

Athena. Un viaje creador (*El Cuaderno de Athena*)

Analia Segal ⁽¹⁾

*La Filosofía busca,
la Poesía encuentra.*
María Zambrano

Abstract: En los meses del duro confinamiento al que la pandemia global, en 2020, nos obligó, seis creadoras que no se conocían todas entre ellas comienzan a encontrarse, una vez al mes, aboliendo la frontera que significa estar en Nueva York, Buenos Aires, Francia o diferentes lugares de España. La semilla comenzó a hilar la experiencia personal e insustituible con las palabras que una lengua –en este caso, el español– arrastra y contiene más allá del idioma, una historia propia y compartida, una biografía y una trayectoria que la escribe. En ese país de la confianza sin justificaciones que se construye sobre los cimientos de la sororidad, sin otra norma que no fuera el respeto a los ritmos propios, ha acabado naciendo una comunidad a la sombra creadora del olivo de la paz que simboliza a la diosa de la razón y de las tejedoras: Atenea-Athena.

Palabras clave: Athena - Tejedoras - Urdimbre - Creadoras - Lenguaje - Sororidad

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 22]

⁽¹⁾ **Analia Segal** es Artista visual, Profesora del Pratt Institute de Nueva York (EEUU), Doctoranda en el Programa de Doctorado en Arquitectura, Diseño, Moda y Sociedad (AD ACS) de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (España).

En los meses del duro confinamiento al que la pandemia global, en 2020, nos obligó, seis creadoras que no se conocían todas entre ellas comienzan a encontrarse, una vez al mes, aboliendo la frontera que significa estar en Nueva York, Buenos Aires, Francia o diferentes lugares de España. La semilla comenzó a hilar la experiencia personal e insustituible con las palabras que una lengua –en este caso, el español– arrastra y contiene más allá del idioma, una historia propia y compartida, una biografía y una trayectoria que la escribe. En ese país de la confianza sin justificaciones que se construye sobre los cimientos de la

sororidad, sin otra norma que no fuera el respeto a los ritmos propios, ha acabado naciendo una comunidad a la sombra creadora del olivo de la paz que simboliza a la diosa de la razón y de las tejedoras: *Atenea-Athena*.

Sin meta proyectual pero con un ordenamiento pleno, sin tareas productivas al uso pero con el afán de seguir avanzando en la ardua tarea de aprehendernos, sin plazos que negasen lo doliente o insólito de lo que nos estaba pasando, hemos hallado la fuente del sueño creador desde el que comenzar un viaje simbólico que resignifique la actualidad y, a la vez, dé testimonio de la misma. Reflexiones, inquietudes, lecturas, lo cotidiano y lo profesional buscando el modo de seguir en un paradigma físico y metafísico nuevos, han configurado un tejido acogedor donde la urdimbre y la trama proponen un ejercicio de escucha activa para dar hospitalidad a las imágenes y las palabras fértiles.

Cruces académicos, coloquios alrededor de una obra nacida durante nuestros encuentros, versos, ensayos, música, razón poética devenida video-creación, danza, diseño de indumentaria son ya testimonio de *Athena*. Todo ello lleva, sin perder la individualidad artística, lo que han significado estos encuentros.

Las componentes de *Athena*, presentadas en orden alfabético nominal (Ver Cronología *Athena*, Páginas 219-221):

Analia Segal es Artista visual, Profesora del Pratt Institute de Nueva York (EEUU), Doctoranda en el Programa de Doctorado en Arquitectura, Diseño, Moda y Sociedad (AD ACS) de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (España).

Andrea Saltzman es Doctora en Diseño, Arquitecta, Curadora, Profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde dirige la Cátedra vertical de Diseño de Indumentaria FADU-UBA. Autora de los libros *El cuerpo diseñado* y *La metáfora de la piel*, ambos de Editorial Paidós.

Agustina Sario es Coreógrafa y Bailarina. Doctora en Artes (UNA, Buenos Aires, Argentina), Psicóloga (UBA), Maestra Nacional de Danza clásica, Intérprete en Danza Contemporánea (IUNA).

Esther Bendahan Cohen es Escritora, Doctora en filología francesa, Directora de Cultura del Centro Sefarad-Israel de Madrid (España) (Institución española dedicada a la diplomacia cultural).

Marifé Santiago-Bolaños es Poeta y Ensayista, Doctora en Filosofía, Profesora de la Universidad Complutense de Madrid (España), Académica correspondiente de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, Patrona de la Fundación María Zambrano (España).

Noelia Gómez González es Violista integrante del Dúo Ditirambo, del Ensemble María de Pablos y del Quartetto Da Vinci, Gestora cultural como Directora de la Fundación don Juan de Borbón (Institución española dedicada a la creación y difusión del arte).

Cuaderno de Athena

A finales del año 2023, el Decano de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo Oscar Echevarría, nos invita a escribir uno de sus “Cuadernos”. Con el espíritu y la trayectoria personal y grupal, *Athena* elige que los artículos tengan cuerpo epistolar, por ser las cartas uno de los géneros literarios cruciales que constituyen, con total entidad, la genealogía de la escritura de las mujeres. Es en las cartas, como también en los diarios, donde puede rastrearse y hallarse una manera de enfocar el pensamiento y las palabras que le dan forma distinta al que el canon epistemológico aceptado ha seleccionado invalidando otros posibles senderos. En esos bordes que se desbordan cuando se trata de “entrar” en las palabras más allá de sí mismas, es donde nos situamos en este *Cuaderno*.

Los temas de estas “cartas cruzadas” nacen de nuestras experiencias creativas e investigadoras y, por tanto, contendrán aquellos hilos que nos unen a todas en nuestra tarea común: la memoria, el concepto de trama, lo femenino como lugar del pensamiento creador; que ha supuesto construir espacio de lo común y, por tanto, crear, a partir de la pandemia mundial que fue el momento histórico en el que nos encontramos; cómo confluyen hacer y pensar en común. O el valor de la imaginación como fuerza transformadora.

Partiendo de las consideraciones anteriores, las investigadoras y creadoras que formamos *Athena* hemos ido configurando una trama epistolar donde el pensamiento creativo, el aula como lugar de ensayo de un mundo en paz, la experiencia estética como un espacio privilegiado de observación de las emociones, o las lecturas que configuran la estructura intelectual de un trabajo en proceso, van uniéndose con la naturalidad de lo que realiza un viaje inverso: desde el presente que lo muestra hasta su matriz para, en ella, dar vuelo a un reinicio que traslada el relato aprendido a otro plano de sentido.

Las cartas respetan su forma y el valor de ser “espontaneidad reflexiva” por la demora que permiten, por el espacio de silencio que entregan, por la capacidad de ser diálogo previo con esa otra que somos. Esta es la razón por la que pueden leerse en el orden de publicación o aisladas, pues en sí mismas ofrecen un espacio propio que da lugar a un pensamiento rizomático en el que es posible habitar lo que queda fuera del borde canónico, y desde luego fuera del tiempo lineal. En tal sentido, remitimos al concepto que la filósofa María Zambrano acuña primero en la experiencia y después en la abstracción definitoria: delirio. Delirio no como pérdida de sentido, sino como método ofrecido al pensamiento más allá de los cauces del cartesianismo que se ha impuesto en la academia como único modo “riguroso” de razonar. Pero también como método capaz de establecer lo que podríamos llamar un pensamiento de los límites sin limitaciones. En ese “afuera” se encuentra, precisamente, la creatividad. Y ese es el “método” –en cuanto pasos a seguir– que propone la experiencia de este *cuaderno*.

Una última consideración: no establecemos conclusiones al uso, sino una ventana abierta, una puerta que se desmarca, un arco semejante al horizonte donde continuar este camino que es la vida sin renuncias, con la única certeza de que la imaginación pone en marcha el pensamiento que, a su vez, guía. En el enlace, se experimenta la unión y lo ficticio de las rupturas; igualmente, en la corporeidad sintiente y pensante que un estilo ofrece, en la complicidad que la escritura “desbordada” regala, se desvela una palabra matricial que recuerda cómo solo hay encuentro cuando somos capaces de desprendernos del prejuicio.

Y cómo es la creación artística, en este caso amparada por la razón poética, la que puede dar cuenta posteriormente de lo que acontece en el proceso creativo.

Abstract: In the months of the harsh confinement to which the global pandemic, in 2020, forced us, six creative who did not know each other all began to meet, once a month, abolishing the border that means being in New York, Buenos Aires, France or different places in Spain. The seed began to spin the personal and irreplaceable experience with the words that a language –in this case, Spanish– carries and contains beyond the language, a shared and personal history, a biography and a trajectory that writes it. In this country of trust without justification, built on the foundations of sorority, with no other rule than respect for one's own rhythms, a community has been born in the creative shadow of the olive tree of peace that symbolises the goddess of reason and of weavers: Athena-Athena.

Keywords: Athena - Weavers - Warp - Weavers - Creators - Language - Sisterhood - Sorority

Resumo: Nos meses do duro confinamento a que a pandemia global, em 2020, nos obrigou, seis criativos que não se conheciam começaram a se encontrar, uma vez por mês, abolindo a fronteira que significa estar em Nova York, Buenos Aires, França ou diferentes lugares da Espanha. A semente começou a girar a experiência pessoal e insubstituível com as palavras que um idioma –neste caso, o espanhol– carrega e contém além do idioma, uma história compartilhada e pessoal, uma biografia e uma trajetória que a escreve. Neste país de confiança sem justificativa, construído sobre os alicerces da sororidade, sem outra regra a não ser o respeito aos próprios ritmos, nasceu uma comunidade à sombra criativa da oliveira da paz que simboliza a deusa da razão e dos tecelões: Atena-Atena.

Palavras-chave: Athena - Weavers - Warp - Weavers - Creators - Language - Sisterhood - Sorority
