

Podemos decir que el extenso camino transitado, fuera y dentro de la academia, en la reflexión acerca de las relaciones que en distintos contextos han establecido las mujeres con diversas manifestaciones artísticas hace que no sea extraña la proliferación de escritos y análisis sobre su presencia y aportes en el mundo de las artes (mujeres y literatura, mujeres y cine, mujeres y música, etc.). Sin embargo para muchas pensadoras, teóricas y artistas, aún sigue siendo necesario marcar la distinción de género dentro de la producción artística como una manera de visibilizar la impronta de las mujeres en el campo de las artes, manifestando con esto que la sola presencia femenina no garantiza la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

INTERCAMBIO DIALÓGICO ENTRE LAS ACADÉMICAS Y LAS ARTISTAS: PERFORMANCES COLABORATIVOS
Reflexiones metodológicas y vinculaciones epistemológicas

INTERCAMBIO DIALÓGICO ENTRE LAS ACADÉMICAS Y LAS ARTISTAS: PERFORMANCES COLABORATIVOS

Reflexiones metodológicas y vinculaciones epistemológicas

Miranda Medina, C.F.; Suárez Sucre, E.D.; González Martínez, M.N.; Martín Chalabe, M.E. (Comp.)

ISBN 978-958-8715-88-9

INTERCAMBIO DIALÓGICO ENTRE LAS ACADÉMICAS Y LAS ARTISTAS: PERFORMANCES COLABORATIVOS

Reflexiones metodológicas y vinculaciones epistemológicas

RED IBEROAMERICANA
EN CIENCIAS SOCIALES
CON ENFOQUE DE GÉNERO

COLCIENCIAS
Ciencia, Tecnología e Innovación

RECONOCIDO POR
COLCIENCIAS
2014 - 2017

PRESIDENTA SALA GENERAL
ANA BOLÍVAR DE CONSUEGRA

RECTOR FUNDADOR
JOSÉ CONSUEGRA HIGGINS (q.e.p.d.)

RECTOR
JOSÉ CONSUEGRA BOLÍVAR

VICERRECTORA ACADÉMICA
SONIA FALLA BARRANTES

VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
PAOLA AMAR SEPÚLVEDA

VICERRECTORA FINANCIERA
ANA DE BAYUELO

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
EUGENIO BOLÍVAR ROMERO

SECRETARIA GENERAL
ROSARIO GARCÍA GONZÁLEZ

DIRECTORA DE INVESTIGACIONES
MARÍA DE LOS ÁNGELES PÉREZ HERNÁNDEZ

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES
WILMAR FERNANDO PINEDA ALHUCEMA
CARLOS MIRANDA MEDINA

MIEMBROS DE LA SALA GENERAL
ANA BOLÍVAR DE CONSUEGRA
OSWALDO ANTONIO OLAVE AMAYA
MARTHA VIVIANA VIANA MARINO
JOSÉ EUSEBIO CONSUEGRA BOLÍVAR
JORGE REYNOLDS POMBO
ÁNGEL CARRACEDO ÁLVAREZ
ANTONIO CACUA PRADA
JAIME NIÑO DÍEZ
ANA DE BAYUELO
JUAN MANUEL RUISECO
CARLOS CORREDOR PEREIRA
JORGE EMILIO SIERRA MONTOYA
EZEQUIEL ANDER-EGG
JOSÉ IGNACIO CONSUEGRA MANZANO
EUGENIO BOLÍVAR ROMERO
ÁLVARO CASTRO SOCARRÁS
IGNACIO CONSUEGRA BOLÍVAR

INTERCAMBIO DIALÓGICO ENTRE LAS ACADÉMICAS Y LAS ARTISTAS: PERFORMANCES COLABORATIVOS

Reflexiones metodológicas y vinculaciones epistemológicas

*Ketty Mendoza Mendoza - Buenaventura Rosseau - Norma Gálvez Periuat
Dennis García Arroyo - Mara Rodríguez Vanega - María Emilce Martín Chalabe
Mara Lioba Juan Carvajal - Pezzola Florencia - Lidia Ivánovna Usyaopín
María José Sánchez Usón - Matilde Herrera*

Compiladores

*Carlos Federico Miranda Medina - Elías Suárez Sucre - María Nohemí González Martínez
María Emilce Martín Chalabe*

**INTERCAMBIO DIALÓGICO ENTRE LAS ACADÉMICAS
Y LAS ARTISTAS: PERFORMANCES COLABORATIVOS**

Reflexiones metodológicas y vinculaciones epistemológicas

Carlos Federico Miranda Medina (Compilador)©

Eliás Suárez Sucre (Compilador)©

María Noheми González (Compilador)©

María Emilce Martín Chalabe (Compilador)©

Ketty Mendoza Mendoza©, Buenaventura Rousseau©,

Mara Lioba Juan Carvajal©, Norma Gálvez Periut©,

María Emilce Martín Chalabe©, Florencia Pezzola©,

Lidia Ivánovna Usyaopin©, Denis García Arroyo©,

Matilde Herrera©, María José Sánchez Usón©, Mara Rodríguez Vanegas©

ISBN: 978-958-8715-88-9

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en sistema recuperable o transmitida en ninguna forma por medios electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros, sin la previa autorización por escrito de Ediciones Universidad Simón Bolívar y de los autores. Los conceptos expresados de este documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente corresponden con los de la Universidad Simón Bolívar y da cumplimiento al Depósito Legal según lo establecido en la Ley 44 de 1993, los Decretos 460 del 16 de marzo de 1995, el 2150 de 1995, el 358 de 2000 y la Ley 1379 de 2010.

Ediciones

Universidad Simón Bolívar©

Carrera 54 No. 59-102

<http://publicaciones.unisimonbolivar.edu.co/edicionesUSB/>

dptopublicaciones@unisimonbolivar.edu.co

Barranquilla - Cúcuta

Impresión

Editorial Mejoras

Calle 58 No. 70-30

info@editorialmejoras.co

editorial_mejoras@yahoo.com

www.editorialmejoras.co

A este libro se le aplicó

Patente de Invención No. 29069

Abril de 2015

Barranquilla

Printed and made in Colombia

CONTENIDO

Introducción	7
Presentación	11
Así nace el proyecto: “Mujeres Hilando Arte”	17
“Mujeres Hilando Arte” Implementación del Proyecto (Organización operativa)	21
Boletín I Encuentro Iberoamericano de investigadoras/es de la RED-HILA.....	25
Relaciones entre Mujer, Arte y Feminismo Convocarán Reflexiones de Investigadores con Enfoque de Género.....	31
Femineidad y Ficción en la Obra Operística de Richard Strauss.....	39
La Proyección Femenina de la Pedagogía Musical Rusa en América Latina: Tradición y Creatividad	41
Género y Arte Indígena en Colombia, Expresión de Resistencia Cultural	47
El Canto de las Mujeres Afro, una Herramienta de Resistencia, Arte y Liberación	51

Transgrediendo la Mirada. Confluencias entre Moda, Género y Arte.....	55
Una Mirada Contemporánea de la Cultura: Aperturas y Nuevas Visiones	61
Territorios Degenerados: Mujeres, Rap y Política	65
Prakriti en la Interpretación Musical: Tiempo Femenino y Memorias	69
Conversatorio de Saberes.....	73
Workshop	81
Ensamble de Cámara de la Universidad Autónoma de Zacatecas	83
Agradecimientos	87

INTRODUCCIÓN

Hay encuentros de encuentros. Unos destinados a reconocernos para visibilizar el ser que tenemos, lo que hemos venido siendo a través del tiempo y cómo hoy nos concebimos. Este es uno de esos espacios vitales para mirarnos en contexto, para poner en alerta nuestros sentidos y reconocernos como el resultado de miles de historias, de culturas, de disímiles maneras de pensarnos y de concebir la vida misma.

Esta es nuestra cita para tejer y entrelazar mundos, buscando no alejarnos; al contrario, el propósito es hallar los nodos, los puntos en los cuales convergemos por diversas razones. Una en especial, somos seres humanos con necesidades y sentimientos, con esperanzas de vivir en un lugar cada día más digno.

Tenemos la oportunidad de reflexionar sobre la violencia hacia la mujer por razón de género, su participación y aportes a la cultura y a la ciencia, y es el momento de encontrar caminos para favorecer la reivindicación de nuestros derechos como miembros de esa misma cultura.

Pensarnos como mujeres es sentir que somos canto, música, movimiento, danza, grito y emoción, color y risa, sabor, credo, cultura, memoria, origen de vida, trabajo, arte, herencia, ritmo y sabiduría, pero, también, estamos signadas por la violencia, el ultraje, la negación, el hierro que marca y quema, el golpe, la palabra soez, el gesto que nos ridiculiza ante los demás y ante nuestros ojos; somos territorio vulnerable y voz silenciada por quienes se creen nuestros amos.

Todos y todas anhelamos la igualdad de y en los procesos de formación, y en cada una de las necesidades específicas como sujetos sociales y culturales. Estamos apostándole al reto de eliminar todos los obstáculos, las barreras y los prejuicios que

hacen que nos encontremos en lados opuestos, mirándonos con recelo, con temor, sintiéndonos extraños y extrañas, aun viviendo en el mismo territorio, respirando el mismo aire y teniendo similares sueños.

Una igualdad real, material, concreta, es la búsqueda a la que estamos llamados y llamadas, apoyados por personas con gran experticia en los temas, quienes nos acompañarán en la posibilidad de promover planteamientos conducentes a encontrar salidas a los problemas que nos aquejan por la condición de uno u otro género. Hallar un lugar en el cual podamos volver a mirar para analizar en una tónica y lógica bidimensional de reflexiones académicas y saberes cotidianos ancestrales es, a la vez, punto de partida y de llegada en esta ocasión y en otras en las que volveremos a retomar el telar para que la obra tome forma y sello.

Poder hablar desde la diversidad para hallar la unidad que nos congregate en torno a lo educativo, lo filosófico, lo social, el derecho, las ciencias políticas y la vida misma, es la gran tarea en esta ocasión. No podemos retirarnos sin haber logrado configurar un espectro claro de lo que compartimos como seres humanos, en esa verdadera esencia que nos debe otorgar dignidad, respeto, tolerancia y todas las formas de crecer juntos y juntas entre la diversidad.

La RED-HILA en su preocupación, aquella que le da origen a su existencia, contempla el propósito de consolidar los estudios de género a nivel regional, sin desconocer el nivel macro del problema; ese que toca a todos los puntos de la geografía universal y que tiene injerencia en nuestros contextos; por ende, estamos aquí en compañía de personas de muchos lugares, que han aceptado la invitación de acompañarnos en esta búsqueda de respuestas y salidas a las preocupaciones y compromisos, que son también los de ellos y ellas y que como artistas de la vida están entre nosotros para ayudarnos a elaborar un tejido fuerte, real, lleno de colorido, de sabores y de miradas, desde más allá o más acá del mar, del río, de la montaña, del llano y de la pampa.

Nos vamos a dedicar a tejer saberes, entrecruzar hebras de visiones y deseos, a apuntalar lo que sea urgente, lo que sea necesario, lo que sea obvio en esta tarea moral y justa de hallar un lugar para cada persona, para cada ser, en el que tengan cabida las ideas de la otredad y la alteridad.

También, entretelar saberes para otros desarrollos, es la base, son los cimientos de un cambio que debe generarse, verse, visualizarse en muchas acciones que vayan dejando huellas tangibles de una mirada distinta de vernos y de concebarnos. La laboriosidad de este encuentro, entonces, partirá de la idea puesta de manifiesto por María Emilce Martín al decir que “la sola presencia femenina no garantiza la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres”. Por esta razón este espacio es para compartirlo y pensarlo desde otras miradas de género.

PRESENTACIÓN

María Emilce Martín Chalabe

*El raciocinio nos permite definir categorías mientras
que el arte nos ofrece las armas para oponernos a ellas*

Peggy Phelan

a

A propósito del encuentro de la RED-HILA, que me vinculó con temas sobre los cuales en mi trayectoria personal nunca antes había reflexionado, conversado, leído, comencé a pensar sobre las vinculaciones entre las mujeres, el arte y los feminismos, llegando así a formular algunas preguntas con variadas respuestas que, lejos de ser verdades únicas, se proponen como subjetivas, contradictorias, experienciales... este es el punto de partida de la siguiente reflexión.

Podemos decir que el extenso camino transitado, fuera y dentro de la academia, en la reflexión acerca de las relaciones que en distintos contextos han establecido las mujeres con diversas manifestaciones artísticas hace que no sea extraña la proliferación de escritos y análisis sobre la presencia y aportes de las mujeres en el mundo de las artes (mujeres y literatura, mujeres y cine, mujeres y música, etc.). Sin embargo, para muchas pensadoras, teóricas y artistas, aún sigue siendo necesario marcar la distinción de género dentro de la producción artística como una manera de visibilizar la impronta de las mujeres en el campo de las artes, manifestando con esto que la sola presencia femenina no garantiza la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

A partir de esto me pregunto: ¿En qué medida la distinción de género en el campo de las artes sigue poniendo de manifiesto que la igualdad entre hombres y mujeres aún no es real? ¿Hay una forma de hacer arte de hombres y otra de mujeres? ¿Cuál sería la distinción, si es que la hubiera, entre un arte femenino y un arte feminista? ¿Existe algo que podemos denominar creatividad femenina?

Partiendo de la base de que existe una creatividad femenina, la mexicana Eli Bartra plantea lo siguiente:

Es fundamental conocer la creatividad femenina, poder identificarla como tal, obtener modelos estimulantes para las mujeres a ser emulados. Señalar y subrayar la ausencia de las mujeres en espacios de creación también es necesario para intentar investigar y

analizar las causas y las razones con miras a enmendar el problema y fomentar la creatividad femenina. Es decir, ambas cosas son necesarias: descubrir las presencias para que las mujeres hoy se puedan mirar en ese espejo, subirse en sus hombros y continuar creciendo y ver también las ausencias y las razones sociales reales de esas ausencias.¹

En concordancia con esto considero que, dentro del proceso de socialización diferenciada y heteronormativa que nos moldea como sujetos o sujetas, es fundamental marcar, señalar y denunciar las presencias o ausencias de las mujeres como una manera de generar los cambios culturales que permitirán otros esquemas de género, e incluso podemos llegar un poco más lejos y plantear cómo empezar a romper con los binarismos de género (masculino o femenino) e involucrar dentro del juego otras identidades sexuales disidentes, ¿por qué no?²

Sin embargo no debemos olvidar que el género no es una categoría que funciona en sí misma, sino que se articula con otras como raza, edad, etnia, clase, diseñando una serie de condiciones que habilitan *centros* o *periferias* según las pertenencias y configuraciones de cada persona; probablemente una mujer blanca europea de clase media y con treinta años no tendrá las mismas oportunidades en el mundo del arte que una mujer indígena americana de bajos recursos y más de cuarenta años,³ incluso aquí aparecen las categorías (enunciadas como sentencias) para marcar jerarquías, por ejemplo: “artista” o “artesana”.

A propósito de la diferenciación de género en la creación artística, me vienen a la mente las palabras que me decía, en una entrevista a propósito de un documental, una rapera chilena cuando señalaba: “ya no es necesario que nos identifiquen como

1 Bartra, E. (2000). Arte popular y feminismo. *Estudios Feministas*, 30-45.

2 Lo plantea Beatriz Preciado al señalar: “No creo en la violencia de género, creo que el género mismo es violencia, que las normas de masculinidad y femineidad, tal y como las conocemos, producen violencia”.

3 Concepto de interseccionalidad y crítica descolonial.

mujeres raperas, el apellido está de más a esta altura, somos raperas y punto”.⁴ Volviendo sobre esto mismo me pregunto ¿es posible pensar que la distinción de género puede producir diferencias que en ocasiones se convierten en desigualdades? Para esta artista, hombres y mujeres componen letras y cantan rap, hablan el mismo lenguaje, lo cual hace que la aclaración de los términos “rap de mujeres” aplicado solo al género femenino, produzca incomodidad o resulte inconveniente al contar con una historia previa. Esto no implica negar, tal como me expresaba esta cantante, que existen parámetros machistas dentro de la cultura del hip hop, y que las mujeres, al igual que pasa en muchas otras manifestaciones artísticas, se hicieron un lugar en un territorio originariamente masculino. Lejos de apurar una respuesta sobre este asunto, pienso que puntualizar la distinción de género en las artes, así como no mencionarla, funciona como una estrategia que vamos adoptando –según los contextos– a la hora de posicionarnos y resignificar ámbitos muchas veces androcéntricos y excluyentes.

Lo formulado hasta ahora tiene que ver con revisar la especificidad que tenemos las mujeres en la creación artística, más concretamente con indagar en la fuerza que otorga la distinción de *género* a la visibilización, difusión y reconocimiento de un hacer –femenino– del arte. Como puntualización sobre el conocimiento y reconocimiento de la creatividad femenina, es necesario no perder de vista la noción de *experiencia situada* en tanto que nos permite salir de cualquier pensamiento esencialista y dicotomista (creatividad femenina vs. creatividad masculina) y abrirnos a la multiplicidad de voces y vivencias de las mujeres en este campo.

Retomando los interrogantes iniciales me pregunto ¿en qué medida es diferente un arte femenino de un arte feminista?

Uno de los libros con el que me crucé en este tiempo es el llamado *Arte y Feminismo* de Helena Reckitt y Peggy Phelan, que si bien se ubica en otros contextos tanto de

⁴ Entrevista realizada a Gabriela, de la banda Deyas Klan.

análisis como de producción artística que no son propiamente latinoamericanos,⁵ en él se formulan algunas reflexiones que considero válidas para aproximarnos a la pregunta enunciada. Dando entrada al papel que juega el feminismo en la historia del arte, Helena Reckitt dice lo siguiente:

El feminismo ha redefinido los términos esenciales del arte de finales del siglo XX poniendo de relieve presunciones culturales sobre el género y politizando el vínculo entre lo privado y lo público, explorando la naturaleza de la diferencia sexual y realzando la especificidad de los cuerpos determinada por el género, la raza, la edad, la clase social.⁶

Al incorporar al feminismo como parte de la tríada mujeres-arte-feminismos, se produce un desplazamiento que va, de vincular las mujeres con el arte mediante un revisionismo histórico-crítico sobre las maneras en que las mujeres y “lo femenino” han sido representados a través del arte, a entender el arte mismo como una plataforma desde la cual mujeres, lesbianas, transgénero, transexuales, hombres y demás identidades, reivindican una posición política y personal. Y a esto agregaría que, si nos situamos en un contexto latinoamericano que nos permita hablar de *feminismos*: diversos, plurales, mestizos y creativos, veremos que no solo el arte existe como una herramienta receptiva y productiva de nuevas ideas políticas, sino que se configura en gran medida por fuera del elitismo que permea la academia y la intelectualidad, dando lugar a la ocupación del espacio público mediante performances, murales, intervenciones publicitarias, etc.⁷

Es así que los cuerpos, la sexualidad, el deseo, la reproducción obligatoria, las ma-

⁵ El contexto está dado por las obras de artistas contemporáneas de Estados Unidos y Gran Bretaña y el desarrollo se centra en la relación que se establece entre arte y feminismo a partir de la década del 60, incluyendo el análisis de más de 150 obras hasta la actualidad.

⁶ *Art and Feminism*, 2007, Phaidon. p. 13.

⁷ Se pueden mencionar numerosos ejemplos de artistas o colectivos feministas que incorporan la creación artística como herramienta de transformación/intervención pública; entre ellas menciono la obra de Regina Galindo de Guatemala <http://www.reginajosegalindo.com> o de las Mujeres Creando de Bolivia <http://www.mujerescreando.org>

ternidades, los mandatos, la cultura y toda una serie de *ordenamientos* sociales se asumen como susceptibles de vaciar, fundir, troquelar, moldear mediante un abanico de posibilidades artísticas. Las intersecciones entre prácticas artísticas y feminismos evidencian la posibilidad de poder situarnos en nuevos lugares desde los cuales desplegar miradas críticas y alternativas, y servirnos de la creatividad para la elaboración de estrategias para la vida cotidiana, donde también se libran importantes batallas y se tejen grandes sororidades. Esta conjunción entre arte y feminismo se sintetiza en la afirmación de la existencia de un arte feminista, que condensa una intención de transformación de las condiciones de vida de las mujeres, en cualquiera de los niveles y ámbitos en que se exprese. Esta misma idea es mencionada con mayor claridad por Lucy R. Lippard, crítica cultural, que dice a este respecto: “el arte feminista no es ni un estilo ni un movimiento, sino un sistema de valores, una estrategia revolucionaria, un modo de vida”.

¿Qué sucede cuando las mujeres nos encontramos para reflexionar sobre los procesos creativos actuales, el pensamiento y las prácticas feministas, y sus intersecciones con la vida cotidiana? ¿Qué puede resultar de la ocupación de un espacio dedicado a la generación de nuevas vías de pensamiento sobre cómo las mujeres intervenimos en la creación, producción y desarrollo del tejido cultural a través del arte? Resulta que la reflexión se transforma en práctica, y la práctica –plural, horizontal, inquieta, punzante– interviene la realidad, crea nuevos contextos de producción, dicta otras agendas y proyecta nuevas miradas.

ASÍ NACE EL PROYECTO: “MUJERES HILANDO ARTE”

INTRODUCCIÓN

La visualización del papel de la mujer en el arte y la cultura desde sus experiencias vitales, narrativas e identitaria, es el primer proceso de trabajo que requiere la convocatoria y selección de mujeres representativas en estas áreas, en los países iberoamericanos. Para lograr, la puesta en valor de la producción académica y las creaciones artísticas en un contexto global. El resultado de esta actividad está representado en un producto de nuevo conocimiento, el cual consiste en la edición de un libro de texto, cuyo contenido será la expresión de resultados de investigaciones en el área del arte y la cultura desde un enfoque de género, el cual podrá ser trabajado por hombres y principalmente por mujeres.

La RED-HILA (Red Iberoamericana en Ciencias Sociales con enfoque de género), como resultado de la convocatoria ICETEX-ORI de movilidad internacional de investigadores/as, organizó y desarrolló el proceso de planeación operativa del Proyecto *Mujeres hilando arte*, presentado en la convocatoria 644-2014 convocatoria para apoyar eventos de CT+IA de COLCIENCIAS.

Durante los días 14 al 16 de abril de 2014, se integró un equipo de trabajo con los participantes antes señalados a fin de estructurar la propuesta investigativa *intercambio dialógico entre las académicas y las artistas: performances colaborativos*. Este proyecto tiene como objetivo visibilizar e intercambiar los contenidos estéticos, académicos, artísticos y culturales del grupo interdisciplinar de investigación *Mujeres hilando arte* que convoca a mujeres académicas y artistas pertenecientes a la RED-HILA, quienes desde sus instituciones y experiencias artísticas participan en la creación y el desarrollo de la propuesta investigativa que busca visibilizar,

intercambiar y desarrollar proyectos conjuntos que exprese el aporte de las mujeres iberoamericanas al campo de las artes.

Se organizaron tres sesiones de trabajo que permitieron estructurar el proyecto de investigación desde la perspectiva de los productos visuales, virtual, y de producción de conocimiento (texto escrito) que constituyen los objetivos del proyecto.

Primera sesión de trabajo

Se definió como primer producto del proyecto la construcción de una monografía con la participación de los países iberoamericanos. Se acordó un mínimo de 12 artículos que deben ser recepcionados por la RED-HILA. Con las siguientes fechas:

Convocatoria y entrega de normas editoriales: del 21 de abril al 30 de mayo

Recepción: del 30 de mayo hasta el 14 de julio.

Revisión de artículo por pares académicos: del 15 de julio al 15 de septiembre

Informe de aceptación de artículo a los/las participantes: 15 de septiembre al 30 de septiembre

Impresión del 1 de octubre al 5 de noviembre.

Segunda sesión de trabajo

Se discutió, se analizó y evaluó el proceso de construcción del segundo producto resultante del proyecto de investigación: Este será una propuesta tecnológica de desarrollo digital donde participará de forma activa ARCURED. Este producto es un contenido digital de visibilidad de expresiones artísticas de mujeres iberoamericanas que manifiestan sus creaciones desde las artes visuales, la fotografía, las artes escénicas, la música, las artesanías, las historias de vida, las narrativas culturales y otras. En este producto se mostrarán también procesos de gestión y desarrollo cultural que hayan impactado en las comunidades y grupos socioculturales. La idea es: ofrecer un espacio a los procesos de emprendimiento cultural.

Tercera sesión de trabajo

En esta sesión se trabajó en el rediseño del evento final: I Encuentro de investigadoras/es de la RED-HILA. Mesa de trabajo Género, Arte y Cultura, que constituye el tercer producto.

Este evento con una duración de tres días (12-13-14 de noviembre de 2014), constituye un proceso de apropiación social del conocimiento donde todas las trayectorias y narrativas expresadas, se proyectan a la ciudadanía, para lo cual se han concebido tres líneas de trabajo representadas en mesas de trabajo.

Estas son:

- 1) Género y perspectiva jurídica, dirigida por la Mg Emma Doris López (Colombia), Mg Dhayana Fernández
- 2) Género, Arte y Cultura, dirigida por la Dra. Norma Gálvez (Cuba), Dra. Buenaventura Rousseau (Colombia), Mg Emilce Martín Chalabe (Argentina)
- 3) Mujeres y Academia, dirigida por la Dra. María Nohemí González (Colombia), Mg Fernanda Amaral (Brasil).

Factores de éxito del evento

Este evento marcará la pauta del papel de la mujer en el arte, mediante proceso de reflexión, diálogos, críticas y puesta en valor de lo que en la perspectiva de género son valores, inclusión social, reconocimiento, sororidad y empoderamiento que requieren oídos receptivos que hagan eco de las problemáticas que debemos resolver en torno a la visibilidad de las mujeres en su contribución a la cultura. También constituyen un factor de éxito la construcción y edición de un video titulado Mujeres y Artes cuyo contenido será conversatorios, entrevistas monólogo, disertaciones de expertos y expertas en la temática de diferentes países de Iberoamérica.

Planeación operativa del proyecto

14-15-16 de abril 2014

CONVOCATORIA ICETEX-ORI

Participantes:

Dra. Norma Gálvez Peirut (Representación Universidad de las Artes)

Dra. Buenaventura Rousseau (Grupo Historia, Sociedad y Cultura Afrocaribe, Universidad Simón Bolívar)

Dra. María Nohemí González (Coordinadora de la RED-HILA)

Mg Carlos Miranda Medina (Procesos organizacionales RED-HILA)

“MUJERES HILANDO ARTE”

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (Organización operativa)

INTRODUCCIÓN

Esta segunda etapa del proyecto tuvo como propósito analizar, evaluar y validar el conjunto de propuestas artísticas desarrolladas por las mujeres convocadas de los países iberoamericanos al proyecto *Mujeres hilando arte*.

Esta segunda fase inicia su trabajo en Cuba, los días 13 de junio al 1 de julio de 2014 y fue dirigida por la Dra. Buenaventura Rousseau, coordinadora y representante de la RED-HILA por Colombia.

Por Cuba participaron la Dra. Norma Gálvez Peirut en representación de la Universidad de las Artes (ISA), la Dra. Luisa Campuzano, Directora del Programa de Estudios de la Mujer de la Casa de las Américas de Cuba y Presidenta del Coloquio Estudios de la Mujer y la Dra. Zuleica Romey, Presidenta del Instituto Cubano del Libro adscrito al Ministerio de Cultura, Cuba.

El trabajo planificado para esta visita permitió identificar, consolidar y aglutinar a un conjunto de mujeres artistas y académicas que poseen importantes logros y aportes a la temática de trabajo en su país. Llegar allí amplió nuestra visión y posibilitó ampliar el marco de referencia para una selección más cualitativa y significativa.

OBJETIVOS

- Validar y seleccionar las propuestas artísticas de Cuba que participarán en el proyecto *Mujeres hilando arte*.
- Desarrollar la mesa temática donde participarán académicos y artistas desde la teoría y los procesos de creación en torno el tema: *Mujeres y Artes en Cuba*.

ACCIONES DE LA SEGUNDA ETAPA: ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

- a) Entrevistas con las artistas convocadas.
- b) Mesa de trabajo con las académicas participantes del proyecto: Dra. Norma Gál-

vez, Dra. Luisa Campuzano, Dra. Zuleyka Romey e investigadores/as asociados a la Universidad de las Artes (ISA).

- c) Realización de mesa de reflexión de teóricos/as y artistas sobre el tema: *Mujeres y Artes en Cuba*.
- d) Presentación de lineamientos para la elaboración de la propuesta artística (elaborado por investigadoras argentinas).
- e) Mesas de presentación y discusión temática de las propuestas artísticas.
- f) Análisis y validación de las propuestas artísticas objeto del evento.

TAREAS PRODUCTO

- 1) Contactos con las artistas de las diferentes manifestaciones para elaborar el producto audiovisual.
- 2) Realización de la recolección del material: de forma particular las artistas entregaron la propuesta de visibilidad. El material se entregó como videos, fotos, memorias historias de vida, (audiovisual) desarrollo del material digital.
- 3) Video de la mesa de trabajo.
- 4) Validación de las propuestas artísticas.
- 5) Recepción de artículos para el monográfico.

IMPORTANCIA DE LA VISITA

Durante los días 14 al 16 de abril de 2014, se estructuró la propuesta investigativa "*Intercambio dialógico entre las académicas y las artistas: performances colaborativos*" como parte del proyecto *Mujeres hilando arte*. Esta investigación asume como metodología Investigación, Acción Participación, la cual requiere contactos e intercambios con los participantes a fin de realizar los procesos de construcción colectiva y retroalimentación.

Sobre la base de estos presupuestos, la visita a Cuba constituye un eje esencial en la consolidación del proyecto.

La segunda fase fue dirigida por la Dra. Buenaventura Rousseau.

AGENDA DE TRABAJO

Martes 17 de junio: Reunión Universidad de las Artes

Dras.: Buenaventura Rousseau, Norma Gálvez y colectivo de investigadoras/es

Tema: Mujeres y artes para participar con un artículo en el monográfico *“Mujeres Iberoamericanas y artes”*.

Miércoles 18 de junio: Reunión Casa de las Américas

Dras.: Buenaventura Rousseau y Luisa Campuzano

Tema: Intercambio de experiencias para el fortalecimiento del proyecto *“Intercambio dialógico entre las académicas y las artistas: performances colaborativos”*.

Esta reunión nos permitió aprovechar el cúmulo de experiencias y relaciones que posee la Institución en este tema.

Lunes 23: Realización y grabación del video de la mesa de reflexión de teóricos/as y artistas sobre el tema: Mujeres y Artes en Cuba.

Martes 24 al viernes 27: Ciclo de reuniones, encuentros, recepción y validación del material artístico aportado por las mujeres invitadas al proyecto.

BOLETÍN I ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE INVESTIGADORAS/ES DE LA RED-HILA

¿POR QUÉ ESTE ENCUENTRO?

En estos momentos América Latina empieza a tener una serie de transiciones que son producto de los cambios geopolíticos, las crisis financieras de las potencias y del recrudescimiento del panorama en materia de los derechos humanos, específicamente en los derechos de las mujeres donde hoy más que nunca el trabajo entre academia, sociedad civil y aquellos entornos comunitarios y otros que lo son a través de lo mediático y tecnológico tienen como menester determinar a qué escenarios de inclusión, diversidades y de otredades están determinando desde la planificación e intervención para dar origen a otros desarrollos que quizás sean respuesta a los desafíos y al sinnúmero de soluciones que la Región desde sus territorios y de acuerdo a sus particularidades y coyunturas debe empezar a pensar de tal modo que se pueda asistir a un panorama latinoamericano que se constituye en el diálogo de las identidades; donde se explora la imaginación; aquello que es ideal, lo factible de diferentes modos y visiones, pero lo más mediato es empezar a entrelazar saberes para la búsqueda de la incertidumbre que de por sí es otro desafío; quizás con un registro de códigos contextuales.

Estos desarrollos vienen del ámbito académico por lo que si bien es un encuentro de género, es empezar a reflexionar cómo en medio de esas transiciones y panaaceas están las y los científicos sociales haciendo análisis articulador que permitan los nuevos abordajes en el género y la visibilidad de los nuevos actores y demandas sociales.

Por lo tanto este encuentro se precisó como un espacio para analizar las exigencias del momento actual, problematizar y poner en la mesa nuevos debates y retos que afrontar en torno a la desigualdad de género. Desde esta perspectiva, partimos del hecho de considerar que en la relación anotada se entretienen una serie de encuentros y desencuentros, de continuidades y discontinuidades, que expresan las formas en que los sujetos se relacionan con el conocimiento y con su entorno a partir de po-

sicionalidades históricas y contingentemente fijadas, mediadas por lo dado en tanto experiencia cultural e históricamente constituida.

Una dimensión inicial del análisis articulador que nos proponemos, es la que se refiere al planteamiento mismo del problema de la articulación, ya que se constituye en un “lugar” desde el cual mirar y aprehender la realidad en su movimiento e incompletud para reconocer lo no dado, pero posible de darse.

De ahí la importancia de ubicar lo que representa en el ejercicio de este encuentro, la construcción de ángulos de lectura de la realidad de las diferencias y desigualdades de género en la formación de los saberes investigativos y la intervención social que, sin agotarse en la posicionalidad de los sujetos, la implica pero como configuración inclusiva de temporalidades que le dan al conocimiento una posibilidad de impacto, de viabilidad a lo innovador como exigencia del impacto.

Por ello, plantearse como reto de un análisis articulador de las categorías Violencia hacia la mujer por razón de género, participación femenina en la cultura y las artes y los aportes de las mujeres a las ciencias, no implica la separación de tres discursos, sino que entre ellos se entreteje la necesidad de integrar, interdisciplinar para la formación inter y transdisciplinar, ellos están en el plano de constituirse como referencia de la formación para dar cuenta de la posibilidad de apropiación y aprehensión problemática, en tanto construcción de lo que aquí se llama, el estrabismo de la doble mirada, un nuevo lugar desde el cual volver a mirar para analizar y articularnos, acercándonos en lo que favorece la formación, desde parámetros que nos constituyen cultural, histórica y cognoscitivamente hablando.

Es decir, no basta con tomar conciencia de esta situación, hay que plantearnos qué hacer con los análisis y la articulación, ya que en la realidad de las desigualdades por razón de género, esta situación se profundiza y adquiere características importantes a tener en cuenta, tanto por su configuración teórica, como por la especificidad del campo de acción.

Lo antes dicho adquiere sentido sobre todo si ubicamos el problema en el terreno de la constitución teórica del campo de los estudios de género, el cual tiene un desarrollo reciente en lo que a investigación se refiere.

¿PARA QUÉ SE CONCIBE EL ENCUENTRO?

Los encuentros forman parte de la dinámica de los investigadores adscritos a la Línea de Estudios Interdisciplinarios de la RED-HILA. El eje de la reflexión de esta Línea se centra en el análisis de los avances y retos para alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, a la luz del problema de la desigualdad estructural de la mitad de la población mundial, uno de cuyos ángulos es el que se sintetiza en los interrogantes ¿qué le aporta el análisis y nuestras reflexiones a las rutas de cambios sociales desde nuestro quehacer y en los contextos de generación de conocimiento e intervención? Atendiendo a la pregunta central de investigación: ¿Cómo se entienden y explican las relaciones socioculturales entre los seres humanos diferenciados en dos categorías universales de hombres y mujeres? ¿Qué hacer con las diferencias y desigualdades entre los sexos?

Este análisis a la luz del trabajo que cada integrante de la línea de investigación viene desarrollando aporta elementos significativos para ubicar planos de resolución a las problemáticas de igualdad real y efectiva de los seres humanos, a partir de ciertas exigencias epistemológicas, así como a la reconceptualización del campo de las Ciencias Sociales y su configuración teórica. Este encuentro hace parte de las preocupaciones y los compromisos sociales de la investigación en el campo de las Ciencias Sociales, que ha atravesado este quehacer en la RED-HILA y tiene como propósito consolidar los estudios de género a nivel regional.

De esta forma, el encuentro de investigación se concibe bajo una lógica bidimensional de reflexiones académicas y saberes cotidianos-ancestrales y una tríada categorial de análisis (artes, violencias y academia) pretendido abordar los procesos de formación e intervención de estudios especializados en la categoría de género:

primero, como procesos conformados por prácticas y discursos en un entramado social, institucional y cultural específico; segundo, entender la relación articuladora de esta lógica, es concebirla como producto de trayectorias de investigadoras/es, que los convocan desde sus prácticas y discursos investigativos.

En esta estructura de análisis ubicamos la Línea Estudios Interdisciplinarios y transversales de género en las Ciencias Sociales y su noción bidimensional de políticas estructurales transversales de género como marco de intervención y Teoría e investigación en estudios de género en el marco de formación disciplinar en la tríada categorial de Violencia hacia la mujer por razón de género, participación femenina en la cultura y las artes y los aportes de las mujeres a las ciencias. Ahora bien, esta lógica tricategorial y articuladora que se propone ha sido construida a partir de un permanente trabajo investigativo de la trayectoria de sus integrantes, lo que les ha permitido explorar marcos referenciales y el abordaje de referentes empíricos.

Problemático por demás significativo, no solo por la importancia que en sí mismo tiene este análisis articulador para pensar la igualdad en los procesos de formación desde las necesidades específicas de los sujetos y sus condiciones de producción material, cultural, política y simbólica, sino por la necesidad apremiante de eliminar las barreras de desigualdad estructural que los contextos han planteado como el único futuro posible.

**RELACIONES ENTRE MUJER, ARTE Y FEMINISMO CONVOCARÁN
REFLEXIONES DE INVESTIGADORES CON ENFOQUE DE GÉNERO**

Boletín de Prensa preparado por Marianny Sánchez, Investigadora RED-HILA

9 de octubre de 2014

“Para muchas pensadoras, teóricas y artistas aún sigue siendo necesario marcar la distinción de género dentro de la producción artística como una manera de visibilizar la impronta de las mujeres en el campo de las artes”, asegura la investigadora argentina María Emilce Martín en un documento a propósito del I Encuentro de la Red de Investigadorxs en Ciencias Sociales con enfoque de género (RED-HILA).

Y esa reflexión, que para Martín pone de manifiesto “que la sola presencia femenina no garantiza la igualdad de condiciones entre hombres y mujeres”, será punto de partida para uno de los conversatorios del evento, que afrontará las problemáticas de género desde las relaciones entre las mujeres, el arte y los feminismos.

En este sentido, la magistra en Género, Identidad y Ciudadanía de la Universidad de Cádiz (España) consideró que “es fundamental marcar, señalar y denunciar las presencias o ausencias de las mujeres como una manera de generar los cambios culturales que permitirán otros esquemas de género”.

Entre las reflexiones que propuso, está la revisión de la especificidad de la participación de las mujeres en la creación artística, más concretamente “indagar en la fuerza que otorga la distinción de género a la visibilización, difusión y reconocimiento de un hacer –femenino– del arte”.

Por otra parte, y a propósito de la profundización de las discusiones, hizo hincapié en la necesidad de “entender el arte mismo como una plataforma desde la cual mujeres, lesbianas, transgénero, transexuales, hombres y demás identidades, reivindican una posición política y personal”.

Al respecto, planteó un horizonte mayor: pensar “cómo empezar a romper con los binarismos de género (masculino o femenino) e involucrar dentro del juego otras identidades sexuales disidentes”.

Finalmente, consideró que esta perspectiva de reflexión –desde la mujer– se transforma en una práctica cuya consecuencia principal es la creación de “nuevos contextos de producción”. Además –continuó Martín– “dicta otras agendas y proyecta nuevas miradas”.

El I Encuentro iberoamericano de investigadoras e investigadores de la RED-HILA tendrá como sede la Universidad Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla, entre los días 12, 13 y 14 del próximo mes de noviembre. En el mismo, participantes de distintas nacionalidades y disciplinas abordarán esta y otras discusiones en torno a las desigualdades de género.

MESA 1. Mujeres hilando arte

Salón Nicolás Guillén - Panel. Género, Arte y Cultura

Jornada de la mañana:

Panel de expertas con una duración de 10 a 15 minutos por cada presentación y una ronda de preguntas. Máximo cinco preguntas.

Jornada de la tarde:

Conversatorio. Experiencias y saberes propios de las mujeres en las Artes y la Cultura.

Diálogo entre teóricas, artistas, participantes de comunidades indígenas y afrodescendientes.

Dirige Universidad de las Artes de Cuba.

OBJETIVO

Generar un espacio de diálogos de saberes entre teóricas, artistas, indígenas, comunidad afrodescendiente, encaminado a socializar y reflexionar sobre exploración

temática desde la investigación y praxis con enfoque de género en su complejidad, debilidades, potencialidades y retos en el contexto, local, regional, nacional e internacional.

METODOLOGÍA

La mesa de trabajo será coordinada por una moderadora, quien se encargará de conducir el desarrollo de la misma en los tiempos estipulados; de igual forma se contará con una relatora, quien tendrá la responsabilidad de compilar y sintetizar el resultado de las discusiones. Las mesas de trabajo se extenderán por espacio de 2 horas y 30 minutos y los debates que allí se den estarán guiados por cinco preguntas que conducen al objetivo propuesto inicialmente.

La relatora del grupo tendrá quince minutos para socializar las conclusiones obtenidas en las mesas de trabajo, que mostrarán un panorama más amplio del ejercicio realizado.

Participantes

Actores sociales (artistas, indígenas, afrodescendientes, investigadoras/es).

Resultados esperados

1. Determinar las potencialidades, debilidades, logros y retos/desafíos de las investigaciones y praxis con enfoque de género en los diferentes contextos.
2. Proponer posibles líneas y temas de investigación desde un abordaje transdisciplinar que fortalezcan el tema de género.

CONFERENCIA CENTRAL

Hablar de escritura de las mujeres y mostrar cómo las llamadas *escrituras del yo*, son formas de realización de constitución del sujeto femenino, es un ejercicio que logra desquiciar la visión tradicional de los géneros llamados “Literarios”, así como la escritura femenina desde el interior. A partir de la configuración de la mujer como ser viviente e histórico, trata de mostrar la mujer como sujeto autorial, cómo las mujeres exhiben autoridad desde la escritura, un sujeto en trance de establecerse, de hacerse.

A través del programa de Estudios de la Mujeres de la Casa de las Américas ha trabajado en la ardua labor de recoger todas las formas directas o indirectas en las que se han expresado las mujeres.

Es importante saber, y hacer saber, que las mujeres sí escribían, que tenían hartos motivos y formación escolar o empírica para hacerlo, y es interesante ver cómo se producían estos textos y cómo a través de ellos pudieron lograr una comunicación, aunque para alcanzarla muchas veces tuvieron que acudir al silencio estratégico como una de las más efectivas “tretas del débil”, tal como lo descubriera Josefina Ludmer en uno de los textos críticos claves sobre el discurso femenino.

Panel 1.	• Norma Gálvez (Cuba). Mujeres, academia y artes. Moderadora. • Mara Lioba Juan (Cuba-México) y María Vdovina (Rusia-México). La proyección femenina de la pedagogía rusa en América Latina: tradición y creatividad en las artes. • María José Sánchez (España-México). Femenidad y ficción en la obra operística de Richard Strauss. • María Emilce Martín y Florencia Pezzola (Argentina). Territorios degenerados: mujeres, rap y política.
Género, Arte y Cultura	• Buenaventura Rousseau (Colombia). La mujer y la preservación de la cultura en la sociedad contemporánea. RELATORA.
Salón Nicolás Guillén	• Ketty Mendoza (Colombia). Rol de la mujer en el desarrollo artístico en la cultura Mokaná. • Matilde Herrera (Colombia). Cantadora tradicional del Caribe colombiano y Denis García (Colombia). La mujer y la herencia musical afrodescendiente en el Caribe colombiano. • Lidia Ivanovna (México). Prakriti en la interpretación musical: tiempo femenino y memorias. • Mara Rodríguez (Cuba). Mujer y moda, iconos de contraste.

FEMINEIDAD Y FICCIÓN EN LA OBRA OPERÍSTICA DE RICHARD STRAUSS

María José Sánchez Usón / Solange Caignet Lima
Universidad Autónoma de Zacatecas, México

Tras la muerte de Wagner y Brahms, Richard Strauss emergió como uno de los compositores más importantes y populares de la música del siglo XX. Su trayectoria vital y profesional, azarosa y turbulenta, al igual que las décadas que vivió, estuvo marcada por la realidad femenina. Es innegable que las mujeres de la vida de Strauss, todas de fuerte y distintiva personalidad, dejaron en él huellas tan hondas que fue necesario llevarlas a escena, no solo como una aportación valiosa a la tipología caracterológica femenina, sino también como un ejercicio terapéutico personal. Así, mujeres reales y mujeres ficticias se confunden en sus obras en un proceso creativo único: el del hombre-artista.

María José SÁNCHEZ USÓN

“Tras esta somera revisión de las protagonistas de las óperas straussianas y las coyunturas que enfrentan cabe preguntarnos si Strauss tenía la intención de proyectar en ellas un nuevo modelo femenino. Con anterioridad a Strauss, la mujer en la ópera respondía a un patrón limitado de características psicosociales, reflejo, sin duda, del reducido papel que jugaba en la sociedad del momento. Richard Strauss, sensible a las reivindicaciones de las mujeres de la primera mitad del siglo XX, que reclamaban, ya de una manera tácita o expresa, cambios sustanciales en su condición, hace eco en sus óperas de esta realidad, al transmitir al espectador todo un complejo entramado de especificaciones, valores y contravalores que las definen: esencia, identidad, orden moral, metamorfosis, crecimiento, maternidad, erotismo, libertad de expresión, compasión, generosidad, lealtad, valor, heroísmo, crecimiento personal, capricho, desvarío emocional, histeria, improductividad, esterilidad, paso del tiempo, victimismo ante infidelidades y engaños, sometimiento al machismo y a la rigidez paterna y moral de la sociedad, dualidad y un largo etcétera, que se verá considerablemente acrecentado en la ópera de las décadas posteriores”.

LA PROYECCIÓN FEMENINA DE LA PEDAGOGÍA MUSICAL RUSA EN AMÉRICA LATINA: TRADICIÓN Y CREATIVIDAD

Mara Lioba Juan Carvajal / María Vdovina
Universidad Autónoma de Zacatecas, México

La pedagogía rusa deja sus huellas de extraordinario valor en el desarrollo cultural de las Américas. La metodología y la experiencia transmitida para organizar la actividad docente y artística muestran frutos indiscutibles. Este trabajo reconoce la experiencia práctica de la enseñanza del violín y la viola a partir de la migración de pedagogas rusas formadoras de instrumentistas en Cuba y México. Desde el punto de vista metodológico, se desarrolla un hilo conductor centrado en mi experiencia pedagógica y de intercambio artístico con artistas-pedagogas rusas que han dedicado su vida al arte: las Maestras Viera Borísova, Natalia Gvozdetskaya, Guela Dubrova, Tatiana Kotcherguina y María Vdovina.

Mara Lioba JUAN CARVAJAL

“Desde el punto de vista metodológico hemos optado por reafirmar las rutas y relaciones desde mi experiencia pedagógica durante más de veinte años en la UAZ, y posteriormente la Maestra Vdovina en conjunto con los docentes rusos que han interactuado de manera profesional tanto en mi formación docente como la artística, mediante actividades de conciertos, clases magistrales, intercambios investigativos y demás, así como en el de nuestros alumnos. Particularmente, nos centramos en aquellas artistas-pedagogas que han dedicado su vida al arte de interpretar y enseñar a tocar estos instrumentos y que definitivamente ya son reconocidas como formadoras de escuelas en Cuba y México.

De Cuba, destacaremos el pensamiento pedagógico musical ruso a través de la Maestra Viera Borísova, violista concertista que actualmente radica en los Estados Unidos y quien ha esparcido su arte por varios países como Rusia, España, Cuba, México y Estados Unidos. En el caso de México, abordaremos diversas fuentes de

las principales ciudades donde la enseñanza del arte musical en las especialidades del violín y la viola han alcanzado un significativo lugar en el contexto académico: la Maestra Natalia N. Gvozdetskaya, violinista asentada en el D.F.; la Mtra. Guela Dubrova, violista radicada en Morelia; la Mtra. Tatiana Kotcherguina, violista que reside actualmente en Estados Unidos y que impartió la enseñanza en Monterrey, y la Mtra. María Vdovina, violista que ha tenido a su cargo la enseñanza de jóvenes mexicanos mientras impartió clases en México D.F., en Aguascalientes y actualmente en Zacatecas.

Para enlazar la historia y entretener las rutas de relaciones entre estas artistas partiré de mi formación en Cuba como violista. Desde la llegada de los primeros maestros soviéticos –cuando apenas estaba terminando la primaria del sistema escolarizado general– fui seleccionada por mi estatura y el tamaño de mis manos y dedos como alumna ideal para aprender la viola (apenas llevaba unos dos años en el violín). Cada dos años se fueron renovando los especialistas que venían de diversas partes de la exURSS, y así transcurrió la carrera hasta llegar a la Licenciatura, cuando llegó a Cuba la Maestra Viera Borísova (1982) con su familia como migrantes.

A diferencia de la valiosa experiencia anterior, con ella logré encontrar certeza en mi futuro como violista pues varios años de estudios continuos con un mismo docente me facilitaron las herramientas necesarias para el desarrollo de un plan a largo plazo con perspectivas a futuro. Bajo su guía, me gradué de la licenciatura en música con especialización en viola como concertista, músico de orquesta, de cámara y pedagoga. También interpreté varios conciertos e incluso llegué a tocar de solista con la Orquesta de Cámara de La Habana⁸ y la Orquesta Sinfónica de Matanzas; bajo su preparación ocupé la plaza de principal de viola en la orquesta de cámara donde además fui evaluada en el máximo nivel como músico solista y de orquesta y participé en un concurso de interpretación de música polifónica en el

⁸ También conocida como la Camerata Brindis de Salas.

ISA, donde obtuve el segundo lugar; pero sobre todo, definí mi profesión al conocer ampliamente el repertorio de la viola, luego de estar presente, durante varios años como estudiante, en todos los conciertos de la vasta carrera que desarrolló como intérprete durante los diez años que permaneció en Cuba”.

María VDOVINA

Originaria de Moscú, comenzó sus estudios musicales a los ocho años, primero el violín y posteriormente el piano obligatorio, “escuché el sonido de violín en el radio y dije ¡quiero! Mi abuelito me llevó a la escuela más cercana donde me seleccionaron y así empecé. Como no tenía piano en casa, mi mamá me dibujó el teclado y sobre él estudiaba el piano” (Vdovina, 2014).

Terminando el nivel de los niños con el maestro Lev M. Mejerinov, pasó a clases con el violista Oleg Lev, “el que me hizo enamorarme en la viola, y parte de ese proceso fue bajo la influencia de su esposa, también violista, Tatiana Lev” (Vdovina, 2014), aunque continuó sus estudios de violín durante todo el nivel intermedio. “La ventaja de estudiar en el Uchíliche⁹ es que los maestros de nosotros eran muy cercanos en el sistema de educación a los maestros del conservatorio, y tenían más contacto con sus exprofesores habitualmente del Conservatorio, y aunque no teníamos privilegios para entrar al nivel superior, al menos teníamos garantizada una sólida base de estudios” (Vdovina, 2014).

En el Uchíliche del Conservatorio estudió con la maestra de los Lev, Lidia N. Gujina a quien describe como “un ser humano increíble, una maestra ejemplar, a la que adoras y temes a la vez; me enseñó a ser ‘yo’ en la música” (Vdovina, 2014).

En el Conservatorio Tchaikovsky –donde se gradúa con Diploma honorífico–, estudia con Fyodor Druzhinin y su asistente de aquel entonces, el afamado violista

⁹ Escuela intermedia del Conservatorio para niveles previos de la enseñanza musical.

contemporáneo Yuri A. Bashmet. “Con mucha modestia y respeto me atrevo a decir que Bashmet me influenció en la búsqueda de lo violístico y de lo especial en la viola para toda la vida” (Vdovina, 2014).

La influencia social y educativa de la escuela soviética coadyuvó a que continuara sus estudios musicales pues su ambiente familiar no era de especialistas, aunque puedo decir, que su madre, la señora Ekaterina –a quien conocí en vida– era muy sensible y una artista nata; dibujaba maravillosamente y disfrutaba de una velada de conciertos de manera extraordinaria. En su niñez, se abonaban en la compra de boletos para asistir a los teatros y a los conciertos.

Al terminar sus estudios trabajó un año en el cuarteto de la ciudad de Nóvgorod. Su misión era llevar el arte a los pueblos pequeños, fábricas, instituciones, etc. Se hacían unos 40 conciertos al mes, y los otros dos meses trabajaba de extra en diferentes orquestas como la Filarmónica de Moscú, la Orquesta de la Cinematografía, diferentes orquestas de cámara, haciendo conciertos de música de cámara; en la Orquesta de V. Poliansky, hacia giras a ciudades lejanas de la exURSS. En esta época participó en el Concurso Nacional de Viola, donde obtuvo el premio especial.

GÉNERO Y ARTE INDÍGENA EN COLOMBIA, EXPRESIÓN DE RESISTENCIA CULTURAL

Ketty Mendoza Mendoza

Grupos de investigación y desarrollo de la Fundación Promigas, Colombia

Las mujeres indígenas colombianas en su experiencia de resistencia cultural, son representantes en la historia de los pueblos indígenas de América Latina de muchas manifestaciones en el arte: música, danza y bailes, cánticos, culinaria, educación, en la recuperación de tierras, pintura, poesía, en los saberes. En el arte de tejer e hilar se graba historia y el pensamiento cuando se hace memoria del origen de la vida y de la historia de la resistencia.

Las mujeres amerindias han sido protagonistas y acompañantes junto a los varones, tanto en el pasado como en la actualidad. “Las mujeres somos las que vamos transmitiendo la cultura, las responsables de la crianza de los hijos e hijas y en ese proceso enseñamos la historia, no hemos dejado que se olvide, motivamos a los hijos e hijas a mantenerla viva (ONIC, 2007).

Las evidencias de aportes que hacen las mujeres indígenas colombianas desde sus artes nativos develan una forma de resistencia cultural y contribuye al fortalecimiento de la identidad étnica, al movimiento indígena nacional y a la preservación como pueblos indígenas en el país.

Como mujeres colombianas también nos asisten derechos, no solo reconocidos en la Constitución Política de Colombia y el Convenio 169 de la OIT (artículos 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12), sino internacionales tanto del sistema jurídico propio como el especial para los pueblos indígenas. En ese sentido se han eliminado todas las formas de discriminación contra la mujer, violencia, igualdad y goce a la protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos” (ONIC, 2007).

Finalmente, si bien es cierto que las mujeres indígenas contemporáneas conservan sus legados ancestrales, han incursionado en otros ámbitos de la cultura occidental.

Por ejemplo, unas en la vida académica de educación superior, han abierto espacios en las ciudades donde se profesionalizan, dan a conocer sus prácticas culturales, no solo en eventos, sino en los ámbitos universitarios o en el campo laboral como profesionales.

Esta dinámica no las hace solo sujetas de la selva o la vida rural, sino embajadoras y portadoras de un saber y legado cultural ancestral; aportan a la interculturalidad al apropiarse de nuevos conocimientos de la ciencia y la tecnología, comparten los propios: De esta manera las mujeres nativas amerindias y de otras latitudes, han ingresado a la globalización del conocimiento enriqueciendo con el saber indígena los ámbitos donde interactuarán fuera de sus territorios de origen.

Citamos la evidencia “de 16 mujeres indígenas colombianas, 10 estudian, graduándose en universidades públicas, privadas y técnicas, y 6 se encuentran estudiando, tales como Clara Juajibioy del pueblo Kamëntsa, estudia Medicina Veterinaria en la Universidad Nacional de Colombia; Mariana Pasuy, se capacita en Trabajo Social en la Universidad Externado de Colombia; Concepción Ortega del mismo pueblo indígena, estudia Enfermería en la Fundación Socorrista de Desarrollo y Acción (FUDESA) y hace cursos como auxiliar de Consultorio Odontológico en la Universidad Javeriana; María del Mar Palacio, del pueblo Wayúú, se forma en el área de Odontología en la Universidad Nacional de Colombia; igualmente Adela Uriana, estudia Idiomas y Negocios Internacionales en la Corporación Universitaria CUN; Elisa Montial, estudia Sociología en la Universidad Nacional de Colombia” (Gil, 2005).

De la misma manera existen jóvenes que conforman el cabildo indígena nacional de estudiantes universitarios, son representantes nacionales de educación superior y han asumido el reto de abrir camino a otros. Su misión es trabajar conjuntamente desde cada uno de los cargos para hacer y dejar historia, identidad y liderazgo a las nuevas generaciones que vienen detrás de nosotros y nosotras; reafirmar nuestra

identidad étnica y desempeñar un buen rol en representación de las diferentes macro y pueblos indígenas a los cuales pertenecemos. Nuestro mayor logro al interior de la Universidad Nacional de Bogotá: haber contribuido a la creación de tres cátedras de lenguas nativa: Nasa, Wayunaiki y Witoto. En la actualidad estudian en diferentes universidades de Colombia un promedio de 7 mil jóvenes indígenas de ambos géneros (Mendoza, 2014). En este sentido, se referencian casos como el de Sandra Sierra López, joven wayúu, estudiante de Literatura en la Universidad del Atlántico; Shirly Jacanamejoy, indígena Kamëntsa de los Pastos, estudiante de Antropología en la Universidad de Antioquia; María Mojonvoy Muchavisoy del pueblo Kamëntsa, estudia en la Universidad de la Amazonia-Caquetá, o Yuli Tovar del pueblo los Pastos-Nariño, entre otras.

Estas vivencias de las mujeres indígenas de Colombia que se forman en diferentes universidades del país tales como la Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Valle, Cauca, Nariño, Amazonia, Atlántico, Simón Bolívar, Guajira, Caldas, Tolima, Pereira, Magdalena o la del Cesar, entre otras, son verdaderos ejemplos de fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas de Colombia. Se puede afirmar que este segmento poblacional tiene una doble cosmovisión del mundo, la de conocimiento y cultura occidental y el de sus propios pueblos, una forma sui generis de expresar la conservación de su cultura en Colombia.

EL CANTO DE LAS MUJERES AFRO, UNA HERRAMIENTA DE RESISTENCIA, ARTE Y LIBERACIÓN

*Construcción de identidad, en el proceso de resistencia,
liberación y salvaguarda cultural desde tiempos ancestrales*

*Dennys Esther García Arroyo, Universidad del Atlántico, Colombia
Matilde Herrera, Folclorista, Colombia*

¿Cuál es la significación del canto de las mujeres en los procesos de emancipación y transmisión de la herencia afro en el Caribe colombiano?

El presente trabajo, es producto de un incansable recorrido por ese río sonoro de mujeres afrocolombianas que han alegrado con su canto, baile y arte el campo y las ciudades de este Caribe que llora o canta al ritmo de una flauta dulce, una tambora o un llamador. Los procesos actuales de construcción de identidad, visibilización y salvaguarda de la cultura afro llevados a cabo por líderes y lideresas sociales y culturales, sufre gran afectación por multiplicidad de factores en lo histórico, social, legal, artístico, cultural y de enfoque de género.

Hablar de arte para los afrocolombianos, indudablemente es hablar de las mujeres, su rol en la familia y la sociedad. Es mencionar las costumbres, las labores del campo, la medicina, las creencias, los juegos y los cantos de velorios; porque son estos los temas de inspiración del canto glorioso de cada una de las cantoras en este Caribe donde retumban las voces de las mujeres quienes gritan desde el corazón: ¡Libertad!

Mujeres como LA NIÑA IRENE, LA NIÑA EMILIA, PETRONA MARTÍNEZ y TOTÓ LA MOMPOSINA, quienes escribieron páginas de oro en la historia, la ancestralidad y el legado cultural, musical y patrimonial de estas tierras del mar, el río y los Montes de María. Después de ellas se han dado a conocer otras voces, nuevas historias de vida que luchan incansablemente por mantener viva la identidad étnica y cultural; citamos por ejemplo a Lourdes Acosta, Matilde Herrera, la maestra Lina Babilonia, las Cantadoras del Río y la pequeña Heidi Herrera.

Esta investigación busca analizar el papel trascendental de las mujeres afro y su canto en la transmisión de la cultura a las nuevas generaciones. Revisar la responsabilidad del Estado y de los demás actores sociales en los actos. En la práctica de la discriminación, segregación, persecución o dominación de personas, especialmente de las mujeres, debido a una supuesta diferencia racial, abrir el debate de la legislación existente para la protección de los afrocolombianos, presentar una propuesta para la mejor atención, apoyo, impulso a su labor social y cultural, pero también una legislación que apunte a mejorar la calidad de vida de las cantadoras, pauta que darán bases permitiendo que exista una reparación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de 1948, derechos civiles y sobre todo hacer eco a la nominación de la Unesco, como Patrimonio. Por lo tanto, se hace necesario identificar la importancia del liderazgo de las mujeres en su rol liberador, a través del canto y las tradiciones, procurado mitigar el sufrir y abandono, también para que se pague y repare la gran deuda del Estado y la sociedad, ya que las mujeres permanecen vivas, activas y no han permitido las sepulsen el arte, la música y toda la cultura ancestral afrocaribe.

En la actualidad, en Colombia y la costa Caribe, muchas de estas mujeres que cantan, ríen y alegran nuestras vidas, viven en condiciones de escasez, sus necesidades básicas no han sido suplidas y el Estado permanece inerte frente a esta situación; ciertamente se han dado algunos pasos inspirados en la Ley 70 para proteger, promover y salvaguardar el patrimonio. La idea es juntar a muchos, buscar la esencia del rol de las mujeres y su canto, propiciar nuevos escenarios que permitan observar y adoptar una serie de instrumentos o mecanismos pertinentes para la promoción del arte y la cultura, pero también la protección de los derechos humanos, civiles y culturales de los y las afro en Barranquilla y el Caribe.

**TRANSGREDIENDO LA MIRADA.
CONFLUENCIAS ENTRE MODA, GÉNERO Y ARTE**

*Mara Rodríguez Vanegas
Universidad de las Artes, Cuba*

El mundo de espectáculo, el deporte, los negocios y hasta la política son algunos de los terrenos donde se legitima la construcción de imágenes desde el punto de vista social. Comportamientos, modos de vestir y de hablar son algunas de las piezas claves que venden los medios de comunicación como paradigmas estéticos o ideales a seguir. También alrededor del ser humano se crean mitos y estereotipos que acentúan en la mayoría de los casos su femineidad o masculinidad. Estas construcciones sociales tienen que ver con las disímiles maneras en que se ha pensado y conceptualizado el género y con el debate que ha suscitado en el campo de la teoría y de las investigaciones sociales.

Según las estudiosas de esta temática Cecilia Blondet y Patricia Oliart, la categoría género tiene una fuerte carga cultural contextualizada en la sociedad, a partir de la cual elabora sus convenciones sobre masculinidad o femineidad (Blondet & Oliart, s.f.). Por esa razón el género tiende a poseer una influencia desde lo social, al reade cuarse y “ser el resultado de nuestra interacción con las convenciones sociales, las prácticas a nuestro alrededor y nuestra comprensión de ese entorno” (Blondet & Oliart, s.f., p. 4). De esta forma de lo binario deviene una suerte de ordenamiento social para pensar las problemáticas de género. Quizás esta concepción se encuentra muy a tono con la Modernidad que exaltó los valores racionalistas, positivistas y binarios. A partir de este criterio se pensó lo femenino/masculino; mujer/hombre; macho/hembra, como símbolo de valores opuestos. Este hecho se fue dinamizando en todas las esferas hasta expresarse en el sistema moda donde el universo femenino ha estado asociado a lo privado, al ornamento, a la decoración y al adorno, mientras que lo masculino se identifica con lo público, con lo laboral, con la simpleza, la fortaleza y la sobriedad. Ambas visiones del género construidas desde el pensamiento moderno, incrementaron la mirada de los imaginarios femenino y masculino a partir

de patrones de vestir excluyentes y distintivos. Este criterio reafirmado desde una postura excluyente se avala desde lo social a partir de normas de comportamientos, gestos, lenguajes y modos de vestir.

Blondet y Oliart (s.f.) destacan entre las corrientes de estudio de género la que entiende el género como categoría analítica que postula que “las categorías excluyentes hombre y mujer no pueden existir una sin la otra” (s.f., p. 10). Es decir, que una de ellas se construye a partir de su oposición con la otra. La concepción cultural obliga al “bello sexo” a cumplir determinados roles sociales, y su legitimación dentro del circuito social se proyecta en función del cumplimiento de estas metas como una “aspiración”. Independientemente de sus anhelos desde el punto de vista laboral y humano, lo social tiende a medir a la mujer a partir de su capacidad de procrear, de educar a sus hijos y de mantener un hogar. En este sentido existe una construcción social de lo femenino, ya dado antes de que una niña llegue al mundo (Álvarez, 2011). Por ello “el género no remite a una identidad sustancial, sino a una identidad construida en el tiempo” (González, 2013, p. 189), donde el contexto epocal exige el cumplimiento o no de determinados modos de conductas atribuido a tanto a lo femenino como a lo masculino.

La norteamericana Judith Butler se inclina a pensar que “el género, la identidad y la raza son concebidos como signos referenciales, construidos socialmente, y en consecuencia no son algo dado, preconstruido, sino fruto de la lucha que opera en su propia construcción” (González, 2013, p. 183). Las relaciones de lucha entre los pares dicotómicos cobran sentido a partir de su inserción en un sistema de relaciones sociales. Ellos parecen operar a partir de la dominación de uno sobre otro. En ellos las diferencias pueden darse a través del sexo, del género, del color de la piel, del poder adquisitivo, entre otros.

La manera en que ha sido construida y visibilizada la imagen femenina en la sociedad occidental se sustenta en los tres roles de la mujer como hija, madre y esposa,

con atributos que van desde su educación hasta su sensibilidad y carisma. Estas cualidades construidas desde la designación patriarcal se han convertido en estereotipos que exaltan algunos valores, actitudes, comportamientos y capacidades dentro de la esfera social.

Los medios de comunicación han retomado esta construcción social y la han llevado a un nivel alto. Así ha idealizado la imagen femenina, pero particularmente su lado sensual, animal o erótico se ha vuelto recurrente en varios espacios de representación que explotan el poder de lo visual. En el mundo del espectáculo este aspecto se ha proyectado con mucha fuerza. Las estrellas de cine y las celebridades difunden en muchos casos su imagen acompañada de dichos aditamentos como un gancho para la identificación del receptor con su trabajo artístico o con su figura escultural. Ambos elementos se acompañan de una imagen trabajada artísticamente con ayuda de los medios tecnológicos. De esta forma la construcción de cánones de belleza y de estereotipos femeninos dentro de la sociedad guardan una cercana relación con lo visual, construido a partir de la ayuda de los medios tecnológicos.

La relación visible entre estereotipos, cánones de belleza, medios de comunicación y tecnología influye notablemente en la recepción de la imagen. En los últimos tiempos la alta definición ha educado al ojo humano a aceptar lo hipersofisticado, lo hipereficaz y lo hipervisible como cualidades intrínsecas de la imagen tanto comercial, como televisiva, como cinematográfica. Este perfeccionamiento no deja cabida a imaginar, a pensar, a interpretar, porque ya todo parece estar dado. Tal y como dice Jean Baudrillard (s.f.):

(...) Nos acercamos cada vez (...) a la perfección inútil de la imagen. A fuerza de ser real, a fuerza de producirse en tiempo real, mientras más lograda la definición absoluta, la perfección realista de la imagen, más se pierde el poder de la ilusión.

Ello hace más creíble la imagen a pesar de tener más carga de ficción que de realidad.

Sin dudas esta dicotomía realidad-ficción resulta bien aprovechada por los medios de comunicación, quienes venden la imagen construida, estilizada y bella tanto de seres humanos como de objetos de uso y consumo.

Esta construcción idealizada de imágenes espectaculares se inserta en el fenómeno de la cosificación. En él los seres humanos construidos a partir de imágenes estilizadas alcanzan el apelativo de cosa, en tanto objeto de intercambio construido para satisfacer necesidades espirituales y de placer.

La industria de la moda ha pensado a la mujer-objeto, cosificando esa parte sensual y al mismo tiempo convirtiéndola en un producto espectacular. Este hecho queda demostrado en las pasarelas que organiza la industria de la moda donde devela las últimas producciones de lencerías, ropa de dormir, fragancias, productos de belleza o accesorios. En la mayoría de los casos en ellas se aprecia una gran carga de artificio apoyada por un excelente diseño escenográfico que deslumbra al espectador. De esta manera se construye un verdadero espectáculo que eventualmente cuenta con la presentación de estrellas de la música, animadores populares y coreografías atrevidas que acompañan la muestra espectacular de las prendas.

Sin dudas la industria de la moda además de promover sus productos, vende su show que contiene todos los ingredientes del entretenimiento. Su único objetivo parecería promover productos, aunque también se propone defender el lugar de las marcas en el mercado. Con ayuda de hermosos modelos vende la figura ideal de la mujer occidental y promueven también un estilo de vida donde las cirugías, las dietas y los ejercicios, resultan una solución socorrida para alcanzar o mantener la silueta ideal. Así, el gusto comienza a ser dominado por los estereotipos y las exigencias sociales.

UNA MIRADA CONTEMPORÁNEA DE LA CULTURA: APERTURAS Y NUEVAS VISIONES

Buenaventura Rousseau Pupo

Universidad Simón Bolívar, Colombia

Frente a la transformación del sentido y del lugar de la cultura en el mundo, mediante la intensificación de los flujos y los intercambios, los acercamientos y los alejamientos, el mercado y las tecnologías, emerge el proceso de la cultura en las sociedades latinoamericanas constituyéndose en un ámbito crucial de recreación del sentido de las colectividades, de reinención de sus identidades, de renovación de los usos de sus patrimonios, de su reconversión en recurso económico, y en espacio de articulación productiva de lo local y lo global. Aún en medio de los más brutales procesos de recesión económica, de inequidad y exclusión, las sociedades de la región viven también a su modo las transformaciones mundiales que asocian un nuevo modo de producir a nuevo modo de comunicar que, como afirma M. Castells, convierte a la cultura –la humana facultad de procesar símbolos– en una fuerza productiva directa (Martín-Barbero, 2002, p. 13). La América Latina necesita poner en discurso la experiencia cultural de este fin de siglo, cuya base son las transformaciones producidas por la revolución de las tecnicidades. Nuestra región identifica la fascinación tecnológica con el realismo de lo inevitable, lo que se traduce por un lado, en una cultura del software que conecta la razón instrumental a la pasión personal y por otro, a una multiplicidad de paradojas desencadenantes:

- Convivencia de la opulencia comunicacional con el debilitamiento de lo público.

- La más grande disponibilidad de la información con el palpable deterioro de la educación formal.
- La continua explosión de imágenes con el empobrecimiento de la experiencia.
- Multiplicación infinita de los signos en una sociedad que padece el más grande déficit simbólico.

La convergencia entre sociedad de mercado y racionalidad tecnológica, disocia la sociedad en dos paralelas: una, la de los conectados a la infinita oferta de bienes y saberes y otra, la de los excluidos a la información (Martín-Barbero, 2003). Con el anterior planteamiento, es factible pensar que si de un lado la revolución tecnológica de las comunicaciones agrava la brecha de las desigualdades entre sectores sociales, entre culturas y países, de otro lado moviliza también la imaginación social de las colectividades potenciando sus capacidades de supervivencia y de asociación, de protesta y de participación democrática, de defensa de sus derechos sociopolíticos y culturales. En este trabajo se abordan por lo menos dos aportes importantes: por una parte, aspectos complementarios a la cultura como instrumento para el cambio social por ser una categoría transversal a toda la sociedad. Desde sus espacios convoca al estudio de ejes articuladores entre hombre, naturaleza, sociedad y pensamiento a partir de posiciones filosóficas, antropológicas, sociológicas, metodológicas y prácticas que aportan una reconfiguración sustancial en los modos de entender y resignificar la ubicación de la cultura en el contexto de problemas sociales, económicos y ambientales. Desde esta perspectiva, la participación de los sectores y grupos sociales en el estudio de la temática de referencia constituye un motor importante para impulsar las reformulaciones que se derivan sobre el tratamiento actual de las políticas del desarrollo humano. Es precisamente la Academia, la Universidad, como centros de pensamiento y generación de nuevos conocimientos quienes deben ser protagonistas de primer orden en la construcción de las mejores y mayores áreas de diálogo que se convierten en espacios naturales de investigación, de generación de juicios y nociones que posibiliten la visualización de las evidencias que renuevan y modifican las formas de pensar y repensar la sociedad actual, el mundo de la vida.

TERRITORIOS DEGENERADOS: MUJERES, RAP Y POLÍTICA¹⁰

Colectiva Deseante, Argentina

*“...las brujas somos nosotras y somos maravillosas
y tenemos muchas ideas y muchas cosas que decir...”*

Isa, rapera de Deyas Klan, 2014

¹⁰ El trabajo que se expone a continuación presenta las líneas metodológicas y de investigación principales de un proyecto en desarrollo iniciado en marzo de 2014.

E **En el marco de una investigación audiovisual elaborada en permanente diálogo con una investigación teórica, nos proponemos indagar sobre la potencia transformadora de la música cantada por mujeres; en particular, el rap. Este proyecto se inscribe dentro de la propuesta de investigación “Mujeres Hilando Arte” perteneciente a la RED-HILA (Red Iberoamericana de Investigadoras e Investigadores en Ciencias Sociales con Enfoque de Género), la cual es el puntapié para comenzar a cartografiar las producciones artísticas-estético-políticas de mujeres raperas pertenecientes a diversos países del continente americano.**

La motivación del proyecto se origina en una búsqueda por formas creativas de expresión y organización que, sostenemos, encuentran las mujeres en nuestro continente y que nos lleva a centrar la mirada en aquellas herramientas, metodologías y formas de activismo político de carácter artístico que nutren de *otros* sentidos a los feminismos; aportando además a la desinstitucionalización de prácticas y saberes.

Nuestro territorio de investigación es la música, más concretamente el rap como género musical perteneciente a la cultura del hip-hop. Nuestra ruta epistemológica nos ha llevado a conocer las propuestas musicales de raperas como las Krudas Cubensi de Cuba; Belona, Deyas Klan y Dania Neko de Chile; Rebeca Lane de Guatemala; Mare Advertencia Lírica de México, Sara Hebe, Miss Bolivia, y Alike de Argentina, por mencionar solo algunas.

Así, las preguntas que guían esta investigación, y que surgen de la escucha atenta de numerosas canciones, son las siguientes: dentro de una cultura de resistencia como es el hip-hop ¿a qué resisten las mujeres y de qué manera expresan su rebeldía? ¿Cómo se da la entrada de las mujeres en un territorio originariamente masculino? ¿Cómo se

articula el rap con otras luchas sociales vinculadas a movimientos de mujeres? Las respuestas a estos interrogantes no se construyen desde una voz autorizada o ajena al territorio, sino que se elaboran desde la pluralidad de experiencias e historias que las propias mujeres comparten con nosotras, un grupo de mujeres de diferentes ciudades embarcadas en una investigación que se plantea en términos de viaje.

Tomando una metáfora que hemos construido con las raperas: “del susurro a la voz, de la voz al canto y del canto al grito”, podemos decir que la investigación se encuentra en pleno desarrollo, en etapa de susurro, en medio del viaje. Así, toda la perspectiva descrita se plasma tanto en la elaboración del plan de investigación y su metodología como en la propuesta estética del documental que se propone multisensorial: con una mirada que registre detalles, gestos, entornos; una escucha atenta a las historias, los tonos, las complicidades; una percepción de la sensorialidad de los cuerpos, en ámbitos privados y públicos, en la vida cotidiana y en los escenarios.

En lo que sigue, la exposición del proyecto se abordará de la siguiente forma: en primer lugar, hablaremos de quiénes somos. Luego, desarrollaremos la estrategia metodológica con la que abordamos la investigación explicitando algunos presupuestos político-epistemológicos que nos guían. Seguidamente, nos inmiscuiremos en los sentidos identitarios que atraviesan el hip-hop, haciendo un breve recorrido por las definiciones histórico-conceptuales de esta cultura. Así, aterrizaremos en la de-generación o apropiación del género o territorio del rap por parte de las mujeres. Finalizaremos esbozando unas primeras líneas, enunciados o “gritos” a modo de conclusiones, que nos mantendrán el camino abierto para continuar la investigación.

Las realizadoras

Somos un colectivo artístico, comunicacional, feminista e interdisciplinario recientemente conformado, en el cual confluimos mujeres con distintos saberes y recorridos, con lenguajes artísticos, musicales, audiovisuales, humanísticos y sociales; todos estos conjugados en un proyecto de investigación. Somos mujeres nacidas

en Chile y Argentina, residentes en la ciudad de Buenos Aires, Santiago y Mendoza. Artistas visuales, músicas, cineastas, comunicadoras, investigadoras y docentes. Nuestro equipo está conformado por: Laura Canizo, Lucía Riera, Paula Villafañe, Florencia Pezzola, Dalmira Surai, Leonora Beniscelli, Emilce Martín y Cata Zaneff.

Un punto de partida que nos identifica en el plano ideológico y político es el de los feminismos latinoamericanos. Y es desde este posicionamiento que nos interesa evidenciar la relación entre arte, mujeres y luchas feministas, tejiendo redes tanto en el contexto local como a escala latinoamericana. Como colectivo nos proyectamos a la producción y difusión de materiales y contenidos culturales que visibilicen, desde el ámbito del arte, nuevas voces que expresan nuestras identidades, resistencias y luchas como mujeres.

Conformamos la Colectiva Deseante porque entendemos a nuestro proyecto en términos del deseo y el placer. No podríamos recorrer ninguno de los caminos que unen arte, feminismos y resistencias sin una maquinaria deseante de tejer redes, andar el territorio, degenerar los mandatos impuestos. Entendemos que la riqueza de nuestras producciones radica en el valor de la afectividad y los cuidados hacia nosotras mismas y hacia lo que hacemos; con ello tratamos de generar una alternativa a la lógica de reproducción intelectual cuantitativa y toda su maquinaria. Nos esforzamos por coordinar momentos y espacios de encuentro sobre la distancia, estableciendo formas de comunicación que nos permitan realizar nuestros objetivos. Caminamos desde nuestros cuerpos en movimiento, por ende forman parte de lo que hacemos: la producción de subjetividades y la reflexión sobre cada uno de nuestros pasos.

PRAKRITI EN LA INTERPRETACIÓN MUSICAL: TIEMPO FEMENINO Y MEMORIAS

Lidia Ivánovna Ushaopín

Gonzalo de Jesús Castillo Ponce

Cuerpo Académico CA-UAZ-129

Universidad Autónoma de Zacatecas, México

*...soy dueña del firmamento
porque lo miro en aumento,
soy dueña de los espejos
porque plasmo sus reflejos,
soy dueña del universo
porque lo invento en mi verso.*

Pita Amor
(1920-2000)

Fragmento:

“Soy dueña del universo” (1984)

La conciencia sobre la interpretación de la música

En la conciencia musical todo lo que es musicable se presenta y representa de varias maneras, llegando a ser útil para aprender a “tocar” escuchando y “escuchar” tocando. Con esta combinación de verbos en infinitivo y gerundio, la mujer y el hombre van siendo capaces hoy en día, de entrelazar un continuo entre su cuerpo y su mente brindándole a la música un carácter profundamente humano requerido de capacidades psicomotoras, intelectuales, afectivas, y construido por y para ellos, mediante otras de índole simbólico y espiritual. En las presentaciones y representaciones musicales es la participación entre ambos más cercana que en otros tiempos, revistiendo forma activa, sensitiva y razonada de mujeres y hombres por igual.

El tiempo musical en su naturaleza, es tiempo pulsado y tiempo no pulsado, y la mujer y el hombre están haciendo posible pulsar juntos lo no pulsado. Solo que aún persisten viejas usanzas y tradiciones, una falta de conjunción profunda y una au-

sencia de renovación vital entre ambos, quedando todos privados de una interacción musical dialéctica que conecte los principios sonoros femenino y masculino como las dos polaridades que el universo sonoro necesita integrar.

La memoria histórico-musical presenta y representa los pensamientos, ilusiones, creencias y acciones del hombre más que la mujer. En el tocar e improvisar con sus instrumentos y sus voces, el hombre debería entrecruzar con la mujer una intensa, vital y enriquecedora experiencia en el espacio sonoro-temporal y en el tiempo musical. La humanidad alcanzaría solo entonces a profundizar hasta la intimidad vibratorio-sonante en su existir conjunto.

Sin embargo, no siempre la memoria ha sido favorable a la mujer. También se advierten distintos aspectos y valores, prácticas y momentos que en lugar de estar acompañados de júbilo, deleite, inventiva y comunicación, enturbian en sus actuaciones la coherencia sociocultural y filosófica de una gran y significativa historia sonante llena de sensibilidad e intelecto, de estética y de moral, de vida y valores musicales.

En estas representaciones, el escuchar la música hace permisible poder ver e interpretar al devenir del mundo junto al devenir-mujer y el devenir-hombre. Escuchar es entonces observar los nuevos paisajes de la percepción que se van construyendo y reconstruyendo, constituyendo y disolviendo, yendo desde el micro al macrocosmos y de lo microscópico a lo telescópico, como diría el esteta y crítico italiano Guillo Dorfles.

La música, al intervenir en la organización de la subjetividad, particularmente en las emociones y la vida afectiva, llegaría entonces a envolver corporalmente a la mujer y al hombre ofreciéndoles experiencias verdaderamente integrales.

CONVERSATORIO DE SABERES

Mesa de Trabajo
Salón
Nicolás Guillén

1. Conversatorio. Presentación de experiencias y saberes propios: diálogo entre actores sociales: teóricas, artistas, participantes de comunidades indígenas y afrodescendientes.
2. Dirige Universidad de las Artes. Relatora: Ketty Mendoza, Representante etnia Mokaná.

Norma Gálvez, quien preside la mesa de arte y género en el encuentro, introduce dos temas o elementos para orientar el debate:

- Preguntas en relación con las presentaciones de la jornada de la mañana.
- Pregunta orientadora para el debate: Desde el contexto de cada participante, ¿Cuál es el aporte de las mujeres al arte?

Intervenciones de los participantes:

Arelis Pana: Señala que la Fundación Susu WAYU tiene como misión visibilizar la cultura indígena a través del arte. Subraya como el trabajo con mujeres en su comunidad va dirigido a mejorar su calidad de vida y su autoestima: les ayuda a cambiar de mentalidad y a crear un concepto de autopercepción de ser indígena que se está trabajando desde la niñez, logrando así el anhelo de no perder su cultura. El deseo es que cada familia tenga un profesional con el fin de fortalecer la capacidad de gestión de los derechos propios. Cada año a través de la Fundación Susu WAYU, realiza un encuentro de mujeres, a través del cual se conoce más de sus territorios, estilos y visión de vida. En resumen, trabaja el tejido ancestral. Da cuenta en general del trabajo desde esta fundación para visibilizar las comunidades indígenas. Cuenta su testimonio como mujer, su niñez, estudio en y fuera de su territorio.

Luisa Campuzano: Interviene refiriéndose a la importancia de la conservación de las tradiciones, para no vaciarse, sino apuntar a la permanencia de las raíces y a partir de allí en su conservación. Todo ello sin renunciar a la contemporaneidad en un mundo globalizado.

Ketty Mendoza: Interviene ratificando la importancia de que las comunidades indígenas se fortalezcan en la permanencia de sus raíces. Comparte en este sentido testimonios de mujeres indígenas de la etnia Mokane de Tubará en torno al aprendizaje recibido desde padres y generaciones antiguas en torno al manejo de artes (tejidos y usos y costumbres).

Esperanza Chosoy, indígena del Putumayo, etnia Inga: “Plasmamos la historia de un pueblo”. Habla de su cultura, lengua materna, traje tradicional y principales fiestas: celebrar y compartir el conocimiento. Plantea además cómo la tecnología ha apoyado la visibilización de su cultura. “Deseamos además tener personas preparadas para seguir posicionándonos apoyo”.

Erika Lili Díaz Cruz (mexicana, profesora universitaria, activista): Hace un planteamiento desde los pueblos indígenas de México - pueblos Zapotecos. Cuenta de su testimonio personal, las enseñanzas desde su padre, desde su cosmovisión zapoteca, la elección de su carrera de Derecho y de cómo aportar a construir un proyecto de Nación distinto. Hace referencia a otros pueblos indígenas en México con cosmovisiones diferentes e igualmente ricas. Plantea la necesidad de manejar otras formas de derecho diferentes a las predominantes y a partir de allí cómo defender los derechos sobre el territorio, sobre su identidad y su cultura. Comparte que México sufre actualmente dada la explotación de todos los recursos naturales con autorización del Estado y con la resistencia de los pueblos indígenas; la tensión que se da alrededor de estas circunstancias. Denuncia casos actuales de desapariciones y muertes violentas en México alrededor de los ciudadanos y de los pueblos indígenas, e invita a cuestionar toda la información que procede de México debido a la tensión y desesperación actual que viven.

María José Sánchez interviene identificándose con la realidad expuesta en México; afirma cómo la forma de hacer la guerra ha cambiado; jóvenes indígenas que han tenido acceso a la educación superior pero con problemas para ingresar al nivel de postgrado como jóvenes provenientes de comunidades; señala las limitaciones por el manejo de la lengua para los jóvenes universitarios provenientes de comunidades indígenas. Leyes como candados que impiden a personas entrar a escenarios de formación, pero que se pueden transformar a fin de ser más inclusivas.

Erika Díaz Cruz también expone las limitaciones que viven desde educación; de qué manera recibimos algo que debiera ser dado como un derecho. Toda esta dinámica debido al estilo de vida occidental al que han estado sometidos; da ejemplos desde la alimentación, como derecho también. Expone desde esta manera a juegos normativos desde la ley, contra los que las comunidades indígenas deben luchar a fin de mantener o preservar su cultura y su identidad ancestral (ruina y colonización sobre las ruinas de culturas ancestrales de las comunidades indígenas). Plantea valores como la integración del género en las comunidades indígenas. Es importante hacer este señalamiento, afirma, debido a una doble faz del Estado en el manejo de los recursos y las políticas que pueden ser nocivas frente a la calidad de vida de los pueblos indígenas.

Arelis Pana, interviene motivando y felicitando a la compañera indígena mexicana. Asimismo da el mensaje de apoyo de la indígena del Putumayo en el cual reafirma situaciones similares desde el contexto colombiano.

Ketty Mendoza interviene en un mensaje de apoyo y motivación a Erika Díaz Cruz, indígena mexicana, en el sentido de creer que son posibles los procesos de conservación y fortalecimiento de las comunidades indígenas. Para ello hace referencia al ejercicio práctico de construcción de un sistema de educación propia; comparte la experiencia en desarrollo de construcción colectiva de un currículo propio en los pueblos indígenas del Atlántico desde la orientación del investigador Clemente Mendoza a lo largo del 2013-2014, como un ejercicio de conservar la identidad desde los escenarios educativos.

La cantautora afrocolombiana Matilde Herrera interviene en este tema planteando una perspectiva sobre el tipo de acciones organizativas que se deben emprender para generar alternativas de solución. Esta propuesta, desde el escenario de la RED-HILA, se refiere concretamente a la acción política.

Andrea Mendoza, estudiante de Artes y miembro de la comunidad indígena Mokaná de Tubará, propone el concepto de lucha desde diferentes escenarios y lenguajes. “El arte siempre ha sido lucha, contra lo que sale de lo normal. ¿Qué es el arte? Concepto desde donde se congregan diversas posiciones que se encuentran en tensión; deben ser coincidentes. Propone la posibilidad de un cambio desde el ejercicio de las experiencias de vida a fin de construir un capítulo nuevo. La mujer se ha considerado desde la perspectiva de perfección y ha sido la propia mujer quien ha fragmentado este concepto. ¿Cómo mantener el pasado y nuestras raíces hoy? Cita el ejemplo de antropofagia de Marcela Amaral, cuyo mensaje se refiere a identificar la necesidad de cambiar, comprometerse con el cambio e iniciar el cambio que las comunidades necesitan”.

Seguidamente la Dra. María Nohemí presenta saludos desde la coordinación del evento y plantea interrogantes hacia las participantes. ¿Cómo seguir hilando articulando esfuerzos desde cada una?

- Arelis Pana: Seguir visibilizando desde el arte lo que hacemos cada una (como comunidades indígenas). También a través del compartir nuestros conocimientos colectivamente.
- Esperanza, indígena del Putumayo: A través de los conocimientos ancestrales y de cómo son transmitidos desde padres a hijos. “Esta sería mi estrategia desde el conocimiento del Pueblo Inga. Lo que hacemos, lo hacemos con amor”.
- Matilde Herrera: “Tengo acceso a muchas personas a través de una fundación”. Su mensaje es una invitación a una vida feliz y sencilla. Propone una estrategia de alianza

al sector político; considera este el escenario para generar toma de decisiones que se reflejen en la calidad de vida de las comunidades. Pensar en la acción, pues las nuevas generaciones nos van a preguntar sobre los frutos de nuestra gestión.

- María José Sánchez: Sumar a los jóvenes nuestras experiencias. “Me comprometo a compartir la vivencia en este evento a mis jóvenes estudiantes en México”. Su mensaje es a comprometerse con la formación permanente de parte de las nuevas generaciones; que no haya más retrocesos. “Me sumo a lo que la colectividad decida”.
- Norma Gálvez: “Para mí ha sido una experiencia muy grata y muy interesante. Desde Cuba no hemos tenido una cultura con raíces tan arraigadas como en Colombia, estamos en proceso de recuperarla. El arte llega donde no llegan otros elementos; a través del desarrollo de la sensibilidad. Podemos hablar de nuestros pueblos sin hablar de la música, la artesanía, la literatura, etc. En el caso de Cuba, aprovechar las posibilidades de intercambio entre nuestras comunidades y desde los lenguajes propios de nuestra cultura. Todo ello para llegarnos a conocer. La red puede contribuir mucho a partir de lo que se hace por cada miembro de la red; las preocupaciones de mi generación y de otras generaciones y cómo intercambiamos

perspectivas desde el arte (pues este hibrida la visión del mundo y desde nosotros mismos)”.

- Luisa Campuzano: “Desde mi experiencia creo que hay que buscar un lenguaje común, la lengua del arte, que es una lengua común. No solo desde el mundo de la teoría; sino desde un lenguaje que nos une como lo es el arte; sin abandonar la teoría, desde la red que conglomeramos mujeres con intereses comunes. La línea que nos puede poner en comunicación a todas es el arte desde distintas culturas y manifestaciones”.

CONCLUSIONES

1. Arte es un lenguaje común, donde confluyamos desde diversas culturas y contexto, como posibilidad de comunicación que nos convence; desde diferentes proyectos encontrar el camino común desde el arte.
2. Sensibilizar a los más jóvenes a fin de minimizar el que pierdan identidad; es una estrategia clave en este proceso de la red.
3. Deponer nuestras especificidades y lograr unirnos en un lenguaje común que nos una, como es el arte.

A manera de cierre: la doctora María Nohemí presenta unas palabras de agradecimiento en nombre de la RED-HILA a cada participante por sus invaluable aportes.

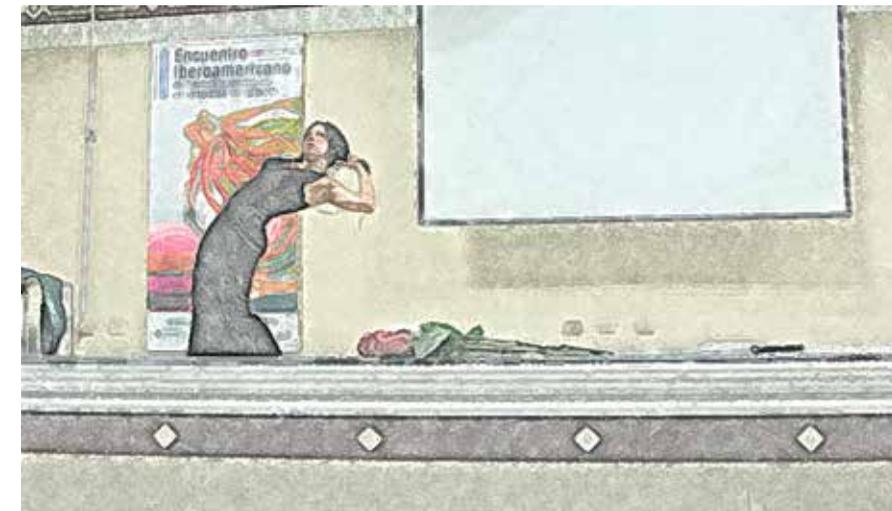

WORKSHOP

Arte contra la violencia de género - Reivindicando el derecho a una vida libre de violencia

Lugar: Jorge Artel

- 1) Performance. Homenaje póstumo por Ana María Linares.
- 2) Presentación de una poesía a cargo de Nicolás Martínez.
- 3) Intervención musical.

**ENSAMBLE DE CÁMARA DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS**

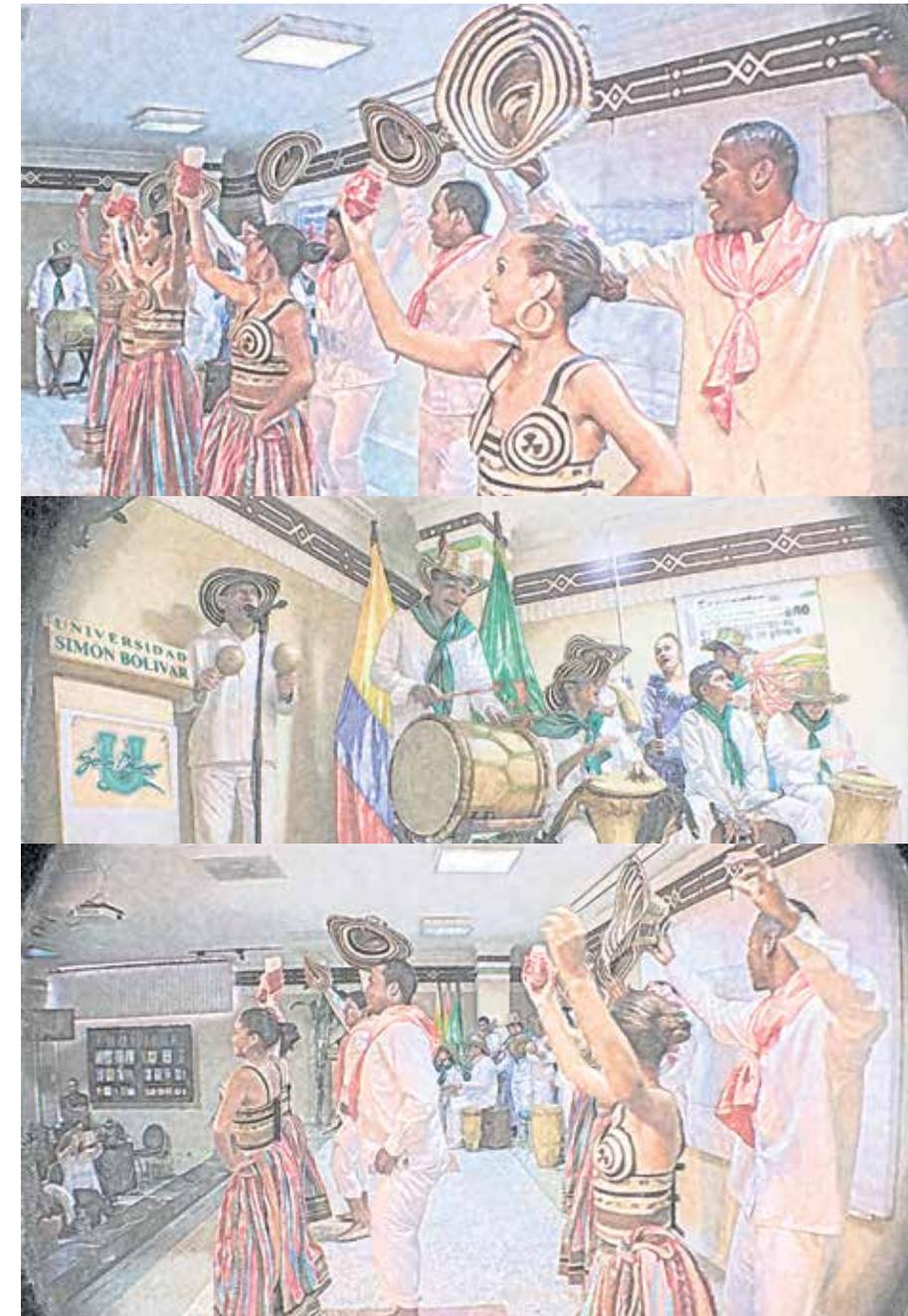
Programa

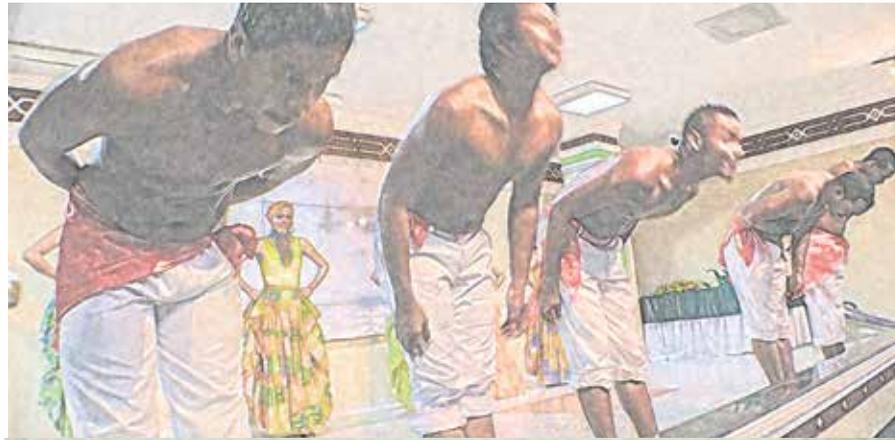
J. S. Bach - A. Vivaldi	Adagio*
G. F. Haendel	Lascia ch'io pianga (Aria de la ópera "Rinaldo")**
M. Marais	De la suite en Re menor* -Fantasie -Minueto -Rondo
M. Corrette	Sonata en Do mayor*** -Adagio -Allegro -Sarabanda. Largo -Tempo di minueto
I. Stravinsky	Canción rusa*
G. Caccini	Ave María**
W. A. Mozart	Aria di Susanna (de la ópera "Las Bodas de Fígaro")**
G. Puccini	O mio babbino caro (de la ópera "Gianni Schicchi")**
G. Verdi	Coro di Schiavi Ebrei, Va pensiero (de la ópera "Nabucoco")**

* María Vdovina (viola). Lidia Ivanovna Usyaopín (piano)

** Beatriz Pacheco Amigo (soprano). María Vdovina (viola). Mara Lioba Juan Carvajal (viola). Lidia Ivanovna Usyaopín (piano)

*** María Vdovina (viola). Mara Lioba (viola)

AGRADECIMIENTOS

Gracias al cubrimiento de Colectiva Deseante

Gracias a Luisa Campuzano, Casa de las Américas de Cuba y Norma Gálvez Periut, Universidad de las Artes de Cuba

Gracias al Cuerpo de Investigación, Universidad Autónoma de Zacatecas, México

Gracias a las mujeres de comunidades indígena y afrodescendiente que apoyaron el proyecto

Gracias por el empeño diario de Fernanda Pattaro,
Directora de la Línea Estudios interdisciplinarios de Género de la RED-HILA

Gracias al equipo de apoyo de RED en la Universidad Simón Bolívar

*Gracias al programa de Trabajo Social
de la Universidad Simón Bolívar.*

*Gracias a la oficina de Relaciones Internacionales ORI
de la Universidad Simón Bolívar.*

Gracias a la RED-HILA

*Gracias al Instituto de Investigaciones Científicas
de la Universidad Simón Bolívar.*

