **Reflexiones de escritores** incluye textos que desbordan la forma del artículo donde diferentes escritores reflexionan sobre qué es escribir y qué es enseñar escritura. Presentamos una entrevista exclusiva sobre escritura performativa con el profesor y crítico de performance Adrian Heathfield; un fragmento de novela metaficcional inédita por la escritora brasilera radicada en México María Alzira Brum; un singular ensayo/manifiesto por los escritores Juan Álvarez y Juan Cárdenas sobre la singular propuesta de escritura creativa ligada a proyectos sociales, del Instituto Caro y Cuervo; un ensayo conversacional sobre el papel de la lectura en la pedagogía de la escritura creativa en la Maestría en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional, y un ensayo satírico sobre la esperanza y desesperanza que provocan la creación en la academia por el poeta Guillermo Molina. Esta segunda sección del dossier es una pregunta por los diferentes tipos de texto que quedan excluidos del tipo de escritura aceptado en las revistas académicas, y la necesidad, para la investigación-creación y los programas de Escritura-creativa, de generar otros dispositivos de circulación de discursos donde diferentes textualidades y materialidades del lenguaje puedan ser validados en cuanto mecanismos de producción de conocimiento.

La sección general de la revista presenta una serie de artículos interesantes sobre temas complementarios: Pedro Baquero y Jorge E Martínez hacen una deconstrucción de la escritura académica como dispositivo normalizador del conocimiento literario y a los sujetos investigadores, ligada a políticas neoliberales y empresariales, que pierde la potencia de la escritura como apertura, línea de fuga, multiplicidad de voces y estratos; y propone la necesidad de revisar sus trayectorias socio históricas para interpelar y resistir a este modelo. María Cándida Ferreira examina hace una propuesta sobre cómo se construye lo real como signo y artificio tanto en los textos visuales como

literarios. Wilson Pérez hace una propuesta de formación pedagógica en literatura a partir de la literatura oriental.

Cada revista es un nuevo recorrido por las posibilidades de lo literario y su actualización a las preguntas de cada momento. También cada editor ayuda a iluminar la urgencia de unos temas sobre otros. Con esta revista cierro mi recorrido como editora de La Palabra de los números 29-34 y dejo la revista en manos de su nuevo editor, Witton Becerra. Agradezco a mi asistente editorial Luz Mary Cuervo, y a todas las personas han apoyado a esta revista con su trabajo, pensamiento, escritura, financiación. Agradezco a todos los autores de este número, y al proyecto colectivo de dar forma y cuerpo a la investigación-creación. Esperamos que este número sea leído, discutido y citado; pero especialmente esperamos haber roto el hielo para que el tema de la investigación-creación, en su pluralidad de voces, modos y campos disciplinares, sea continuado.

Juliana Borrero

Editora

EDITORIAL

“[Doing Creative Research] involves the emergence of an unexplored place among us, whose score is yet unwritten”

Eliana Márquez³

KABOOOOOM!!!!!!!!!!!!!! Thunder rumbles in the distance. There are matters that remain silent for too long and then they erupt urgently. There is something clumsy, something raw, and a lot of divergence in this urgency, as tends to happen when things are still in a state of invention. Issue 34 of *La Palabra* journal opens the pages of its dossier on **Creative research**. We welcome the collective and diverse textual explosion of this matter and its web of relations, which need to be exposed, juxtaposed, felt out, listened to, thought about, discussed and imagined in the academic world of contemporary Literature and Arts.

I belong to a Colombian literary generation which grew uncomfortably in degrees of Literary Studies where it was almost a sin to ask about creative writing. A lot of our teachers considered it a sacrilege to dare to use write creatively within academia or to use creative writing to reflect about literature. Theses of this type were forbidden. We struggled. We made student magazines. Writers' groups. We twisted accepted discourse to include dreams, fragments of life, categories made from sensitive materials, letters, intertextualities, poems, anything that contained a trace of ourselves. In the literary programs of my generation, creation was seen as an activity developed by super gifted geni in the privacy of their ivory towers; something that was learned by godly contact, and that must not be shown or shared until we sure of being the next García Márquez. The imaginary of a jealous, egotistical, isolated artist, generally male, chainsmoking and alcoholic, that earned a living from writing, though we couldn't quite figure out how... left a lot to think about. Fortunately we were arrogant, stubborn and irreverent; we did not follow instructions. Fortunately too, the difficulty of

³ Márquez, L. E. (2013). "Investigacion Creación Laboratorio". En J. Borrero, & S. G. Numpaque, *Santa Clara La Real: Una casa para crear. Memorias del Laboratorio de Investigación-Creación Entornos*. Tunja: Ediciones Salamandra.

learning a practice against the grain crumbled such illuminated ideals of authorship and taught us humility. After that, other generations also insited. Today, in Colombia, the possibility of writing as creation, and of creation as a form of research and production of knowledge in academia is a reality, both in undergraduate ad postgraduate levels in at least 4 Colombian universities. Other universities have opened a space for literary creation or creative theses within their Literary Studies programs. Apart from formal education, there are outreach creative writing workshops all over the country, and with diverse populations.⁴

Now what? A door has been opened that had been closed for centuries. New questions are now possible. New problems. And hopefully new texts. New writers. New ways of practicing literature and of being writers in the social world. New challenges urge us to think together:

What does it mean to do create today? What kinds of techniques and forms of writing are posible?

How and why share thinking about creation processes?

What dialogues has Literature established with other Arts on this matter? How to learn from the experience of Arts programs in the understanding of creation as research process? What have other Arts throught about Creative or Arts-Based Research?

With whom do we create? For whom do we create? How are we reconsidering ideas of author and authorship in creation programs?

How to teach creation? (Can it be taught? Or what *can* be taught?)

What can be done regarding the normativity of knowledge production, so unadapted to the specific nature of creation processes in Literature and the Arts?

What do we call Creative Research? What characterizes this form of knowledge?

Creative research is not just a space to create and develop urgent and dreamed creative projects, both one's own and those of others; it is an invitation to conceive Creative Research, that is, to imagine and practice the theory that makes it posible. Creative Research involves commitment with a theory that is under construction. Not a prescriptive theory or a formula that works for all cases;

⁴ Besides this, there exist Undergraduate and Masters programs in Visual, Live and Performing and other Arts, Art Education, with a much longer tradition of thinking about artistic creation as research process (as well as a recently created Doctoral program in Creative Research).

but an unfolding, open, empty apparatus, where multiple forms of desire, and many forms of thinking and doing may be included. It is a theory that visibilizes artistic processes as knowledge production, announcing the need for other ways of knowing. An undulating, organic theory, in constant transformation; sensitive and flexible as the nature of artistic creation. A theory where subjectivity, intuition, body, metaphor or fiction are work elements; as well as the dialogue with other Arts, Contemporary Theory, Philosophy and Science.

This dossier brings together an important group of Colombian and international creative researchers, including representatives from most of the Creative Writing or Literary Creation programs in Colombia, as well as from important creative programs in other Arts. Together, they are the vital manifestation of a theory under construction, and the exploration of different angles and problems, different forms of thinking and writing about this matter. Thus, in this gesture of bringing together discourses, experiences, and referents, as we listen to each other, diverge, come into dialogue and persist, a new space begins to open, and our work is more and more necessary.

*

La Palabra 34 opens with a sensitive and heartfelt posthumous homage to one of the greatest Colombian writers of the post-boom, Roberto Burgos Cantor, whom we are still saying goodbye to. This text centers on listening as an ethical, poetical and political element in Burgos Cantor's literary creation practice.

The **Creative Research** dossier is composed of two parts. The first presents articles on different perspectives of Creative Research. It is an honor to begin with the text of a transdisciplinary artist and researcher who has transformed the panorama of theater in Colombia, and opened the space for the Live Arts: Rolf Abderhalden from Mapa Teatro, who revisits and reflects on the micropolitical and aesthetic forces of one of Mapa Teatro's most significant works, which questions and expands the limits of theatrical action, based on an original text by Heiner Muller and developed with inmates of a penitentiary center. This text is published in complicity with *Sycorax* journal <http://proyectosycorax.com/somos-sycorax/> from Ecuador, translated from the French by the Live Arts researcher Bertha Díaz from University of Cuenca. From a philosophical standpoint, Rafael Rubio tracks the influences of Vico in Beckett to propose an exhausted, raw, unfinished theory of contemporary creation where poetry is equivalent to knowledge, *poiesis* without poetics, taking a stand for a clumsy language where words are blocks of force. Aleyda Gutiérrez Mavesoy and Adriana Rodríguez Peña from Universidad Central reconstruct the epistemology of literary creation that is

the backbone for one of the pioneer programs for postgraduate and undergraduate Literary Creation in Colombia, as well as criticizing the current knowledge measurement systems of Colombian universities, inadequate to the specificities of creative literary production. Angela María Chávez traces the different ways in which the term Creative Research has been conceived and continues with the criticism of knowledge measurement systems, highlighting the effects of "*economía naranja*", the current Colombian cultural policy. Finalmente, Rodrigo Arenas-Carter makes a revision of relations between performance art and literary writing in Latin America and discusses the possibilities that may emerge from this theoretical and practical interdisciplinary space of exploration.

The second part of this dossier, **Writers' Reflections** includes texts that go beyond the article form, where different writers reflect about what it means to write and to teach writing. It is an honor to be able to bring to the conversation these renowned voices. We present an exclusive interview with the professor and performance art writer Adrian Heathfield on performative writing; a fragment of an unpublished metafictional novel by the Brazilian writer María Alzira Brum; an essay/manifesto by the writers Juan Álvarez and Juan Cárdenas about the singular creative writing proposal linked to social projects, of the Caro y Cuervo Institute; a conversational essay on the role of reading in the pedagogy of creative writing at the Masters in Creative Writing at Universidad Nacional, and a satirical essay on the hope and disillusion of opening a space for Literary Creation in academia by the poet Guillermo Molina. The second part of this dossier is a question about the different kinds of text that are left out of academic journals, and the need, for Creative Writing and Arts programs to resist and generate other forms for the dissemination for Creative Research reflection, where different textualities and materialities of language may be validated and form part of knowledge production.

The **General Section** of the journal presents a series of interesting articles about complementary topics: Pedro Baquero and Jorge E Martínez deconstruct academic writing as a device that normalizes literary ways of knowing and researcher subjectivities, linked to neoliberal, corporative policies that disregard the potency of writing as aperture, line of flight, multiplicity of voices and discourse strata; and proposes the need to revise the socio historical trajectories of writing in order to resist this model. María Cándida Ferreira makes a proposal about how 'the real' is constructed as sign and artifice both in visual as in literary texts. Wilson Pérez makes a proposal for pedagogical formation in literatura based on oriental literatura.

Each issue of *La Palabra* is a new journey into the possibilities of literature and how it is constantly reshaped by the questions of the moment. Each editor also helps to illuminate certain matters over others. With this issue, I close my cycle as editor of *La Palabra* from issue 29 to 34 leaving the journal in the hands of its new editor, Witton Becerra. Special thanks to the hard work of my assistant, Luz Mary Cuervo, and of all the people that have supported *La Palabra* with their work, thought, writing, and financing. Thanks to all the authors in this issue for taking part of the collective project of giving form and body to Creative Research. We hope that this number will be read, discussed and cited; but especially we hope to have melted the ice, so that the matter of Creative Research, in its plurality of voices, forms and disciplinary fields, may be continued.

Juliana Borrero

Editor