

LA REVISTA DE LA PÁTRIA GRANDE

NOVA AMÉRICA

Cultura, Solidariedade, Resistência
Solidaridad, Resistencia

Nº 176
out-dez 2022

Editorial

A arte como “arma” de luta política

Está é a ideia-força que motivou e atravessa a edição 176 da Revista Novamerica.

Denúncia, indignação, reação, objeção, oposição, rechaço, relutância, resistência são reações e sentimentos que estão presentes no traço dos desenhos, na poesia, na música, nas fotografias, na representação teatral, na performance das marchas e/ou dos movimentos sociais, nos filmes, nos grafites dos murais, nas danças, entre outras criações. São expressões artísticas e culturais de diversos países, integrantes da América Latina e do Caribe, e que traduzem a vontade e os valores políticos de seu povo. São meios de comunicação críticos e criativos que expressam desejos coletivos de participar da luta pela transformação de realidades e da construção de vida digna para todos e todas.

Um número construído, a partir de narrativas estéticas, mas cuja ênfase está nas narrativas éticas do protesto e, conseqüentemente, da política de resistência. Uma edição pautada na crença da potência do diálogo entre arte e ativismo político para gerar mudanças que possam ser relevantes, na perspectiva da conquista de direitos - sociais (coletivos e individuais), culturais e ambientais.

Este é o pano de fundo que orienta o que vamos encontrar em cada artigo aqui publicado. São textos e imagens que mantêm o compromisso de expressar a beleza das criações artísticas. Mas também, e principalmente, são textos e imagens que têm o propósito de estimular a reflexão e o debate em torno do papel da arte como “arma” de luta política.

Nesse sentido, convidamos você - leitor e leitora da Revista Novamerica - para conhecerem as “armas” concebidas, ou seriam utilizadas?, por artistas - indivíduos ou coletivos -, de diferentes países latino-americanos e caribenhos como “ferramentas culturais” para protestar, resistir e buscar transformar.

Em cada página o registro de belas experiências contadas, declamadas, cantadas, desenhadas, retratadas, filmadas, representadas por meio de múltiplas linguagens que en-

cantam, mas que também nos provocam e incentivam a resistir e a reagir à indiferença, às injustiças, à violação de direitos, à pobreza, ao racismo e a tantas outras situações de descaso com o ser humano e à natureza.

Em cada página a reflexão sobre a potência do poema, da música, do canto, do desenho, do teatro, do cinema, da performance corporal, da literatura que nos chama a ser mais solidários e a participar da construção de um mundo menos dogmático e mais humano.

Porque este é o objetivo da Revista Novamerica - ser um espaço democrático destinado à reflexão, ao debate, à disseminação de experiências plurais, bem como à socialização de caminhos possíveis, na perspectiva de construção de uma outra sociedade, onde as violações de direitos sejam contestadas, as desigualdades enfrentadas e combatidas, as diferenças e o diálogo intercultural valorizados e incorporados em nossas existências cotidianas individuais e coletivas.

Editorial

El arte como “arma” de lucha política

Esta es la idea fuerza que motivó y que atraviesa la edición 176 de la Revista Novamerica.

Denuncia, indignación, reacción, objeción, oposición, rechazo, reluctancia, resistencia, son reacciones y sentimientos que están presentes en los dibujos, en la poesía, en la música, en las fotografías, en la representación teatral, en la performance de las marchas y/o de los movimientos sociales, en las películas, en los graffitis, en las danzas, entre otras creaciones. Son expresiones artísticas y culturales de diversos países, integrantes de América Latina y del Caribe, que traducen el deseo y los valores políticos de su pueblo. Son medios de comunicación críticos y creativos que expresan deseos colectivos de participar de la lucha por medio de la transformación de realidades y de la construcción de vida digna para todos y todas.

Un número construido a partir de narrativas estéticas, pero que coloca el énfasis en las narrativas éticas de la protesta y, consecuentemente, de la política de resistencia. Una edición pautada en la creencia del diálogo entre arte y activismo político para crear cambios que puedan ser relevantes desde una perspectiva de los derechos sociales (colectivos e individuales), culturales y ambientales.

Este es el plano de fondo que nos orienta sobre lo que vamos a encontrar en cada artículo aquí publicado. Son textos e imágenes que mantienen el compromiso de expresar la belleza de las creaciones artísticas. Pero, además, sobre todo, son textos e imágenes que tienen el propósito de estimular la reflexión y el debate en torno al papel del arte como “arma” de lucha política.

En este sentido, lo invitamos a usted, lector y lectora de la Revista Novamerica, a conocer las “armas” creadas (¿o serán utilizadas?) por artistas –individuos o colectivos– de diferentes países latinoamericanos y caribeños como “herramientas culturales” para protestar, resistir y buscar transformar.

En cada página, el registro de bellas experiencias contadas, declamadas, cantadas, dibujadas, retratadas, filmadas, representadas por medio de múltiples lenguajes que encantan, y que también nos provocan y nos incentivan a resistir y a reaccionar frente a la indiferencia, a las injusticias, a la violación de los derechos, a la pobreza, al racismo y a tantas otras situaciones de negligencia con el ser humano y la naturaleza.

En cada página, la reflexión sobre la potencia del poema, de la música, del canto, del dibujo, del teatro, del cine, de la performance corporal, de la literatura que nos llama a ser más solidarios y a participar de la construcción de un mundo menos dogmático y más humano.

Porque este es el objetivo de la Revista Novamerica: ser un espacio democrático destinado a la reflexión, al debate, a la diseminación de experiencias plurales, así como a la socialización de caminos posibles, desde una perspectiva de construcción de otra sociedad, en la que las violaciones a los derechos encuentren oposición, en la que las desigualdades sean enfrentadas y combatidas, en la que las diferencias y el diálogo intercultural sean valorados e incorporados a nuestra existencia cotidiana individual y colectiva.

Sumário

5

El Tiempo del Arte y la Cultura Viva Comunitaria

Eduardo Balan

Argentina

10

Música é Arma de Luta - Arte, Direito e Território

Idjahure Kadiwel, Nana Orlandi e Lucas Canavaro

Brasil

16

Las Respondonas

Ze Everaldo Vicentello García

Perú

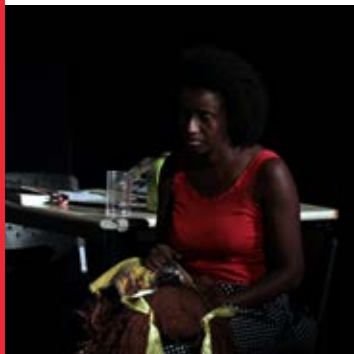

21

O Teatro do Oprimido: seu papel político, enquanto expressão artística de resistência e denúncia

Dimir Viana

Brasil

27

Cuando el Arte Reconstruye los Pueblos: una experiencia desde Colombia

Sandra Cañón, Claudia Florez, Andrea Gómez, Mixi González, Andrea Gutiérrez, Luz Mary Puerto, Yamile Ordóñez, Nancy Osorio, Beatriz Rodríguez, Alejandro Zárate

Colombia

32

Los takipayanakus Cultura boliviana en resistencia

Luis Camilo Kunstek Salinas, Sofía Vargas Vásquez, Fátima Luciana Calderón Ballesteros

Bolivia

37

VIII Marcha das Mulheres Negras do Rio de Janeiro - 2022: uma obra de arte

Dayse Gomis

Brasil

42

El vínculo entre el arte y la resistencia

Nicolás Iglesias Mills y Nicolás Iglesias Schneider

Uruguay

47

Escombros do que Imaginamos que esse Mundo Poderia Ter Sido

Paulo Ito

Brasil

53

Nuestra música: una apuesta por la reconstrucción del tejido social

María Leticia Rodríguez González

México

58

Produção Cultural e Mobilização Política: ações do Juventude Ativista de Cajazeiras (jaca)

Cairo Costa Andrade, Marivaldo Gomes Gonçalves

Brasil

63

La fotografía, el espejo de nuestro mundo

Juan Guzmán

República Dominicana

68

“Un violador en tu camino”: la performance feminista en la movilización social

Matilde Grass Bañados

Chile

73

Mosaico

El Tiempo del Arte y la Cultura Viva Comunitaria

Eduardo Balan

Artista-historietista, músico, educador y comunicador popular. Autor de diversos materiales audiovisuales y multimedia, fue fundador del colectivo "El Culebrón Timbal", una Productora Escuela Cultural y Comunitaria del conurbano de Buenos Aires, siendo además referente del Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, presente en 17 países del continente | Argentina | eduardobalan@yahoo.com.ar

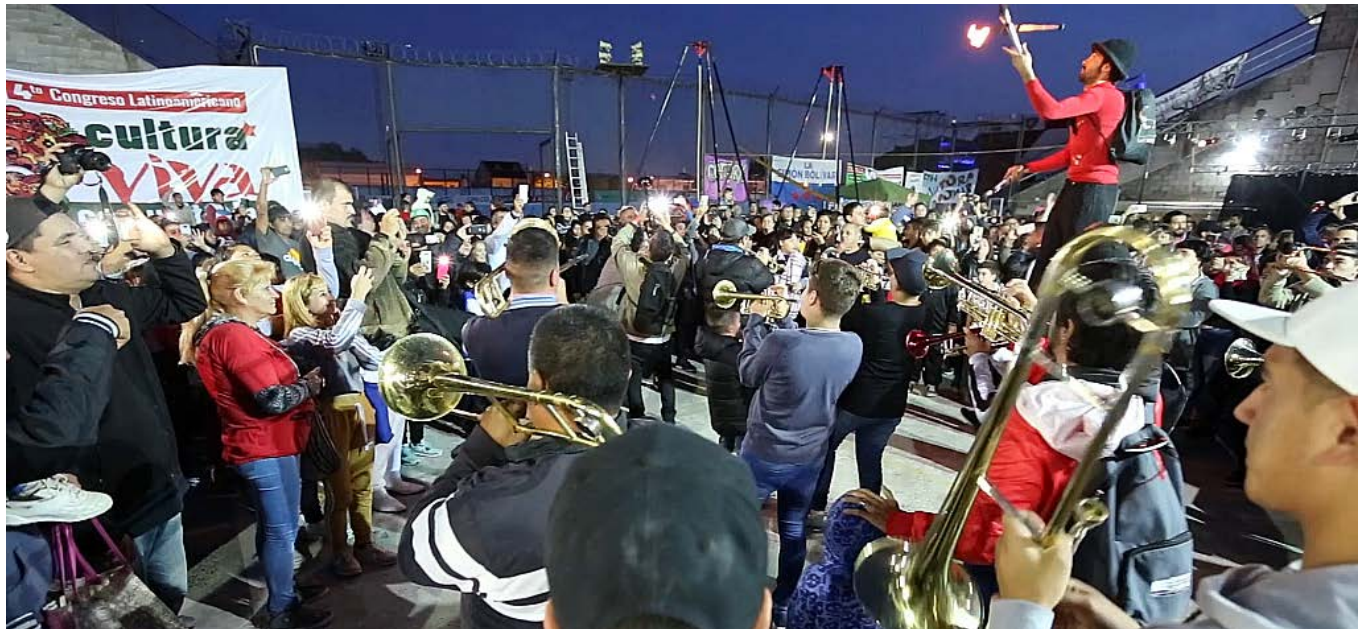

Foto Acervo do Autor

Históricamente, las luchas sociales y políticas en nuestro continente han sido siempre acompañadas de una intensa producción artística y cultural popular. Desde el inmortal cancionero latinoamericano hasta las creaciones teatrales independientes y comprometidas en los territorios, pasando por la literatura, el muralismo, el cine de la resistencia y la revolución, no hay episodios de avances organizados en la discusión sobre la igualdad y la distribución de la riqueza en estas tierras que no haya tenido su dimensión artística inteligible y singular. En los últimos treinta años, con las transformaciones tecnológicas en curso, se verifica también que esas estéticas y tradiciones han "contaminado" a la misma industria cultural empresaria, imponiendo una agenda y unas texturas también originales, como en el caso de lo

audiovisual, del rap, del rock y la música popular, etc, con altísimos niveles de masividad y pregnancia en los gustos de un amplio sector de la sociedad en su conjunto y de sus juventudes en particular. No pudo ser de otra manera, ya que las innumerables expresiones de la conflictividad social en nuestros territorios también han ido acompañadas, en sus manifestaciones callejeras, de elementos estéticos, performances, instalaciones, acciones artísticas variadas y vanguardistas, que de un modo u otro ya forman parte de la estética rural y urbana de nuestros espacios comunes. Aquí, en Argentina, es imposible rememorar la crisis del 2001 sin vincularla también con las miles de acciones culturales transgresoras (graffitis, marchas, recitales en piquetes y cortes de ruta, etc.) que se multiplicaron en aquellos días.

Fotos Acervo do Autor

La Alegría Puede Más - Colonia artística para niños y adolescentes en barrios de Cuartel V, Moreno, Bs. As.

El Arte y el Pueblo

No es casual esa relación íntima entre las ideas de la transformación social y su correlato en lo poético, lo estético y lo comunicacional. El Arte es, antes que nada, una acción de irreductible libertad personal, de esencial matriz comunitaria, de creación radical y de evidente impacto en el mundo de "lo real", al posicionar en el mundo una nueva unidad de sentido, que va en búsqueda de la emoción como forma de conocimiento. El Arte es, antes que nada, una acción indisciplinada y transformadora, independientemente incluso de sus contenidos y formas. Esas canciones, poesías, danzas e imágenes nos permiten a todos, incluyendo a quienes ofician de "creadores" de tal o cual obra, abrir un portal hacia una nueva realidad posible. Este hecho es ya, de por sí, la prueba de que la revolución late al interior mismo del sentido de la vida.

Foto Acervo do Autor

Pero quisiera en estas reflexiones enfocarme en un aspecto particular de esa influencia de lo artístico en Latinoamérica, o en Aby Yala, como le dicen nuestros Pueblos Originarios. Es interesante abordar una realidad no tan visibilizada, como es la existencia de iniciativas comunitarias en el territorio, cuya esencia está vinculada con la actividad artística y cultural. En nuestro continente existen más de 300 mil proyectos culturales de carácter comunitario, sin fines de lucro y comprometidos con sus barrios o pueblos. Centros culturales, Bibliotecas Populares, colectivos de muralismo, Circo Social, Murgas y comparsas, Danza comunitaria, cine y medios audiovisuales, etc., se despliegan en todo nuestro territorio de un modo muy llamativo, integrando niños, adolescentes y jóvenes, pero también adultos y adultos mayores. Esta amplísima realidad recién en los últimos años ha logrado autoafirmarse en torno al concepto de la "Cultura Viva Comunitaria", protagonizando encuentros, caravanas y

congresos latinoamericanos. Uno de sus logros fue la popularización de la política pública brasileña llamada "Puntos de Cultura" -de asistencia y protección a esas experiencias- que hoy se lleva adelante en varios países, como resultado de las luchas de estos colectivos y de su capacidad de influencia en los gobiernos locales. No fue fácil. Las legislaciones y políticas públicas de nuestros países invisibilizaban a ese enorme potencial político popular que hoy emerge con una notable dinámica de movilización.

Un nuevo paradigma

¿Por qué poner el foco en esta novedosa forma de acción política popular que ha crecido en convocatoria y presencia pública? Es porque entiendo que se trata del emergente de una larga serie de nuevas verdades que pueden ser de gran riqueza a quienes trabajamos por una sociabilidad más justa.

Estamos transitando, sobre todo en este mundo de pandemias, guerras globales y financiarización del capitalismo más voraz, un cambio de paradigmas realmente portentoso. Un cambio que trasciende, incluso, al potente concepto de la “lucha de clases”. Una enorme torsión se está dando al interior de la conciencia global de la humanidad, al verificar que el progreso real al que debemos aspirar no se realiza al compás de “la competencia”, sino de “la colaboración”. Esta sutil diferencia, que convierte a la tradicional “Ley del más Fuerte” casi en un objeto de museo, hoy va irrumpiendo con tranquila firmeza en el campo de la ciencia, de la política, de la tecnología y de la cultura, mostrando que la única salida sustentable nos desafía a organizar nuestra sociedad de un modo colaborativo, en una lógica que interpela mortalmente al “Mercado” y a la

Democracia Representativa. Se trata de un descubrimiento que pone en crisis a las clásicas organizaciones de la militancia de izquierda, en las que habitualmente sufrimos un “corporativismo” competitivo con discurso progresista que termina produciendo más heridas en el propio activismo que avances en las luchas populares.

Si esta comprobación es cierta, implica la necesidad de construir en esta era una novísima teoría política revolucionaria en la que, sin abandonar lo aprendido del marxismo, del cooperativismo, del anarquismo y del socialismo, se torna prioritaria la dimensión vincular, la inteligencia emocional, la diversidad cultural y de géneros y hasta una relación nueva con lo que llamamos naturaleza, en donde ya no caben miradas utilitarias e instrumentalistas.

Foto Acervo do Autor

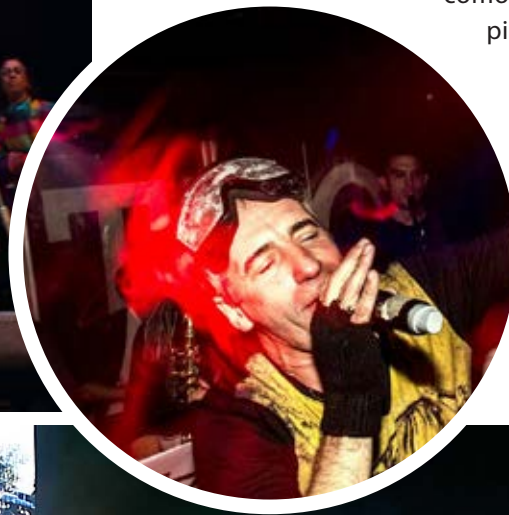

Sanación y revolución

Y cuando tratamos de traducir esta nueva “teoría política revolucionaria” al terreno de los procedimientos y las prácticas es que aparece, ahora sí, con un brillo único y especial, la tarea artística, simbólica, los rituales, la magia y lo espiritual.

En efecto, si estamos transitando hacia una experiencia integral que va a lograr trascender a este capitalismo asesino que nos gobierna desde un nuevo tipo de vínculos, tejidos desde el cuidado, las emociones, la organización colaborativa y el deseo colectivo, entonces eso que llamamos “Arte” se presenta como una clave de sanación global y, por qué no, de salvación.

El Arte no está entre nosotros para que se realicen obras más o menos trascendentes en la historia de las jerarquizaciones estéticas, la crítica o el Mercado. El Arte es una acción humana visceral que nace sin necesidad de competir contra un adversario y que interpela la realidad existente para abrir una brecha hacia otras innumerables posibilidades de emoción y creación. De la naturaleza misma del hecho artístico se desprende, así, una visión distinta de la política. Liberándonos de los condicionantes del escenario y de las pujas de poder, el Arte muestra que el combustible de las revoluciones sigue anidando en ese sentimiento que llamamos “esperanza”, que no precisa para existir más que mística y amor por la aventura colectiva. Y es por eso que el imparable crecimiento de los procesos de Cultura Viva Comunitaria en nuestro continente constituye una señal inequívoca de nuevos, turbulentos y desafiantes cambios de época en Nuestra América, dolores de parto hacia una institucionalidad gubernamental más democrática y participativa y una economía que deberá ser colaborativa y solidaria. Enorme desafío para quienes hemos elegido a la acción cultural como una forma original y propia del Poder Popular.

Fotos Acervo do Autor

Música é Arma de Luta - Arte, Direito e Território

Idjahure Kadiwel

Poeta e antropólogo indígena Terena e Kadiwéu, sendo atuante também como editor, tradutor, intérprete e documentarista.

Suas áreas de pesquisa e atuação são as artes, as musicalidades, a etnomídia e a etnologia dos povos indígenas. É doutorando em Antropologia Social na Universidade de São Paulo, pesquisador do LARMe/UFRJ, do CEstA/USP e colaborador do Mi Mawai | Brasil | idjahure@gmail.com' idjahure@gmail.com

Nana Orlandi

Artista transdisciplinar, percussionista, compositora, produtora, hoje atua na interface entre música e audiovisual sempre em conexão com outras linguagens e campos do saber. É uma das idealizadoras do Mi Mawai e da etnohaus, coletivo com 11 anos de atuação no mercado da música independente. Graduada em Direito pela UFRJ e Geografia pela PUC-Rio, tem realizado pesquisa acerca dos direitos e políticas para os povos indígenas.

Lucas Canavarro

Realizador e artista da imagem e da palavra que persegue contatos midiáticos entre o audiovisual e outras expressões de linguagem como a música, o poema e as artes da cena. Atua em diferentes coletividades, sendo integrante do Mi Mawai e do núcleo de pesquisa continuada em artes Miúda, no Rio de Janeiro. É doutorando em Artes Visuais pelo PPGAV/UFBA, onde pesquisa estéticas de aliança.

A história da resistência dos povos indígenas pela vida e por seus territórios tem início com a própria resistência à invasão europeia, que passa por diversas fases através dos séculos, dentre guerras de extermínio e políticas de etnocídio e apagamento das culturas originárias, até o momento tardio no século XX da articulação de um movimento social dos povos indígenas pela garantia de direitos mínimos e de sua inscrição na Constituição de 1988. Para além da luta em seus territórios, mobilizações que se deslocam até os centros de poder pela reivindicação da demarcação de suas terras datam desde a Colônia, com travessias além-mar até a metrópole portuguesa. Na história recente, praticamente desde que Brasília foi inaugurada, seguiram-se os movimentos de protestos, cujo ápice, até

agora, havia se dado nas mobilizações da Constituinte de 1987-1988, coordenadas pela primeira organização pan-indígena brasileira, a União das Nações Indígenas (UNI). A inscrição dos direitos indígenas na Constituição não consagrou na prática os princípios jurídicos expressos e, desde 2004, ano após ano, tem ocorrido em Brasília o Acampamento Terra Livre (ATL), manifestação em torno dos direitos e pela demarcação das Terras Indígenas. Diante da conjuntura de violências e ameaças do governo que tem cumprido a promessa de não demarcar “um centímetro quadrado a mais de Terra Indígena” e da importância decisiva do julgamento do “marco temporal”, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) organizou a mobilização Luta Pela Vida, em agosto de 2021.

Foto Acervo dos Autores / Pintura Yaka

Foto Acervo dos Autores

Foto Acervo dos Autores/Pintura Yaka

Música é Arma de Luta

Música é Arma de Luta é um documentário curta-metragem realizado pelo Mi Mawai durante a Luta Pela Vida, que entrou para a história como a maior manifestação indígena no Brasil até hoje, tendo reunido mais de 6.000 pessoas de mais de 170 etnias em Brasília, de 22 a 28 de agosto de 2021. Essa grande mobilização se deu em defesa dos direitos originários às terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas garantidos na Constituição, contra a chamada “tese do marco temporal”, atualmente em disputa judicial no Supremo Tribunal Federal, e outras violações e ameaças perpetradas por meio de projetos de leis e políticas do Executivo¹. Nós do Mi Mawai,

plataforma de alianças estéticas entre indígenas e não indígenas, operamos através de redes de alianças situadas no entrelaçamento entre música, audiovisual, direito e educação, em prol do reconhecimento e visibilidade dos sujeitos de direito indígenas, por meio de diferentes mídias e suportes de áudio e vídeo, além de encontros presenciais. Como um projeto de aliança voltado para a música, pensamos que nosso foco como documentaristas por ocasião da mobilização Luta pela Vida seria abordar a importância dos cantos, rezos e musicalidades na resistência às ameaças e violações aos direitos constitucionais e originários relativos às Terras Indígenas.

O processo de criação de *Música é Arma de Luta* teve início pouco antes das atividades no acampamento Luta pela Vida. Imbuídos do desejo de contribuir com a mobilização, fomos a Brasília com a tarefa de encontrar um recorte audiovisual que refletisse um ponto de vista de um determinado tempo e espaço. Logo no primeiro dia de mobilização, acompanhamos uma sequência de apresentações de cantos e expressões musicais dos diferentes povos presentes no acampamento. À noite, com a equipe reunida² e absorvendo as impressões da constelação de encontros, fomos conduzidos a orientar nossa pesquisa documental pela seguinte pergunta-matriz: “Como você vê o canto, a música, como uma arma de luta?”.

A partir dessa decisão, iniciamos uma itinerância errante dentro do acampamento levantado na Praça da Cidadania e, pouco a pouco, fomos encontrando diferentes figuras a quem nos interessava dirigir essa pergunta. Foram elas: Daiara Tukano, Almir Suruí, Ninawa Inu Huni Kuin, Abraão Shane Huni Kuin, Txaiê Pataxó, Moisés Xavante, Renata Kadiwéu, David Terena, Ian Wapichana, Yaku Runa Simi, Cecílio Xukuru, Brisa Flow e Nino Werá Txunu. No filme, suas vozes se entrelaçam aos cantos manifestados, durante as marchas e assembleias, ecoando a pergunta que conduziu esses encontros. Nosso objetivo com *Arma de Luta* era criar um curta-metragem que fosse filmado e editado durante o evento, que durou 7 dias oficiais. Dessa forma, filmamos por uma semana e fizemos a edição e pós-produção em dois dias, lançando-o em nosso canal do YouTube no dia seguinte ao encerramento do Luta pela Vida.

Foto Acervo dos Autores

Foto Acervo dos Autores

Foto Acervo dos Autores/ Nana Orlandi

Caminhos do Vento

Nesse processo espiralar, de muitos atravessamentos e intuições, é importante destacar que *Música é Arma de Luta* se trata de um filme nascido dentro de outro filme. Desde o início de 2021, nós trabalhávamos na criação de outro documentário, *NIWE BAI ~ caminhos do vento*³, que entrelaça a origem cosmológica dos cantos tradicionais, suas comunicações com seres e entidades sobrenaturais, e sua natureza de autoria coletiva na luta por direitos não só territoriais, mas também morais e patrimoniais, ou seja, referentes aos conhecimentos e culturas desses povos. *NIWE BAI* - título cuja inspiração surgiu do desenvolvimento do trabalho coletivo com os Huni Kuin, povo junto ao qual surgiu o próprio Mi Mawai, e que significa, na língua hãtxa kuin, “caminhos do vento” - aborda a questão do patrimônio cultural, propriedade intelectual, autoria e direitos autorais dos povos originários por meio de diferentes perspectivas sobre a produção musical indígena. Enquanto vivíamos o processo de edição desse filme, surgiu a oportunidade de abordar um outro viés das musicalidades indígenas como instrumento contracolonial, através de *Música é Arma de Luta*. As criações desses dois documentários, portanto, estão intimamente conectadas no tempo-espaço.

No entanto, enquanto *NIWE BAI* foi um filme de processo mais lento de pesquisa e edição, *Arma de Luta* nasceu com o propósito de ser concluído na velocidade de uma flecha: todo o processo de filmagem, edição, finalização e lançamento deveria ser feito dentro do período de 10 dias, de modo que pudéssemos lançar o filme ainda a tempo de impulsionar a mobilização em torno do julgamento no STF sobre a disputa territorial do povo Xokleng/La-Klãnõ, da Terra Indígena Ibirama La-Klãnõ, no estado de Santa Catarina.

Este caso, que tramita em várias instâncias desde 2009, envolve a decisão sobre o “marco temporal”, interpretação segundo a qual só teriam direito à terra os povos indígenas que estivessem sobre sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. O status de “repercussão geral” conferido ao processo em 2019 pelo STF, ademais, significa que a decisão servirá de diretriz para políticas do governo federal, propostas legislativas e para todas as instâncias do Judiciário no que diz respeito à demarcação das Terras Indígenas e aos direitos territoriais dos povos originários. Após cinco sessões ao longo dos meses de agosto e setembro, a votação foi adiada - e até a data da publicação deste artigo não foi retomada.

Por fim, *Arma de Luta* foi lançado no dia 31 de agosto de 2021, logo após o encerramento oficial do acampamento Luta pela Vida, e *NIWE BAI*, por sua vez, teve seu lançamento no dia 21 de outubro do mesmo ano; não à toa, podem ser ouvidos, em cada filme, ecos e manifestações de um no outro.

Foto Acervo dos Autores/ Nana Orlandi

Essas produções audiovisuais estão imbricadas em um projeto de aliança com a luta indígena que prima pelo reconhecimento da complexidade dos direitos dos povos originários, não restrito somente à demarcação das Terras Indígenas, mas também concernente à cultura, ao patrimônio e à autoria, de modo a visibilizar a luta política e a estetizar processos burocráticos e legais que têm profundas implicações no contato e fricção entre os sistemas de arte indígena e ocidental.

Para além de uma disputa por espaços, o território é também o lugar onde se disputam narrativas, e através do qual acontecem variados jogos de poder que, não obstante, envolvem políticas e estéticas. Território é um conceito que abarca não somente a ideia da posse originária de um lote de terra, mas também diversos aspectos concernentes às culturas e identidades de povos dotados de histórias profundas e complexas, ainda que tão mal conhecidas. Se no início do século XX a música indígena era tratada como matéria-prima para a criação de “verdadeiras” obras de arte que expressassem a identidade nacional brasileira, hoje a produção estética dos povos e artistas indígenas representa a extensão do movimento político de afirmação desse amplo espectro de direitos, não só por demarcação de terras, mas também referentes à cultura e aos modos de existência diferenciados dos povos originários. Referentes aos territórios físicos ou subjetivos, tratam-se de direitos, como seus sujeitos, que antecedem e preexistem ao Estado brasileiro. A luta indígena é pela vida.

Foto Acervo dos Autores/ Pintura Yaka

Notas

- ¹ A título de demonstração da guerra sem fim que enfrentam os direitos dos povos indígenas, o documentário *Índio Cidadão?* (direção Rodrigo Arajeu, 2014), exhibe aos 35:30 uma lista de dezenas de propostas legislativas anti-indígenas, a saber: PL 2057/1991; PEC 133/1992; PL 1610/1996; PEC 038/1999; PDC 381/1999; PEC 215/2000; PEC 409/2001; PEC 2540/2006; PL 490/2007; PDC 47/2007; PDC 48/2007; PDC 49/2007; PDC 50/2007; PDC 393/2007; PDC 480/2008; PDC 510/2008; PDC 1323/2008; PDC 51/2009; PLS 417/2011; PL 4740/2012; PLP 227/2012; PLS 349/2013; PEC 237/2013; PDC 1259/2013; PDC 1260/2013; 1261/2013; RCP 22/2013. A extensa e desatualizada lista demonstra que os artifícios políticos e legislativos contra os direitos indígenas e uma política indigenista digna são uma guerra sem prazo de validade. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=Ti1q9-eWtc8>. Acesso em 12 jul. 2022.
- ² A equipe reunida em Brasília era composta por Carou Trebitsch (codiretora e câmera adicional), Idjahure Kadiwel (codiretor), Jon Thomaz (codiretor de fotografia), Lucas Canavarro (codiretor, montador e designer de som), Nana Orlandi (codiretora e câmera adicional) e Vik Birkbeck (codiretora de fotografia).
- ³ Participam das lives que compõem o roteiro e a edição de NIWE BAI ~ caminhos do vento: Ailton Krenak, Brisa Flow, Fernanda Kaingáng, Gean Ramos Pankararu, Ninawa Pai da Mata, Kunumi MC, Marlui Miranda, Ninawa Inu Huni Kuin, Zezinho Yube, João Harres, Elisa Eisenlhor, Idjahure Kadiwel e Renata Tupinambá.

Las Respondonas

Ze Everaldo Vicentello García

Educador Comunitario Popular. Consejero Psicológico - Estudios en Filosofía Social, Planificación Participativa y Política. Máster en Políticas y Prácticas para el Desarrollo por el Instituto de Graduados de Ginebra, Suiza. Coordinador de Grupo de trabajo del Colectivo Nacional de Educación Comunitaria. Director Ejecutivo EPVC CEAL en Escuelas para el Desarrollo | Perú

No somos muchos, pero somos

En Perú las comunidades con población afrodescendiente se encuentran distribuidas principalmente en las provincias costeras. Existen localidades con población afrodescendiente muy importantes, pero no llegamos a tener tanta concentración de población como encontramos en Ecuador o Colombia, donde se han establecido en zonas geográficas y regiones enteras.

La principal problemática y deuda histórica del Perú en relación a la población afroperuana es su invisibilización, lo cual repercute en la formulación de políticas públicas pertinentes y rutas programáticas para lograr erradicar las desigualdades sociales que afectan a esta población. Y esto seguirá así, si es que no se invierte en investigación, reconocimiento, visibilización y fortalecimiento de la identidad desde sus generaciones jóvenes.

Foto Acervo do Autor

Victoria Santa Cruz

Foto Acervo do Autor

Somos pocas, pero respondemos

Definitivamente, transformar esta situación supone un impulso político y un proceso cultural que remueva las fibras de la identidad hasta tocar las trenzas de la diáspora, hoy presente en los cabellos y en los liderazgos de la mujer afroperuana. Todo suma, pero desde el lugar en el que estoy ahora, puedo apreciar y agradecer la expresión cultural y política de mujeres afroperuanas que, con inteligencia colectiva, están dejando huella en las políticas y en las vidas de otras mujeres negras de todas las generaciones, porque sobre todo inspiran y confrontan una realidad adversa para ellas.

Porque no es solo ser mujer, es ser mujer negra, esa que Victoria Santa Cruz¹ nos muestra en su poema:

Tenía siete años apenas,
apenas siete años,
¡Qué siete años!
¡No llegaba a cinco siquiera!
De pronto unas voces en la calle me gritaron ¡Negra!
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
¿Soy acaso negra?, me dije
¡SI!
¿Qué cosa es ser negra?
¡Negra!
Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
¡Negra!
Y me sentí negra,
¡Negra!
Como ellos decían
¡Negra!
Y retrocedí
¡Negra!
Como ellos querían
¡Negra!

Historias, muchas; contadas, algunas; cantadas y bailadas, pocas. Estas últimas traigo aquí, porque impactan a toda escala. Este es el caso de *Las Respondonas*².

El 8 de marzo de 2019 nació un grupo de mujeres jóvenes afroperuanas, mujeres negras, luego de salir a marchar con sus “cajitas rítmicas”³ conmemorando la lucha de todas las mujeres de la historia. Así, pues, decidieron fusionar sus voces y el sonido de los tambores, los cajones, las cajitas y las quijadas⁴. *Las Respondonas* son mujeres que cantan y bailan la vida con su música y sus versos, con sus cuerpos negros, con su sentipensar afroperuano, heredado de sus ancestras, recitan y percuten su presencia en el espacio público.

Si les preguntamos ¿quiénes son?, ellas responden:

**“Somos mujeres negras
Mujeres al poder
Tocando mi cajita
Tocando mi cajón”**

(versos de creación colectiva de *Las Respondonas*)

Y así, percutando su identidad, responden; así, cantando su dignidad afro, confrontan el poder; así, a los vientos lanzan su voz para exigir no más violencia a sus territorios, a sus cuerpos afrodescendientes, a su espíritu ancestral.

La presencia de *las respondonas* en el escenario es *sui generis* porque sus cantos resumen sus historias⁵, como lo recitan en el siguiente verso:

**“Recibo violencia camuflada de curiosidad
Cumplidos que disfrazan tu nerviosa inconformidad
Interrogantes que marcan en mi negritud:
marginalidad
¿te lavas el cabello?
¿cómo haces para lavar tu cabello?
¿Acaso hay relación entre afroperuanidad y suciedad?**

**Hermana, amiga, te invito a hablar de lo indecible.
Tal vez en su lenguaje lograr hablar de nosotras es
indescrutable.
Porque validar nuestro cotidiano es inconveniente
Por eso hacemos esta música no por accidente
Es pulso de cuerpa negra,
creativa y re-existente”.**

Foto Acervo do Autor

Victoria Santa Cruz

Somos negras, tenemos la llave

Así pues, la calle y la historia les enseñó a callar. Les dijeron que no podían, que no sabían, que no valían, que no eran, como a cualquier mujer negra. Y ahora no, porque se encontraron en la memoria de sus ancestas y en las resistencias trenzadas en sus cabellos negros y en el dolor interior se encontraron con su dignidad. Ellas se juntaron y, quizá, sanan sus heridas desde el verso, la música y la danza. Heridas propias y heredadas de la violencia esclavista y del estereotipo que la sociedad racista, patriarcal y opresora hoy continúa provocando con amenazas y agresiones a sus cuerpos, sus vidas, trazando sus historias, prefijando sus metas, delimitando sus proyectos de vida.

Y ¿qué es ser mujer negra, me dije? Y al escuchar a las Respondonas, aparece nuevamente la voz de Victoria Santa Cruz respondiendo en su poema:

Fotos Acervo do Autor

Hasta que un día que retrocedía, retrocedía y
que iba a caer

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!

¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!

¿Y qué?

¿Y qué? ¡Negra! Sí ¡Negra!

Soy ¡Negra! Negra ¡Negra!

Negra soy

Entonces, ser mujer negra es conciencia crítica, es conciencia de liberación, de herencia ancestral, es “tener la llave” y abrir la puerta. Este es un proceso de reconocimiento colectivo, un itinerario comunitario, como lo cantan las *Respondonas*:

Foto Acervo do Autor

Negra mocha

Negra samba

Negra libre y empoderada

Ellas me van guiando

Las barreras van derribando

Con ellas me voy forjando

El caminando me van mostrando.

Una ruta que vuelve siempre al encuentro y reconocimiento de ser mujer negra.

Escribo hoy, 25 de julio, día internacional de la mujer afrodescendiente, estas breves líneas con el ánimo de exponer y resaltar las historias y trayectorias de la mujer afroperuana como expresión de re-existencia y vida abundante. Un sustento más para afirmar que el origen de la abundancia es el encuentro de historias, para generar nuevos colores, sabores, sentires y pensares.

Notas

¹ Victoria Santa Cruz, investigadora, folklorista afroperuana y luchadora por los derechos de reivindicación de la cultura afroperuana. <https://www.gob.pe/institucion/cultura/noticias/46908-victoria-santa-cruz-gamarra-cultora-e->

² <https://www.facebook.com/respondonas.afaperu>.

³ Instrumento de percusión menor en la música afroperuana, hecho a base de madera.

⁴ Instrumento de percusión menor en la música afroperuana, hecho a base de la quijada o mandíbula de un burro.

⁵ Letra de Claudia Reyes (Nina Urpi), musicalizada por Las Respondonas.

O Teatro do Oprimido: seu papel político, enquanto expressão artística de resistência e denúncia

Dimir Viana

É natural de Belo Horizonte (Brasil). É mestre em educação, pedagogo social e multiplicador de Teatro do Oprimido tendo atuado junto aos movimentos sociais e em diversos espaços educativos | Brasil | dimir.viana@gmail.com

Foto Márcio Martins e Markus Câmara

A América Latina traz na tez de sua história os sinais indelévels das ações mais atrozes contra a condição de existir de indivíduos e de povos inteiros. São os atos genocidas, os saques de coisas e das subjetividades que ainda hoje não cessaram. Sinais espectrais da barbárie forjadas pela tortura, pela censura e pelos insanos processos de produção de silêncio. Um Continente que possui cicatrizes e úlceras causadas pela perversão colonialista. No entanto, é deste lugar no sul do mundo que vimos surgir o aclamado Teatro do Oprimido. Uma forma de arte concebida como método essencialmente político, fruto das inquietações do brasileiro Augusto Boal, uma das mais respeitadas personalidades artísticas do último século reconhecido mundialmente. Um homem que não se curvou diante dos riscos e das atrocidades do regime militar imposto no Brasil na primeira metade dos anos de 1960 e que se estendeu por vinte anos.

Foto Márcio Martins e Markus Câmara

Contemporâneo do educador Paulo Freire, Boal desenvolveu uma forma de teatro que se constitui como método movido pelas causas dos oprimidos e oprimidas, dando ênfase ao fato de que todas as pessoas indistintamente possuem a capacidade de se expressar teatralmente, podendo fazer desta linguagem uma espécie de arte marcial para o enfrentamento de toda e qualquer forma de opressão do tempo presente.

Resumidamente, podemos dizer que o Teatro do Oprimido é composto por um conjunto de sete técnicas¹, cada qual com características independentes, ou seja que podem ser praticadas separadamente, mas que perfazem uma unidade, por servirem ao enfrentamento das opressões, consolidando-se como uma proposta pedagógica, estética e terapêutica. Ademais conta com um “arsenal” de centenas de jogos teatrais que servem para a preparação dos corpos e das mentes dos praticantes do método de Augusto Boal.

Foto Márcio Martins e Markus Câmara

O Teatro do Oprimido e seu papel político

O Teatro do Oprimido cumpre um papel político desde o seu nascedouro. Na prática, Boal avançou contrariamente aos preceitos fundamentais do teatro ocidental de matriz aristotélica. Em certo sentido, rebelou-se quanto a própria origem da palavra teatro sendo em grego *theatron*, termo que tem a conotação de *lugar para ver*. Diz respeito a um prédio, a um recinto onde os atores, devidamente preparados representavam para uma plateia. Ainda hoje, é assim que se compreende esta arte que pressupõe a divisão do espaço: o lugar dos artistas que atuam e o lugar do público que passivamente observa, frui. Por sua vez, o teatrólogo brasileiro reinventa este fazer propondo uma modalidade em que atores e público fundem-se dialogicamente. Personagens e plateia podem e devem interagir.

É assim que acontece no *Teatro Fórum*, a técnica do Teatro do Oprimido mais praticada em todo mundo, que consiste na montagem e apresentação de uma peça que trata de um fato opressivo reconhecível por uma determinada comunidade, em que a presença de personagens opressores e oprimidos sejam bem delineados. Uma história que culmina com a vantagem do opressor sobre o oprimido, fato que tecnicamente é demonstrado para que se abra a oportunidade da intervenção do público em cena aberta. O que quer dizer que, no final de uma sessão, mediado por um ou uma *curinga* (pessoa que conhece o método e conduz os processos) é concedido aos espectadores o direito de intervirem. De entrarem em cena substituindo, necessariamente, os personagens oprimidos e por meio de ação cênica demonstrarem suas possíveis alternativas de transformação da opressão encenada.

Foto Márcio Martins e Markus Câmara

Foto Márcio Martins e Markus Câmara

Com base no resumo acerca do Teatro Fórum exposto acima podemos aproximar um pouco mais do pensamento de Augusto Boal, neste sentido é importante ter em vista que efetivamente seu método é concebido como uma poética teatral política, o que pode ser visto com maior aprofundamento na sua obra *Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas* (1975) em que o autor explicita que o principal objetivo da poética do oprimido é “transformar o povo, ‘espectador’, ser passivo no fenômeno teatral, em sujeito, em ator, em transformador da ação dramática.” Isto equivale a promover, por meio do teatro, o exercício da reflexão para tomada de atitudes na vida real.

Ao contrário de outras tradições teatrais, Boal encoraja a presença do espectador liberado para agir e não apenas para esperar, ou perder-se vagamente em um estado catártico. O teatrólogo reconhece que o teatro é a dilatação da realidade não sendo de fato a realidade, mas que contribui enquanto arte para a ação política, pois consiste em intervenção na realidade, como processo de mobilização e participação

coletiva na busca por transformação de tantas situações de opressão. Não por acaso, Boal nos diz: “eu creio que o teatro não é revolucionário em si mesmo, mas certamente pode ser um excelente “ensaio” da revolução. Deste modo, não há outra palavra melhor para definir o caráter do Teatro do Oprimido. Este é um teatro político!

Em linhas gerais, mesmo que em estado de ficção o que não coaduna com esta poética é a passividade. Praticar este teatro pressupõe tomada de posição e requer ação. Nas palavras de seu criador “o teatro é uma arma e é o povo quem deve manejá-la”.

Para melhor compreensão do papel político do Teatro do Oprimido, enquanto expressão artística de resistência e de denúncia, cabe dizer que se trata do método mais praticado nos quatro cantos do mundo, alcançando sempre mais adeptos, sujeitos inconformados com a permanência de tantas velhas dinâmicas opressivas e de outras que emergem das engrenagens sociais na contemporaneidade.

O Teatro do Oprimido e o seu diálogo com grupos diversos

O Teatro do Oprimido cumpre um relevante papel junto a grupos de diversas naturezas. Notadamente, como comunicação artística para a transformação social, sendo, portanto, desenvolvido, por exemplo, nos espaços educativos escolares e não escolares, em movimentos sociais, em organizações que lidam com as questões do mundo do trabalho, das áreas da saúde, educação e segurança pública. Tem sido praticado por multiplicadores do método em comunidades tradicionais, rurais e urbanas mundo a fora se configurando como instrumento de mobilização social e de denúncia das mais variadas condutas de desmandos e violações de direitos.

Cada vez mais o método se faz presente em cursos universitários, sendo abarcado por diferentes áreas do conhecimento. Tem servido nas estratégias de educação social por parte de muitos coletivos, em ações sistemáticas de organizações da sociedade civil que tratam dentre outros, das causas ligadas à política, de organismos que tratam das pautas do movimento LGBTQIA+, de movimentos pela conquista da terra e de moradia. Tem servido ao combate à violência contra a mulher, ao racismo estrutural, à xenofobia e a tantos outros tipos de arbitrariedades.

Considerar o Teatro do Oprimido como uma das mais relevantes expressões artísticas de cunho político na atualidade não é um exagero. Augusto Boal nos deixou um verdadeiro legado. Um método estruturado em função da emancipação dos oprimidos e oprimidas, uma arte para o exercício dos inconformados, para aqueles e aquelas que acreditam na possibilidade de um mundo em que não se admite o predomínio de uns sobre os outros. Um mundo em que a ação política mediada por uma arte transformadora não se curve pela alienação, um mundo em que indivíduos e grupos se elevem, política e esteticamente pelas vias ação. **NA**

Notas

¹ As sete (7) técnicas do Teatro do Oprimido são: Ações concretas, Arco-íris do desejo, Teatro jornal, Teatro fórum, Teatro imagem, Teatro invisível e Teatro legislativo.

Foto Márcio Martins e Markus Câmara

Foto Mayerly Ferrucho García

Recientemente, en Colombia, el arte ha sido un escenario para reescribir verdad y memoria y para resignificar la vida, marcando senderos políticos de resistencia y contracultura desde los centros urbanos. Su fuerte capacidad de convocar ha gestado movimientos sociales que encarnan urgencia de justicia.

Las ciudades del país develan, a través de su frenética cotidianidad y de sus calles como lienzos, las voces de diálogos inconclusos, registros de denuncia, comparsas por la vida, demostrando que la soberanía y la autodeterminación de los pueblos en el horizonte ético-político, se construye en democracia, desde el aula escolar y la plaza pública.

Arte urbana: las calles, escenarios de transformación

El arte urbano explora diversos canales comunicativos que influyen en las identidades de los jóvenes, en la comprensión y resignificación de sus contextos, convirtiéndose en estrategia de reflexión que rompe con la indiferencia, la exclusión y el silencio de las comunidades. Sonidos, imágenes, trazos, movimientos que se encuentran en las esquinas, parques, exteriorizan los problemas e historias de la población colombiana, y brindan herramientas que movilizan colectivos de encuentro y creatividad.

En este contexto, los jóvenes son protagonistas de perseverancia, revolucionarios desde el amor y la imaginación, mentes llenas de energía y ganas de transformación a través de expresiones culturales. Los redoblantes, tambores, maquillajes y danzas coordinadas a cargo de batucadas, cambiaron balas por percusión, lágrimas por baile, desánimo por alegría, como símbolos de resistencia, siendo experiencias esperanzadoras para la construcción de otras realidades más justas y equitativas.

La literatura como arte de expresión es un medio de denuncia, visibiliza y da la palabra a aquellos que por años han estado silenciados. Se ha utilizado para abstraer su esencia y plasmar en las calles graffitis que comuniquen a través de colores llamativos las concepciones políticas, culturales, ambientales, sociales. Así mismo, se han creado colectivos y festivales como: killart de Barranquilla, muros vivos, LabSur del Cauca, entre otros. Todos ellos intervienen en la arquitectura urbana para promover a través del lenguaje gráfico, la crítica y la denuncia social.

Fotos Mayerly Ferrucho García

El rap también ha sido uno de los símbolos más representativos. Se convierte en el lenguaje común de los jóvenes para expresar lo que sienten y piensan. Ejemplo de ello es la iniciativa RAPAZ (rap y teatro para la memoria), motivada por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que busca reconstruir y contar la historia de Colombia para lograr, así, que las nuevas generaciones asuman su rol como agentes de transformación social. A partir de estas prácticas se teje identidad, se instaura una nueva cultura de la paz, y se rompen antiguos paradigmas que excluían a las minorías. El arte es esa poderosa herramienta que les ha permitido revestirse de dignidad, vencer los estigmas que cargan a cuestas y despojarse de la injusticia y la discriminación.

Recientemente, la comisión de la verdad en su informe final aportó elementos pedagógicos en el vínculo escuela-verdad-memoria, los cuales relacionan amplios campos artísticos para la comprensión del conflicto y el conocimiento de cosmovisiones en distintas comunidades, donde el arte se encamina a la transformación social. Dicho informe recopila testimonios de comunidades, proyectos culturales, artísticos y sociales que narran experiencias de resistencias, de reconstrucción del tejido social, de búsquedas de caminos para sanar, denunciar y visibilizar.

En tal sentido, las piezas audiovisuales, sonoras, gráficas, murales, fotográficas, los cortometrajes, las puestas en escena, la reportería gráfica, los testimonios, cantos y versos, reflejan que “la creación artística se ha revelado

como una forma de pensamiento y acción; al tiempo ha sido la herramienta más poderosa para tejer puentes de diálogo y hacer crecer nuevas esperanzas”. Tomado de <https://www.comisiondelaverdad.co/activaciones-artisticas-y-culturales>.

En esa línea de tejer puentes y visibilizar, hay composiciones musicales, hoy interpretadas por mujeres que han sido reconocidas por el colectivo como una forma de dar fin al silencio de un país que necesita a su pueblo en sintonía por el respeto a la diversidad, a la verdad, al nunca más y a la utopía alcanzable de un país en paz.

Otras maneras de expresar sentimientos y saberes ancestrales, comunicando su experiencia de

crear comunidad y encuentro a través de la música para la paz y la transformación social, es la “historia de la resistencia de la primera filarmónica de indígenas de Colombia que nace en 2019”. Proyecto musical del encuentro de niños/as, jóvenes indígenas del pueblo Emberá Chamí del resguardo Marcelo Tascón de Valparaíso, Antioquía. Iniciativa que abre caminos para hacer memoria histórica y colectiva, para reactivar los sueños y melodías que iluminan un nuevo amanecer para las niñas y jóvenes de Colombia.

Foto Mayerly Ferrucho García

Arte y pedagogía, un ejercicio político

La formación académica ligada a una mirada interdisciplinaria del contexto y de la cultura de los pueblos, a través del arte, desarrolla habilidades socioemocionales, artísticas y en ciudadanía. Este enfoque va gestando subjetividades críticas, lectores sensibles, con capacidad de trabajar, valorar la diversidad y de aprender a tomar postura y decisiones para la resolución de conflictos y para la búsqueda del bien común.

En la realidad del posconflicto, el arte ha desempeñado un rol determinante en la construcción de memoria-denuncia-reparación y reconciliación. Los testimonios de los actores del conflicto social y armado que se vivió por más de 60 años en el país, se han plasmado en distintas obras y escenarios siendo el arte el lugar común para la humanización, una pluralidad de narrativas por la vida (HERRERA, 2019).

Conclusiones

En los últimos años, el pueblo colombiano ha vivido en conflicto y ha querido darles voz a aquellas personas que reclaman su derecho a la libertad, al reconocimiento de las víctimas de la violencia que luchan por la verdad y la reparación. Por ello se han generado diferentes movimientos culturales que, a través de expresiones como el graffiti, el rap, las batucadas y las danzas, fomentan el pensamiento crítico, promueven la identidad cultural y la transformación colectiva de los grupos, posibilitando, así, la reflexión, la comprensión de las distintas realidades para crear nuevas formas de convivencia y de integración.

Finalmente, en Colombia, el arte se convierte en un medio para preservar la memoria histórica. Para reparar, cohesionar, valorar el sentido de lo público en el camino de construir una nación en paz desde la pluralidad y la democracia.

Referências

HERRERA, M. El arte en el posconflicto: una propuesta visual para la reconciliación. (Bogotá: Universidad de los Andes, 2019).

MEJÍA (2020) <https://www.bienestarcolsanitas.com/articulo/la-primera-filarmonica-indigena-de-colombia.html>

COMUNICADO (2021) <https://www.onic.org.co/comunicados-regionales/4257-el-resguardo-indigena-marcelino-tascon-del-municipio-de-valparaiso-invita-a-movilizarnos-pacificamente>

Estrategias de aprendizaje artístico y la interdisciplinariedad en tiempos de pandemia como proyecto de vida.

<https://revistas.idep.edu.co/index.php/educacion-y-ciudad/article/view/2634/2160> Uribe (2016) https://www.researchgate.net/publication/337621519_El_arte_urbano_y_la_produccion_de_sentidos_politicos_juveniles

El arte como una forma de denuncia y reparación en el posconflicto.

<https://www.uexternado.edu.co/derecho/el-arte-como-una-forma-de-denuncia-y-reparacion-en-el-posconflicto/>

CARVAJAL (2018) <https://journals.openedition.org/amerika/10198>

Foto Mayerly Ferrucho García

Los takipayanakus

Cultura boliviana en resistencia

Luis Camilo Kunstek Salinas

Nació el 19 de septiembre de 1976 en la ciudad de Cochabamba. Es Doctor en Comunicación e Información por la Universidad Católica Boliviana "San Pablo". Docente - Investigador desde 2008 en varias universidades en Bolivia, miembro de ABOIC | Bolivia | ckunstek@ucb.edu.bo

Sofía Vargas Vásquez

Nació el 28 de septiembre de 1998. Estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Boliviana "San Pablo". Forma parte del Laboratorio de Periodismo de la UCB y la Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación | Bolivia

Fátima Luciana Calderón Ballesteros

Nació el 20 de noviembre de 2000 en la ciudad de Cochabamba. Estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Boliviana "San Pablo". Miembro Sociedad Científica de Estudiantes de Comunicación | Bolivia

El Estado Boliviano reconoce 36 lenguas indígenas oficiales dentro del territorio. El quechua es una de las familias de idiomas más grandes a lo largo de América y "el quechua es una lengua hablada en 7 países por más de 10 millones de personas" (García, 2019). La variedad lingüística que se habla en Bolivia es la lengua indígena más hablada del país y "en el último censo del 2001, 62% de la población nacional se adscribe a un pueblo indígena, 30.7% se considera perteneciente al pueblo quechua" (Molina y Albó 2006:69-70)".

Mujeres quechuas

Aramasí

Foto Sofía Vargas Vásquez

Foto Legandroid

Maximo the quechua

Es por este motivo que en el territorio boliviano existen diversas manifestaciones culturales indígenas y otras nuevas evolucionan y pasan a ser fruto de la convivencia en la diversidad. La cultura nunca es estática y, a lo largo del tiempo, muchas tradiciones indígenas han pasado por un proceso de hibridación en diferentes festividades cristianas o con elementos nuevos provenientes de la globalización. De esta manera, se han mantenido, adaptado o han evolucionado en el tiempo.

Entre las tradiciones más representativas de la cultura quechua se encuentran los takipayanakus. El significado aproximado de takipayanaku, según Thomas Solomon, autor de una investigación sobre el mismo, es “cantaremos recíprocamente entre dos o más personas, cada uno con un interés o propósito concreto”. Esto hace referencia a un duelo de canciones, entre una o más personas. Es una versión quechua del contrapunto español o, una referencia más actualizada, del rap improvisado.

Los takipayanakus, denominados “poesía en quechua” por la experta en quechua María del Carmen Sarabia, consisten en dos personas o dos grupos cantando y respondiendo el uno al otro con “tono picaresco y contrapunto”. De esta manera, estas coplas o composiciones son intercambiadas entre hablantes de quechua, artistas y charanguistas en diferentes festividades bolivianas, como Carnavales, Todos Santos o Santa Vera Cruz.

Marcelo Guardia, comunicador especializado en estudios culturales, comenta que “esta tradición tiene que ver con la fiesta, con la celebración, con la interacción humana, la interacción simbólica”. A nivel Bolivia, los takipayanakus son una forma de comunicación en quechua. Sarabia menciona que “en quechua la comunicación es mayormente oral”.

Asimismo, el antropólogo social Thomas Solomon menciona en su artículo “Coplas de Todos Santos en Cochabamba”, que existen tres géneros principales de takipayanaku o coplas. Estos están asociados con fiestas del calendario agricultor o litúrgico. Las coplas de Todos Santos (1° de noviembre) que coinciden con el inicio de la temporada fértil de lluvias; las coplas de Carnaval (fines de febrero) que coinciden con la época de la primera cosecha; y las coplas de Santa Vera Cruz que marcan el final de la cosecha (3 de mayo).

Según Guardia, la conversación que ocurre a través de estas coplas está enmarcada en la comunicación entre humanos y la comunicación con lo sobrenatural, ya que son signo de celebración de la siembra y cosecha, vistas desde la cosmovisión andina circular. “La comunidad festeja los productos sembrados en Todos Santos y celebra la identidad, la cohesión, la interacción entre personas”, comenta.

La composición de los takipayanakus también ocurre en diferentes situaciones de la vida cotidiana, como un enamorado intentando conquistar a la mujer que le gusta. Funciona como una manera de expresar sentimientos. “Muchas veces después de que un joven le cante un takipayanaku a una “cholita” que le gusta, la mujer, al sentirse aludida, le responde también con un takipayanaku”, comenta Sarabia. Posteriormente, estas son presentadas en fiestas donde se juntan personas de una provincia y comunidades aledañas.

Por ejemplo, en la festividad de Todos Santos existen los takipayanakus en las “wallunk’as” o columpios. Según Sarabia, “en las wallunk’as son robustos muchachos que jalan las cuerdas y son ellos los que cantan las coplas a las muchachas que están columpiando, son las chicas (cholitas) las que columpian y hay varios que jalan las cuerdas. Bien ellos cantan coplas alusivas que crean en ese momento inspirados por la chica que está columpiando, y es ella la que responde con coplas a las insinuaciones alusivas de acuerdo a sus emociones y sentir”.

Celima Torrico - Wallunk'as Canastillasniyoj

*Kaypi wallunk'ana ay palomitay
Canastillusniyoj por vos viditay
Kaypi wallunk'ana ay palomitay
Canastillusniyoj por vos viditay
Aysadoresniyta ay palomitay
Mana ganasniyoj por vos viditay
Aysadoresniyta ay palomitay,
Mana ganasniyoj por vos viditay*

*(Columpiemos aquí, ay amor mío)
(Con canastillos por vos, vida mía)
(Columpiemos aquí, ay amor mío)
(Con canastillos por vos, vida mía)
(A mis jaladores, ay amor mío)
(No tienen ganas, por vos viditay)
(A mis jaladores, ay amor mío)
(No tienen ganas, por vos vida mía)*

En la festividad religiosa Santa Vera Cruz se encuentran ciertas coplas repetitivas y otras nuevas que van apareciendo y adhiriéndose a las existentes. Esta es una estrofa representativa por Betty Mercado, Vicente Crespo y la orquesta Tradición de Ayopaya.

*Santa Vera Cruz tatitay
Waway waway nillawanki
Santa Vera Cruz tatitay
Waway waway nillawanki
Kay wawayki chayamuni
imatataj dotawanki
Kay wawayki chayamuni
imatataj dotawanki*

*(Padrecito de Santa Vera Cruz)
(Hijita mía nomás me dices)
(Padrecito de Santa Vera Cruz)
(Hijita mía nomás me dices)
(Este tu hijo ha llegado)
(¿qué me vas a dar?)
(Este tu hijo ha llegado)
(¿qué me vas a dar?)*

Asimismo, una de las formas más comunes de takipyanakus son las coplas carnavaleras. Estas se encuentran también en español, pues se han transportado y convertido en un elemento característico de esta celebración en Bolivia.

Dalia Pérez - Tarpuy Yachankichu

Oiga jovencito, tarpuy yachankichu
Oiga jovencito, tarpuy yachankichu
Qhari wawitata ruway atinkichu
Qhari awitata ruway atinkichu
Solterachu kanki qosayochu kanki
Solterachu kanki qosayochu kanki
Sut'inta willawanki w'istu vida warmi
Sut'inta willawanki w'istu vida warmi

(Oiga, jovencito, ¿sabe sembrar?)
(Oiga, jovencito, ¿sabe sembrar?)
(¿Será que puedes hacer un hijo varón?)
(¿Será que puedes hacer un hijo varón?)
(¿Eres soltera o tienes marido?)
(¿Eres soltera o tienes marido?)
(Me vas a avisar la verdad, mujer que engañas)
(Me vas a avisar la verdad, mujer que engañas)

La tecnología ha permitido la inmortalización en el tiempo de diferentes elementos de la sociedad. Así es como elementos indígenas encuentran una nueva manera de difusión, permanencia y como todos los elementos de la sociedad han pasado a adaptarse a elementos digitales nuevos y forman parte de internet. Actualmente existen diferentes CDs y grabaciones de artistas locales que han trascendido en este ámbito. Asimismo, en el ámbito de internet muchos de estos videos tienen cientos de miles de visitas en Youtube.

“El takipayanaku sigue siendo el mismo de antes, solamente que ahora lo puedes ver digitalmente porque existe digitalización y existen otros medios”, comenta Guardia. Las redes sociales han facilitado el acceso y difusión de diferentes expresiones culturales y folclóricas en el país. De esta manera, se pueden observar pequeños pedazos de la cultura en un momento estático en internet en un contexto actualmente globalizado.

“Toda la dinámica cultural siempre está marcada por la satisfacción de necesidades materiales y subjetivas de los actores, entonces, si es que a la gente le gusta y va a querer seguir haciendo, va a mantenerse y se va a adaptar, tal vez con características de nuevas tecnologías de soporte, nueva instrumentación, no se sabe cómo va a ser el futuro”, concluye Guardia.

En la historia de Bolivia y desde el contacto con la cultura occidental en la época colonial, las lenguas y

manifestaciones culturales indígenas se han enfrentado a diferentes represiones (políticas, sociales, económicas) en diferentes y variados momentos en el tiempo. Aun siendo un país en donde la mayoría de la población se identifica o se adscribe a un pueblo indígena. Por lo tanto, al hablar de su permanencia en el tiempo, con nuevos elementos o dejando otros de lado, se habla de una resistencia y adaptación ante agentes nuevos, provenientes en el pasado de una imposición y, actualmente, de un mundo globalizado.

En expresiones de la cultura oral como los Takipayanaku, el quechua se renueva y permanece como referente cultural importante y fortalece su capacidad expresiva dentro de la vida cotidiana. La lengua y las tradiciones han perdurado en el tiempo, hasta el momento, al ser elementos aprendidos y enseñados por la propia cultura. De esta manera, han sido repetidos por las nuevas generaciones. En un mundo globalizado, son un símbolo de resistencia cultural.

Referências

García, C., 2019. *La lengua de los incas conquista el espacio académico*. [online] Noticias ONU. Available at: <<https://news.un.org/es/story/2019/12/1467351>> [Accessed 26 August 2022].

Molina, R. and Albó, X., 2006. *Gama étnica y lingüística de la población boliviana*. pp.69-70.

Solomon, Thomas, 1994. Coplas de Todos Santos in Cochabamba: Language, Music, and Performance in Bolivian quechua Song Dueling. Disponible en <https://www.jstor.org/stable/541690>.

VIII Marcha das Mulheres Negras do Rio de Janeiro – 2022: uma obra de arte

Dayse Gomis

Ilustradora, pintora, formada em Artes Visuais. Feminista e parte da Coordenação da Marcha das Mulheres Negras do RJ

Arte da Chamada da Marcha das Mulheres Negras/por Dayse Gomis

As mulheres pretas de toda parte do Rio de Janeiro se preparam para caminhar na Orla de Copacabana todo ano em julho. Finalizando o mês com o “Julho das Pretas”. Neste ano de 2022, no Posto 3 da praia da Zona Sul, a concentração reuniu idosas, crianças, com faixas, cartazes, banner, carro de som, pinturas no rosto e corpo, turbantes, mulheres com perna de pau, mulheres na capoeira, do jongo, mulheres do axé, da igreja, do rapper, do samba, do palco, da política, da universidade, dos assentamentos, do asfalto e favela. Com essa grande onda de mulheres pretas, Copacabana ficou pequena.

Um ato extremamente revolucionário com o objetivo de mostrar, como foco, o protagonismo das Mulheres Negras na História do Brasil, nossos corpos, nossos traços, nossos cabelos, nossas memórias e narrativas sendo contadas por nós e para nós. Essa representatividade é necessária para que essa geração e as próximas sejam, de fato e diariamente, valorizadas, empoderadas e, acima de tudo, respeitadas.

Arte da Marcha das Mulheres Negras/ por Dayse Gomis

Arte da Marcha das Mulheres Negras/ por Dayse Gomis

Ainda temos que enfrentar a mortalidade materna e a violência obstétrica, praticadas em maior número nos corpos pretos; enfrentar lésbicas sendo violentadas e invisibilizadas; temos ainda que enfrentar um sistema educacional, propositalmente, sucateado e, quem sofre diretamente com a ausência dessa importante ferramenta que é a educação são nossas crianças negras, pobres e faveladas.

A marcha, simbolicamente, já acontece no cotidiano há muito anos. Quando mulheres negras se levantam às 4 horas da manhã e utilizam, todos os dias, um serviço público de péssima qualidade, estamos em marcha. Quando mulheres negras aguardam por horas em filas para atendimento em um hospital público de péssima qualidade, estamos em marcha. Quando mulheres negras buscam apoio de redes para receber cestas básicas para levar algum mantimento para sua mesa, estamos em marcha. Quando mulheres negras enterram suas filhas e filhos mortos e mortos pelo Estado ou pelo esquecimento do mesmo, estamos em marcha. Quando mulheres negras denunciam a violência policial implacável nas favelas, estamos em marcha.

MULHERES NEGRAS RESISTÊNCIA NOSSO NOM

Arte da Marcha das Mulheres Negras/ por Dayse Gomis

Também seguimos em marcha, quando mulheres negras celebram conquistas e lugares de poder, de direitos e valorização. Seguimos em marcha, quando conseguimos lançar o projeto “Lugar de menina negra é na escola”, quando temos nossas crianças como protagonistas em mídias, quando temos nossos jovens vivos e vivas, quando temos nossas mulheres se formando nas universidades. Quando temos projetos que valorizam o empreendedorismo da mulher negra como a Vitrine Negra. Sim, seguimos em marcha.

Na construção desta VIII Marcha de 2022, as Mulheres Negras do Estado do Rio de Janeiro marcaram na sua história, mais uma vez, o Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha, que é celebrado no dia 25 de julho.

A Marcha das Mulheres Negras é construída e realizada pelo Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro. Ela nasceu como um dos preparatórios para a Marcha Nacional das Mulheres Negras - contra o Racismo, a Violência e pelo Bem Viver, que aconteceu em Brasília, em 2015, com a participação de mulheres negras de todo o país. A Marcha cresceu e se transformou em um dos eventos mais importantes organizados por mulheres negras brasileiras.

Arte da Marcha das Mulheres Negras/ por Dayse

Foto Registro Rafike Madu

Arte da Marcha das Mulheres Negras/ por Dayse Gomis

Mulheres que entendem o que o momento político brasileiro requer de nós, a maioria da população desse país, ou seja, que possamos dar um outro rumo, já que a estratégia e o combinado dessa sociedade racista é nos matar. Mas como a Professora Conceição Evaristo bem lembra, “Nós combinamos de não morrer!”

A dignidade caminhou lado a lado da escrita do planejamento de cada reunião mensal que a Coordenação e Gts (grupos de trabalhos) da Marcha realizou. Foi preparada com muito zelo e respeito em cada solo reunido. Ali, em cada município, naquelas rodas, foram colhidas histórias, risos, denúncias, angústias e esperança. Tudo colocado no papel, traçado e articulado, para que o alcance fosse sem limites.

A denúncia do racismo estrutural, o combate à violência contra mulher, não ao sexismo, à homofobia e transfobia, a busca por uma sociedade efetivamente democrática, bem como por políticas públicas estão nas frases que podemos observar nas faixas, na voz de cada mulher negra presente.

Marchamos até o posto 1 (Leme) e, no final, tivemos uma celebração com músicos, artistas e apoiadoras e apoiadores da Marcha. Culinária bem servida com um maravilhoso acarajé. No mesmo espaço, tivemos uma linda Feira da Vitrine Negra, incluindo a venda de artesanatos feitos por mulheres pretas do Fórum Estadual de Mulheres Negras de toda parte do estado.

E como evocamos na VIII Marcha das Mulheres Negras do Estado do Rio de Janeiro: “Mulheres Negras em Luta! Pela Vida, Direitos, Dignidade e por uma Sociedade Justa e Antirracista. Mais Mulheres no Poder!”

Seguimos em Marcha!

El vínculo entre el arte y la resistencia

Nicolás Iglesias Mills

Maestro de Primera Infancia. Magíster en Educación, mención Política y Gestión, por la Universidad Austral de Chile. Escritor de dos libros: *Ayiti: Diario de un Peregrino en el Corazón del Continente* (2020); *Pobre el que Señala: el discurso de la pobreza y el encuentro radical* (2022). Tallerista de La Lógica del Encuentro. Formación de Docentes en Haití, Chile y Uruguay.

Nicolás Iglesias Schneider

Es licenciado en Trabajo Social, co-coordinador del proyecto sobre fe y derechos humanos "Fe en la Resistencia" y del documental del mismo nombre. Es consultor para ONGs y organismos internacionales en temas de religión y derechos humanos. Coordinador del proyecto para jóvenes Espacio VAR (Voluntariado, Arte y Reflexión) de la Iglesia Metodista en el Uruguay.

Fe en la resistencia es un proyecto que a través de medios audiovisuales, artísticos, talleres, espacios de formación e investigación académica y voluntariado, pone en diálogo la fe cristiana con los derechos humanos con un horizonte de transformación social.

Mural de las
Abuelas de Jesús

¿Quién dijo que era lo mismo hablar de pobreza que de lxs nadies?

Galeano es un hábil escritor de las búsquedas simbólicas y de las imágenes poéticas para la profundización de las desigualdades y diversas denuncias sociales.

Si el arte profundiza sobre la búsqueda de imágenes o metáforas que en sí mismas contengan otras tantas realidades, entonces en esencia el arte es resistencia.

Pero para llegar hasta ahí primero tenemos que tener en cuenta dos elementos: qué es el arte y qué es la resistencia. No nos darían 50 libros para profundizar sobre esto, pero podemos hacer una breve aclaración de supuestos.

Empecemos por el final. *Resistencia*, como tantos otros términos lingüísticos abstractos, depende enteramente de quién la defina. En esta dicotomía, muchas veces resulta útil contemplar los binomios *libertad-predestinación*; *luz-oscuridad*.

Resistencia, por otra parte, se sitúa en el extremo indirectamente proporcional a la opresión. Si hacemos un análisis rápido de las sociedades capitalistas, e invitando a seguir la línea de pensamiento de Franz Hinkelammert, podríamos decir que la resistencia se encuentra en aquellos espacios de gratuidad que se oponen a la lógica del mercado. Entendemos que el Evangelio es una invitación gratuita que desafía y resiste a los razonamientos y sentires neoliberales, donde las relaciones se ponderan de acuerdo a su utilidad.

Mural de las Abuelas de Jesús, es un mural participativo realizado por jóvenes participantes del taller guiado por la teóloga Nancy Cardoso a partir del texto del evangelio de Mateo 1, La Rueca, Uruguay

Foto Acervo dos Autores

¿Qué es un mural comunitario, sino un espacio de gratuidad?

Y ahora, ¿qué es el arte? Desde *Fe en la Resistencia* creemos que, por un lado, es una manifestación de su tiempo y su contexto y por tanto es expresión y/o herramienta de los procesos que se van dando en cada comunidad. Al mismo tiempo es puente (en todo lo simbólico) para llegar a esta misma comunidad, por lo que se da un proceso de ida y vuelta.

En Latinoamérica este fenómeno toma una relevancia importante, ya que es herramienta que asienta identidades, y al mismo tiempo es transformador de las mismas en todos los procesos revolucionarios sociales. No por nada el arte del mural significa una resistencia a los espacios públicos tomados por el mercado y la publicidad. El arte es gratuito en lo simbólico para los demás y en el proceso creativo para uno mismo.

Instancias de elaboración de bocetos y diseños de los murales, guiado por la muralista Florencia Iglesias, Espacio VAR, Montevideo

Fotos Acervo dos Autores

Mural "El fruto de justicia será la paz" elaborado por un grupo ecuménico de Argentina La Casona, IERP. Relata la historia de resistencia, fe y defensa de los derechos humanos en la historia de la Iglesia metodista de la Aguada, Montevideo

Foto Acervo dos Autores

Mural homenaje a "Yamandú Rodríguez", militante social cristiano, asesinado en junio del 2022 en circunstancias no aclaradas aún. Yamandú trabajaba con personas con discapacidad, en situación de calle y otros grupos vulnerados en sus derechos. Artista: Ildo Torres

Por otra parte, el arte es posibilidad de creación. En un sistema-mundo donde todo ya viene prefabricado para cubrir tus necesidades. La creación es una actividad revolucionaria. La creación, que busca formas simbólicas que expresen la individualidad y lo colectivo, es el acto de transformar las luchas sociales en belleza y denuncia. Da lugar a nuestras subjetividades, que están atravesadas por lo comunitario. El arte es creador de vida.

Por supuesto, bajo este criterio, el arte también puede ser funcional a movimientos de conservadurismo y encierro. El arte, como la educación, puede ser liberador o reproductor.

Por eso, el arte que se vincula con la resistencia es aquel que logra una comunicación real con las posibilidades de transformación en las comunidades oprimidas de nuestro continente, que pueden liberarse tanto de la esencia como de la forma del arte occidentalizado y hacer su propio arte. En este caso, sí, arte y resistencia son indisolubles.

¿Qué sería de las épocas más oscuras de nuestro pasado reciente sin las canciones que no nos pudieron hacer callar? ¿Qué sería de nosotros sin los sonidos que nos

recuerdan lo más lindo de la vida? Esas músicas que nos elevan a otras esferas y nos trascienden el cuerpo ¿Qué sería de los partisanos sin "Bella Ciao"? ¿Qué sería de la teología de la liberación sin el credo nicaragüense o sin Ernesto Cardenal? ¿Qué sería de los pueblos del mundo sin las músicas que los sostuvieron en sus peores momentos, allí donde escribieron los versos que cambiaron la historia, allí donde se pintó el lienzo liberador, allí donde se esculpió el nacimiento de un nuevo mundo? Allí es donde el arte es resistencia.

Por último, creemos que el arte tiene el poder de la trascendencia. Esto quiere decir que en el elemento simbólico y poético del arte radica un vínculo con algo que supera las lógicas de *alumnx-maestrx*, e incluso de cualquier saber académico. Va vinculado con una sabiduría que se encuentra latente en cada persona, nos permite enriquecer nuestra mirada y volcarnos a la comunidad nuevamente.

Por esto, creemos que Cristo yendo hacia la cruz y resucitando, entraña un acto artístico revolucionario, simbólico y poético. Porque nos impulsa a darnos vuelta y a generar resistencia.

Escombros do que Imaginamos que esse Mundo Poderia Ter Sido

Paulo Ito

Grafito | Brasil | pauloito8@gmail.com

Foto e Arte Paulo Ito

Escrevi dias atrás¹ um outro texto, tratando do mesmo tema sob outra ótica. Mais ou menos, eu falava sobre uma multidão que, além de cruzar os braços diante de um mundo que desaba, vê com desconfiança ou, até mesmo, com raiva aqueles que ainda pretendem fazer algo pró coletividade. Mas hoje, cerca de vinte dias depois do primeiro texto, sinto a necessidade de reescrevê-lo depois de boas experiências que trazem ao texto um tom mais animador. Segue.

Nunca fui, não pretendo ser e acho que jamais serei um artista. A natureza do que faço vem de quem eu sou e não de metas que pretendo atingir com a minha produção, tampouco comentários sobre lamentáveis episódios da semana que se tornam *trend topics* em mídia social. Não sou uma agência de propaganda ou comentarista de notícia, muito menos um empresário ambicioso. O que me interessa, a priori, é expressar o que sinto. E não sinto um mundo colorido e belo, quase perfeito como se vê em diversas pinturas pelas cidades. Mas entendo e apoio essas manifestações que nos tiram do mentalmente insalubre ambiente em que vivemos, oferecendo um horizonte, mesmo que fictício, em que se pode respirar. E, de fato, quem o faz e faz bem tem um leque muito maior de possibilidades e ganhos pessoais nessa sociedade que acredita que arte visual serve tão somente para esse fim.

Foto e Arte Paulo Ito

Foto e Arte Paulo Ito

Foto Acervo Paulo Ito

Outro dia, uma jovem me confrontou em mídia social, afirmando que eu deveria me calar, em vez de problematizar, quando comentei uma postagem

de tirinha da Turma da Mônica publicada no início dos anos 2000 em que o personagem pré-adolescente galã era, não por acaso, caucasiano de olhos azuis. E essa jovem moça, filha de gente reacionária, quando eu expus essa minha percepção, sugeriu quase em tom de censura, que eu deveria me calar e mesmo que a problematização não fosse proibida, não era necessária. É claro que não posso generalizar, mas fica a impressão ou a quase certeza que não é uma única pessoa que pensa assim. Pelo contrário.

Foto e Arte Paulo Ito

Foto e Arte Paulo Ito

Arte e resistência crítica: um caminho possível?

Retornei ontem de um festival de arte em Bragança Paulista que participei. Diversos artistas criaram obras a sua maneira no fim de semana que passou, colorindo as paredes do Edith Cultura, associação que completou 18 anos em 2022 e atua na região sempre na forma de resistência crítica a um panorama político em que prevalece uma gestão pouco eficiente, em que problemas reais são, frequentemente, eclipsados pelo tradicional jogo da política brasileira de perpetuação no poder e que acredita na construção e reformas de edifícios, enquanto bandeira política eleitoreira por serem realizações palpáveis. O início do trabalho foi desafiador, mas sempre é, sem novidades. Acredito que o que faço seja testar (e alargar) os limites do publicável. Se um cartunista local teve os braços quebrados ao desagradar um poderoso da região, a atuação exigiu cautela. De modo que diversos *layouts* foram produzidos, a partir de muita conversa e estudo sobre a realidade bragantina. A maioria dos projetos pareceram e de fato eram arriscados demais para que o centro cultural e seus protagonistas segurasse esse rojão. Com os andaimes já montados, noite caindo e equipe aguardando eu estava, finalmente, concluindo

uma nova imagem a ser executada. Certamente, não a que eu mais gostei, mas, provavelmente, a mais adequada, ainda assim interessante em seu conceito e inovadora na maneira em que a obra funcionará por si própria após sua finalização, mesmo que eu tenha dúvidas sobre a eficácia da técnica que criei. Felizmente, a equipe e o apoio da curadoria não poderiam ser melhores, o acolhimento e as vivências com outros colegas também. Por isso, reescrevi esse texto, me renovei, em um fim de semana, na fé no que faço. Não digo que trabalhar pró mercado, pintando imagens alegres e inofensivas como música sertaneja não seja desafiador. Mas acredito que em um mundo ideal questões que visam atingir mais quantidade que qualidade seriam mais valorizadas por empresários do que artistas, no intuito de faturar. Não que eu não passe por questões caras ao empresário como trâmites burocráticos e corporativismo. É que o artista se veste de empresário e vice versa. Mas é claro que ao empresário disfarçado de artista se reserva mais louros a ao artista que precisa se disfarçar de empresário, tomates, pois é somente aí que ele revela sua ótica que foge ao lugar comum e justamente o faz artista.

Foto e Arte Paulo Ito

E no mesmo fim de semana, na manhã de sábado, recebi a fantástica notícia de que o projeto que inscrevi no Proac com minha amiga editora dos tempos de faculdade havia ganho em primeiro lugar na categoria publicação de ficção. Projeto esse que envolve diversos escritores que criaram, a partir de imagens de graffitis que fiz, com os consagrados Marçal Aquino, Antônio Prata e Micheline Verunschik, entre outros grandes nomes, recebendo uma intrigante nota maior que 10 em um cenário que apenas 3% foram aprovados, gabaritando todos os critérios. A alegria foi enorme e continua sendo. E apesar de, ao postar a novidade em mídia social, a reação ter sido quase nula me fez acreditar mais no que faço e considerar mais o lado empreendedor. Só não quero de modo algum ter em mim uma personalidade de artista subserviente a do empresário, e cito a frase do extinto grupo portoriquenho Calle 13: “Si yo quisiera vender algo montaba una tienda. Prefiero regalarte música, aunque tu no la entiendas” ou “Tú te vendiste más barato que una prostituta en la autopista, esa es la diferencia entre un negociante y un artista”. Com todo respeito às profissionais do sexo, é claro.

De fato, às vezes, é preciso ter um pouco de resultado e estímulo de colegas que operam de certa forma no mesmo front. Enquanto o algoritmo massacra tudo aquilo que faz pensar, na grande Babilônia São Paulo, por exemplo, pessoas te cancelam por nada, exercem o pequeno poder quando são, frequentemente, massacradas pelos grandes (poderes). Atacam aqueles que estendem os braços e atrasam os que procuram adiantar. É o novo normal. Mas se a pandemia nos mudou mesmo, foi pra melhor, ou...? Como arranjar forças para prosseguir atuando no pior custo-benefício dentro das artes? Repetimos para nós mesmos, quem é real sabe quem é de verdade, mas não somos convidados para o churrasco com amigos que conheceram graças a nós. Assustamos os próximos por falar a real enquanto colegas com anos de profissão aprenderam bem que vale mais o truque que a mágica. Pois se a mágica transforma a longo prazo como a arte fez e faz, o truque traz uma satisfação imediata que só é comparável ao entretenimento. E em épocas em que se lê em vídeos de menos de 10 segundos a frase “assista até o final” pode parecer

bastante complicado assumir o longo prazo frente ao imediatismo da nossa cada vez mais ansiosa sociedade. Como gritar onde palavras não ecoam? Onde uma garotinha que esboça traços copiados de mangás manda um artista com 25 anos de rua se calar? E o político velho na essência que minimiza o alcance dos demais para que o mérito seja só seu e dos seus?

O cineasta Cesar Meneghetti, ao me entrevistar, perguntou o que eu deixaria de legado caso o conteúdo que ele gravava fosse (re)descoberto em um período de três séculos. No que respondi: - Pelo menos tentei. - Eu, ele e a equipe rimos quase em uníssono. Evidentemente, imaginamos, com razão, o vídeo retirado dos escombros do que imaginamos que esse mundo poderia ter sido.

Notas

¹ Este texto foi escrito em agosto de 2022.

Foto e Arte Paulo Ito

Nuestra música: una apuesta por la reconstrucción del tejido social

María Leticia Rodríguez González

Integrante de "Abuelulcas" | México

Foto Acervo da Aurora

La fundación "Jóvenes Orquestas, orquestando la lucha", sin fines de lucro, surge desde hace más de una década. Ante una sociedad fragmentada por la violencia y la delincuencia, Juan Carlos Calzada y su esposa, Araceli Olimpia Juárez, vieron la necesidad de dar respuesta a algunas de las muchas carencias sociales y culturales que se viven en las zonas marginadas de la ciudad de México. Ellos han venido promoviendo su propuesta artística en Cuauhtépec (Alcaldía Gustavo A.

Madero), situada al norte de la ciudad, y en la Alcaldía de Xochimilco, pueblo que se ubica al sur. Con el proyecto "Jóvenes Orquestas, orquestando la lucha",

apostaron por la música, la danza, el canto y la construcción de instrumentos musicales como una valiosa opción para contribuir a

la restauración del tejido social

e interesar a los jóvenes, niños y adultos en ocupar su tiempo en algo lúdico y artístico que

le diera un giro al ambiente hostil y de reserva que se vive en esas demarcaciones. Durante la semana instalan carpas de manera provisional en parques, jardines y otros espacios de la vía pública para desarrollar los talleres de los que participan, de forma activa y con gran entusiasmo, personas de todas las edades desde los 4 hasta los 86 años. Su objetivo principal es:

Colaborar en la reestructuración del tejido social a través de la música tradicional de México y Latinoamérica, así como contribuir en la educación y formación musical de la comunidad.

Los talleres que proponen:

Taller de Educación Musical, Zapateado tradicional. Los participantes aprecian y aprenden diferentes ritmos y géneros musicales de nuestro país como el son jarocho, huasteco, de Jalisco, chilena y de Latinoamérica: guayno, cueca, zamba, entre otros. Niñas, niños, jóvenes y adultos aprenden a tocar guitarra, jarana, arpa, requinto, cuatro venezolanos, percusiones como panderos, quijada de caballo, cajón, claves, zamponas, quena, charango.

Los talleristas son alumnas y alumnos como Guadalupe Vargas, cariñosamente Lupita, que han decidido compartir sus conocimientos con la comunidad, invitando a los participantes a viajar con la imaginación por la historia de nuestro país y de Latinoamérica cuando se está trabajando con cualquier *Son*. Se conversa sobre las condiciones geográficas, sociales, culturales, culinarias y sobre problemáticas a las que se han enfrentado los pobladores de esa región y de cómo la música ha sido una posibilidad de reconstrucción social, emocional y creativa, especialmente en estos tiempos de crisis mundial por la pandemia Covid-19. Los *sones*, además de ser una expresión cultural tradicional que nos dan identidad nacional, recuperan la antagonía entre lo mundano, pagano y religioso. Por ejemplo: “*El pájaro carpintero*” es una interpretación de un mensajero de Dios, mientras que el “*Buscapiés*” está relacionado con la leyenda del demonio disfrazado como catrín, que invita a los feligreses al fandango:

Foto Acervo da Aurora

Ave María, que ave, ave de tan alta jerarquía.

Ave María, Dios te salve, Dios te salve, Ave María,

Así gritaban las viejas, cuando el diablo aparecía.

Foto Acervo da Autora

Entre semana se distribuyen los días para trabajar con los niños y jóvenes, quienes llegan con mucho entusiasmo para aprender algo nuevo en cada clase. Mientras tanto, en el otro extremo, un grupo de madres y abuelas que llevaban a sus hijos y nietos para que aprendieran música, se integraron en el taller de laudería para construir una jarana y también para aprender a tocar algunos instrumentos. Lograron, así, motivar a las demás para formar el grupo de las *Abuelulcas* en mayo de 2018. El nombre elegido está relacionado con el *Son jarocho* titulado *Ahualulco*, que significa “agua”, y se une a la palabra “abuelas”. Juntándolas, nace el vocablo *Abuelulcas*. Es además un acto de rebeldía, pues originalmente eran los varones en las comunidades quienes tocaban y las mujeres quienes zapateaban. Ahora, aunque ya existen algunas agrupaciones de mujeres que interpretan sones jarochos, huastecos y otros, no hay registro, por lo

menos en el país, de que exista un grupo conformado por mujeres mayores (50 a 68 años) que toquen e interpreten diferentes *sones*. Sus integrantes son mujeres con diferentes ocupaciones, desde amas de casa hasta profesionistas. Se han presentado en diferentes escenarios comunitarios y desde allí invitan a participar a más mujeres. Al día de hoy, se han integrado dos abuelos para vivir de esta gran aventura.

Las y los jóvenes tienen su espacio para aprender juntos, han grabado tres discos con el apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULA), proyecto del que han participado algunos de los niños pequeños. Se han presentado en grandes eventos organizados por la CDMX, han abierto conciertos para los Folkloristas y fueron seleccionados por Roger Waters para formar el coro en su gira y para presentarse en el Auditorio de la CDMX, en 2018.

Taller de Laudería y construcción de instrumentos, dirigido por el Maestro Alejandro García Morales, en el que las/los participantes aprenden la construcción de jaranas, guitarras, huapangueras, requintos, panderos, lo que se traduce en una opción para aprender un oficio para la vida.

Fotos Acervo da Autora

Taller de vestuario escénico y artístico. Por lo general son las mujeres las que participan de forma más activa para confeccionar su vestuario y el de su familia, aunque también algunos varones han demostrado sus habilidades en este arte. Este vestuario lo lucen en las diferentes presentaciones que tienen como grupo.

Cada verano se planea un campamento que dura siete días y es una gran fiesta y una alegría que termina con un fandango que es una "...fiesta de las jaranas y las tarimas, donde esta última constituye un instrumento idiófono, que genera el sonido del tacón al momento de zapatear" (Secretaría de Cultura, Gobierno de México, 2022). Es importante mencionar que lo especial y único de nuestra música es que no existen partituras.

Fotos Acervo da Autora

Los sones se han venido transmitiendo a través de la tradición oral, la cual depende de la memoria de sus hablantes: campesinos que día a día se enfrentan a muchos problemas relacionados con la pobreza, la marginación, la discriminación y ahora la delincuencia organizada. Afortunadamente, hay muchas personas que están preocupadas en recuperar la riqueza de nuestras tradiciones, como el Maestro Arcadio Hidalgo, La Negra Graciana, Gilberto Gutiérrez, fundador de Mono Blanco, y otros grandes grupos como Son de Madera y Los Molotes. Regresemos al campamento donde los jóvenes y adultos con mayor experiencia fungen como talleristas. Se cuenta, además, con la participación voluntaria de artistas profesionales que ofrecen su trabajo para beneficio de la comunidad y propician un maravilloso encuentro artístico que incluye también otras artes, como lo son la fotografía, el arte culinario, la cartonería, la poesía, la promoción de la lectura, la medicina tradicional, entre otras actividades. Se genera, así, una experiencia única en este encuentro cultural.

Para finalizar, se propone que el presente escrito sea un reconocimiento a la gran labor de sus fundadores, Juan Carlos y Araceli, y a todos los talleristas de "Jóvenes Orquestas, orquestando la lucha". Agradecemos todo su esfuerzo por facilitar un espacio destinado a convertir los talleres en alternativas para la reconstrucción del tejido social, muy deteriorado en nuestros días. Gracias a esta propuesta, hoy diversas personas encuentran otras oportunidades de desarrollar su creatividad de manera incluyente, en un espacio para jóvenes de todas las edades, sin ninguna discriminación.

Referências

- Secretaría de Cultura, Gobierno de México, 2022.
- Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

Produção Cultural e Mobilização Política: ações do Juventude Ativista de Cajazeiras (JACA)

Cairo Costa Andrade

Membro do Juventude Ativista de Cajazeiras, graduado em Economia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA)
| Brasil | juventude.ativista@gmail.com

Marivaldo Gomes Gonçalves

Membro do Juventude Ativista de Cajazeiras, graduado em Serviço Social pela Universidade Federal da Bahia (UFBA)
| Brasil | juventude.ativista@gmail.com

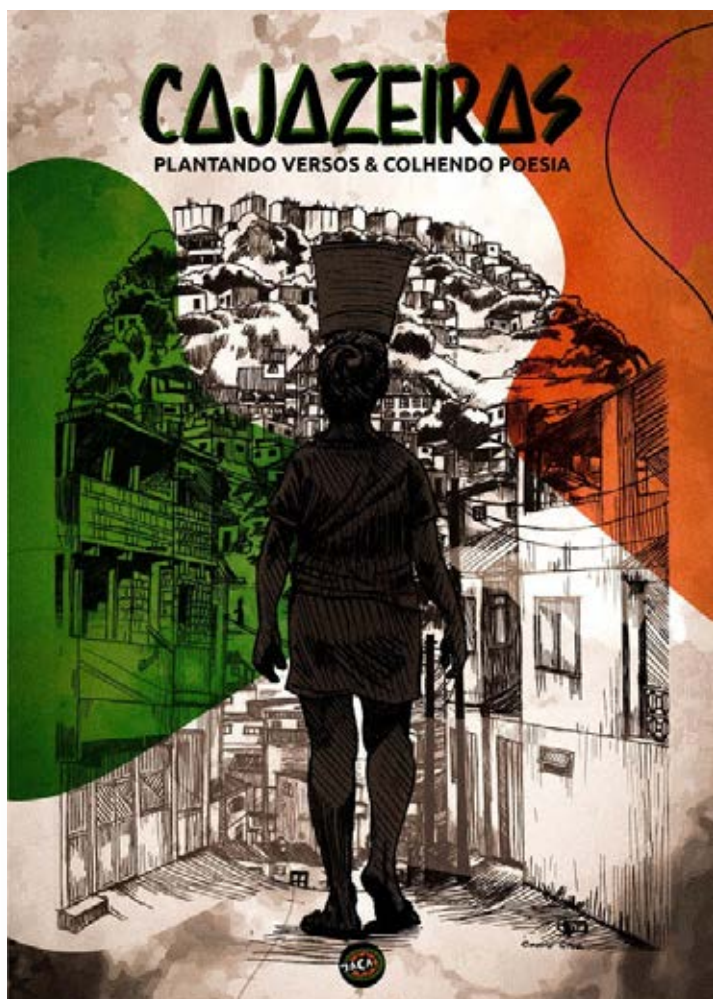

Foto: Juventude Ativista Cajazeiras

O grupo Juventude Ativista de Cajazeiras (JACA) é uma associação para o desenvolvimento étnico e cultural de Cajazeiras, criada por moradores do bairro no ano de 2004, com a proposta de mobilizar a juventude do bairro em torno de assuntos como luta por direitos humanos, geração de emprego e renda, e mobilização comunitária.

Para isto, o grupo realiza, em parceria com outros agentes culturais, organizações, escolas e coletivos atuantes no território, a promoção da arte, da ciência e dos conhecimentos ancestrais populares, com o intuito de desenvolver as potencialidades da juventude negra periférica. A filosofia do JACA acredita que a arte e o conhecimento científico são bens coletivos que devem se espalhar na comunidade em que vivemos.

Foto Juventude Ativista Cajazeiras

O espaço de atuação do grupo JACA também é conhecido como o maior conjunto habitacional da América Latina. Apelidado carinhosamente como “Cajacity”, o seu território abrange os bairros Águas Claras, Boca da Mata, Cajazeiras (II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI), Castelo Branco, Dom Avelar, Fazenda Grande (I, II, III, IV) e Jaguaripe. Brota na comunidade, assim como os cajás quando “o pé está carregado”, artistas por todos os lados.

De acordo com o último censo demográfico do IBGE (2010), o complexo habitacional possui cerca de 198 mil habitantes. No entanto, o número é contestado por seus moradores, os quais alegam que o bairro

possui entre 400 e 600 mil pessoas. A distribuição da população segundo a cor/raça revela que cerca de 85% dos seus residentes se declararam pretos ou pardos CONDER (2016).

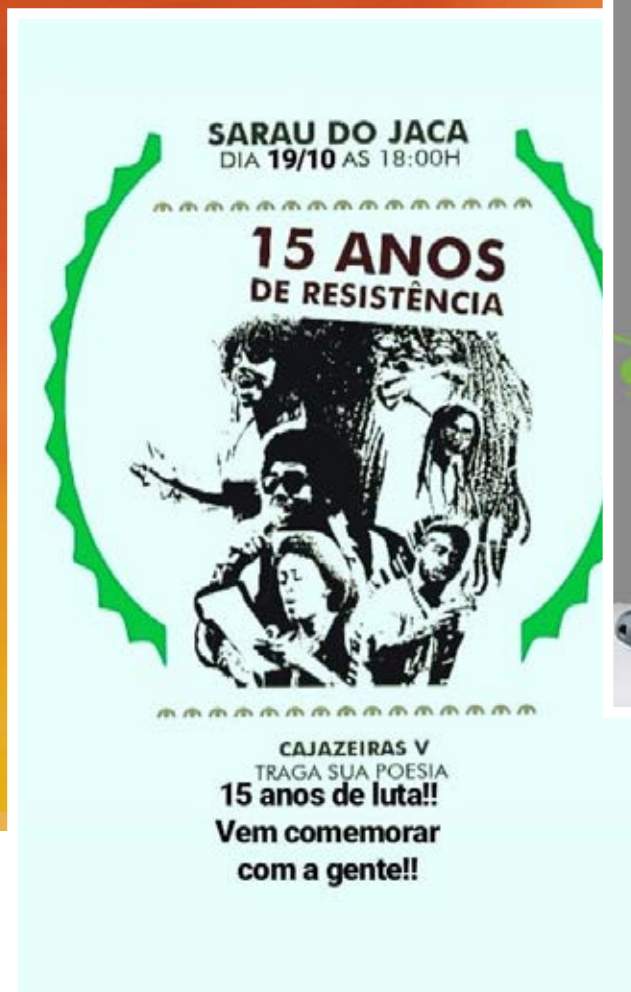
Os problemas enfrentados pelos moradores do complexo habitacional de Cajazeiras são semelhantes aos conflitos encontrados nos demais bairros periféricos espalhados pelo país. Frutos do processo de urbanização das grandes cidades brasileiras, dentre as principais contradições vivenciadas por essa população, estão questões de moradia, desemprego, desigualdade social, saúde, educação, saneamento básico, violência e exclusão social.

Os aspectos da pobreza presente na comunidade estão ligados a uma lógica colonial que configura a relação com os poderes públicos no Brasil e com a sociedade em geral que, de certa forma, naturalizam questões como: a baixa remuneração percebida por este grupo social, a inserção subalternizada no mercado de trabalho, a segregação espacial do centro urbano, as poucas oportunidades de emprego e a criminalização do corpo negro. Estes são apenas alguns aspectos de toda a problemática a que está submetida a população.

Diante deste cenário, o JACA promove inúmeras atividades culturais dentro das escolas e praças públicas de Cajazeiras, a exemplo da caravana cultural, do festival de jazz, saraus de poesia, oficinas de arte, aulas de capoeira angola, e-book de poesia, diálogos abertos sobre questões raciais e de gênero, além de um curta metragem contando um pouco sobre a história do bairro de Cajazeiras na cidade de Salvador, Bahia.

Foto Juventude Ativista Cajazeiras

Fotos Juventude Ativista Cajazeiras

Vale ressaltar que o complexo habitacional de Cajazeiras possui uma grande quantidade de áreas verdes predominantemente de mata atlântica, muitas vezes, sufocada pela pressão da ocupação humana. Quem mora em Cajazeiras e abre uma janela em sua casa, dificilmente, não verá uma árvore, uma área verde e pássaros cantando. A sua riqueza verde se expressa nas suas inúmeras nascentes, rios, formações geológicas, cachoeiras, vegetação e na sua fauna. Na busca de ações em torno da preservação desse verde na comunidade, no ano de 2009, o JACA desenvolveu um empreendimento de metarreciclagem.

A metarreciclagem consiste em uma apropriação crítica dos recursos tecnológicos, convertendo-os em um meio de propiciar transformações sociais. Nesse sentido, a metarreciclagem abrange não só a compreensão e apropriação da tecnologia e do seu funcionamento, mas também a ideia de dar a essa tecnologia um uso social. Através da formação e qualificação de jovens para atividades de manutenção de computadores e aproveitamento de resíduos tecnológicos e suas estruturas físicas.

Outro bom exemplo de atividade cultural promovida pelo JACA é o "Sarau JACA de Poesia" aonde cada poesia vem carregada de energia de transformação e a expressão é o que vale. Poesias que vão denunciar o racismo, o machismo, a exclusão social, a violência. Dentro deste movimento, a própria atividade se torna um ambiente político formativo.

Foto Juventude Ativista Cajazeiras

Assim, a mobilização artística cultural presente no território se faz necessária por denunciar constantemente as práticas coloniais instauradas no Brasil a mais de 500 anos. A ideia é que percebendo os problemas podemos os questionar e modificar a situação.

Através das manifestações culturais podemos compreender como o espaço urbano interfere na subjetividade de seus moradores, portanto, as manifestações de rua e demais intervenções artísticas ocorridas na região revelam as novas formas de participação da juventude, que procura se envolver na definição sobre quais os caminhos que o espaço urbano deve seguir.

Referências

CONDER. Painel de Informações: Dados Socioeconômicos do Município de Salvador por Bairros e Prefeituras-Bairro. Salvador, 2016.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo demográfico 2010. Disponível em: < <https://censo2010.ibge.gov.br/resultados.html>>. Acesso em jan. 2022.

La fotografía, el espejo de nuestro mundo

Juan Guzmán

Fotógrafo, ambientalista, gestor de desarrollo comunitario. Especialización en medios audiovisuales | República Dominicana

Hoy día es muy común la fotografía de distintos eventos sociales: bodas, bautizos, comuniones. Y es que la fotografía social de estos eventos ha tenido mucho arraigo en la sociedad en los últimos tiempos, ya que trata de mostrar y documentar lo que ocurre en la sociedad. La fotografía social es un soporte para la memoria del hombre en sociedad y de los distintos pueblos. Este arte constituye también una herramienta para anunciar y denunciar las injusticias que viven los pueblos de América y el Caribe.

Centrándose en el ser humano de manera individual y en sociedad, la fotografía social permite mostrar a gran escala grandes acontecimientos a nivel regional, nacional o mundial, o a pequeña escala, como eventos, celebraciones o situaciones que les ocurren a personas en su vida privada.

Foto Juan Guzmán

Foto Juan Guzmán

La fotografía social refleja la realidad en que viven los pueblos latinoamericanos y del Caribe. Inmersas como están nuestras sociedades en un proceso de cambio de paradigmas sociales, morales y estructurales, cada día con elementos nuevos en su composición, este arte viene a marcar la impronta en la narrativa de esos cambios.

La fotografía nace en una época en que es la burguesía la clase social dominante del momento. No siempre fue considerada un arte. Su proceso de integración al mundo del arte fue muy discutido. El retrato fotográfico tuvo acogida como reemplazo del retrato pintado ya que aquel era más barato. Originalmente, la fotografía era utilizada como instrumento de autorrepresentación y afirmación de su ascenso social. En los momentos actuales, si bien es cierto que los sectores marginados y sin poder político no tienen mecanismos para modificar estructuras y comportamientos, la fotografía impacta en la vida diaria de la gente común y va generando micro-nichos de opinión que, paso a paso, se transforman en opinión pública. Esta, cuando tienen la oportunidad de mostrarse en el escrutinio público, se manifiesta en cambios estructurales de esperanza para nuestra América.

La fotografía como testimonio de nuestro tiempo

El testimonio fotográfico, presente en todos los estamentos del devenir social, muestra las falencias en los ámbitos públicos, nacionales, familiares, y deja entrever, además, aquellas manifestaciones de resistencia a favor de la naturaleza, los valores humanos, la resistencia al retroceso moral y la lucha en contra de la desigualdad social y la explotación interesada de los recursos naturales. Sin embargo, este panorama no es absoluto. La misma superestructura que han creado los ágiles medios modernos como manera de influenciar notablemente sobre las sociedades, ha puesto en manos de estas una herramienta que es una fuente de creatividad, información y denuncia. Aquí nace entonces la censura digital que, en su génesis, es un reconocimiento de la capacidad de las sociedades para utilizar las herramientas que juegan a su dominio en herramientas de liberación.

Foto Juan Guzmán

Foto Juan Guzmán

Foto Juan Guzmán

Imágenes fotográficas evidencian cómo el hombre del campo realiza sus labores y en qué condiciones. Es a través de estas imágenes que se pueden dar a conocer los cordones de miserias en las periferias de las grandes urbes. Las fotografías no permiten que las realidades que viven nuestros pueblos de América Latina y el Caribe se queden ocultas. Gritan a voces y denuncian sin palabras las injusticias. Cientos de imágenes fotográficas son expuestas diariamente gracias a las redes sociales, las cuales se convierten en un canal de circulación de imágenes fotográficas que muestran las realidades de las sociedades modernas.

Foto Juan Guzmán

El arte de la fotografía despierta los sentimientos más ocultos y es que, con tan solo mirar una foto, pueden aflorar un sinnúmero de sentimientos. Como dice el dicho, una imagen vale más que mil palabras.

En síntesis, la fotografía es un medio que evidencia la fuerza viva de la cultura, las tradiciones y costumbres de las distintas regiones. Evidencia la unidad de los pueblos. Permite fortalecer las memorias, conserva momentos históricos que deben ser imborrables. Un legado que se mantiene, que se conserva intacto a través de los años.

“Un violador en tu camino”: la performance feminista en la movilización social

Matilde Grass Bañados

Licenciada en Letras Hispánicas y Estética | Chile | grass.matilde@gmail.com

Foto Eva Grettel Lobos Valencia

El 20 de noviembre de 2019, a un mes del estallido que remeció Chile y en plena revuelta social, un colectivo de cuatro mujeres realizó una performance en la ciudad de Valparaíso. Esta elaboraba en torno a la violencia contra las mujeres, la violencia estatal y la violencia policial. Cinco días después, la performance fue repetida en Santiago para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este punto, “Un violador en tu camino”, como se titula, se viralizó definitivamente y grupos de mujeres de todas partes del mundo se sumaron cantando “el violador eres tú” y señalando con el índice, acusador y liberador. Esto trajo nuevos aires a las movilizaciones que se estaban llevando a cabo en el país, tanto por la difusión como por la incorporación directa del discurso feminista en la revuelta que había estado opacado hasta entonces, dentro de la polifonía de demandas.

El colectivo LASTESIS y el movimiento feminista

Sibila Sotomayor, Daffne Valdés, Paula Cometa y Lea Cáceres son las cuatro integrantes del colectivo feminista LasTesis. Las dos primeras pertenecen al mundo de las artes escénicas y las otras dos a la historia y diseño gráfico, y al diseño de modas, respectivamente (Iwama p. 340). Ellas crearon el colectivo el año 2018 con la motivación de vincular la teoría feminista con el discurso público y las problemáticas del movimiento. La metodología de creación de LasTesis está fuertemente vinculada con los textos: “la idea original es llevar la tesis de autoras feministas al trabajo escénico (de ahí el nombre), difundiendo aspectos que no se conocen a través de un lenguaje cercano con música y elementos visuales” (Aguirre). “Un violador en tu camino” proviene de la lectura de Rita Segato, feminista argentina, y una reflexión en torno a la violencia. Debido a la contingencia dada por la revuelta social y los casos de violencia policial, decidieron adaptar la performance para que abordara también esta arista de los abusos denunciados (Iwama, p. 342).

Fotos Eva Grettel Lobos Valencia

Foto Eva Grettel Lobos Valencia

El movimiento feminista en Chile en los últimos años ha tenido un intenso recorrido. Un año antes del estallido social y de “Un violador en tu camino”, ocurrió lo que se denominó como el Mayo Feminista, un punto álgido de movilizaciones, principalmente universitarias, en torno a demandas levantadas por mujeres y disidencias. El gran eje de estas manifestaciones tiene que ver con la violencia sexual en los espacios universitarios, ya que estallaron tras un largo y arduo proceso de visibilización de casos de abuso y acoso y de la insuficiente respuesta institucional. Esto dejó en evidencia lo profundamente patriarcalizado de las universidades, en donde proliferaban conductas naturalizadas de discriminación y violencia. Otras movilizaciones feministas recientes que han tenido impacto también giran en torno a demandas cruzadas por las violencias y por el cuerpo: contra el acoso callejero, por derechos reproductivos, por la denuncia de abusos sexuales.

En este contexto, el tema que se plantean las integrantes de LasTesis en “El violador eres tú” es contingente a las preocupaciones del movimiento feminista los últimos años: la cultura de la violación, la violencia contra las mujeres, la culpa, la denuncia.

Foto Eva Grettel Lobos Valencia

“El violador eres tú”

La performance “Un violador en tu camino” tiene varios elementos. Una base de música electrónica sobre la que va la letra, interpretada por las performers, una coreografía e indumentaria, principalmente los ojos vendados. El texto de la canción, así como su título, dialogan con la institución de Carabineros de Chile, cuyo lema es “un amigo en tu camino”. De hecho, reproducen versos del himno de Carabineros, “duerme tranquila niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños, dulce y sonriente, vela tu amante carabinero”. Los elementos gestuales también aluden a la policía, como las sentadillas, que replican movimientos que fueron forzados a las mujeres detenidas. En “Un violador en tu camino” se conjugan la denuncia de violencia ejercida por parte de las instituciones -“son los pacos, los jueces, el Estado, el presidente”- en función del sistema patriarcal, a la vez que se apela a la culpabilización de las víctimas, estrategia de este mismo sistema, y se invita a liberar de culpa a los cuerpos violentados: “y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni como vestía”. El dedo índice que señala con determinación a un otro mientras se exclama “el violador eres tú” es uno de los momentos más poderosos de la performance, llama a sacudirse la culpa y a denunciar en todas sus capas, a abusadores, instituciones y un sistema violento contra las mujeres.

Foto Eva Grettel Lobos Valencia

No es casual que una obra performática, que además fue creada para ser repetida en torno al tema de la violencia contra las mujeres, haya tenido tal impacto. Las performances ponen el cuerpo en el espacio de manera significativa y subversiva, por lo que no remueven exclusivamente la razón sino también las experiencias corporeizadas, como la violencia. “Un violador en tu camino” alcanzó un impacto global que ni las mismas creadoras esperaban y fue reproducida por mujeres de todas las edades, en diversos puntos del país y del mundo, incluso a veces con la letra traducida (Iwama 357). La repercusión fue tal, que se levantó una ola de denuncias de casos de abuso sexual acallados en redes sociales e insertó con fuerza las demandas feministas y de género en el contexto de movilización del estallido. LasTesis, a partir de una reflexión teórica, tradujeron ideas del feminismo a una expresión artística en la que cuerpo, texto y colectividad se complementaron para encarnar una denuncia clara: el patriarcado violento a las mujeres y la culpa no es de las víctimas.

Hoy en día, el colectivo Las Tesis sigue trabajando, ha publicado y tiene una voz importante en el mundo de las artes y del feminismo. Su propuesta es utilizar el arte, como mediación de discursos, para generar cambios sociales y políticos.

Referències

Aguirre, Francisco. “El violador eres tú”: Quiénes son el colectivo Lastesis, el canto feminista que se volvió viral”. La Tercera [Santiago, Chile]. 26 Nov. 2019.

Iwama, Kusami. (2022). “Creatividad rebelde feminista. *Tejiendo la colectividad a través de la reivindicación del cuerpo y la apropiación de la performance* “Un violador en tu camino” del colectivo LasTesis”. *La Ventana*, 6(55), 337-369. <https://doi.org/10.32870/lv.v6i55.7351>

S/A. “La letra de “El violador eres tú”, el himno feminista que se extiende por el mundo”. *El País*. [Madrid]. 8 Dic. 2019.

Mosaico

LIVROS | LIBROS

CIUDADES PERFORMATIVAS

Práticas artísticas y políticas de (des)memoria en Buenos Aires, Berlín y Madrid.

En este volumen colectivo nos abocamos a la complejidad de la construcción de memorias en Argentina, Alemania y España a través de las prácticas artísticas producidas en sus ciudades capitales. Buenos Aires, Berlín y Madrid han experimentado cada una un quiebre sísmico en el siglo XX: la última dictadura cívico-militar en Argentina (1976-1983), el franquismo en España (1939-1975) y la división en Alemania con la construcción del muro en 1961 y su caída en 1989. Reconocidas investigadoras e investigadores de universidades de Europa y América Latina estudian las construcciones de memorias en estas ciudades a través de las prácticas culturales y artísticas (cine, teatro, literatura, arte contemporáneo). Las múltiples dimensiones de estas ciudades en sus relaciones con el arte y las memorias nos han llevado a definir el concepto de “ciudad performativa”, que cada capítulo indaga desde una perspectiva específica.

Autoras: Pietsie Feenstra y Lorena Verzera (Coord.) • ISBN 978-950-29-1894-5 • Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani. CLACSO, 2021, 289 p. • Disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iig-uba/20210317032653/Ciudades-performativas.pdf>

CULTURA DE CLASSE E RESISTÊNCIA ARTÍSTICA

O tema da resistência às ditaduras que atravessaram a história brasileira no século XX (em especial a instaurada em 1964) ocupa o centro da reflexão de todos os textos reunidos neste livro. Questão de história política por excelência, claro. O foco, entretanto, não é fechado na esfera da luta política estrito senso, mas voltado para as formas culturais assumidas pelos conflitos sociais e políticos da época. Mais especificamente aquelas que, por projeto político consciente ou por consequência direta de sua origem de classe, tiveram que se enfrentar com a censura e a repressão às manifestações artísticas, editoriais, jornalísticas e educacionais em dissonância com a ordem imposta pelos regimes de força.

Autora: Kênia Miranda • ISBN: 9788569437390 • Rio de Janeiro, Consequência Editora, 2018, 247 p.

LEVANTES DA RESISTÊNCIA

Coletânea construída pelo Levante Popular da Juventude em parceria com a Article 19 e a Editora Expressão Popular. Através da arte, o livro traz em suas páginas o compromisso do movimento com a disputa cultural e a Batalha das Ideias, além de ser um manifesto contra aqueles que acham que podem silenciar a juventude. O livro reúne poemas, poesias, ilustrações e fotografias da juventude da periferia, do campo, das escolas e da universidade, dando voz a mais de 70 artistas através das múltiplas linguagens. Dos materiais publicados, 55% tem autoria de mulheres, 60% de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais, 50% de pretos, pardos e indígenas e 41% da juventude que mora fora de capitais.

Autores: Nátaly Guilmo, Diego Ruas e Gabriel Remus (Orgs.) • ISBN: 978-85-7743-375-9 • São Paulo, Editora Expressão Popular, 2019, 104 p.

PROTAGONISMOS DE MULHERES NAS ARTES E NAS SOCIEDADES: DA REPRESENTAÇÃO À RESISTÊNCIA –

Vol. 2

Neste segundo volume, as questões voltadas ao protagonismo feminino nas Artes e nas literaturas continuam sendo verificadas por meio de estudos que se propõem a analisar a força das autorias africana e afro-brasileira para encontrar outras escritas e manifestações artísticas do nordeste brasileiro em trabalhos que reúnem vozes ancestrais e contemporâneas como testemunhas e porta-vozes das memórias.

Autora: Meire Oliveira Silva (Org.) • ISBN: 978-65-994639-5-2 • Tutóia, Maranhão, Editora Diálogos, 2021, 167 p. • Disponível em: <https://editoradialogos.com/ebooks/protagonismos-de-mulheres-nas-artes-e-na-sociedade-da-representacao-a-resistencia-vol-2/>

CULTURAS E RESISTÊNCIAS NAS CIDADES

Este livro propõe celebrar a cidade de uma maneira diferente: contribuir para divulgar ações e grupos que exercem seu potencial criativo nos espaços das favelas e das periferias cariocas. Isso porque, para falar sobre a cultura carioca, consideramos necessário lançar um olhar não apenas sobre as expressões e os espaços culturais tradicionais, mas também sobre um novo panorama que vem se fortalecendo nas últimas décadas: o da cultura da periferia. A justificativa é simples: é exatamente nesses lugares que, ao longo da história, a arte e a cultura vêm pulsando e se revelando, surpreendendo com uma imensa variedade de manifestações. Nos locais em que a cultura da periferia brota, revela-se uma grande capacidade criativa, seja no teatro, na literatura, na música, no cinema ou através de outras de suas diversas modalidades.

Autoras: Cláudia Seldin e Lilian Fessler Vaz (Orgs.) • ISBN-10: 8594970226 • ISBN-13: 978-8594970220 • Rio de Janeiro, Rio Books, 2018, 221 p.

ARTE E ATIVISMO. ANTOLOGIA

O livro reúne 84 textos sobre as relações entre prática artística e ativista nos campos político, social, institucional, ambiental, de gênero e de raça através dos tempos em todo o mundo. A seleção abrangente inclui manifestos, ensaios teóricos, declarações públicas de artistas e coletivos com foco na questão do engajamento político e na possibilidade de mudança social. Os textos abordam questões como os compromissos políticos das vanguardas modernistas e suas rejeições em favor do protesto, da crítica, do experimento social utópico ou da propaganda revolucionária. Trata-se de um livro essencial para qualquer um — artistas, estudantes, historiadores da arte e o público em geral — que deseja compreender as práticas artísticas contemporâneas (ativistas ou não), bem como o lugar, o papel e as possibilidades da arte na sociedade hoje.

Autores: André Mesquita, Charles Esche e Will Bradley (Orgs.) • ISBN 978-65-5777-002-3 • São Paulo, MASP/Afterall, 2021, 568 p.

ARTE / EDUCAÇÃO

Textos selecionados

Este volumen reúne –por primera vez traducidos al castellano– una selección de textos de Ana Mae Barbosa entre 1980 y la actualidad. El universo de su obra, así como su ideario y prácticas pedagógicas, estuvieron siempre enfocados en restituir la voz propia, a través de las artes, a los excluidos del sistema y de los códigos culturales hegemónicos. Esta selección de sus textos busca difundir la importancia de sus aportes a la enseñanza artística y transmitir su obra a educadores y educadoras. Las artes en la educación, como parte del derecho que tienen nuestras sociedades a gozar

de las experiencias artísticas, no solo se configuran como objeto de reflexiones que hoy resultan imprescindibles, sino que también nos interpelan para construir un gran espacio de diálogo en torno a los asuntos y problemas que concitan el interés común y compartido de las ciencias sociales y las humanidades.

Autora: Ana Mae Barbosa • Coordinación: Gabriela Augustowsky, Sidiney Peterson F. de Lima y Damián Del Valle • ISBN: 978-987-813-193-1 • Buenos Aires, CLACSO, Universidad Nacional de las Artes, 2022, 287 p.

ZONA DE TUMULTOS: MEMORIA, ARTE Y FEMINISMO TEXTOS REUNIDOS DE NELLY RICHARD: 1986-2020

Nelly Richard es una de las más originales críticas culturales de Latinoamérica. Sus ensayos hibridan lo mejor de la filosofía y la teoría del arte con la crítica literaria y el pensamiento feminista. Los textos que desfilan en esta publicación cubren un período que va desde 1986 hasta 2020 para revisar un trayecto intelectual que emergió en el espacio de riesgo de la dictadura militar chilena y desemboca hoy en este nuevo presente de crisis y excepción. Memoria, arte y feminismo son las zonas de tumulto a través de las cuales Richard modela una práctica de crítica cultural que se conjuga en tiempo presente, en una escritura que zigzaguea entre las artes visuales, la literatura, la fotografía, las teorías críticas, los estudios culturales y el feminismo.

Autora: Nelly Richard • ISBN: 978-987-722-905-9 • Buenos Aires, CLACSO, 2021, 327 p.

ACTIVISMO EN EL MUNDO DEL ARTE: HACIA UNA ÉTICA DEL COMISARIADO ARTÍSTICO

El libro parte de un principio básico: el mundo del arte como institución jerárquica y hegemónica (integrada por historiadores, museos y salas de exposiciones, mercados de subastas, editoriales, periodistas, críticos y, también, comisarios de exposiciones, etc.) privilegia determinados modos de hacer arte y a ciertos artistas, por lo general blancos y occidentales, a costa de excluir y silenciar el resto de artistas y propuestas creativas procedentes de países y colectivos marginados. Este libro es, al mismo tiempo, un manual de Historia del Arte, relatada a través de las exposiciones más transgresoras y reivindicativas organizadas desde la década de 1970 hasta la actualidad, y un Manifiesto de alcance ético y cultural, formulado con la intención de promover entre todos los agentes implicados, especialmente entre los críticos de arte y los comisarios de exposiciones, un cambio profundo en el mundo del arte que permita y garantice la expresión de la diversidad.

Autora: Maura Reilly • ISBN-10: 8491816658 • ISBN-13: 978-8491816652 • España, Alianza Editorial, 2019, 328 p.

POÉTICAS DE LA RESISTENCIA: EL VIDEO INDÍGENA EN COLOMBIA

En este libro, Pablo Mora trabajó de la mano de otros investigadores que hacen parte de estos pueblos y que participan en movimientos de reivindicación de las naciones indígenas: Fernanda Barbosa, Ketty Fuentes, David Hernández, Ismael Paredes, Gustavo Ulcué, Rosaura Villanueva y Daniel Maestre. Las experiencias comunicativas indígenas no pueden entenderse como simples ejercicios de creación artística o de representación de la realidad, sino como verdaderas estrategias de agenciamiento político para la defensa de la vida y con un ideal de cambio en los paradigmas civilizatorios de nuestra sociedad. Los nuevos creadores audiovisuales nos han obligado a reconsiderar desde otros ángulos la práctica audiovisual en su relación con la moral, la política y la estética. Poéticas de la resistencia busca debatir sus regímenes de construcción.

Autor: Pablo Mora • ISBN: 9789585801882 • Colombia, Gerencia de Artes Audiovisuales del Instituto Distrital de las Artes – Idartes y Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015, 230 p. • Disponible en: https://idartesencasa.gov.co/sites/default/files//libros_pdf/08_Poeticas%20de%20la%20resistencia_el%20video%20ind%C3%ADgena%20en%20Colombia.pdf

ARTE CENSURA LIBERDADE: REFLEXÕES À LUZ DO PRESENTE

Os 19 textos que compõem *Arte Censura Liberdade: Reflexões à luz do presente*, 17 ensaios e 2 entrevistas, discutem tais questões a partir dos episódios de censura e ataques às artes que ocorreram nos últimos tempos. Críticos de arte, curadores, artistas e pensadores discorrem sobre a onda conservadora que se disseminou pelo país, colocando em foco formas de cerceamento e controle enquanto fenômeno nacional e global.

Autora: Luisa Duarte (Org.) • ISBN 9788555910708 • Rio de Janeiro, Editora Cobogó, 2018, 264 p.

PROYECTO NUM

Recuperemos la imaginación para cambiar la historia. Libro documental sobre los impulsos creativos que se generaron en torno a las movilizaciones nacionales lideradas originalmente por el movimiento #NiUnaMenos. Al Proyecto NUM lo hacen artistas, feministas y emprendedoras que decidieron reunir obras plásticas, audiovisuales, de fotografía, poesía y literatura, entre otras disciplinas. El resultado final es la reunión de 165 creadores, todos provenientes de distintas disciplinas y de diferentes partes de Argentina.

Editora Madreselva • ISBN: 978-987-3861-14-7 • Argentina, 2017, 352 p.

AY KAKYRI TAMA: EU MORO NA CIDADE

Márcia Wayna Kambeba se firma percorrendo o Brasil com sua poesia e sua música. Em *Ay Kakyri Tama* [eu moro na cidade, em tupi-kambeba] ela constrói uma ponte entre sua origem indígena e a vida em Belém do Pará, apresentando a história de seu povo e sua luta em poesias e imagens repletas de emoção e verdade. Com uma população conhecida de 50 mil pessoas, entre aldeados e moradores da cidade, o leitor pode conhecer e se encantar pela etnia Omágua/Kambeba pelo olhar acolhedor e combativo de Márcia, uma de suas vozes mais expressivas.

Autora: Márcia Wayna Kambeba • ISBN-10: 8598349631 • ISBN-13: 978-8598349633 • São Paulo, Editora Jandaíra, 2018, 72 p.

EXPLOSÃO FEMINISTA: ARTE, CULTURA, POLÍTICA E UNIVERSIDADE

Fruto de extensa pesquisa, este livro procura apontar de onde vem a força avassaladora do feminismo na última década e as mudanças pelas quais passou ao longo dos anos. A professora e escritora Heloisa Buarque de Hollanda, um dos nomes mais importantes na área cultural e nos estudos de gênero no Brasil, convoca jovens que estão marcando presença no ativismo, na poesia e nas artes para mostrar pontos de convergência e divergência entre os muitos feminismos que compõem o cenário brasileiro atual. Como podemos definir esta quarta e explosiva onda? Quem são as mulheres que estão à frente dos movimentos hoje e o que elas reivindicam? Como a militância vem impactando a política, o comportamento e, sobretudo, a criação artística?

Autora: Heloisa Buarque de Hollanda (Org.) • ISBN-10: 8535931791 • ISBN-13: 978-8535931792 • São Paulo, Companhia das Letras, 2018, 544 p.

FEMINISMO Y ARTE LATINOAMERICANO: HISTORIAS DE ARTISTAS QUE EMANCIPARON EL CUERPO

El libro presenta un panorama teórico y cuantitativo de la escena femenina en las artes visuales y se detiene en la intervención de artistas que contribuyeron a construir una imaginación emancipadora en América Latina. Andrea Giunta recorre en estas páginas la emergencia de nuevos temas –la maternidad, el acoso, la prostitución, los cuerpos divergentes– y nuevas formas de representación, que interpelan no solo las diferencias entre un arte feminista y un arte femenino, sino también las relaciones de poder inscriptas en los modos de ver y mostrar. Este libro cuenta la historia de una revolución en curso y en ella se propone como una intervención activa desde el conocimiento. Si todavía hoy el universo del arte replica, bajo las formas de la exclusión y la invisibilización, las distintas violencias contra las mujeres, restituir el sentido político del feminismo artístico no significa reponer un conjunto de nombres en un sistema de poder, sino contribuir a la apertura de una comprensión distinta del mundo.

Autora: Andrea Giunta • ISBN 978-987-801-115-8 • Argentina, Siglo XXI Editores, 2021, 388 p.

EL SILUETAZO

Es la más recordada práctica artístico-política que proporcionó una potente visualidad en el espacio público al movimiento de derechos humanos a fines de la última dictadura argentina. Impulsado desde la revista 'ramona', este libro aparece cuando se cumplen veinticinco años de aquel acontecimiento. En este volumen se reúne por primera vez una serie de documentos (escritos y fotográficos), testimonios e interpretaciones hasta ahora dispersos o inéditos. Los materiales y los registros de escritura son notoriamente polifónicos y no apuestan a un relato único. Configuran, más bien, un collage aún por completarse, ejercicios de una memoria en conflicto.

Autores: Ana Longoni y Gustavo Bruzzone (Comp.) • ISBN-10: 9871156839 • ISBN-13: 978-9871156832 • Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2008, 510 p.

ATIVISMOS NO BRASIL: MOVIMENTOS SOCIAIS, COLETIVOS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS CIVIS- COMO IMPACTAM E POR QUE IMPORTAM?

O livro aborda diferentes formas de ativismos social, político e cultural no Brasil contemporâneo, em atos de protesto, manifestos públicos, manifestações nas ruas, ações civis comunitárias solidárias, movimentos sociais, coletivos,

ONGs e outras fronteiras do associativismo civil. Analisa-se o tensionamento, a porosidade e a elasticidade das ações coletivas em áreas como racismo, gênero, povos originários/ indígenas, grupos LGBTQIA+, ambientalistas, lutas pela terra, moradia, por bens e serviços públicos, segurança e direitos sociais básicos. Discute-se também o crescimento e o impacto do ativismo de contramovimentos conservadores e seus atos antidemocráticos nos anos 2020-2021. As análises apontam que se trata de uma resposta à crise de representatividade do sistema político existente, e busca de novos formatos de organização, com um amplo leque de ideologias e propostas. As análises demonstram também que essa reconfiguração advém de uma nova geração de ativistas, uma mudança geracional, cultural e sociopolítica. O livro está organizado em quatro capítulos. O tema da democracia é destacado como a grande linha transversal que atravessa os acontecimentos, e a urgência do momento: debater, lutar e preservar a democracia.

Autora: Maria da Glória Gohn • ISBN 9786557135747 • Petrópolis, Editora Vozes, 2022, 260 p.

NUEVAS VENAS

Palabras e imágenes inspiradas por Eduardo Galeano. Los poemas, ensayos, diálogos, relatos, crónicas e ilustraciones que componen el volumen remarcan la vigencia de las ideas expresadas por el autor uruguayo en ese "evangelio latinoamericano" que fue y es *Las venas abiertas de América Latina*.

Autora: Silvina Amelia Piccioni (Comp.) • ISBN: 978-950-579-552-9 • Argentina, EDUNAM, 2022, 68 p. • Disponible en: https://cronicon.net/wp/wp-content/uploads/2022/07/0001-Nuevas_Venas_1.pdf

NÃO SE ASSUSTE, PESSOA! AS PERSONAS POLÍTICAS DE GAL COSTA E ELIS REGINA NA DITADURA MILITAR

Em um contexto político sufocante, Gal Costa e Elis Regina tomaram as rédeas da resistência contra a ditadura militar no campo musical brasileiro. Não se tratou necessariamente de militância formal ou direta, mas da construção de narrativas - em álbuns, performances, espetáculos e entrevistas -, cujos efeitos eram um misto de denúncia, relato do momento histórico e a expressão de subjetividades daqueles que vivenciavam o regime antidemocrático.

Autor: Renato Contente • ISBN-10: 6586903092 • ISBN-13: 978-6586903096 • São Paulo, Editora Letra e Voz, 2021, 144 p.

Mosaico

SITES | SITIOS

CÓMIC CHILE DESPERTÓ

issuu.com/chiledesperto/docs/chile_desperto_vol_11_-_especial

https://drive.google.com/file/d/1i6IQxstk3ORVboGHXi-bAI9Rc6kDdhVXh/view?fbclid=IwAR2Y9n_Oa31Fvzlt-yvyW86yrCapvGH2B_kt2cRoajWaONxvXUdH2yZfU94

Publicación digital de dibujos animados "para contar al mundo lo que pasa en tiempos de crisis", dice su twitter. Hasta el momento se han publicado nueve volúmenes que incluyen ilustraciones, historietas y textos de diversos colaboradores.

ARTE OCUPA: PRÁTICAS CRIATIVAS E OCUPAÇÕES NO DESENHO DA CIDADE, V. 3 N. 1 (2022)

<https://seer.ufu.br/index.php/revistaestadodaarte>

Dossiê com reflexões teóricas e, também, curadoria, entrevista e ensaios visuais (desenhos, fotos, vídeos, etc.) sobre práticas artísticas em sua relação com o espaço urbano. Uma grande cartografia coletiva em que vielas periféricas, prédios abandonados/ocupados, centros degradados e demais espaços inflamáveis espalhados pelos territórios brasileiro e estrangeiro, se dão, não apenas como um espaço alternativo de práticas artísticas, mas, ao mesmo tempo, como um fortalecimento e lugar de exercício de noções de cidadania, pertencimento e resistência urbanas.

OBSERVATÓRIO DA CANÇÃO DE PROTESTO - PORTUGAL

<https://ocprotesto.org/>

Dedica-se ao estudo, salvaguarda e divulgação do património musical tangível e intangível da canção de protesto produzido durante os séculos XX e XXI, através da realização de iniciativas culturais diversas.

MUSEO DE LA SOLIDARIDAD SALVADOR ALLENDE (MSSA) - CHILE

<https://www.mssa.cl/>

El MSSA es un espacio reconocido como un modelo museal crítico, latinoamericano, creado desde la solidaridad y fraternidad, y referente especializado en torno al eje arte y política. Es

una institución inclusiva, pluralista, vital y comprometida con la reactivación de los valores fundacionales que la sustentan. Es también una plataforma abierta que permite que otros, desde sus miradas propias y particulares, contribuyan desde la creación artística a la reflexión y crítica de nuestra sociedad.

ESCOLA DE ATIVISMO

<https://escoladeativismo.org.br/>

A Escola de Ativismo é um coletivo independente constituído em 2011 com a missão de fortalecer grupos ativistas por meio de processos de aprendizagem em estratégias e técnicas de ações não-violentas e criativas, campanhas, comunicação, mobilização e segurança da informação, voltadas para a defesa da democracia, dos direitos humanos e da sustentabilidade. O coletivo é formado por um grupo multidisciplinar de ativistas, que se organiza de maneira distribuída e não hierárquica, por meio de princípios orientadores em diversas regiões do Brasil.

ESCUELA DE ACTIVISMO - ESPAÑA

<https://escueladeactivismo.org/>

Greenpeace y Novact ponen en marcha la Escuela de Activismo con el propósito de formar a personas implicadas, o que deseen implicarse, en la transformación social a través de la acción noviolenta. La formación está enfocada a proporcionar herramientas para la movilización social y a generar espacios de encuentro entre distintos movimientos y organizaciones, promoviendo itinerarios formativos y sesiones (presenciales y online) con activistas expertas en el diseño de campañas, la incidencia política, la acción directa noviolenta, la facilitación de grupos y el análisis de movimientos sociales.

MUSEO DEL ESTALLIDO SOCIAL - CHILE

<https://museodelestallidosocial.org/>

Este Museo del Pueblo y para el Pueblo, es una plataforma autogestionada que surge de la necesidad de documentar testimonios y acontecimientos derivados del Estallido Social que han tenido lugar en Chile desde el 18 de octubre del 2019.

Mosaico

FILMES | PELÍCULAS

LA RESISTENCIA DEL ARTE

Un recorrido conociendo la historia y resistencia de la Asociación de Artistas Aficionados, conocida también como la "AAA". Un espacio cultural y artístico que en 1938 fue fundado por 3 jóvenes para fomentar las artes escénicas, plásticas, literarias y musicales con el objetivo de promover el arte y la cultura en el Perú.

Dirección: Yudiht Sammy Ramírez Mendoza • Género: Documental • País: Perú • Año: 2019 • Duración: 13 min

LA PRIMAVERA TRANS

Esta primavera que florece ruge por las calles que *no habrá ni un minuto de silencio sino toda una vida de lucha*. Que sus ancestras asesinadas, barridas por el cemento y el olvido se levantan como una ola de flores de andén, sus huesos son posesión de todas las que sobreviven la discriminación, la exclusión y la transfobia.

Colombia, Documental, 2018, 25 min. • Dirección: Juan David Cortés Hernández

INCOMUNS

Um filme colaborativo que retrata a experiência de coletivos artísticos e culturais da cidade de São Paulo por meio do olhar e sensações de seus participantes. A narrativa revela inúmeras redes de cuidado e apoio que persistem por meio do convívio com a diferença, da construção de um "comum", do acesso à cidade, e do acolhimento de tudo aquilo que entende-se como incomum.

Direção: Isabela Umbuzeiro Valent. • Género: Documentário • País: Brasil • Año: 2019 • Duración: 30 min. 48 segs.

MINAS URBANAS

Em Fortaleza, um encontro de mulheres abre as portas para que jovens artistas compartilhem suas diversas experiências como mulheres. Lutando contra as injustiças criadas pela desigualdade social, de gênero e raciais, responsável por impedir incontáveis mulheres de exercer suas carreiras e

realizar seus sonhos, as histórias dessas mulheres fazem parte do nosso cotidiano.

Direção: Natália Gondim • Género: Documentário • País: Brasil • Año: 2020 • Duración: 97 min.

CENTRAL DE MEMÓRIAS

A luta pela moradia e a produção de um grande filme. A memória de quatro mulheres sobre um bairro de Vitória da Conquista e o encontro com o universo do cinema, nos anos 1990.

Direção: Rayssa Fernandes Coelho e Filipe Gama • Documentário, Brasil, 2021, 13 min.

VIDEOS

<https://www.youtube.com/watch?v=I-IUYuw7pAk&t=45s>
Canción *Basta*. La letra fue escrita en 2011 para las protestas estudiantiles por el destacado grupo chileno **Los Vásquez**.

<https://mundo.sputniknews.com/20191205/miles-de-mujeres-cantan-un-violador-en-tu-camino-en-chile-1089544175.html>

Performance creada por la agrupación feminista chilena Las Tesis. Se presentaron por primera vez el 20 de noviembre de 2019, en Valparaíso, y cantaron *Un violador en tu camino*.

EL SILUETAZO: LA POLÍTICA DEL ACONTECIMIENTO

<https://www.youtube.com/watch?v=TaQDxMBPYdk>
Analiza una de las herramientas expresivas más potentes de las puestas en circulación por el movimiento de Derechos Humanos en la Argentina: la producción de siluetas para señalar los cuerpos de los 30.000 detenidos-desaparecidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). Se trata de una intervención autónoma por un grupo de artistas plásticos.

Realizadores: Fernanda Carvajal, Marcelo Expósito, Cora Gamarnik, Ana Longoni y Jaime Vindel. • País: Argentina • Año: 2009-2011 • Duración: 24 min. 05 seg.

TV PUC-RIO | MINA D'ÁGUA E MAPA MURO RESGATAM MEMÓRIA DO SANTA MARTA

<https://www.youtube.com/watch?v=XZ6n5w9NTTs>

A recuperação da primeira mina d'água do Santa Marta, em Botafogo, e a pintura do mapa da favela em um muro são ações que resgatam a memória, a cultura e a história da comunidade. Elas fazem parte de um projeto financiado pela União Europeia e coordenado pelas universidades Oxford Brookes e de Bath, na Inglaterra, Unam, no México, e PUC-Rio, no Brasil. A articulação local é do grupo Eco.

Duração: 07 min. 42 segs.

ARTISTAS NEGROS SÃO RESISTÊNCIA - CANAL PRETO

<https://www.youtube.com/watch?v=RyeSBRo4JzA>

Artistas e integrantes da peça "Solano, Vento Forte Africano", que remonta a vida e obra de Solano Trindade, narram, junto ao artista e bisneto de Solano, Zinho Trindade, o desejo de serem representados no cinema, no teatro, na música. Apesar das dificuldades financeiras e das discriminações raciais muito comuns, eles resistem fazendo arte.

Duração: 11 min. 34 seg.

"VIVOS SE LOS LLEVARON", UNA NOVELA GRÁFICA PARA NO OLVIDAR A LOS 43 DE AYOTZINAPA – MÉXICO

<https://www.youtube.com/watch?v=kPu-e4M6tLc>

Entrevista con las autoras de la novela gráfica "Vivos se lo llevaron. Buscando a los 43 de Ayotzinapa", Andalusia Knoll Soloff y Anahí H. Galaviz.

Duración: 07 min. 58 seg.

ARTE E RESISTÊNCIA NAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS: ENTREVISTA COM BENNÊ OLIVEIRA

<https://www.youtube.com/watch?v=bcG1x3wLgb8>

Criadora da série de tirinhas "Leve Mente Insana", Bennê Oliveira é uma ilustradora e quadrinista recifense que, inspirada em suas próprias vivências, busca exteriorizar as lutas e resistência das populações negras, indígenas e periféricas através da arte. A artista também aborda temas como política, saúde mental e cotidiano da sociedade brasileira.

Entrevista realizada por Alma Preta Jornalismo

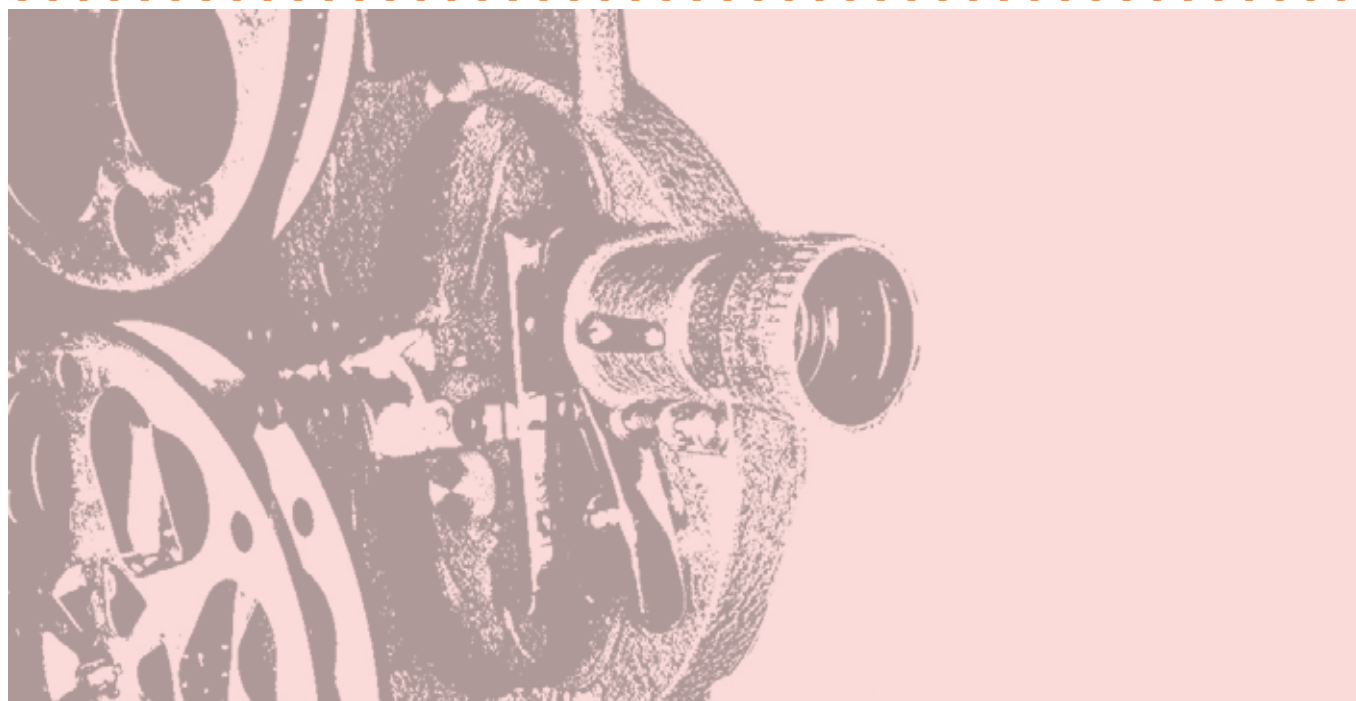
Duração 10 min. e 47 segs.

ARTE & DITADURA: TEMPO DE LUTAS E RESISTÊNCIA

<https://www.youtube.com/watch?v=wTqhuPBBeNI>

O CADi UFRGS e a Representação Estudantil de Artes Visuais - UFMG convidaram três artistas e pesquisadoras para o debate sobre o potencial combativo e disruptivo dos artistas em tempos de ditadura e para refletir sobre quais lições o artista e o estudante podem tirar hoje em dia. As convidadas são Juliana Wolkmer, atriz, professora e pesquisadora; Anna Karina, professora da UFMG; e Luciana Prass, violonista, etnomusicóloga e professora da UFRGS.

Duração: 2 h 2 min 36seg.

EN 2023, LA REVISTA NUEVAMERICA LANZA 4 EDICIONES MÁS

177

Educación: disputas y propuestas

178

Feminismos, identidades y movimientos sociales

179

Salud mental y vida plena

180

Rituales y/o fiestas religiosas

CONOZCA TODAS LAS EDICIONES PUBLICADAS EN
<http://www.novamerica.org.br/ong/?cat=2>

Diretora

Susana Beatriz Sacavino

Conselho Editorial

Argentina María Antonia Leguizamón

Bolivia María Luz Mardesich

Brasil Vera Maria F. Candau

Chile Cecilia Arancibia

México Luz María Barajas

Peru Consuelo Denegri Seer

República

Dominicana Isabel Guillermo

Uruguai Mary Larrosa

Comité Técnico

Susana Beatriz Sacavino

Vera Maria F. Candau

Maria da Consolação Lucinda

Coordenação Editorial e Supervisão Gráfica

Adélia Maria Nehme Simão e Koff

Revisão e Pesquisa

Adélia Maria Nehme Simão e Koff

Cecilia Botana

Mosaico e Resumos

Cecilia Botana

Secretaria e Tradução

Cecilia Botana

Administração

Novamerica

Projeto Gráfico

Rodolpho Oliva

Diagramação e Capa

Neila Maria da Matta Martinho

Logomarca da Capa

Néstor Sacavino

NOVAMERICA

Rua 19 de Fevereiro, 160, Botafogo

Rio de Janeiro, Brasil CEP: 22280-030

Tel./Fax: (021) 2542-6244/2295-8033

novamerica@novamerica.org.br

www.novamerica.org.br

ISSN 0325-6960

A direção da revista não se responsabiliza pelas opiniões disseminadas nos artigos. Publicação indexada em CLASE

NOVAMERICA

Apoio

I·N·T·E·R
cultural

iresie

Banco de datos
sobre educación

Indización en IRESIE, base de datos especializada en educación iberoamericana.

<http://www.iisue.unam.mx/iresie>
<http://iresie.unam.mx>