Exploraciones creativas sobre Acceso a la Justicia

Usando música y cánticos, movimiento y danza, telas y vestuarios como lenguaje, reflexionamos sobre cómo ensayamos y comunicamos nuevas perspectivas artísticas a través en el contexto migratório

Gameli Tordzro

| Gana |

traducido por Ana Rivas

Escena de reconciliación durante una proyección de P&D transmitida en vivo en el palco del Noyam. Foto: Gameli Tordzro

Llegamos a Dodowa, Ghana en mayo de 2022 para actuar en el Programa de Trabajo para el Bienestar Resistencia Creativa (WP11) del MIDEQ y en el programa de trabajo de la iniciativa de impacto Acceso a la Justicia (WP8) bajo el tema de actuación '*Justicia, una danza migratoria*'. Junto con Noyam African Dance Institute (Noyam), llevamos a cabo un proyecto piloto de investigación y desarrollo de una semana de duración para hacer una prueba de nuestros métodos y procesos. Los métodos y procesos artísticos se basan, por naturaleza, en interacciones por capas, reflexiones y exploraciones conjuntas, generando nuevas perspectivas, aprendizajes y entendimientos, con los cuales se crean música, movimientos y vestuario que generen participación. Creamos juntos las primeras canciones, trajes y bailes a través de una actuación en el palco que se transmitió en vivo para atraer tanto al público que estaba en el teatro Noyam de Dodowa como a otras personas.

La importancia del lenguaje

Cada elemento de actuación era visto como un lenguaje que exprime nuevas perspectivas artísticas sobre los datos de la investigación del MIDEQ. La producción permitió la combinación del lenguaje de la música, de los movimientos, así como las telas, vestidos y colores en una única narrativa. Se utilizaron las lenguas Dangbe, Akan, ewe, Ga, así como otras lenguas habladas por los integrantes de la pieza teatral, incluido el inglés. Por lo tanto, la actuación nace del debate exploratorio inmersivo, experimentación, interpretación y reflexión sobre el concepto de "justicia", "acceso" y "acceso a la justicia" y las consecuencias de la migración sur-sur en términos de desigualdad y desarrollo, desde la perspectiva del conocimiento indígena y del lenguaje de los artistas participantes en Dodowa.

Utilizamos debates en grupo para explorar el significado de acceso a la justicia en el contexto de las culturas tradicionales mediante la excavación lingüística crítica de los significados y valores implicados en las terminologías de dos mundos. Por ejemplo, durante el proceso de excavación descubrimos que la palabra ‘dami’ usada para referirse a la justicia en el lenguaje dangbe es formada por dos conceptos: ‘da’, que significa permanecer o estar, y ‘mi’, que significa ‘representar alguien’, llevando por tanto al concepto de ‘Midalor’ o mediador. También observamos el paralelismo en el significado y la fonología de las dos palabras: 'mida' y mediar. Esto coincide con varias terminologías europeas modernas excavadas (que descubrimos en otra investigación relacionada) que están etimológicamente vinculadas y arraigadas en ewe, ga, akan y dangbe (incluidas palabras como conocimiento, peligro, fenómeno, ego y muchas otras).

Utilizamos debates en grupo para explorar el significado de acceso a la justicia en el contexto de las culturas tradicionales mediante la excavación lingüística crítica de los significados y valores implicados en las terminologías de dos mundos.

Este proceso de excavación lingüística del significado y lo que él revela trae nuevos entendimientos a nuestros artistas y académicos participantes sobre conceptos que han surgido en la investigación artística respecto a cómo el lenguaje, el conocimiento y la comprensión son tratados. Ofrece a los artistas creativos participantes la oportunidad de contribuir al desarrollo de un nuevo entendimiento sobre la temática del acceso a la justicia, así como el proceso de abordar la desigualdad y el desarrollo en el contexto de la migración sur-sur. También generó un nuevo tema para la obra: *Dami, ¿Mini Kuraa Ji Dami?, ¿Qué significa Justicia? ¿Qué es justicia en este mundo?*

Nii Tete Yartey, Diretor do Noyam durante uma discussão em grupo ao ar livre retratando aspectos da interpretação do movimento e da dança.

La pieza concebida conjuntamente: etapa de investigación y desarrollo

La actuación comienza con dos nuevas músicas creadas durante este proceso, empezando con "Justice Must Surely Prevail" (La justicia prevalecerá) y terminando con "We Need Justice"(Necesitamos Justicia, en traducción libre) en dangbe e inglés. Durante la representación, bailarines que representan diferentes culturas viajan a otra parte del mundo. Llevan consigo diversos objetos significativos relacionados con sus orígenes, experiencias y visión del mundo. El porongo o calabaza – objeto central de la actuación – está envuelto en un paño blanco. Representa una "fuente infinita" de justicia, colocada delante de todos a medida que avanzan en su jornada.

Con cortinas como telón de fondo para crear el escenario de algún lugar del mundo, los

bailarines crean un campamento temporal utilizando objetos y elementos que llevan en su migración en la forma y representación metafórica de una caja. Lo contrastan con el porongo esférico, o Ego, como se denomina en ewe, que representa el mundo y los valores de justicia que ellos comparten. La caja se convierte para ellos en un "hogar" (Ahome, en el dialecto anexo del ewe hablado en Togo y Benín), simbolizando también las distintas ideas, raciocinios y construcciones sociales establecidas sobre la justicia y las limitaciones implícitas al acceso universal.

En esta zona de transición se trabajan diversos escenarios que exploran ideas de género, educación, religión, trabajo, economía, cultura, abuso de poder, sufrimiento, mediación y enfoques reconciliadores con la justicia. Ellos surgen del movimiento entre, alrededor y dentro de las cajas y del porongo Ego envuelto en blanco. El Ego simboliza la justicia universal incontestable y el libre acceso a ella. Toda la escenificación termina en el Ego y un sorbo del porongo representa el momento singular en que se hace justicia. Los bailarines se alejan del porongo cuando no sienten o no consiguen obtener justicia, o incluso cuando no ven que se esté haciendo justicia.

El color, los tejidos, el vestuario, la escenografía y los adornos desempeñan un papel importante junto con los movimientos y la música en la comunicación de las ideas, el tono de la narrativa y la historia de la obra. La comunidad es el clímax de la obra para deconstruir su caja metafórica y utilizarla para llevar a los caídos hacia un nuevo mañana, guiados por el mundo de valores que contiene el porongo. Es importante mencionar que el concepto es reevaluar constantemente nuestros puntos de vista, conocimientos, cultura, visión del mundo y las políticas que se derivan de ellos. No debemos encerrarnos en una caja, de lo contrario acabaremos estancados y sin poder desarrollarnos.

La documentación videográfica es un aspecto esencial en nuestro método y proceso artísticos. Filmamos el proceso y produjimos breves documentales del mismo: *Justicia, Una Danza Migratoria*[1]https://vimeo.com/746034280. También produjimos un jingle para la emisión matinal con el fin de promocionar la exhibición de Dami en el Teatro Noyam de Dodowa.

O curso de fabricação de tecidos foi integrado no processo de design do cenário e dos trajes

Naa Densua Tordzro em uma Discussão de Grupo em

ambiente externo com os artistas participantes do Noyam.
Foto: Gameli Tordzro

Ruth Osabutey, uma das cantoras participantes, decidiu tentar dedilhar pela primeira vez o corá.

Charlotte Opoku e Mary Sabla no curso de operação de câmeras com Vincent Krah, cineasta de Dodowa.

El proceso es fundamental

Como ya se ha señalado, durante el desarrollo de la obra discutimos los conceptos clave de justicia con todos los participantes, así como los de acceso a la justicia, desigualdad y desarrollo en las distintas lenguas presentes en el grupo.

Cada sesión de debate exploró los valores conceptuales implícitos en las palabras y expresiones utilizadas para manifestar, practicar y comprender la justicia y el acceso a ella en cada lengua. Nuestra tarea consistía en explorar y retratar cómo se interpretan, entienden y se vivencia la justicia, el acceso a ella, la desigualdad y el desarrollo. Realizamos esto mediante meticulosos procesos de creación de interpretaciones musicales, a través de movimientos corporales en la danza, así como a través de tejidos, colores, prendas y estampados. Por último, filmamos las actividades y la representación para crear

narraciones audiovisuales de los métodos y procesos de investigación artística.

Mediante una variedad de valores culturales e indígenas relacionados con ropa, colores, sonidos, música, objetos, cuerpo, movimiento, recuerdos y voz, trabajamos en pequeños grupos y unimos todas las partes a través de la experimentación, la estructuración dramática, los instrumentos de narración de historias y ensayos.

El desarrollo de las habilidades y capacidades de todos los participantes fue un elemento importante del proceso. Se estimuló a los participantes a explorar nuevas actividades como la música, el *tie-dye*, el movimiento y la danza, la costura y la confección de disfraces, así como el diseño y la construcción del escenario. Organizamos una capacitación especial de filmación y producción para cinco mujeres jóvenes, que más tarde se convirtió en nuestro *Estúdio na Floresta*. También enfrentamos y superamos retos relacionados con la gestión empresarial y del sector creativo, las habilidades de emprendedurismo y las prácticas necesarias para lograr la sostenibilidad del valioso legado que estos proyectos dejan a comunidades como Dodowa. Con esto en mente, creamos un curso informal de gestión teatral e intercambio de habilidades para la dirección artística del Noyam, con el fin de garantizar que proyectos como éste sigan dando frutos a largo plazo.

Gameli Tordzro falando com a plateia presencial e online sobre os processos criativos do engajamento de P&D.

Aprendizajes

Los investigadores de varios grupos de trabajo del MIDEQ y de varios corredores tienen la oportunidad de trabajar con los investigadores del WP11 en la "traducción" de los hallazgos de la investigación en resultados creativos accesibles a un público más amplio del que normalmente tendría acceso a estos resultados académicos. La intención es que los académicos, los colaboradores de la comunidad en la investigación y quienes vayan a aplicar las políticas y el desarrollo comunitario puedan ver este trabajo como enfoques de interpretación complementarios/alternativos a la investigación académica y la participación comunitaria. Este tipo de compromiso beneficia y da la oportunidad de llevar nuestro intercambio de conocimientos de investigación más allá de la esfera académica, llegando a la comunidad en diferentes idiomas.

Al poner en primer plano las artes creativas como lenguaje a través del cual interactúan múltiples lenguas y amplían el alcance de la conceptualización, y mediante la exploración de múltiples conceptualizaciones culturales en el contexto de la migración en el hemisferio sur-sur, esperamos ampliar la comprensión y el alcance de nuestra investigación.

Normalmente se espera que este tipo de investigación se lleve a cabo en inglés, con textos publicados en inglés y quizás traducidos a otros idiomas predominantes. Al poner en primer plano las artes creativas como lenguaje a través del cual interactúan múltiples lenguas y amplían el alcance de la conceptualización, y mediante la exploración de múltiples conceptualizaciones culturales en el contexto de la migración en el hemisferio sur-sur, esperamos ampliar la comprensión y el alcance de nuestra investigación.