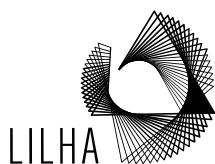

MANUAL DE PRÁCTICAS ARTE-EDUCATIVAS PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO

† Glosario latinoamericano de construcción colectiva de palabras que enuncian discriminación de género, clase y raza.

t r a n
s v e r
s a l //

M A R Í A
E U G E N I A
C O R D E R O

Coordinado por Maria Eugenia Coordero

Contenido y edición
Maria Arcadia

Identidad visual y diseño
Ari Ruiz Lang

Producción
Aline Shkurovich y María Álvarez del Castillo

Registro
Catalina Bojacá y Renata Montante

Con el apoyo de:

ÍNDICE

Prólogo	1
“Manifestaciones por la equidad”	
Presentación	4
a. Del proyecto “La lleva, las traes y la pasás” Dinámicas arte-educativas para la equidad de género	
b. Del Encuentro Transversal para la Equidad de Género	
c. De la Exposición “Enunciar. Denunciar. Sororizar. Prácticas artísticas de América Latina para la equidad de género”	
d. Del “Manual de prácticas arte-educativas para la equidad de Género” y “Glosario latinoamericano de construcción colectiva de palabras que enuncian discriminación de género, clase o raza”	
Introducción	8
i. Modo de uso del Manual	
ii. Diccionario de conceptos	
Catálogo de participaciones	10
Agentes participantes del Encuentro transversal para la equidad de género.	
Artistas participantes de la Exposición “Enunciar, Denunciar, Sororizar. Prácticas artísticas de América Latina para la equidad de género”	
Dispositivo arte-educativo	<i>inserto</i>
Glosario colectivo	36
“Glosario latinoamericano de construcción colectiva de palabras que enuncian discriminación de género, clase o raza”	
Bibliografía	39
Una selección de títulos de “La Libertina. Materiales para la agitación”, librería de Cuerpos Parlantes	
Posdata	41
“Una carta de reflexiones contra la censura”	

PRÓLOGO

MANIFESTACIONES POR LA EQUIDAD

Desaparece el Instituto Jalisciense de la Mujer, “¿cómo?!” — me pregunté; al leer esas palabras sentí un gran peso, una gran incredulidad, impotencia. ¿No se dan cuenta de la gravedad que eso implica en estos tiempos; lo que nos dice? **LITERALMENTE: LAS MUJERES DESAPARECEN EN JALISCO**, es una violenta realidad y que sea así de descarada como política no pude más que tomarlo muy personalmente. El sentir que nuestras voces son apagadas, nuestros cuerpos tomados y deshechados, me invade. Me encontré a principios de enero 2019 en el Congreso, unida con muchas mujeres en protesta y visitando diputados que no se veían con ninguna disposición de apoyar la causa ni de escucharnos. Los días siguientes se sintió el abuso de poder del gobernador Alfaro y los políticos de “LA REFUNDICIÓN”. Hicieron una asamblea extraordinaria para votar para que la mujeres no diéramos más revueltas y pudieran formar la Secretaría de Igualdad Sustantiva (SIS). La respuesta del gobernador Alfaro fue muy grosera ante las mujeres y los medios, sin tomar en cuenta la violencia que viven las mujeres ante los maltratos, feminicidios y desapariciones. Vivimos en un estado violento, donde no se nos va dar ningún respeto, mucho menos cuidado.

Al poco tiempo, retomando comunicación con mi amiga y colega Aline Shkurovich (directora de la casa de residencias artísticas LILHA, en San Pancho Nayarit), nos dimos cuenta de que estábamos muy preocupadas por el tema de la mujer y por la violencia y precariedad en donde nos encontrábamos. Con el afán de seguir colaborando en proyectos, empezamos a dialogar con María Eugenia Cordero (coordinadora de las residencias artísticas Barda del Desierto, en Argentina) y así se fue armando la colaboración entre María Arcadia (Transversal), Catalina Bojacá y Ari Ruiz Lang (LILHA) para formar el Encuentro Transversal para la equidad de género.

Nos dimos a la tarea de investigar, leer y dar forma al encuentro. Tuvimos muchas juntas por medio de internet ya que todas estábamos a distancia. A la par de esto, en el verano empecé el Feminario —**A**terrizajes **T**eóricos para la **A**cción **C**olectiva— en Cuerpos Parlantes (espacio feminista y de investigación) llevado a cabo por Lirba Cano, que ofrece educación no formal en donde se lee y se comparte teoría feminista. Un gran grupo de apoyo con bellísimas mujeres, de un rango amplio de edades y con muchos

tipos de formaciones: historiadoras, programadoras, periodistas, educadoras, cineastas, literatas con las cuales compartimos y también hicimos varios ejercicios creativos en torno al feminismo. Aprendí mucha teoría sobre la sororidad y el cuidado, y sobre la importancia de la historia y de que la mujer figure en ella. También de la importancia de la salud sexual y de nuestro conocimiento al respecto de nuestro cuerpo: Cómo el cuerpo es el territorio y cómo nos afecta el territorio en donde habitamos.

El verano también coincidió con la exposición “LEVADURA” de la colectiva Hilos —colectivo en el que participé— y en la cual apoyé como asistente de la curadora Beatriz Bastarrica. Fue una exposición de artistas mujeres hablando sobre cómo lo político es personal. En el marco de la exposición también estuvo Olga Margarita Dávila dando un taller sobre el arte y feminismo, en donde conecté con Gisela Valdez y con el colectivo de mujeres LAC (Liga de Artistas Creadoras) quienes participaron en el Encuentro transversal. Se crearon lazos muy bonitos entre el colectivo y la comunidad. El público y los medios tuvieron mucha participación.

H
E
T
E
R
O
-
P
A
T
R
I
A
R
C
A
D
O
-
N
O
R
M
A
D
O

Conocer a María Eugenia Cordero y convivir con ella el mes de octubre en Casa Transversal fue maravilloso. Se aterrizaron muchas ideas y se trabajó desde muchos niveles. Su calidez y ser amoroso creó muchos puentes y comunidad. Se realizaron un par de talleres en el Museo Regional con Sarahí Tirado, y en el Instituto Cultural Cabañas con Laura Bordes. Hubo un contacto más estrecho con el colectivo LAC y con agentes involucrados en el Encuentro. Estuve inmersa en conceptos, palabras, lenguajes relacionados con género, en específico de la mujer pero también sobre las masculinidades y su importancia. Todos importamos. Nuestro territorio y la dignidad importan. Cuidarlo es importante. Así como darme cuenta de mis privilegios y del abuso del poder, no solo con mi entorno, sino con mi hijo de cuatro años, y conmigo. Fue un año de mucho aprendizaje, de digerir muchos conceptos, de repensarme, reaprenderme, de verme y visualizarme desde otros lados, de deconstrucción.

Aterricé todo esto en colectivo, con un gran apoyo de colaborador@s, artistas, familia y amig@s que me acompañaron en el proceso. María Arcadia con su gran luz y visión, con gran confianza en mí, en el proyecto *G R A C I A S . A M O R O S A S*

— María Álvarez Del Castillo

PRESENTACIÓN

a. PROYECTO

La lleva, las traís y la pasás: dinámicas arte-educativas para la equidad de género

Es un programa dirigido por LILHA —un espacio autogestivo de residencias artísticas en la comunidad de San Francisco, Nayarit— y Archivo Transversal —un proyecto de gestión autónoma enfocado en el arte y cultura contemporánea en Guadalajara, Jalisco— en colaboración con María Eugenia Cordero, y que surge como un interés común por contribuir al desarrollo social desde una perspectiva de género en el contexto mexicano y latinoamericano.

Este programa se planteó en tres etapas:

1) Una serie de **“Laboratorios virtuales”**, realizados de agosto a octubre de 2019, que consistieron en videollamadas entre especialistas, artistas y activistas de distintas partes del país con el propósito de intercambiar experiencias, perspectivas y vivencias sobre género para enriquecer sus prácticas artísticas y comunitarias. Los hallazgos y aprendizajes de estas conversaciones derivaron en intervenciones arte-educativas presentadas en la siguiente fase,

2) El **“Encuentro transversal para la equidad de género”**, un espacio de diálogo y reflexión que se llevó a cabo el 1, 2 y 3 de noviembre de 2019 en Guadalajara —que a su vez albergó la exposición **“Enunciar, Denunciar, Sororizar. Prácticas artísticas de América Latina para la equidad de género”**— y que reunió a las y los participantes de los laboratorios virtuales, así como a más artistas, agentes culturales y proyectos comunitarios de la ciudad y del continente con la finalidad de compartir saberes, estrategias y herramientas para la equidad de género desde un enfoque transdisciplinar.

3) Finalmente, se contempló un programa de **“Residencias artísticas en LILHA”** durante el primer semestre del año 2020, en el que se invitó a las y los artistas participantes de los Laboratorios virtuales para desarrollar un proyecto en la comunidad de San Pancho, Nayarit, alrededor del género y la equidad, recuperando las temáticas y rutas de acción compartidas en el Encuentro transversal bajo un modelo lúdico-pedagógico de intervención social.

De esta manera se proyectó todo un año de actividades con la participación de más de 30 especialistas, artistas, activistas, educadores y agentes culturales de distintas latitudes comprometidos con el desarrollo de una sociedad libre e incluyente.

b. ENCUENTRO

Encuentro transversal para la equidad de género

Encuentro transdisciplinar y multiformato que se llevó a cabo el 1ro, 2 y 3 de noviembre en Casa Transversal —una casa abierta a la ciudad, ubicada en la calle Pino Suárez 169, en el Centro Histórico de Guadalajara, Jalisco, México— y que reunió a artistas, especialistas, activistas y agentes culturales con la intención de compartir e intercambiar experiencias y perspectivas para atender la desigualdad de género a través de estrategias propias de las prácticas artísticas, educativas y comunitarias. Siendo así, este Encuentro transversal se construye como un espacio de diálogo y aprendizaje social desde la escucha de saberes, deseos y voluntades para construir tejidos, tramas y redes que posibiliten nuevas maneras inclusivas y respetuosas de ser y estar en el mundo.

c. EXPOSICIÓN

Enunciar, Denunciar, Sororizar. Prácticas artísticas de América Latina para la equidad de género.

En el marco del Encuentro transversal, del 1 al 10 de noviembre de 2019 (*) se llevó a cabo esta exposición que reúne un conjunto de obras provenientes de diferentes latitudes de latinoamérica, y que proponen en su conjunto una reflexión colectiva e intercambio de conocimiento a partir de diversos lenguajes artísticos, expresando en gestos y acciones la urgencia de subvertir las violencias que atraviesan nuestros cuerpos-territorios, como las desigualdades de clase, raza, etnia, edad, la escalada sin pausa de feminicidios y la criminalización de identidades otras que no se inscriben en los modelos configurados heteropatriarcales. Esta propuesta busca visibilizar y aumentar la capacidad de acción desde diferentes frentes y prácticas, extendiéndose a un cuerpo social, político e institucional, tejiendo una trama de afectos y acciones situadas, cuestionando las estructuras y modelos de las violencias, manifestando modos de pensar, sentir y significar.

– María Eugenia Cordero

d. PUBLICACIÓN

Manual de prácticas arte-educativas para la equidad de Género + Glosario latinoamericano de construcción colectiva de palabras que enuncian discriminación de género, clase o raza.

Para articular la experiencia de aprendizaje y divulgar los conocimientos y vivencias derivadas del *Encuentro transversal*, se propuso la realización de una publicación en la cual se editaron y compilaron los textos y materiales de trabajo de las ponencias, intervenciones y presentaciones, y se recuperaron los hallazgos, reflexiones, prácticas y estrategias compartidas a través de las distintas actividades programadas, con la finalidad de crear un dispositivo lúdico-didáctico de uso común que operara bajo el formato de un manual y que reuniera las prácticas que se encaminan hacia el desarrollo social desde una conciencia de género a través de la educación y las artes.

De esta manera surge el *Manual de prácticas arte-educativas para la equidad de género*, que a la vez sirve como un registro del Encuentro, un catálogo de la Exposición y una memoria viva del Proyecto, además de incluir un *Glosario latinoamericano de construcción colectiva de palabras que enuncian discriminación de género, clase o raza*, mismo que nace con la finalidad de identificar las prácticas de violencia y los lenguajes naturalizados en nuestras vidas cotidianas, así como de proponer nuevos usos y sentidos de la palabra.

Esta publicación es distribuida de forma impresa y virtual en la región latinoamericana y caribeña para su libre consulta, esperando inspirar a más agentes culturales para promover su uso y así multiplicar el alcance e impacto de su contenido.

i. INTRODUCCIÓN

Modo de Uso del Manual

Esta publicación pretende ser, por un lado, una herramienta que contribuya a reflexiones y experiencias arte-educativas, para aproximar al mediador y su grupo a tres ejes propuestos —enunciar, denunciar y sororizar—, y por otro, un material que permita múltiples usos y promueva diferentes cuestionamientos que desbordan los límites de las aulas, las escuelas y las fronteras tradicionales del arte, pudiendo así ser trabajado de forma atemporal y en cualquier espacio.

El Manual está compuesto por un dispositivo de hoja de corte que propone, a través de pliegues y despliegues, preguntas reflexivas y activaciones, realizar una serie de ejercicios prácticos y experienciales con el propósito de abordar algunos conceptos centrales que desarrollaron artistas, agentes culturales y participantes del “Encuentro transversal para la equidad de género”. El dispositivo también está acompañado por un Catálogo de participaciones que contiene imágenes y textos que explicitan el modo de producción de las y los artistas que también participaron de la exhibición “Enunciar, denunciar, sororizar. Prácticas artísticas en América Latina”, y en donde se pueden ver las formas de operar, las estrategias empleadas, las ideas abordadas y cómo son comunicadas al público.

En este sentido, el Manual es una herramienta para conocer diversos modos de crear y pensar, maneras de ver y hacer, abriendo un camino para acercarse al grupo a procesos reflexivos y críticos desde las prácticas artísticas contemporáneas. Este material didáctico está destinado a diferentes públicos educativos, por lo tanto, le cabe al dinamizador/a adaptarlo a sus necesidades según su grupo.

Respecto a las estrategias didácticas, se propone hacer uso de elementos cercanos, propios de lo cotidiano, como celulares, cámara fotográficas y de video, grabadores, técnicas de las artes plásticas y dinámicas participativas, así como incorporar lo lúdico y lo corporal. En cuanto a lo metodológico, se sugiere dar valor a la construcción de imaginarios y reflexiones colectivas que fomenten un aprendizaje social.

ii. INTRODUCCIÓN

Diccionario de Conceptos

Género

Conjunto de valores socialmente construidos que definen las diferentes características (emocionales, afectivas, intelectuales, o físicas) y los comportamientos que cada sociedad asigna a los hombres y a las mujeres. A diferencia del sexo —que viene determinado con el nacimiento— el género se aprende, se puede modificar y no coincide necesariamente con éste.

Equidad de género

La *igualdad de género (equidad)* implica que todas las personas sin importar su sexualidad o género deben recibir los mismos derechos y beneficios, las mismas sentencias y ser tratados con el mismo respeto. El principio de igualdad y de no discriminación por razón de sexo es una obligación de derecho internacional general y se establece siempre como un principio que debe inspirar el resto de los derechos fundamentales.

Prácticas arte-educativas

Sistemas pedagógicos que permiten reflexionar y experimentar desde las prácticas artísticas como herramientas de aprendizaje.

Enunciar

Exponer o expresar una idea, un principio o una teoría de manera clara, concisa y en los términos precisos.

Denunciar

Declarar públicamente que cierta cosa se considera ilegal o injusta.

Sororizar

Crear espacios o situaciones *sororas*: Cualidad o condición de pertenecer a una hermandad (*sôrôr*) entre mujeres que se alían para apoyarse y combatir la discriminación y los problemas compartidos por el hecho de ser mujer.

CATÁLOGO DE PARTICIPACIONES

Agentes participantes del Encuentro transversal para la equidad de género

Charla “Equidad de Género desde un espacio de empatía”, con la especialista Rossana Julián

Conversación sobre la Comunicación que Une, moderada por la especialista Rossana Julián. El trabajo de esta psicóloga/escritora pretende establecer nuevos parámetros para un nuevo diálogo desde la empatía y la escucha atenta e interna. Reúne y utiliza los principios y la metodología que establece la Comunicación Noviolenta para trabajar sobre los puntos de conexión y de encuentro que se dan en las relaciones humanas. Esto como un primer frente de acción para atender la violencia interpersonal y de género a través de la convivencia de libertades y necesidades. Rossana trabaja individualmente, en espacios terapéuticos llamados sesiones de Acompañamiento Empático así como facilitando talleres de Comunicación Noviolenta.

Ponencia “Ecología de saberes ecofeministas” con Gisela Valdés

“Como parte del fenómeno cultural/espiritual femenino/feminista se abren caminos a otras maneras de resignificar y revitalizar el cuerpo/ser femenino. Prácticas de resistencia, que se han venido gestando y emergen ante el sistema patriarcal que domina y violenta; las mujeres están construyendo una cultura centrada en lo femenino y la vida. Los círculos de mujeres son una manifestación de una espiritualidad holística femenina, en donde las mujeres ritualizan los encuentros para sanarse a sí mismas y en colectivo. Este estudio consiste en cómo las mujeres encarnan la cultura dispuesta en el contexto de la espiritualidad femenina y cómo viven el bienestar y la autosanación desde estos conocimientos y experiencias. Se parte de epistemologías ecofeministas, del pensamiento complejo y de la fenomenología cultural. Las experiencias rituales son facilitadoras de estados reflexivos/espirituales, con beneficios en la curación holística, oportunidades para la creación de la conciencia ecofeminista. El bienestar y la sanación de las mujeres se materializan en sus cuerpos y en sus vidas cuando encarnan el cuerpo/self holístico femenino y sus formas positivas de inter e intrasubjetividad, revitalizando su impulso vital para el empoderamiento y la labor sororal/terapéutica femenina”.

Intervención y acción performática “Autopoiesis de género, oquedad entre ficción y performance” con Cuaco Navarro y Mario Wandú

Esta intervención surgió desde la conciencia de que las personas tenemos la capacidad de desplazarnos entre posiciones de dominación y subordinación, moviéndonos por distintos espacios de la sociedad adoptando roles. Esta situación queda reflejada en las relaciones interpersonales que se dan entre los grupos de edades (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos), en las relaciones laborales de patrona y trabajadora e inclusive en nuestro sistema educativo, entre docentes y alumnos. Esta lógica funciona en relación a las dinámicas jerárquicas del funcionamiento de nuestra sociedad cisgénero, heteropatriarcal y adultocéntrica, donde se clasifica a los sujetos que la conformamos desde un régimen totalitario, generando una pirámide de dominación y subordinación donde se encuentra en la cima el hombre adulto, blanco, rico y heterosexual, y en sus escalones subsecuentes a las niñas, niños, mujeres, adolescentes, ancianos, ancianas, la comunidad LGBTQQAP, indígenas, indigentes, personas con discapacidad, negres, morenes, pobres, entre otros grupos subordinados por los poderes hegemónicos. En este sentido nuestra sociedad cis, hetero, patriarcal, adultocéntrica, tiene prácticas violentas, discriminatorias, facistas, clasistas y xenofóbicas.

Ponencia “El artivismo y humor como herramientas de transformación social”, con Ana Laura Ramírez Ramos

Ana Laura Ramírez Ramos es activista, artista y especialista en juventud, violencia de género y LGBTQ+; actriz, guionista y directora de Teatro, es miembro de Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos, “una organización de cabareteras feministas chingonas

quienes, a través del humor y el placer, buscamos generar cambios artísticos, culturales, políticos y sociales. Misión: Provocar la ruptura de patrones corporales, culturales e institucionales para la construcción de una sociedad más justa, placentera y feliz.” Durante la charla en el Encuentro se presentaron algunos de los proyectos sociales que han desarrollado desde las artes, el activismo y el humor, como herramientas de acción y transformación.

Presentación “La mujer perfecta” y “50%”, Retos y dificultades para las mujeres en el arte, con Alejandra Ruiz

Esta es una obra que habla de las exigencias del sistema del arte, y el sistema social hacia las mujeres. La mujer perfecta es en efecto invisible por complacencia, y a la vez una construcción inexistente, un modelo aspiracional que los medios y nuestra socialización como mujeres nos obligan a perseguir. Se discreta, se callada, se invisible, no des problemas, brilla, pero no demasiado como para ahuyentar a los hombres, porque un hombre es un premio, los hombres son la regla, nosotras la excepción. ¿Cómo debemos ser las mujeres en esta sociedad donde solo el vivir como hombre es vivir libertades y privilegios? La respuesta es: Invisibles, en todos los ámbitos. Ser borrada de la historia, ser borrada en carne, ser desaparecida, ser eliminada, ser quemada hasta las cenizas, perder todo. Sí, desde nuestro nacimiento nos imponen un género, un género con el cual nos quieren determinar, como si la conciencia de la hembra humana fuera definible, como si solo fuésemos seres superficiales, que se pueden entender en los textos de Nietzsche, y cuyo fin en la tierra es una vida de servicio como decía Rousseau. Con base a la complejidad de nuestros genitales, se nos ha destituido de este mundo tan poco meritocrático, porque si por mérito se formara la aristocracia, tendríamos estatuas de Emma Goldman, o las academias de arte hablarían tanto a Gentileschi como de Caravaggio, tendríamos Bienales con el nombre de Kahlo, y bibliotecas en honor a Virginia Wolf.

Presentación de proyecto “No nos cabe tanta muerte” con Paula Laverde

“No nos cabe tanta muerte, Memorial a Ciudad Juárez” es un proyecto colectivo itinerante que consiste en una serie de obras plásticas, audiovisuales, de instalación y performance, realizadas por artistas de diversas nacionalidades. Es, también, un homenaje —desde miradas y culturas diferentes— a las víctimas de los feminicidios de Ciudad Juárez que, desde 1993 hasta la fecha, sufren las atrocidades de la violencia de género y la impunidad. Hacemos del arte la herramienta de denuncia a través de la sutileza y la memoria. Es, por último, un gesto de empatía internacional con el que queremos mostrar nuestra solidaridad y nuestro respeto.

Intervención “Tejido en Deconstrucción” por Colectiva Hilos GDL

Tejido participativo de gran formato desde el cual se invita a los visitantes a la acción de tejer y destejer la pieza. Se asume el tejer en comunidad como un acto ritual de sanación, integración y sensibilización que contribuye a restaurar el tejido social y la empatía, compartiendo saberes, técnicas textiles y experiencias de vida desde la comunión y la urdimbre. Esta intervención se realizó a lo largo de todas las charlas y presentaciones del Encuentro, y en ella se virtieron los sentires, reflexiones y aprendizajes que brotaron de la escucha y la contemplación.

Hay un elefante en la sala” Preguntas y respuestas básicas sobre la equidad de género, con Marita Terriquez.

El fanzine que se presentó es un esfuerzo por parte de la artista para acercar las prácticas de equidad a quien las rechaza aún sin conocerlas, a quien quiere saber pero tiene miedo de preguntar por miedo a parecer tont@ o ser juzgad@, una forma de dialogar sobre conceptos básicos y promover que las personas usualmente representadas dentro de la norma y que no se identifican como afectadas por la violencia sexual, machista, racial o económica colaboren para tener una sociedad más equitativa. Fue realizado con ayuda de un grupo de niñ@s que colaboraron con las ilustraciones y en el planteamiento de preguntas y respuestas. El título hace referencia a un cuento en el que personas vendadas de los ojos tocan un elefante y cada quien piensa que es algo diferente, es decir, busca evidenciar que tenemos un objetivo en común, pero lo estamos hablando desde distintas perspectivas y sólo el compartir información y escuchar a l@s otr@s nos ayudará a tener una idea más clara de a qué nos enfrentamos y cómo podemos seguir avanzando.

“Compromisos y responsabilidades de los hombres en la prevención y erradicación de la violencia de género” con Alejandro Anguiano

Alejandro Anguiano es psicólogo y fundador de la asociación civil Hombres en Rumbo de Restablecimiento y Equidad Social A.C., la cual tiene por objeto social la promoción, fomento e impulso, de una deconstrucción y reconstrucción de los modelos hegemónicos de masculinidades que se encuentran en la estructura del ejercicio de las violencias, a través de procesos de reeducación, sensibilización y prevención primaria, secundaria y terciaria, abordados con perspectiva de género. Su misión es contribuir activamente por medio de la generación de espacios para hombres en diferentes etapas evolutivas en la construcción de una sociedad equitativa e incluyente. Como parte del Encuentro presentó el modelo de trabajo que ha desarrollado para el acompañamiento a hombres que se encuentran en procesos penales y familiares y que tienen antecedentes de violencia de género en el contexto familiar, así como con agresores sexuales. Todo ello desde una perspectiva humanista y desde la educación y cultura de la paz.

Ponencia “Cuando decir la verdad no es suficiente” La Casa Mandarina y nuestra lucha contra la violencia sexual, con Amyra Lyra

La Casa Mandarina AC es una organización itinerante e independiente, con sede en la Ciudad de México dedicada erradicar la violencia sexual y doméstica usando el ARTivismo. Misión: Defender y dar voz a víctimas de violencia sexual y doméstica a través de proyectos de atención, sensibilización y prevención que sean creativos e innovadores a nivel artístico, educativo y cultural. La Casa Mandarina AC está comprometida en la lucha por la no-violencia y los derechos de las mujeres y la infancia al romper el silencio, sanar el trauma y revolucionar el sistema y las políticas que impactan a las víctimas de violencia de género.

Presentación “Nosotras artistas” con la Liga de Artistas y Creadoras

“Somos un grupo heterogéneo y autogestionado de estudio, investigación, diálogo, observación, crítica, gestión cultural, didáctica y creación. [...] Somos una red de apoyo e intercambio. Hacemos reflexiones críticas sobre los “usos simbólicos del arte”. Contrastamos percepciones individuales y construimos experiencias colectivas. No partimos de un dogma o una teoría homogénea, entendemos que hay formas diversas de ver y analizar el mundo. No nos presentamos como un producto terminado: estamos en proceso constante de articulación y configuración. [...] Creemos que las estructuras de poder determinadas desde el género afectan las instituciones sociales y educativas que forman artistas, los criterios

explícitos e implícitos que determinan quién puede aspirar a ser artista, los temas representados, los modos de ver manifiestos tanto en la técnica como en el contenido artístico, y los criterios y objetivos con que se ha hecho la historia y la crítica del arte...”

Performance poético “Deconstrucción de palabras” con Volta

Lectura de poesía experimental escrita e interpretada por la artista Mónica Leyva (Volta), alrededor de una deconstrucción poética-semiótica que versa sobre el contexto actual de la mujer en escenarios sociales, políticos, íntimos, artísticos, profesionales, simbólicos y culturales. A esta interpretación se suma una dinámica colectiva en la que se invita a participantes a dar voz y entonación a las palabras deconstruidas desde nuevas significaciones y sentidos.

Exposición de la obra “Tejido en contención”, de Mariana Giménez

“Hacer nido, ser autosustentable, procurar protección. Arquitectura personal, sostenible y amorosa. Saber tejerme. Saber hacer nido. Migrar, y hacer nido. Abrirse a la nueva tierra en la confianza de saber hacernos nido. Protección. Contención. Darnos y ofrecer calor. Mi pieza es una reflexión sobre la creación de nuestros espacios sagrados y los vínculos que construimos con ellos. Espacios inherentes a la supervivencia y adaptación con el entorno. En lo físico, mental y espiritual. Es el ser humanx, como las aves, migrante por naturaleza. Forzada o voluntaria, temporal o permanente, es en esa migración -que me atraviesa en lo personal-, en la cual nos hacemos conscientes de nuestra capacidad instintiva y natural, de crear una estructura para adaptarnos al entorno. La analogía entre el ser humanx y las aves. Aprender de ellas, que llevan a cabo de manera instintiva y sustentable dicha obra. El nido es un tema recurrente en mi trabajo.”

Productoras locales participantes en la Vendimia

Casa Macadamia

Casa Macadamia ofrece productos elaborados a partir de la exótica NUEZ DE MACADAMIA. / En 2006 nace esta empresa familiar tapatía dedicada a comercializar la Nuez de Macadamia, producida cuidadosamente en huertos familiares que llevan un estricto control orgánico. Algunos de sus productos son: Nuez de Macadamia, Aceite extra virgen de Macadamia, Crema de Macadamia (licor cremoso con café), Jabones artesanales, Bálsamos labiales.

Página web: casamacadamia.com
Facebook: [@casamacadamia](https://www.facebook.com/casamacadamia)
Instagram: [@casa_macadamia](https://www.instagram.com/casa_macadamia)

La Broma de Teo

La broma de teo es un proyecto de chocolatería mexicana. Iniciamos haciendo chocolate “de traspatio” para luego desarrollar el concepto de Chocolate Garage. Utilizamos en nuestra producción cacao nativo, criollo, trinitario y forastero lavado y fermentado de Chiapas sobre todo. Creamos a partir del grano agroecológico, un chocolate artesanal sin aditivos. Ahora ofrecemos el servicio en la barra de una cochera con un sentido estético y artístico de sabores y cultura. Productos: Tableta de chocolate individual, cacao con almendra, amaranto, cacahuete, cardamomo, miel de agave, arándanos, nuez de macadamia, pinole, mandarina, mezcal, además de semilla de cacao, chocolate de mesa, pinole y más.

Facebook: [@labromadeteo](https://www.facebook.com/labromadeteo)
Instagram: [@labromadeteo](https://www.instagram.com/labromadeteo)
Gmail: labromadeteo@gmail.com

Chicchan Lab

Iniciativa de estudios de técnicas textiles ancestrales de Latinoamérica, por Mariana Giménez, “diseñadora, artesana, curiosa amante de los textiles ancestrales de mi adorada Latinoamérica. Enfocada en la preservación y rescate de las técnicas y procesos de elaboración de textiles artesanales. Considero de suma importancia el registro y legislación de este patrimonio cultural. Disfruto de el trabajo

colaborativo entre los diferentes agentes involucrados en este rescate de tradiciones. Trabajo directamente con Cooperativas de artesanos de México y con instituciones educativas. En pos de que las jóvenes concreten el relevo generacional a través de nuevas propuestas de reinterpretación de las técnicas textiles ancestrales.” Productos: textiles, arte, diseño, muebles, accesorios, talleres, artesanías y más.

Facebook: [@chicchanlab](https://www.facebook.com/chicchanlab)
Instagram: [@chicchanlab](https://www.instagram.com/chicchanlab)
Correo: chicchanlab@gmail.com

La Libertina de Cuerpos Parlantes, Materiales para la Agitación

Cuerpos Parlantes es un espacio feminista de encuentro e investigación para reflexionar la relación entre la ciudad y los cuerpos que la transitan. Como parte de sus líneas de acción, se han dado a la tarea de reunir una amplia serie libros alrededor de los feminismos y del papel de la mujer a lo largo de la historia como escritora y autora de todo tipo de publicaciones. La selección y curaduría de los libros se reúne bajo el nombre de “La Libertina”, una librería feminista que a su vez apoya a las editoriales independientes para la distribución de publicaciones emancipatorias.

Página web: cuerposespacios.wordpress.com
Facebook: [@espacio.Cuerpos.Parlantes](https://www.facebook.com/espacio.Cuerpos.Parlantes)
Correo: cuerposparlantes@riseup.net

Pasta In Cartone

¡Una nueva manera de armar tu pasta a tu gusto con un bajo costo, buena calidad y delicioso! Una pequeña sucursal de comida italiana especializada en pasta. Ofrece también ensaladas, lasaña, milanesa, paninis y fusilli, entre otras opciones. Puedes probar la pasta con cualquiera de sus salsas o preparaciones (Alfredo, pomodoro, arrabiata, carbonara, pesto, bolognesa) ya sea en el restaurante (ubicado en San Felipe esquina con Liceo, en el Centro Histórico de Guadalajara) o pidiéndolo para llevar en servicios como SinDelantal, RAPPI, o UberEats. Con esta preparación tan cuidadosa y amorosa, Pasta In Cartone nos ofreció ensaladas y pastas frías para deleitarnos durante los días del Encuentro transversal.

Instagram: @pastaincartonee

Deborah Wall Joyería

Deborah Wall es artista y gestora en Intemperie-Plataforma Nómada de Arte Contemporáneo. Crea arte, escultura, cerámica, y piezas de diseño. Como parte de su participación en el Encuentro, expuso una serie de chapitas-palabras que nacieron hace poco más de un año con el proyecto “yo creo raíz” (conciencia cósmica). En estas piezas confluyen la fuerza de palabra y de la síntesis, el deseo, la concentración y el golpe del martillo. “Encontré en la escultura una forma de expresarme. Modelo en cera piezas que paso a plata y bronce. Trabajo con las formas de la Naturaleza, y la idea de que es el movimiento el que hace a la forma. El viento, aliento de vida, el árbol, símbolo de identidad y la niña, inocencia, valentía, representa al ser en potencia que reside en todos, reflejándose en la fuerza de la Naturaleza.”

Página web: dwescultura.wixsite.com/deborahwall
Instagram: @deborah.wall
Correo: dw.escultura@gmail.com

Taller Revez

Diseño textil artesanal y joyería de concepto, entre otras cosas. Recolectar*crear*conectar. Un proyecto que desarrolla productos hechos en México. Artículos que puedes encontrar en Taller Revez: bolsas, collares, porta amuletos, piedras, sudaderas, cojines, teñidos y más.

Instagram: @tallerrevez

Lugar de Voz

LUGAR DE VOZ es un proyecto cultural interdisciplinario comprometido con la descolonización del agua, a partir del cual se busca crear un lugar de encuentro entre dos culturas indígenas: la cultura Wixárika de México y los Maoris de Nueva Zelanda, en intersección con artistas contemporáneos, músicos, poetas, conservacionistas y público en general. Este proyecto que surge de la visión compartida de una artista y comunidades, propone una manera de activar una práctica decolonial con respecto a la relación de los humanos con la naturaleza: Inspirado en el giro de “persona” (personhood) que la cultura Maori logró para el río Whanganui en 2017, se reconoce a la Laguna de Chapala (Jalisco, México) como un ser humano al que se le otorgan los mismos derechos legales que a una persona. Bajo el concepto “Yo soy la laguna; la laguna soy yo”, se le da voz a este cuerpo de agua a través del canto, las metodologías indígenas y el arte contemporáneo, al tiempo que se involucra una conciencia colectiva basada en las formas en las que ambas culturas se relacionan con el mundo natural. Para financiar este proyecto independiente, se crearon bolsos y camisetas presentes en la vendimia del Encuentro transversal.

Facebook: @Lugar de voz / Place of voice
Spotify: @Lugar de voz
Correo: lugardevoz@gmail.com

Artistas participantes de la Exposición “Enunciar, Denunciar, Sororizar. Prácticas artísticas de América Latina para la equidad de género”

ALTAR LATINO. FER ALOI [BR] Pintura tinta óleo dimensiones variables

“Altar latino” es un fragmento pictórico de la Instalación Casa latina, una obra que se extiende de forma multidisciplinar, que envuelve el espacio arquitectónico, el teatro, la escenografía, performance y el teatro gestáltico como campo y herramienta de expresión de la violencia y el abuso contra

niñas, niños y mujeres. Busca en la expresión catártica la relación con el cuerpo/espacio que ocupa, el intercambio de afectos, la memoria y las identidades.

CUERPOS PARLANTES. LIRBA CANO [MX] Flyers y poster dimensiones variables

Cuerpos Parlantes es un espacio feminista de transformación urbana en el que se exploran las sensaciones compartidas para el cuidado, el mimo y el aprendizaje sensorial de los cuerpos. Desde esta línea se han realizado diversos ejercicios físicos y mentales que buscan poner de manifiesto la importancia de lo corporal, es decir, la forma física de cualquier movimiento y dinamismo intelectual, como estrategia de activismo político, urbano y feminista. El conjunto de flyers carteles y posters

utilizados para la divulgación de la programación de este espacio dan cuenta de los ejes y acciones abordados durante una trayectoria de actividades comunales en seis años de articulación.

AHORA QUE SÍ NOS VEMOS. ALEJANDRA RUIZ [MX]

Botella de vidrio con purpurina y trapo verde

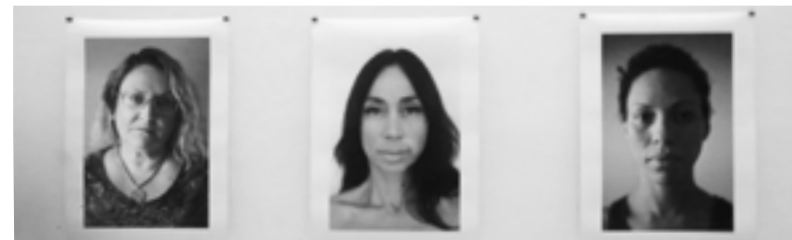

Piensa y crea su obras vinculando el feminismo como un movimiento basado en una corriente de pensamiento político-filosófico, cuyo fin es: combatir la desigualdad estructural que no permite a las mujeres desarrollarse plenamente de manera colectiva e individual, ni obtener libertades básicas debido a la jerarquización sexo-genérica. Ve el género y el determinismo biológico como una excusa que oprime mediante los roles específicos para cada sexo.

Su interés por el feminismo en el arte es la visión de que cada mujer debe tener las herramientas, el conocimiento, y la libertad para ser capaz

de escribir y representar sus propias narrativas, para poder conocer su historia, y para plantearse nuevas formas de habitar el mundo. El arte es una herramienta para crear estas narrativas, para denunciar la desigualdad, y para unificar las voces de las mujeres de manera global.

GUERRERAS. ELEONORA GHIOLDI [AR] fotografías 90x60

Guerreras nació en 2011 cuando tres amigas me confiaron sus vivencias personales de violencia sexual. A estos relatos se sumaron otros donde el proyecto comenzó a crecer, a partir del boca en boca,

con el objetivo de abarcar la mayor cantidad de voces y perspectivas posibles. Me permitieron fotografiarlas en sus casas, lo que generó retratos ambientales íntimos que capturan su individualidad, vulnerabilidad, dignidad y fortaleza. A lo largo de mi trabajo, me ha quedado claro que, aunque esta violencia persiste en diferentes sociedades, el problema elude las generalizaciones debido a los matices presentes en cada situación. Las personas experimentan violencia de género en muchos niveles diferentes, desde el acoso callejero hasta la violencia más extrema, el feminicidio, pasando por todos los abanicos posibles de experiencias y relaciones, hasta inclusive esterilización forzada y terrorismo de estado. Así, abordé este proyecto como una observadora que compromete su sensibilidad y subjetividad hacia este tema. A partir de la escucha y el contacto con cada una de las mujeres pude comprender lo que tiene de estructural la violencia de género y las diversas formas de manifestarse en la esfera social. -Eleonora Ghioldi

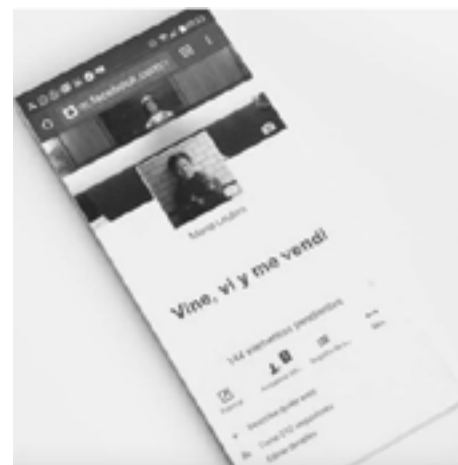
BESTIARIOS. GABRIELA RIVERA LUCERO [CH] fotografías 100x80

Bestiario (2012-2018) es un proyecto fotográfico de autorretratos mediante el cual construyo máscaras que representan bestias contemporáneas basadas en apelativos utilizados en el lenguaje cotidiano para denigrar a las mujeres en los que la palabra ofensiva se refiere a un nombre de animal real o de fantasía, ya sea perra, zorra, cerda, víbora, mosca muerta, arpía, etc. La materialidad con que confecciono las máscaras son pieles, cueros, vísceras y entrañas de animales como: pollo, cerdo, pescado y vacuno; que son utilizadas para consumo alimenticio. Material que posteriormente es cosido, bordado o engrapado y luego fotografiado utilizando mi cuerpo como soporte. Me interesa cuestionar esa particular asociación que se da en el lenguaje y la cultura latinoamericana donde se vincula mujeres y animales como algo rebajante. Trabajo con materia orgánica post mortem, restos de animales que significan un consumo carnívoro en serie, desapegado del cuidado animal, en la que se ha tornado una criatura despojada de afecto y/o extirpada de su condición natural. -Gabriela Rivera Lucero

VINE, VI Y ME VENDI. MARIA NATALIA AVILA LEUBRO [CL]

Cuadernillo impreso

María Natalia Ávila Leubro (Bogotá, 1979), más conocida en Facebook como María Leubro, llegó a Filadelfia el 4 de mayo del 2016, procedente de Bogotá y con rumbo a Nueva York. Junto a un mapa que mostraba su geoposicionamiento satelital en el Philadelphia International Airport, Natalia publica en una pequeña nota en su muro apenas un deseo, un

deseo muy de ranchera, así como es ella: «ojalá que me vaya bonito <3». Los meses que siguieron vimos cómo a Natalia no le fue tan bonito, cómo fue robada, cómo la estafaron, cómo fue contratada por centavos. A pesar de todo, durante esos meses que pasó lavando baños, comiendo popusas, llevando una vida precaria, como tantos trabajadores ilegalizados en los Estados Unidos, Natalia siguió publicando en Facebook cada cosita que le pasaba, cada pequeño detalle de espanto y maravilla en la «capital del mundo», y su voz, tan de ella y tan cercana a la de muchos, estaba llena de dolor y, a la vez, de un humor más allá de todo, excepto del amor.

NO NOS CABE TANTA MUERTE. PAULA LAVERDE AUSTIN [MX]

5 Grabado + dos cajas con cruces y nombres

Esta pieza busca simbolizar la dolorosa situación de querer comprender a tantas víctimas que es imposible de dimensionarlo en nuestra cabeza y nuestros corazones. El símbolo es a través de la repetición del emblema que crearon las madres y familiares de

las mujeres asesinadas, de la cruz color rosa que se procura poner en los lugares donde se encontraron las víctimas.

Las cinco litografías se componen de cruces rosas superpuestas acumulándose en una trama cerrada. Cada una lleva el nombre de cada palabra del título. La primera caja contiene 353 tarjetas, cada una con una cruz rosa dibujada y el nombre de cada víctima (desde 1993 hasta el 2007) cada una con el mismo formato, creando una repetición y asociándolo también al abandono burocrático. La segunda caja contiene 353 pequeñas cruces de cartón aglomerándose en una trama tridimensional que queda rebasada. Cada cruz fue tejida como un mantra, una repetición pensando en cada nombre, en cada muerte, en ofrecer un momento de paz.

SIN TÍTULO. MARIA SARMIENTO [AR]

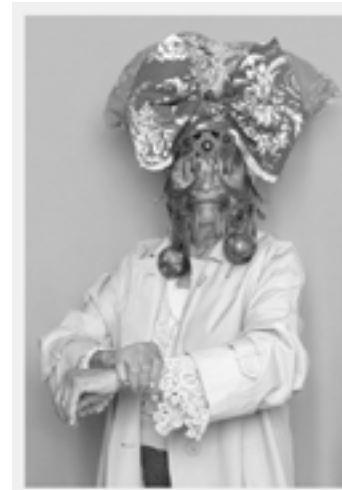
1MP3 + auriculares + pie de partitura + 4 piedras

Cuatro mujeres recorren caminos por diferentes paisajes de su memoria a través de un pulso que construye una cartografía propia. Constelan espectros y paisajes que recuperan las voces de las piedras que los libros nombran como desierto. La experiencia física y afectiva que propone la obra de Marina Sarmiento abre la posibilidad de inventar un cuerpo experimental mestizo anclado en el presente. Luego de cerrar la trilogía de obras escénicas “Los viajes de Sarmiento” (2016), “LEJOS” (2014) y “EIR” (2012) la artista toma y realiza intervenciones visuales, performáticas y textuales en diferentes contextos del campo y la ciudad durante sus viajes, como otro modo de probar formas de la relación entre presente y pasado.

La instalación sonora compartida con una partitura, cuatro piedras y un audio para ser escuchado con auriculares es un texto creado para Los viajes de Sarmiento y dicho a 4 voces por mujeres con piedras en sus manos como manifiesto. La misma aislada de todo escenario reclama una lectura y escucha directa y atemporal sobre los materiales en juego.

SOU MUITAS. KARLLA GIROTTO [BR] fotografías 100x70

Este proyecto es el desdoblamiento de un trabajo de la artista basado en el texto “La dama del mar”, adaptación de Susan Sontag de una obra de Henrik Ibsen. Es una iniciativa que busca el encuentro entre mujeres afectadas por relaciones abusivas para reflexionar críticamente sobre los mecanismos culturales y sociales que legitiman el abuso mucho más allá de una relación afectiva. A partir de estos encuentros, la artista busca transformar —por medio del arte y el lenguaje visual— patrones y actitudes tóxicas y enfermizas que

se encuentran naturalizadas y que capturan estos cuerpos y vidas.

JARDÍN FEMENINO. HOJA SANTA TALLER GRÁFICO [MX] Grabados

Hoja Santa, en colaboración con mujeres grabadoras de Oaxaca y otros lugares del país, presentan “Jardín Femenino”, que se conforma de una serie de grabados sobre plantas medicinales para las mujeres. Cada una de estas plantas tiene

infinitas propiedades, sin embargo el propósito aquí es hacer énfasis en aquellas propiedades que aportan a la salud de los cuerpos de las mujeres. Por ejemplo, propiedades relacionadas con la menstruación, fertilidad, menopausia y otros procesos. Cabe mencionar que existe una infinidad de plantas que aportan a nuestra salud, pero por la dinámica del proyecto, sólo se trabajaron con 18 plantas. Otro de los propósitos es vincular nuestro quehacer gráfico con un tema de interés para las mujeres, que pueda propiciar información, reflexión y diálogo. También es importante reconocer que el conocimiento e

información sobre las plantas que hemos podido consultar existe y resiste gracias a muchas, muchas mujeres más, que han trabajado y dado la vida por ello. Brujas, abuelas, parteras, curanderas, sabias, mujeres, todas, GRACIAS.

LAYDIBICHI. CUTZI SALGADO [MX] Video performance + impresiones

Cutzi Salgado decidió enfrentar desnuda las “buenas costumbres” de su ciudad, Culiacán, y gritarle a sus tres ríos que urge detener esa violencia sistemática contra las mujeres. Lo hizo como parte de un proyecto cultural, de un proyecto personal. Fue también un experimento social que sacudió la

moral conservadora local y abrió la caja de agresividades sexuales de hombres y de mujeres. “Le voy a meter la verga, y la voy a matar”, le dijeron por redes sociales. Sabía que caminar así, bichi y con una hielera con el logotipo del Oxxo sobre su cabeza, podía ser arriesgado pero nunca imaginó que despertaría la tempestad sucedida, menos que un alcalde que gobernaba una de las tres ciudades más violentas de México, donde se han encontrado decenas de fábricas de drogas sin identificar a sus propietarios, dedicaría tres policías de tiempo completo a ubicarla y a detenerla. Nadie se imaginó que hacer arte en Culiacán podía ser un acto más perseguido que producir narcóticos ilegales o ser parte de un cártel de la droga.

ANTIMONUMENTA. ERIKA LOZANO [MX]

compilación de fotoperiodismo

Un antimonumento es una instalación, colocada tradicionalmente durante una manifestación popular, que busca recordar un hecho reciente trágico o mantener el reclamo por justicia, en el que el gobierno no ha dado respuesta satisfactoria ante la óptica de los demandantes. Fue colocada por madres y familiares de víctimas de feminicidio, el 8 de marzo de 2019 durante la marcha #8M por el día

internacional de la mujer, en avenida Juárez frente al Palacio de Bellas Artes. Este antimonumento es para recordar que sigue sin haber justicia para las mujeres en México, que seguimos desapareciendo y que nos siguen matando. No nos vamos a callar.

MUUJER. MÓNICA LEYVA [MX] Poesía en karaoke

Lectura KARAOKE de poesía experimental escrita por la artista Mónica Leyva, que versa sobre el contexto actual de la mujer en escenarios sociales, políticos, íntimos, artísticos, profesionales, simbólicos y culturales. A esta interpretación se suma una dinámica de improvisación en la que se invita a participantes a dar voz y entonación a cualquier pensamiento, sentimiento o sonido que deseen compartir con la audiencia.

MI CUERPO NO ES EL CAMPO DE BATALLA // SOMOS LA EXCEPCIÓN A LOS DERECHOS LABORALES [PE]
NATALIA IGUIÑIZ BOGGIO Poster 118x64 (vertical)

“Somos la excepción” es un afiche que se trabajó con la CCTH, Sindicato de Trabajadoras del Hogar del Perú. La idea era resaltar el trato diferenciado y discriminado que tienen las trabajadoras del hogar, no solo en la práctica cotidiana, sino en la legislación laboral peruana, lo cual no habla de una voluntad política de cambiar este trato de semi-esclavitud que sufren gran parte de las trabajadoras del hogar en el Perú y en gran parte de Latinoamérica. / “Mi cuerpo no es el campo de batalla”, parafraseando el famoso afiche de Barbara Kruger, es un afiche que se hizo como parte de una campaña con la ONG Consejería de Proyectos y el Grupo Cultural Yuyachcani, para que las Fuerzas Armadas y Policiales pidan perdón por la violencia sexual en el Conflicto Armado Interno que se vivió en el Perú entre 1980 y el 2000.

FAMILIAS DIVERSAS. MANU MOJITO [CL] Línea de fotografías medidas variables

Archivo conformado por más de cuarenta mil fotografías, a partir de una investigación realizada durante los últimos 5 años en diferentes regiones de Colombia. Las mismas dan cuenta de la historia trans en Colombia. De la serie “Familias diversas”, aparecen: Laura Branigan, Primera mujer trans en contraer matrimonio legalmente en Colombia | Luna, niña trans de 8 años junto a su familia | Maximo (hombre trans) y Lulu (Mujer Trans), con su hija luchi | Madre Cindy, madre de las mujeres trabajadoras sexuales del barrio Santafé (zona de alto impacto en prostitución en Colombia), de Bogotá | Madorilyn y la familia Crawford, familia de mujeres transexuales, transgénero y transformistas.

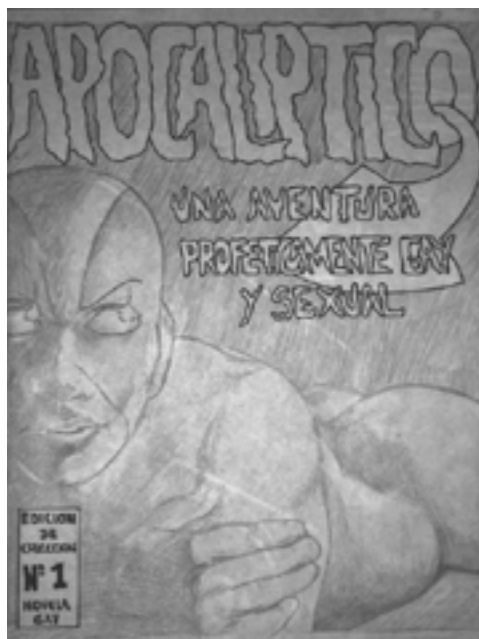
KANGELU. SEBASTIAN CALFUQUEO ALISTE [CH] fotografías de alta calidad 120x90 cm cada una y 6 textos escritos a mano (tamaño carta)

“Kangelu” (del mapugundun traducida como: otro tipo, de otra clase, desde otro) Es una instalación que se compone de una serie de 3 fotografías dobles. Se solicitó a 6 personas que describieran personajes ficticios haciendo un total de 6 textos, 2 por categoría. Las categorías propuestas fueron “Maricón sushi” (Nombre con el que sus compañeros hostigaban al artista en el colegio), “Millaray Calfuqueo Aliste” (Nombre que el artista hubiera tenido en caso de nacer mujer) y “Homosexual y mapuche” (Categoría que ha recorrido

la identidad del artista para enunciarse en diversos espacios). Los colaboradores elaboraron dos textos en castellano, dos textos en lenguas extranjeras (inglés y portugués) y dos en lengua mapudungun. Los textos se trabajaron en 3 pares confrontando ambas descripciones propuestas por distintos individuos en las que se propone experimentar las representaciones posibles que dan forma a la identidad del artista. Lo incierto/ambiguo está en la construcción de la descripción física a partir del relato de otro. Lo anterior busca evidenciar la discordancia entre lo figurativo y lo abstracto que el relato descriptivo de “un otro” tiene. El resultado de estas descripciones se llevó a cabo por medio de la técnica de la fotografía. Cada una de las descripciones recibidas fueron personificadas por el artista dando como resultado múltiples representaciones e identidades.

APOCALIPTICO. MADORILYN CRAWFORD [CL] Impresión gráfica

Este cómic está realizado a partir de historias autobiográficas y ficcionadas de la autora, hablar de abusos incestuosos, del inicio en el universo gay, una sexualidad exacerbada, con personajes imaginarios que transitan conceptos entre lo bueno - lo malo, lo profano - lo sagrado, ejes centrales que se manifiestan como formas de interpelar desde la fantasía

VIDEOS > RAIMUNDO / TRES DÍAS Y UN FIN DEL MUNDO / UNA RESPUESTA. ADRIANA DE LA ROSA [MX] Video

Construye personajes que se proyectan desde un solo cuerpo a través de varias voces y formas. El teatro, el video, la fotografía y la pintura son los medios por los cuales se permite hablar. Su principal objeto de estudio es el cuerpo de la mujer y sus diferentes posibilidades y comuniones sociales. La fertilidad, el amor (propio), la maternidad, la madurez, la esperanza, la locura, el miedo, el fracaso y el fin del mundo.

FRAGANTE DE VILA MARIA. BIONDA MEDICI [CL] Video

Su trabajo asume su propio cuerpo en relación con las lógicas de violencia que deja el narcotráfico, específicamente en Cali, enunciándose como mujer desde ahí, para levantar su historia familiar, sujeta al narcotráfico en el Valle del Cauca. Toda su producción está movida por el hecho de perder violentamente a varios seres queridos, en su mayoría hombres, debido a sus relaciones con el fenómeno narco. Así, su intención consiste en acercarse a un sistema sustentado en las luchas por acumulación de dinero, que se traducen en esquemas de violencia y de muerte. Lo performativo se vuelve

una herramienta fundamental como metodología de investigación y trabajo de campo, recibiendo así un impacto directo relacionado con la experiencia, elemento fundamental para la creación de situaciones en las que busco trasladar al espectador a una experiencia violenta, invitándolo a relacionarse con las obras a través de escenarios seductores, donde la tensión entre lo que se muestra y el modo en que es mostrado, construye un espacio de pensamiento que hace compleja la toma de posición en torno a un tema generalmente presentado a partir de prejuicios morales.

ZUMBATE. CUACO NAVARRO [MX] Video (performance)

Acción sarcástica en la cual un “hombre” se pinta la boca con un lipstick; haciéndolo de manera erótica y sugestiva pasa de los labios a la lengua. A su vez vemos como hace felación a pastelillos que luego se estampa en la cara; el pastelazo es un símbolo de humillación como la masculinidad “frágil” ahí exhibida. La pieza cuestiona el rol masculino así como los constructos impuestos para no ser débil siendo “hombre” y perpetuar los roles impuestos con toda la toxicidad que eso conlleva.

DIVAS. MARIO WANDÚ [MX] Video collage

“Divas” Es un video collage a dos canales, que contrapone la video-invitación de cumpleaños de una quinceañera mexicana y el livestream del baile sensual de una chica trans blanca norteamericana masturbándose frente a la webcam. Dicho video es musicalizado con canciones de Cristina Aguilera. La pieza reflexiona acerca de la pigmentocracia, la cultura pop, los chicanxs y los transfeminismos, así como un sarcasmo a todo el blanqueamiento que existe alrededor de la cultura latinx, su exotismo y la lucha de clases e imposición social alrededor de las costumbres machistas como la celebración de los XV años en latinoamérica.

OVARIOS. NADIA GRANADOS [CL] Gif

Específicamente el Cabaret de La Fulminante condensa todas las herramientas usadas en el proyecto multimedia www.lafulminante.com (música, video, performance). Todos los elementos giran alrededor de este personaje, quien interpreta a una serie de acciones inspiradas en distintos tipos de actos escénicos relacionados con el comercio sexual y la cosificación del cuerpo de las mujeres, como lo son: el video chat pornográfico, el striptease y el reggaetón, transgrediéndolos al mezclarlos con un lenguaje panfletario y de denuncia política, para cuestionar las

relaciones de poder que se manifiestan en los mass media, usando un collage de video extraído de la televisión colombiana donde se evidencian diferentes estrategias de manipulación mediática utilizadas para tergiversar la historia del conflicto armado exaltando como héroes a las figuras relacionadas con el narcotráfico y el paramilitarismo, al mismo tiempo que se ningunea la voz de las víctimas y las luchas populares que han tenido lugar durante el último siglo.

YO SOL A. MÓNICA LEYVA [MX] grafitti

Alcira Soust Scaffo fue una maestra y poeta uruguaya radicada durante más de dos décadas en México. Durante la ocupación de la UNAM por el Ejército Mexicano de 1968, permaneció oculta durante quince días en un baño de la universidad. Esta poesía concreta de VOLTA (Mónica Leyva)

YO
SOL
A

dialoga con la poeta y la situación que vivió en el 68 encerrada en el baño de la universidad.

Logró sobrevivir.

PUBLICACIONES

FEMINISMOS INSURGENTES [AR]

Copiladoras: Andrea Beltramo | Karina Bidaseca | Eleonora Ghioldi |
Janina Lois | Lucia Nuñez Loudwick
Editorial Milena Caserola

LABORATORIO DE ARTE SAN JUAN DE DIOS [MX]

De Astilla, Arte Actual
Taller editorial La casa del mago

HAY UN ELEFANTE EN LA SALA [MX]

De Marita Terríquez
Publicación independiente

GLOSARIO COLECTIVO

Glosario latinoamericano de construcción colectiva de palabras que enuncian discriminación de género, clase o raza

Este glosario está en construcción permanente. Su versión actual puede consultarse en Facebook: GLOSARIO COLECTIVO CONTRA LA DESIGUALDAD www.facebook.com/groups/415228452494062

Adultocentrismo: [+Latinoamérica] | Descripción: Hace referencia a la existencia de un tipo de hegemonía, una relación social asimétrica entre las personas adultas —que ostentan el poder y son el modelo de referencia para la visión del mundo— y otras personas, generalmente niños, adolescentes, jóvenes y personas mayores. [...] Se trata de una visión del mundo construida sobre y relacionada con el orden social denominado patriarcado, que se caracteriza por las relaciones de dominación sobre las mujeres y las personas menores de edad. [...] Esta visión orienta las políticas y programas destinadas a las personas jóvenes y mayores. [...] Se trata de la forma específica en que se expresa la opresión por edad. Se manifiesta en el ejercicio desigual del poder, en la negación de las personas niñas y adolescentes como interlocutoras válidas para con el mundo adulto, en la subestimación de sus capacidades para asumir responsabilidades y tomar decisiones, en su no reconocimiento como sujetos de pensamiento y por tanto de acción transformadora, en la certeza del mundo adulto de que es posible disponer del cuerpo y la voluntad de los niños y niñas. —Vía Wikipedia

Guaricha: [Colombia] | Origen: Muisca | Significado: Mujer guerrera. Mujer Hermosa. Una princesa, hija de un cacique y que era muy bella. Asesoraba a los caciques gobernantes, en temas de gobierno | Uso actual: Prostituta, mujer fácil.

Género fluido: [+Latinoamérica] | Descripción: La posibilidad de ser uno y lo otro simultáneamente; o ser uno a veces y otro otras veces; o no ser ninguno y luego sí ser uno, o dos, o más... Si ves al género como izquierda y derecha, el género fluido puede visualizarse como el fluir hacia un lado y luego hacia el otro, como la burbuja de un nivelador, sin identificarse con una sola identidad de género.

Género no-binario: [+Latinoamérica] | Descripción: No ser ni uno ni lo otro porque no solo hay dos.

Indio/a: [+Latinoamérica] Origen: La Conquista | Significado: Persona que es de la India | Uso actual: Hace referencia a personas que pertenecen a comunidades indígenas y de manera negativa a una persona sin educación, grosera, agresiva, violenta.

Mande: [México] | Origen: Algunos dicen que es apócope de «mande usted» o «mándeme usted», de mandar, del latín mandare, que alguien con autoridad exprese la voluntad de que se haga algo. Los mexicanos contestamos regularmente con esta expresión a alguien que nos llama —cuando, literalmente, uno se pone a sus órdenes— o cuando no se ha oído o entendido con claridad lo dicho por el interlocutor. Esta expresión se usa desde los tiempos del Virreinato, y era la manera en que las castas inferiores —mestizos, indios— mostraban su sumisión a las personas de castas superiores —blancos, criollos. [Vía: Algarabía] | Descripción: Esta palabra implica que alguien te mande o te de una orden, y en ciertas ocasiones esta sumisión se normaliza; aunque es una palabra cotidiana y no la usemos con tal connotación, es una palabra que excluye y que ejerce un pacto inconsciente de verticalidad, poder y control arraigada en la jerga popular.

Matria: [+Latinoamérica] | Descripción: Se propone esta palabra como una abreviación de la madre patria, que constituye la identidad de un país en donde la mujer es esencia vital para el cuidado de sus tierras, de sus hijas e hijos y de la nación. Es un neologismo también utilizado por pueblos originarios de América, como los mapuches, aymaras o quechuas, así como por escritoras como Virginia Woolf, Emilia Amezcuca, Isabel Allende y Christa Wolf.

Patrimonio: [+Latinoamérica] | Origen: La palabra patrimonio viene del latín patri ('padre') y monium ('recibido'), que significa «lo recibido por línea paterna» | Significado: conjunto de bienes y derechos, cargas y obligaciones, pertenecientes a una persona, heredados por familia; también hay "patrimonios" a los cuales los individuos tienen acceso como miembros de comunidades más amplias, tales como los patrimonios regionales y/o nacionales | Descripción: Desde la concepción etimológica de "patrimonio", todo lo que hay y todo lo que existe fuera de la casa es del padre, y viene del padre. Mientras que lo que respecta al matrimonio hace referencia a lo que es de la casa, de la madre. Esto habla de lo que nos pertenece como hombre o como mujer: "Todo lo que existe en el mundo pertenece al hombre; y lo que es de la mujer se limita a su hogar". Lo patrimonial es lo externo y lo matrimonial es lo interno. Así se habla de "patrimonio nacional" o "patrimonio cultural" o "patrimonio de la humanidad".

Habrá entonces que entender las situaciones de poder subyacentes para poder visibilizar los bienes que las mujeres también entregan y heredan al mundo.

Perra: [Latinoamérica] | Origen: Incierto | Significado: Mamífero doméstico de la familia de los cánidos | Uso actual: Insulto.

Pueblos originarios vs. Pueblos prehispánicos: [+Latinoamérica] | Descripción: No podemos comparar el legado milenario de las culturas originarias de nuestros territorios, contra los escasos cinco siglos que han pasado desde La Conquista española. Por lo mismo proponemos no dividir a los pueblos entre el antes y después del acontecer hispánico, sino hacer referencia a estas civilizaciones por lo que son: los primeros habitantes que cultivaron las tierras que ahora compartimos y habitamos.

Trompas uterinas vs. Trompas de Falopio: [+Latinoamérica] | Descripción: El anatomista Gabriel Falopio las describió en el siglo XVI, mas no por ello le pertenecen. ¡Son nuestros cuerpos, nuestros órganos, nuestras trompas!

Quilombo: [Argentina] | Significado: Un quilombo se usa en América Latina para denominar lugares de concentraciones políticas organizadas de esclavos cimarrones que se emancipaban de la esclavitud. En Brasil existen miles de los quilombos contemporáneos y sus habitantes, los quilombolas, son reconocidos desde los años 80 | Uso actual: Lugar al que asisten hombres para contratar los servicios de prostitutas. Situación en la que predomina el desorden y el ruido. Ejemplo: “Tu habitación es un quilombo”

BIBLIOGRAFÍA

Una selección de títulos de “La libertina. Materiales para la agitación”, librería de Cuerpos Parlantes

Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpos y acumulación originaria
de Silvia Federici
Ed. Tinta Limón

Feminismo para el 99% Un manifiesto
de Cinzia Arruza, Tithi Bhattacharya
ed. Rara Avis

Ética y Feminismo
de Graciela Hierro
ED. Universidad Autónoma de México

Bordelands. La frontera
de Gloria Anzaldúa
ed. Capitan Swing

Subversión Feminista de la economía. Sobre el conflicto capital-vida
de Amaia Pérez Orozco
ed. Traficantes de sueños

Escupamos sobre Hegel y otros escritos
de Carla Lonzi
ed. Tinta Limón

La ética del placer
de Graciela Hierro
ed. Universidad Autónoma de México

Masculinidades
de Raewyn Connell
Salario para el trabajo doméstico. Comité de Nueva York 1972-1977.
Historia, teoría y documentos.
de Silvia Federici y Arlen Austin
ed. Traficantes de sueños

Arte, tecnología y feminismo. Nuevas figuraciones simbólicas
de Karla Jasso
ed. Universidad Iberoamericana

Feminismos negros. Una antología
VA
ed. Traficantes de sueños

Pucha potens. Manual sobre su poder, su próstata y sus fluidos
de Diana J. Torres
ed. Papayita

Pensamiento monógamo. Terror poliamoroso
de Brigitte Vasallo
ed. La oveja roja

(h) adas
Mujeres que crean, programan, prosumen, teclean
de Remedios Zafra
ed. Páginas de Espuma

El pensamiento heterosexual
de Monique Witting
ed. egales

Otras Inapropiables. Feminismos desde las fronteras
VA
ed. Traficantes de sueños

Horizontes comunitario-populares. Producción de lo común más allá de las políticas estado-céntricas.
de Raquel Gutiérrez Aguilar
ed. Traficantes de sueños

Un mundo ch'ixi es posible. Ensayos desde un presente en crisis
de Silvia Rivera Cusicanqui
ed. Tinta Limón

Ludditas Sexxuales. Ética amatoria del deseo libertario y las afectaciones libres y alegres.
Queen Ludd
ed Queen Ludd

La guerra contra las mujeres
de Rita Segato
ed. Tinta Limón

Transfeminicidios. La guerra en México
de Zineditorial
ed. Zineditorial

Muerte y vida de las grandes ciudades
de Jane Jacobs
ed. Capitan Swing

POSDATA

Una carta de reflexiones contra la censura

(*) La exposición “Enunciar, Denunciar, Sororizar. Prácticas artísticas de América Latina para la equidad de género” se ubicó en un principio en el Laboratorio de Arte Jorge Martínez –espacio estudiantil perteneciente al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) de la Universidad de Guadalajara— del 1 al 2 de noviembre de 2019, mas fue levantada sin motivos ni aviso alguno. Posteriormente se reubicó en la Sala Benito del Laboratorio de Arte y Variedades del 3 al 10 de noviembre de 2019. Al respecto, las organizadoras de la exposición redactaron el siguiente comunicado.

“Que nunca llegue el rumor de la discordia”

“Enunciar, denunciar, sororizar. Prácticas artísticas en América Latina para la equidad de género”, curada por María Eugenia Cordero, es una exposición que reúne los distintos brotes de pensamiento y expresión latinoamericanas a través de la participación de 25 artistas de casi todo el continente, y que responde desde distintos frentes de acción a las problemáticas de género que nos atraviesan en múltiples dimensiones; la social, la política, la geográfica, la afectiva y la corporal.

Con todo ello, el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), espacio que albergaría tal muestra, ha levantado la exposición a los dos días de inaugurarse en el Laboratorio de Arte Jorge Martínez (LAJM). Ante tal hecho, la idea que surge en automático es “censura”, tal vez por la temática abordada —la equidad de género— o tal vez para que “no llegue el rumor de la discordia” y se mantenga distancia sobre esta temática ante la gravedad de esta crisis sociocultural que se expresa constantemente en las estadísticas dadas respecto a las desigualdades perpetuadas en todas las instancias sociales. Sea cual sea el motivo, lo que acontece es la no participación e involucramiento de esta figura pública dentro de las prácticas que ponen en común lo urgente.

La censura por parte de dicha institución da mucho más por apuntar. La “falta de atención a los protocolos”, que se explica bajo la sentencia de que “No hubo un oficio que autorizara la exposición”, fue lo que la dirección de este centro universitario dedicado a la enseñanza superior de las artes, llevada a cabo por Dolores Ortiz, ha

señalado como la razón que justifica el abuso de poder y arbitrariedad con la que se desmontó la exposición antes del tiempo acordado previamente con la dirección del espacio expositivo, y que, por una 'desorganización administrativa' empalmó su calendarización con los arreglos de la infraestructura del espacio. O lo que es: el espacio expositivo se vació para repintar el vacío; para silenciar lo que se denuncia, denuncia y congrega.

Evidentemente quienes pierden aquí no son las y los artistas ni organizadoras de la exposición, ya que una vez más la solución vino desde sector privado e independiente, que dispuso de un nuevo espacio expositivo*. De esta manera la muestra no se suprimió sino que cambió de locación y entorno, asumiendo a otro perfil de espectadores. En definitiva, es a la comunidad universitaria a la que se le privó este espacio de expresión urgente —más urgente aún cuando en sus pasillos se leen denuncias abiertas hacia el profesorado y alumnado por violencias y abusos de género— permeando los posibles agenciamientos de enunciar desde el arte las pulsiones fundamentales para atender lo crítico, lo simbólico y lo afectivo, así como las disonancias y tensiones de nuestro contexto inmediato.

De aquí surgen distintos cuestionamientos: ¿cómo es posible responder a la gravedad de las las violencias sistémicas cuando se trabaja en medio de las crisis de un espacio institucional que opera bajo una lógica de poder, represión y dominación incluso al interior de su estructura? ¿qué criterio o ideología subyace al actuar arbitrario, abusivo e injustificado del cuerpo administrativo de las instituciones que se dicen "servir a la comunidad"? ¿qué principios sostienen a la institución educativa cuando hay exclusión y censura? Bajo un régimen autoritarista que trabaja desde una burocracia tan excesiva como deficiente, el papel, la firma y el contrato desplazan al diálogo, al consenso y a las personas, y así su criterio perpetúa lo "urgente" por encima de lo "vital". De esta manera, la institución deja ver su parálisis, su torpeza, su inoperatividad, ya que las autoridades universitarias ni tiempo, cabeza o voluntad han tenido para recorrer el contenido de la exposición que alberga su propio espacio antes de desmontarlo, y mucho menos para detenerse a considerar si no sería más apropiado esperar a que pasen los siete días pactados de la muestra antes de retirarla para comenzar los arreglos. Porque quizás, solo quizás, la exposición cumpla con su labor de ser un dispositivo cultural de educación, anagnórisis y metamorfosis social que enriquecería a la formación profesional de su alumnado, quienes resultan ser las y los artistas que conformarán el sector cultural de la ciudad. Pero no, no hay cabida para tal profundidad de reflexión

cuando las personas se atorán y escudan en trámites, oficios y hojas membretadas; una radiografía de la falta de visión, empatía, compromiso y comunión con las causas de justicia social.

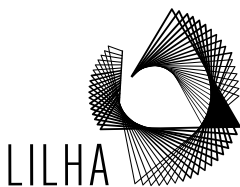
Mientras que un centro universitario "público" (entendiendo lo público como lo que es de la sociedad) no comprenda su labor como fuente de transmisión, actualización y reconfiguración del conocimiento, y mientras su capacidad de respuesta, acción y servicio a la comunidad (estudiantil, artística, vecinal, etc.) siga viéndose impedida por trámites administrativos, protocolos oficiales, trabas presupuestales o problemas de infraestructura, y mientras su voluntad e interés por sumarse y participar de tales reflexiones y contenidos se vea opacada por el juego de egos, el encubrimiento de acciones turbias y la no disposición al diálogo, se seguirán perpetuando las formas de violencia que se ejercen dentro de la misma universidad. Repetirlo y comprobarlo hasta el cansancio no hará cesar la crítica ni el señalamiento necesario para visibilizar las fallas que como entidades "públicas" tienen hacia su comunidad.

En definitiva, ante lo dicho y expresado, este desconcierto que pretende una vez más dejarnos a la intemperie, nos impulsa a la acción colectiva entre los campos fértiles del trabajo autónomo y autogestivo, a fortalecer el pensamiento crítico, colectivo, libertario y sororo, fortaleciendo nuestra capacidad de atención y denuncia sobre las instituciones públicas que perpetúan las mismas problemáticas de violencia sistémica, crisis que nos afectan en lo macro y en lo íntimo día a día.

LA LLEVA, LAS TRAIS, LA PASÁS:

DINÁMICAS ARTE-EDUCATIVAS PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO

t r a n
s v e r
s a l //

M A R Í A
E U G E N I A
C O R D E R O

Con el apoyo de :

Cultura

