Al filo del camino, la huella de Haydée



Para el profesor Carlos Alfonso López Lizarazo, la investigación-creación no es nueva. Casi una década antes de que fuera reconocida con estatus académico por Minciencias, consiguió el apoyo de la Facultad de Comunicación para hacer un mediometraje como resultado de una investigación.

Hizo «Dos caras», un mediometraje que contó la historia del secuestro de los periodistas Jesús Abad Colorado y Jorge Horacio Arango en el Oriente antioqueño. Este proyecto le permitió unir los métodos periodísticos con la investigación académica. «Yo salgo y aplico entrevista, hago encuestas, puedo tomar datos estadísticos, utilizo una perspectiva metodológica, como la hermenéutica, la fenomenología, hago etnografía, métodos de la investigación cualitativa que aplicamos al proceso de creación y los reflejamos en una obra».

Faltaba tiempo para el reconocimiento normativo de la modalidad y para que se convirtiera en una práctica cotidiana en la Universidad, donde la primera convocatoria de investigación-creación ocurrió en 2025.

El dato enriquece el relato

Como licenciado en Arte Dramático y comunicador, no le suena aquello de «dato mata relato». Él cree que lo enriquece. «Uno lo que está haciendo es poner en escena una situación que el público no conocía y que, a partir de ese efecto de goce estético, de la impresión que le significó estar ahí en ese momento, le permite aprender cosas».

Es un proceso que demanda rigor, leer, investigar, comparar, hacerse preguntas y explorar respuestas sobre las problemáticas: «La investigación-creación le hace preguntas no solo a un problema social concreto, sino incluso al propio medio en el cual va a crear».

Con esa convicción, hace unos años abordó la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto armado colombiano a partir de la construcción de una fotonovela. Esta fue un vehículo para mostrar una cruda realidad sin revictimizar a las protagonistas: personas reales, cuyas historias tuvo que investigar, contextualizar y documentar.



Rastreó datos para alimentar los relatos que la universidad le proponía al mundo académico como alternativa. «Todos los productos de industrias culturales y creativas estaban asociados a procesos de investigación-creación. El producto creativo se tiene que poner en circulación con una audiencia concreta. Entonces, claramente, nuestras obras creativas pasan por la triple hélice: el autor, la obra y el público». Proceso que el reconocimiento de Minciencias ayuda a fortalecer.

Paso a paso se hace camino

La investigación para llevar a cabo la fotonovela reveló otras historias y otros contextos. «Para hablar de Haydée, hay que hablar de Carmen», dice el profe López y explica que la historia de Carmen, una lideresa liberal de los Montes de María, y la de tantas otras mujeres, fue la ventana para asomarse a otras épocas y a otras realidades.







Conoció la figura descomunal e inspiradora de las sufragistas, quienes pelearon por el derecho al voto femenino. Entre ellas, había dos mujeres ligadas a la fundación de la Universidad de Medellín: Haydée Eastman Calderón y Bertha Zapata Casas, las primeras abogadas en Antioquia.

Doctor en Estudios Latinoamericanos, el profe Carlos se enamoró de esas emblemáticas figuras históricas que han sido ignoradas por la historia. Decidió seguir su huella: «Haydée fue la primera defensora de oficio que asumió la defensa de un hombre acusado de homicidio… ¡y logró la absolución!», cuenta emocionado al imaginar la novelería de la Medellín de mediados del siglo XX acudiendo a los juzgados del Palacio Nacional para ver a una mujer abogada.

Así nació «Al filo del camino», un proyecto de investigación-creación cuyo producto es un espectáculo escénico disruptivo, en el que convergen las artes audiovisuales, el teatro desde la dramaturgia del acontecimiento, el cine y la radio. «Una parte del relato está inspirada en lo transmedia, pero no es un transmedia, sino que está inspirada en ese estilo narrativo, en el que en una plataforma pasa una cosa, en la otra pasa otra cosa y al final el espectador organiza una imagen final que llamamos caleidoscópica, porque al inicio el público decide el orden de la obra. Por eso nunca es igual».

Un espectáculo a varias voces

Contar con justicia histórica, rigor jurídico y creatividad artística el camino de Haydée implicó buscar voces y saberes diversos. En esa lógica, se sumaron al proyecto la profesora Marleny Carvajal, doctora en Arte Dramático de la Universidad de Antioquia; el profesor Alejandro Ruiz, del Tecnológico Débora Arango; el profesor Oliver Tabares del Instituto de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Medellín; y los integrantes del semillero de investigación en pedagogía y creación escénica, teatral y audiovisual, de la Universidad de Antioquia. Así se unieron voces y miradas diversas.

La investigación se ocupó de conocer y recrear los temas y ambientes del siglo XX, para entender las coyunturas históricas que Haydée afrontó, al igual que muchas otras mujeres: «A través su vida nos vamos ocupando de varios momentos de la vida del país y, especialmente, de hacer visibles a las mujeres».

El montaje en el Centro de Innovación del bloque 9 tuvo un público de cien personas en cada jornada, durante tres días. Los asistentes eligieron el orden de las escenas: «La obra es una un día y al día siguiente es otra, porque cambia el orden». El espectador es parte del espectáculo. Difícilmente un artículo sobre una investigación académica encuentre trescientos lectores en menos de una semana.

Carlos López sabe que lo suyo es la creación, la sensibilidad y el trabajo con otros creadores. Ahora sueña con otros escenarios para contar la historia de doña Haydée Eastman y, a través de ella, la de muchas otras mujeres que fueron pioneras. No quiere que las sigan presentando como actrices de reparto, porque fueron protagonistas en la historia de la conquista de los derechos.

El espectáculo «Al filo del camino» constituye un desafío de reconocimiento histórico y simbólico. Por eso, el profesor López lo imagina en otras salas, en los circuitos de festivales, en otros formatos y con alcances mayores. Siente que faltan escenas porque queda mucho de este camino por recorrer y muchas huellas por seguir.



Origen:	Producto de Investigación + Creación
Participantes UdeMedellín:	Profesor Carlos Alfonso López Lizarazo
Entidades participantes:	Universidad de Medellín, Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango y Universidad de Antioquia
Artículo escrito por	Henry Horacio Chaves Parra
Fotógrafo:	Miguel López Suárez