

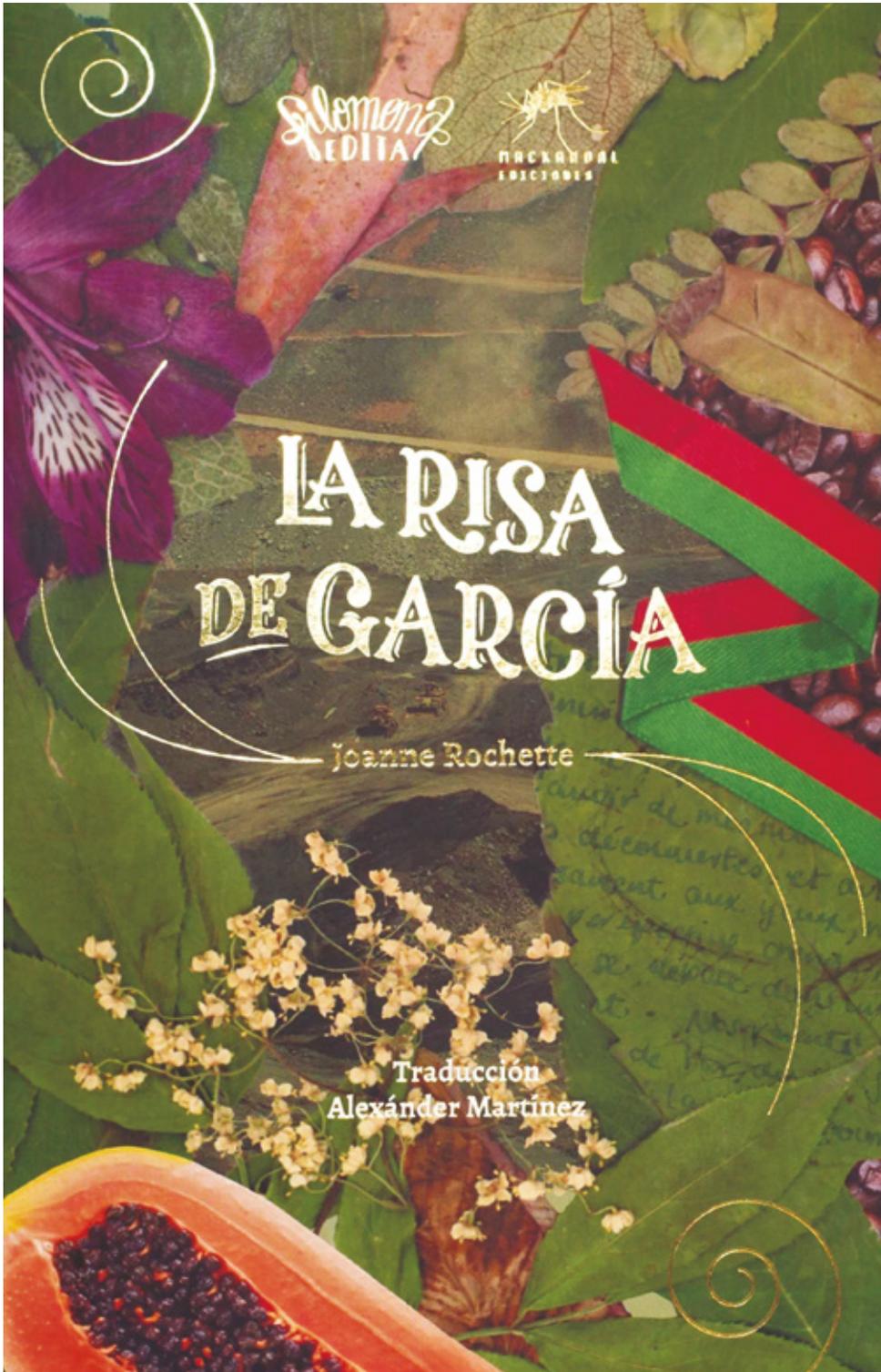
Ediciones
SILEMENA
EDITA

LA RISA DE GARCÍA

Joanne Rochette

Traducción
Alexánder Martínez

El rol de la investigación-creación en la elaboración del libro *La risa de García*

Por: Jefferson

Ramírez*

Fotografías:

Cortesía Editorial Mackandal Ediciones

y Filomena Edita

* Periodista invitado.

Contacto: davidl4vjr@gmail.com

LA ELABORACIÓN DE LA TERCERA NOVELA NARRATIVA DE JOANNE ROCHETTE ES UN PUNTA DE CONVERGENCIA ENTRE DIFERENTES PROCESOS DE CREACIÓN JUNTO CON DISTINTAS METODOLOGÍAS DE INVESTIGACIÓN, CARACTERÍSTICA CENTRAL DE LA INVESTIGACIÓN-CREACIÓN. UTILIZANDO ESE TIPO DE INVESTIGACIÓN, LA AUTORA CREÓ UN LIBRO QUE, AL VISIBILIZAR LA PROBLEMÁTICA DEL EXTRACTIVISMO MINERO POR PARTE DE MULTINACIONALES EXTRANJERAS EN COLOMBIA, Y AL CONTAR CON RELATOS AL RESPECTO POR PARTE DE LOS PERSONAJES DEL TEXTO, CONTRIBUYE CON NUEVO CONOCIMIENTO SOBRE LOS IMPACTOS DE LAS EMPRESAS CANADIENSES, SUS EFECTOS EN LOS RECURSOS NATURALES Y EN LAS COMUNIDADES DE NUESTRO PAÍS.

▼

En el 2012 la escritora canadiense Joanne Rochette se trazó el objetivo de narrar la vida intelectual y cultural de los colombianos. Sin embargo, nunca pensó que su mayor reto consistiría en emplear los sentidos para relatar el territorio, repensar la verticalidad Norte-Sur y la forma en la cual las diferentes colonizaciones han moldeado las identidades, las interacciones culturales y las voces de las comunidades.

En el momento en el que a Joanne se le ocurrió la idea del libro su interés por América del Sur era desmedido, pese a nunca haber visitado ningún país del continente. Sin embargo, lo que terminó por empujarla a escribirlo fue un encuentro con un escritor colombiano en Montreal, su ciudad de origen. El autor aprovechó la ocasión y la atención de Rochette para hablarle acerca del país cafetero y hacerle tomar de una vez por todas la decisión de fijarlo como el espacio donde se desarrollaría su historia.

Siempre me ha gustado lo que se sale del común. Elegir caminos diferentes. Quería que mi historia fuera acerca de la vida cultural e intelectual de Colombia porque fue lo que más me llamó la atención. (J. Rochette, comunicación personal, 8 de octubre, 2021)

La pretensión de escribir una novela de resistencia la hizo consciente de que debía indagar sobre Colombia, emplear procedimientos a partir de los cuales pudiera introducir elementos ficcionales e introducir los resultados de su trabajo investigativo en la narración. Por esto, Joanne, quien también es historiadora, decidió apoyarse en todos los recursos que brinda el método de investigación-creación.

La investigación-creación según el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación es un proceso a través del cual se hacen manifiestas las posibilidades de producir nuevos conocimientos y propiciar el desarrollo tecnológico y la innovación en todas las áreas del saber: “Así como la investiga-

ción, los procesos de creación artística también pueden crear nuevo conocimiento y generar un desarrollo tecnológico que incida en el sector social, cultural y productivo del país” (MinCiencias, 2019).

De acuerdo con Scrivener (2002), cuando estos procesos de creación convergen con diferentes metodologías de investigación puede dárseles una mayor trazabilidad y, además, relieves su aporte en el estado del arte.

Joanne estaba determinada a escribir *La risa de García* en Colombia y, por esto, buscó una oferta de becas entre las cuales destacó la del Consejo de Artes y Letras de Quebec (CALQ) y el Ministerio de Cultura de Colombia (MinCultura). Su propuesta para concursar llamó la atención de los académicos, quienes decidieron otorgársela, por esto, pudo viajar por primera vez al país en el 2014. Durante su estadía de dos meses descubrió que era totalmente diferente a como lo mostraban las noticias internacionales.

Durante mis viajes me encontré con un país muy diferente al que pintan en las noticias (violencia, narcotráfico, etc.). Para mí era importante que la comunidad quebecois conociera esta otra cara a través de *La risa de García*. Mi pretensión nunca fue la de ignorar la realidad, sino más bien mostrarla desde otra lente. (J. Rochette, comunicación personal, 8 de octubre, 2021)

El libro *¿Investigar Creando?: Una guía para la investigación-creación en la academia* de Melissa Ballesteros y Elsa Beltrán permitió identificar cuál era el papel de la investigación-creación en el proceso de elaboración del libro de Joanne. Las docentes indican que las fases que comprenden este método investigativo propio de las artes tienen características muy particulares, sin embargo, fue la imaginación como elemento conductor de la creatividad lo que condujo a la escritora canadiense a apoyarse en este para generar un conocimiento que agitará la conciencia de los lectores y los condujera a reflexionar acerca de los impactos de las empresas canadienses en Colombia y sus efectos en los recursos naturales y las comunidades.

“ .. La pretensión de escribir una novela de resistencia la hizo consciente de que debía indagar sobre Colombia... ”

La escritora tenía claro desde un comienzo que quería desarrollar una historia al margen del narcotráfico y el conflicto armado, por esto, se valió de otra de las particularidades de la investigación-creación: su experiencia y su biblioteca personal como la denomina Jorge Luis Borges.

Joanne tenía el firme propósito de adentrarse en la vida cultural e intelectual del país al igual que Iris, quien es su personaje principal y viaja a diferentes ciudades (Bogotá y el Cauca) con el propósito de adelantar su investigación doctoral. En su travesía ambas descubren dos caras del país: la primera, es afable, dadivosa, abierta y abundante, pero la segunda es aciaga porque manifiesta una problemática socio-ambiental que es generada por las actividades extractivistas de su país de origen.

En cuanto a Rochette debemos mencionar que pese a haber estudiado historia y tener una maestría en esta área decidió dedicarse de lleno a la escritura literaria (poesía, relatos breves, novela y guiones de cine). Como es de esperarse para la autora no era desconocido el hecho de que durante las décadas de los veinte, treinta y cuarenta la minería en Canadá llegó a convertirse en uno de los sectores económicos más importantes y, por ende, en un vasto generador de empleo. Este conocimiento también incluía las condiciones laborales de los mineros, que por cierto siempre han sido paupérrimas.

Yo sabía sobre el extractivismo y la presencia de grandes multinacionales extranjeras en Sur América, entre ellas las de Canadá, pero al igual que la gran mayoría de los canadienses no conocía la magnitud de los daños socio-ambientales. (J. Rochette, comunicación personal, 8 de octubre, 2021)

Aunque todos estos saberes fueron empleados en la trama de su libro tomó la decisión de utilizar el conocimiento derivado del aprendizaje experiencial, que es otra de las características de la investigación-creación. Sin embargo, para beneficiarse de su potencia tuvo que comprender

antes su carácter difuso, inestable e incontrolable y, además, enfrentarse posteriormente a la dificultad de esquematizarlo, debido a que este siempre fluctúa en el proceso investigativo y creativo.

Era mi primera vez en un país de Sur América. Aproveché este viaje para investigar y escribir. Durante mi estancia, plasmé en un cuaderno todo lo que iba sintiendo a partir del contacto con su atmósfera, su gente, su forma de pensar y expresarse. Decidí volver por mis propios medios en el 2015 y duré seis semanas. A este viaje le siguió otro mucho más corto. (J. Rochette, comunicación personal, 8 de octubre, 2021)

La investigación-creación permite que el sujeto creativo logre conocerse a sí mismo y, en consecuencia, mute y reflexione sobre sus procesos internos y externos. Sin embargo, cuando el lector se enfrenta a esas líneas esos acontecimientos exteriores pueden tener una repercusión en sus pensamientos, emociones, representaciones, sensibilidad, saberes, intenciones y voluntad.

... el sujeto de experiencia sería algo así como un territorio de paso, de pasaje, algo así como una superficie de la sensibilidad en la que lo que pasa afecta de algún modo, produce algunos afectos, inscribe algunas marcas, deja algunas huellas, algunos efectos (Larrosa, 2002, p.174).

La risa de García es una novela íntima e incómoda porque desplaza la atención del lector hacia una serie de vivencias o situaciones a las que no había querido hacerles frente antes. Por ejemplo, la denuncia de Iris, quien desea ayudar sin ejercer ningún tipo de colonialismo, hace que el lector observe a través de otra perspectiva los atropellos de las mineras en las zonas rurales, el fenecimiento de los ríos por causa de la contaminación, la infertilidad de la tierra, los desplazamientos y las desapariciones forzadas.

J o a n n e R o c h e t t e

El actuar de la protagonista expone, a su vez, que el papel del intelectual va más allá de la observación o exposición de una problemática social, pues al admitirse como un sujeto político busca despertar la conciencia social y estimular el accionar de la comunidad.

En síntesis, la novela producto de la investigación-creación es un ejercicio de doble vía porque le permite a la escritora un conocimiento de sí misma y ella, a su vez, incita a los lectores a conocerse a sí mismos y reevaluar una realidad social que requiere de su intervención.

Pese a que Joanne tenía conocimientos amplios acerca del extractivismo minero en su país desconocía que en Colombia el 70 % de esta actividad económica

del sector primario era controlada por las multinacionales canadienses. En su primer viaje al territorio colombiano tuvo un encuentro con estudiantes de maestría de la Universidad Nacional y ellos le hicieron saber que su impacto socio-ambiental era colosal.

Hablar con estos estudiantes sobre este problema me tocó mucho. Ellos no lo saben, pero a partir de ese día decidí enfocar mis investigaciones en este tema. Resolví profundizar en todo lo referente con las minas de oro y en sus efectos socio-ambientales. (J. Rochette, comunicación personal, 8 de octubre, 2021)

Antes de ir a Colombia e iniciar la escritura del libro Joanne Rochette leyó mucho sobre la historia del país y las condiciones laborales de los mineros en la década de los veinte, treinta y cuarenta. Su interés acerca de

este tema se lo transfirió a Iris, quien movida por una necesidad genuina de conocer el territorio colombiano comienza una travesía por Bogotá y el Cauca. Durante estos viajes entabla relaciones con personas que viven cerca de las minas de oro y a través de sus vivencias constata que las multinacionales canadienses tienen un rol importante en la perpetración de la pobreza y la contaminación de los ríos.

Rochette empleaba un cuaderno de trabajo como un instrumento para sistematizar la información e ir estructurando el libro. En él apuntaba a manera de *memorándum* los datos o cosas que por su relevancia debían ser recordados. Esta manera de llevar sus anotaciones le permitió reconocer cuáles eran los temas que debía abordar o retomar en encuentros y entrevistas posteriores.

Este instrumento de recolección de datos no solo le permitió reunir rápidamente la información que requería acerca del contexto económico, político, social y cultural del país, sino también constatar que las interacciones sociales eran primordiales, pues potenciaron su creatividad y pusieron en diálogo saberes particulares (que configuran al ser humano desde distintas esferas: sociales, familiares, políticas, religiosas, etc.) de los cuales se valió para construir algunos personajes de la novela.

Cuando entrevisté a los activistas decidí que no iba a grabarlos, sino a tomar muchas notas. Me gustó el hecho de tener mis cinco sentidos puestos en ese momento. Le presté toda mi atención a la persona que tenía delante de mí y pude sentir todo lo que ella me transmitía. Esta interacción me permitió descubrir cuáles eran los rasgos de sus personalidades, pues esta sería la materia prima para la construcción de mis personajes.

Los encuentros me ayudaron a definir las personalidades, particularidades y rasgos físicos de Carolina, Sandra, Iris, Diego, el director de la tesis en la universidad, entre otros. Todo lo hice mientras se presentaban con fuerza los cambios que sufriría el personaje principal en

la novela. Por ejemplo, cuando Iris llega al país por primera vez su percepción del mismo es sesgada y poco a poco esta se va transformando. (J. Rochette, comunicación personal, 8 de octubre, 2021)

La escritora canadiense se tomó cuatro años para hacer las investigaciones y escribir este libro que título *La risa de García*. Cuenta que cuando pisó la ciudad capitalina por primera vez sintió una explosión sensorial, así como le aconteció a Iris, quien llegó a hospedarse en el barrio La Candelaria y de inmediato fue capturada por los olores, los colores y los talentos ocultos que se rebuscan la vida en las calles bogotanas.

Este aspecto quizás conduzca a aseverar que Joanne desarrolló una dimensión cognitiva y afectiva que fue decisiva en la construcción y evolución de los personajes. En este punto, el lector también podrá percibir que los afectos no pueden desligarse de la construcción del conocimiento intelectual y personal ni de las situaciones o problemas que los generan. Esta característica de la investigación-creación cobra más vida a partir de la historia de amor entre Iris y Diego, quien es un activista que termina desaparecido.

En una entrevista la escritora e historiadora comentaba que mientras investigaba también escribía, pues necesitaba sentir las tensiones, los sonidos, el aire, la gente, la calle, la música y la atmósfera de Bogotá y el campo. Cuenta que se despertaba muy temprano, escuchaba con atención la risa de la vecina, el canto de los pájaros, tomaba apuntes de todo lo que le llamaba la atención y pasaba horas enteras en la biblioteca leyendo textos científicos acerca de los procesos de extracción minera, el control que ejercían las multinacionales en esta actividad económica y las condiciones laborales de los mineros colombianos.

Esta es una cuestión de estilo, por supuesto. Cada escritor puede ver esto de diferentes maneras. Como autora me rehúso a hacer largas descripciones en mis novelas. Más bien expreso lo que mi

corporeidad captó a través de la corporeidad que le confiero a mis personajes.

Me encanta tomarme el tiempo para sentir el mundo, las personas, la luz, los olores. Es mi manera de comprender, de estar y ser, además, me resulta natural ponerlo en palabras. Creo que mi pretensión es despertar en los lectores las sensaciones que yo sentía durante el acto creativo. En esta novela hablo de la vida intelectual, pero de una manera sutil (aunque contundente) también aludo a la importancia de sentir el propio cuerpo. Este es sin lugar a dudas uno de los propósitos y de los temas recurrentes en mis libros. (J. Rochette, comunicación personal, 8 de octubre, 2021)

Hasta el momento se han mencionado algunas características propias de la investigación-creación y que Joanne empleó en el proceso de creación de *La risa de García*. No obstante, es importante mencionar dos aspectos esenciales tanto en la obra como en este método investigativo y son la interdisciplinariedad y la creación de nuevo conocimiento.

Como lo menciona Umberto Eco en *Obra Abierta* (1962), el arte contemporáneo es inconcebible sin

intercambios interdisciplinarios. Rochette resalta en algunas entrevistas que esta obra nació de la confluencia entre historiadores, sociólogos, geólogos, diseñadores, traductores, economistas, químicos, abogados, médicos, líderes indígenas, politólogos, activistas y demás personas que participaron directa o indirectamente en la investigación.

En lo referente con la interdisciplinariedad puedo acotar que he utilizado informes y análisis hechos por economistas, químicos y geólogos. Estos me permitieron conocer más acerca de la contaminación ambiental ocasionada por la extracción minera y sus efectos en las comunidades.

Asimismo, los textos consultados me llevaron a buscar las investigaciones de algunos sociólogos, médicos y abogados. A partir de la lectura pude aprender aún más acerca de sus efectos en las comunidades, la salud y la democracia. (J. Rochette, comunicación personal, 8 de octubre, 2021)

En la actualidad, es necesario que diferentes campos del conocimiento desarrollen convergencias mediante las cuales los sujetos obtengan una mayor comprensión del mundo y tomen decisiones que les permitan afrontar la complejidad de un fenómeno determinado. Una investi-

“... La Risa de García es un proceso creativo que desarrolló en el creador la capacidad de transformarse a partir del conocimiento de sí mismo y en esta medida no es descabello afirmar que la investigación-creación puede proporcionar un conocimiento para otros”

gación de este carácter obliga al investigador-creador a tener una actitud abierta e incluyente y quizás haya sido esto lo que condujo a Joanne a no abstenerse de relieves el papel del diseño gráfico en la transmisión de unas sensaciones y características únicas que le hicieron saber al lector la potencia de las ideas contenidas en *La Risa de García*.

Yo estaba muy feliz cuando vi por primera vez la portada del libro, pues refleja el contenido de la novela. Si la ves con detenimiento puedes encontrarte con una mina itienes que observar con mucha atención! También están presentes otros elementos naturales como la papaya, las flores, las hojas, los granos de café y todos hacen alusión a alguna escena. (J. Rochette, comunicación personal, 8 de octubre, 2021)

Rochette cuenta que en algunas ocasiones tomaba el transporte público, recorría la ciudad a pie, trabajaba en espacios con los cuales se topaba en sus caminatas y al final del día volvía a su lugar de residencia. La escritora siempre cargaba su cuaderno de notas y como se mencionó anteriormente, lo apuntaba todo.

Pienso que la interdisciplinariedad juega un papel muy importante en el acto creativo. Este no es un trabajo académico orientado a presentar datos referentes con un problema específico. La superación del pensamiento dialéctico, dicotómico, dogmático y reduccionista le permite al investigador recuperar las voces, los sentimientos, las representaciones, los saberes, las intenciones o voluntades de la gente.

Los escritores o los artistas nos referimos constantemente a situaciones que requieren para su desarrollo del apoyo de otras áreas del saber. Desde hace veinte años considero que la interdisciplinariedad juega un papel fundamental en el acto creativo. (J. Rochette, comunicación personal, 8 de octubre, 2021)

La risa de García es la tercera novela de Rochette y a esta la anteceden *Vents salés: roman* (2011) y *Quartz* (2014). Todas tienen dos rasgos característicos: primero, el impacto de un sistema social y económico en la naturaleza y la vida de los individuos y segundo, la repercusión del amor, la amistad, el cuidado y la alteridad en el ser de los personajes, quienes terminan explorándose y tomando la decisión de mantener su compromiso con el presente.

La investigación-creación es un campo a través del cual la comunidad artística busca: primero, estar al nivel de la comunidad académica y científica, debido a que la segunda se encargó de instaurar la objetividad y la racionalidad como únicos criterios de verdad; segundo, tomar prestados los métodos de investigación propios de las ciencias sociales para generar un conocimiento que, sin embargo, se emancipa de su racismo epistémico.

Para Joanne es irrisorio que la investigación en artes tenga que validarse con métodos que no le son propios, ya sean los científicos o los de las ciencias sociales, puesto que socava su potencia, así que a partir de sus obras cambia la relación epistemológica moderna, vertical y jerárquica al generar un conocimiento derivado del accionar humano y demostrar que las interacciones inter y transdisciplinarias dan lugar a otros modos de ser, estar, crear y vivir.

La autora canadiense definió el problema que iba a direccionar este proceso focalizado en la superación de paradigmas, la generación de una propuesta original e inédita y la proposición reflexiva, documentada, constructiva e innovadora de soluciones que hagan frente a los obstáculos o retos que afronta una comunidad determinada. Esto conlleva a una indagación sistemática en referentes conceptuales y teóricos que dotan de sentido a las diversas acciones y proporciona las bases necesarias para comenzar la narración.

Yo hice investigaciones muy rigurosas que se reflejan en el libro y que les permitirán a los lectores, ya sean canadienses, colombianos o de cualquier parte del globo terráqueo, aprender mucho al respecto.

Estoy segura de que el lector canadiense se va a asombrar cuando descubra que las empresas de su país depredan sin ninguna consciencia ecológica los recursos naturales de Colombia. (J. Rochette, comunicación personal, 8 de octubre, 2021)

La Risa de García es un proceso creativo que desarrolló en el creador la capacidad de transformarse a partir del conocimiento de sí mismo y en esta medida no es descabello afirmar que la investigación-creación puede proporcionar un conocimiento para otros. A su vez, este propicia que en la obra vaya reflejándose poco a poco el ser del hacedor, lo que es, sus debilidades, cualidades, emociones, sentires, oscuridades y deseos.

¿Acaso no es Iris el reflejo de Joanne?

Joanne e Iris no vinieron a Colombia a hacer turismo, por el contrario, se entregaron al país aún antes de conocerlo. Durante sus caminatas, sus viajes, sus encuentros con los nativos desarrollaron una interpretación del territorio que lo despojó de sus etiquetas mundialmente conocidas y reivindicó su abundancia, alegría, ritmos, resistencia, laboriosidad, poesía... ♦