

Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Bellas Artes

**PROPUESTA ARTÍSTICA A PARTIR DEL
ANÁLISIS DEL FEMINISMO COMUNITARIO**

Que como parte de los requisitos para
obtener el Grado de

Licenciada en la
Licenciatura en Artes Visuales con línea terminal en Artes
Plástica

Presentan
Jacqueline González Díaz
Vivian Leonor Santillán Franco

Dirigido por:
Dra. Luz del Carmen Magaña Villaseñor

Co-Directores:
M.C.V. Susana Azuara Salas
Mtro. Enrique Rodríguez Bárcenas

Querétaro, Qro., a 25 de octubre de 2019

La presente obra está bajo la licencia:
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>

CC BY-NC-ND 4.0 DEED

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional

Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

La licenciante no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

Bajo los siguientes términos:

Atribución — Usted debe dar [crédito de manera adecuada](#), brindar un enlace a la licencia, e [indicar si se han realizado cambios](#). Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.

NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con [propósitos comerciales](#).

SinDerivadas — Si [remezcla, transforma o crea a partir](#) del material, no podrá distribuir el material modificado.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni [medidas tecnológicas](#) que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia.

Avisos:

No tiene que cumplir con la licencia para elementos del material en el dominio público o cuando su uso esté permitido por una [excepción o limitación](#) aplicable.

No se dan garantías. La licencia podría no darle todos los permisos que necesita para el uso que tenga previsto. Por ejemplo, otros derechos como [publicidad, privacidad, o derechos morales](#) pueden limitar la forma en que utilice el material.

Universidad Autónoma de Querétaro

Facultad de Bellas Artes

Licenciatura en Artes Visuales con línea terminal en Artes Plásticas

Propuesta artística a partir del análisis del Feminismo Comunitario

Tesis Colectiva

Que como parte de los requisitos para obtener el Grado de

Licenciada en

Licenciatura en Artes Visuales con línea terminal en Artes Plásticas

Presenta

Jacqueline González Díaz

Vivian Leonor Santillán Franco

Dirigido por:

Nombre del aspirante

Co-dirigido por:

Nombre completo del Co-Director de Tesis (en su caso)

Sinodales:

Dra. Luz del Carmen Magaña Villaseñor

M.C.V. Susana Azuara Salas

Mtro. Enrique Rodríguez Bárcenas

Centro Universitario, Querétaro, Qro.

Fecha de aprobación por el Consejo Universitario

(octubre del 2019)

México

ÍNDICE

Resumen	4
Abstract	5
Agradecimientos.....	6
Dedicatorias.....	7
Introducción	8
Antecedentes y fundamentación teórica.....	10
Planteamiento del problema	16
Pregunta de investigación.....	16
Objetivos	17
Objetivos Específicos	17
Justificación.....	17
Metodología del trabajo	18
Hipótesis o supuestos	19
CAPÍTULO I FEMINISMO COMUNITARIO	20
1.1. Qué es el feminismo.....	21
1.2. Historia: Teorías y Olas del Feminismo.....	22
1.3 Sistema Patriarcal	27
1.4. Feminismo Comunitario.....	30
1.5. Metodología del Feminismo Comunitario.....	33
1.5.1 Los cinco campos de acción y lucha política: Cuerpo, espacio, tiempo, movimiento y memoria.....	34
1.6 Comunidad de Mujeres Creando Comunidad de Abya Yala.....	37
1.6.1. Feminismo comunitario en México.....	39
1.6.1.1 Mujeres Zapatistas.....	41
1.6.1.2.1 Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan.....	44
1.6.1.2. Feminismo Comunitario en Querétaro.....	47
1.6.1.2.1 Primer Encuentro de Mujeres que Luchan Querétaro.....	49

CAPÍTULO II DEL UNDERGROUND.....	51
2.1 Filosofías del Underground	53
2.2 Arte del Underground. Contracultura y la otra cultura.....	54
2.3 El feminismo comunitario como una filosofía del underground.....	56
2.4 Cosmovisión Maya y Feminismo	57
2.4.1 La Nueva Era.....	59
2.4.2. La Era femenina.....	64
2.5 Tribus urbanas como una forma de comunidad.....	67
CAPÍTULO III PERFORMANCE Y FEMINISMO	68
3.1 Arte y Feminismo.....	69
3.2 ¿Qué es el performance?.....	72
3.3 Del Performance Artístico al Feminismo.....	74
3.4 Laboratorio de Performance y Género (LPG).....	77
3.4.1 Reporte de actividades. Camagüey Cuba: Performance, Género, Feminismo y Arte	77
3.5.2 1er Coloquio Nacional de Videoperformance y Género.....	81
3.4 Happening.....	88
CAPÍTULO IV ACCIÓN: PROPUESTA ARTÍSTICA.....	89
4.1 Propuesta artística: Revolución- Arte.....	91
4.2. Unte y ven, seremos.....	92
4.2.1. Únete y ven, seremos 2.0.....	97
4.3 Participación de Jacqueline y Leonor en el Encuentro de Mujeres que Luchan en Querétaro	101
4.1 Performance Luz.....	102
4.2.3 Ejercicio performático autobiográfico	105
4.2.3.1 Leonor Santillán.....	106
4.2.3.2 Jacqueline González.....	113
Conclusión.....	119
Bibliografía.....	122
Anexos.....	125

PROPUESTA ARTÍSTICA A PARTIR DE ANÁLISIS DEL FEMINISMO COMUNITARIO.

Resumen

El trabajo presenta una propuesta artística resultado del análisis del Feminismo Comunitario, inspirado en el Primer Encuentro Internacional Político, Artístico, Deportivo y Cultural de las Mujeres que Luchan, llevado a cabo el 8, 9 y 10 de marzo del 2018 en el Caracol de Morelia, Zona Tzotz Choj, Chiapas, México; organizado por las mujeres zapatistas y el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional). La investigación se realizó teniendo como base el concepto *underground*, entendido aquí como contracultura. El Feminismo Comunitario, movimiento político, propone cinco campos de lucha, aunque en esta tesis se reconocen como campos de transformación: cuerpo, espacio, tiempo, movimiento y memoria. La propuesta artística se encaminó a utilizar al cuerpo como herramienta política, por lo que aquí se considera utilizar al *performance*, corriente artística de las artes visuales. La metodología que se utilizó fue de trabajo e investigación de campo, considerando como contexto la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, sector en el que fue aplicado. El resultado final se refleja en lo comunitario, político y personal. La propuesta artística se llevó a cabo en un Encuentro Artístico Multidisciplinario titulado “Únete y Ven, Seremos”, en dos versiones, el cual concluyó con un *happening* (rama del performance) con el que se logró el objetivo de tejer comunidad como acción política.

Palabras clave: Feminismo Comunitario, Zapatismo, *Underground*, Cuerpo, Performance.

ARTISTIC PROPOSAL FROM ANALYSIS OF COMMUNITY FEMINISM.

Abstract

This thesis presents an artistic proposal that resulted from analysing community feminism, inspired by the First International Political, Artistic, Sports and Cultural Meeting of Women who Fight, held on March 8, 9 and 10, 2018 at the Caracol de Morelia , Tzotz Choj Zone, Chiapas, Mexico; organized by the Zapatista women and the EZLN (Zapatista Army of National Liberation). The research was carried out based on the underground concept, understood here as counterculture. Community Feminism, as a political movement, proposes five fields of struggle, although in this thesis they are recognized as fields of transformation: body, space, time, movement and memory. Everything is aimed to use the body as a political tool, so here it is considered to use performance, an artistic current of visual arts. The selected methodology was work and field research, considering the context of the Faculty of Fine Arts of the UAQ as the sector in which it was applied. The final result is reflected in the community, politically and personally. The artistic proposal was applied in a Multidisciplinary Artistic Meeting named "Join and Come, We Will Be", it concluded with an event (branch of performance) where the goal of growing community was achieved .

Keywords: Community, Feminism, Zapatismo, Underground, Body, Performance

Agradecimientos

Al Laboratorio de Performance y Género (LPG).

Al la Dra. Luz del Carmen Magaña por su apoyo incondicional como directora de tesis.

A la Mtra. Susana Azuara Salas por brindarnos las herramientas necesarias para el desarrollo de esta tesis, y su excelente orientación como asesora temática y metodológica.

Al Mtro. Enrique Jesús Rodríguez Bárcenas por su asesoría metodológica y su excelente guía a lo largo de este trabajo.

A los profesores que anteriormente nos apoyaron en metodología de la investigación y siguen siendo nuestro soporte:

Dra. Mar Marcos, Mtra. Andrea Avendaño, Dra. Mágara de Haene y Mtro. Cuauhtzin Alejandro Rosales.

Al repositorio REDCA, al Lic. Karlo Gutierrez y al Dr. Juan Granados, por su trabajo en conjunto con el LPG.

Al Dr. Eduardo Núñez director de la FBA y a la Coordinadora de Artes Visuales, Lic. Noemí Martínez, por su autorización a los eventos resultado de esta investigación.

A la comunidad estudiantil de la Facultad de Bellas Artes que participó en el resultado de esta propuesta artística y que están dispuestos a sumar fuerzas para proyectos posteriores, entretejiendo comunidad:

Ignacio Chávez, Héctor Acosta, Jorge Rojano, Andrés Sparks, Mitzi Bycolore, Fredy García, Diego Vázquez, Esmeralda Hobbo, Aquelarre Gráfico, La Saw Camarena, OtleColectivo, Miguel Hidalgo, Arturo S. Cruz, León Ocampo, Estefanía Cafeína, Rafa López, Valeria Ruíz, Francisco X, Alonso de la Garza, Rousse Reséndiz, Ramses Blanco, Citlali Juárez, Eduardo Ruíz, Citlali (komi moda), Daniela Stauffer, Asde, Caracol Aullador, La peste folk, Asper, Tallulah, Lalo de la Torre, Miguel Uribe, Carolina Oaxaca, Sinhué Rivera, Fer Ceceña. Lucero Sinecio, La Mariposa Negra, Certero Cobos, Mc Plasma, Dariana Ochoa, Elly Semillera, Keet Mex Tape, Colegio de Rimas, DjMar1, OM crew, Énfasis Studio, San Pe Sample, Nando Iza Man.

A la Facultad de Ciencias Políticas UAQ, por abrirnos las puertas de sus centros de medios.

Al programa de capacitación en cine documental Ambulante Más Allá-

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y en específico a las mujeres zapatistas por su poder de convocatoria.

Dedicatorias

A todas las mujeres y personas que luchan por transformar sus contexto para vivir en comunidad y armonía.

Dedicado a todo el esfuerzo y trabajo en colectivo de Jacqueline González y Leonor Santillán aquí realizado, por la paciencia y perseverancia.

A nuestras hermanas Elly G.D. a Valeria G.D., Alin S. F. y Odette S. F. por ser cómplices en este maravilloso viaje, por su apoyo incondicional y su cariño.

A nuestras amadas madres que nos impulsaron a seguir creciendo nuestra creatividad.

A nuestros amados padres que confiaron en nosotros desde el primer momento y nos dieron las herramientas necesarias para poder alcanzar nuestros objetivos.

A nuestra primera comunidad, nuestras familias y amigos que estuvieron pendiente de nuestro trabajo.

Especial dedicatoria a Rosario Zarza García , Teresa González y a Raúl Franco Sixto.

A esas mujeres transformadoras en la Universidad Autónoma de Querétaro y especialmente a: Alejandra Cano, Sofi Aguilar, Aylen Corin, Fernanda Lara, por sus testimonios y aportaciones personales.

También a todos los compañeros varones que nos apoyaron desde sus resistencias, y especialmente a los que nos aportaron contenido y fuentes bibliográficas: Fernando Valdelamar e Iyari Puga Vilchis.

Introducción

Esta es una investigación que tiene como objetivo ser aplicada de manera interpersonal y colectiva. Utilizar el arte como terapia y a la vez como medio de comunicación, por eso la importancia de utilizar el cuerpo como herramienta de lucha, el cuerpo es político, el cuerpo en lo público y lo privado (Alcazar, 2014).

En la presente tesis se expone el análisis del feminismo comunitario a partir del movimiento zapatista. Esta corriente reconoce su origen en Bolivia, pero ha hilado con otros movimientos para crear redes en diferentes espacios de Latinoamérica. El pasado 29 de diciembre del 2017 se convocó, por parte de las mujeres zapatistas, al *Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de las Mujeres que Luchan*, tendría lugar en el Caracol de Morelia, zona de Tzotz Choj, Chiapas, México. Los días 8, 9 y 10 de marzo del 2018. Tener la experiencia de un encuentro de tal magnitud impulsó de manera significativa a realizar esta investigación. “Ojos abiertos que ya no se pueden cerrar porque sería una deslealtad con nosotras mismas, con nuestras hermanas y nuestras ancestras” (Paredes, 2010) .

Este trabajo lo antecede los temas de interés de las autoras, cada una trabajó por separado durante un año y medio. Leonor tocaba temas de feminismo, género y anarquía como herramientas de autoconocimiento e identidad; dentro su obra se enganchó al concepto *underground*; y las artes performáticas fueron parte de su vida desde muy pequeña en su núcleo familiar, se considera a sí misma como artista callejera, integrante de diferentes colectivos y tribus urbanas. Jacqueline por otra parte, creció en una comunidad rural, es la primera en su familia en dedicarse a cuestiones artísticas, por lo que ha visto en el arte (visual, la danza y la música) como herramienta para el autoconocimiento. Fundamenta su obra artística a partir de conceptos del cuerpo y la conexión con la naturaleza como parte indispensable del desarrollo humano. Es así como la participación de dicho encuentro enlaza ambas investigaciones para fundirse en una sola, como un ejercicio de identidad.

Esta investigación fue llevada a cabo de manera teórica-práctica-aplicada. Hubo investigación de campo como: encuentros artísticos, talleres, prácticas artísticas, la realización de un coloquio y asistencia a ponencias, algunas de estas actividades relacionadas con el *Laboratorio de Performance y Género* (LPG) liderado por la Dra. Luz del Carmen Magaña Villaseñor docente de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Para realizar esta investigación Jacqueline González y Vivian Santillán, comienzan a trabajar juntas después de haber asistido al 1er Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan en marzo del 2018 en Chiapas. El taller curricular de Performance (enero-junio 2018) las hizo coincidir en teoría aplicada sobre obra artística y empezando a dar acciones en colectivo. Realizando una serie de performance ligados entre sí, inspirados en el reciente encuentro con las mujeres zapatistas, donde tienen su primer acercamiento al concepto Feminismo Comunitario, el cual comienza a formar parte del sustento teórico de la investigación. Otras actividades que compartieron en ese momento fue la danza contemporánea y un curso de metafísica, ambos utilizados como herramienta de autoconocimiento. Esta es la primera de tres etapas que tuvo la tesis.

La segunda parte fue teórica, consistió en hilar ideas, congeniar pensamientos, fundamentar; fue un proceso creativo de llevar sentimientos y emociones a textos y material de archivo para generar la propuesta artística. Con apoyo de charlas, exposiciones, talleres y ponencias que tenían que ver con la misma temática: *feminismo, comunidad, arte acción, performance y el underground*.

La última parte que fue más dedicada a la aplicación en conjunto al análisis del Feminismo Comunitario. Se grabaron entrevistas y se buscó el conocimiento de este concepto dentro de la ciudad de Querétaro y sus alrededores, se logró localizarlo con compañeras vinculadas a la UAQ. Debido al servicio social que se hizo dentro del LPG se tuvo la oportunidad de viajar a Cuba, a la Universidad de Camagüey, donde se asistió al seminario impartido por la Dra. Luz sobre Arte, Género y Performance, el cual concluyó con un performance por parte del LPG, además de presentar un videoperformance en el 8vo Festival Internacional de Videoarte en Camagüey, Cuba.

Antecedentes y fundamentación teórica.

La participación al encuentro zapatista abrió la puerta un sin fin de cuestionamientos sobre su origen ¿Quiénes son los zapatistas? ¿De dónde surgen? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Por qué están encapuchados? ¿Cuál es la causa de crear un evento exclusivo para mujeres que incluya tantas manifestaciones artísticas y culturales? ¿Son feministas?, en fin, conocer la respuesta a cada una de estas preguntas fue aumentando el interés de esta investigación. Se comienza investigando sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), organización armada mexicana compuesta por indígenas y que además reconoce la participación de las mujeres en este movimiento sociopolítico. Mujeres levantan la voz para ser escuchadas, reclamando sus cuerpos y su territorio como parte de su memoria, responsabilizándose de su tiempo y espacio. Se observa en la ciudad de Querétaro mujeres que asistieron al encuentro zapatista, por primera vez se tiene el acercamiento con el concepto de Feminismo Comunitario entendido como una red de mujeres que buscan la comunidad, con sus importantes militantes, activistas y teorizadoras Adriana Guzmán y Julieta Paredes, ambas originarias del pueblo Aymara en Bolivia. Se hizo un retroceso en la memoria colectiva sobre la historia del feminismo y sus etapas, reconocido aquí como una contracultura, que va en contraposición de la cultura dominante, en este caso el patriarcado capitalista, conceptos que se explicarán a detalle a lo largo de la investigación.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), también conocidos como zapatistas, es una organización armada mexicana, constituida por indígenas (chamula, tzeltal, tojolabal, chol y lacandón). El zapatismo no es sólo el EZLN, el zapatismo corresponde a un movimiento de lucha más amplio, concebido como un movimiento político y social. La violencia es su último recurso, sus armas principales han sido su palabra, el poder de convocatoria, su calidad moral, disposición de trabajo y su destacado compromiso al organizarse (Haar, 2005).

En 1993 se incluye en su primer boletín una Ley Revolucionaria de Mujeres en dónde regiones como los Altos, Zona Norte, Zona Tzotz Choj, Selva fronteriza y Selva Tseltal, mujeres indígenas harían escuchar su voz, defendiéndose del machismo y sometimientos cotidianos, demostrando con determinación sobre sus derechos, tales como: trabajar y recibir un salario justo, decidir sobre su cuerpo y los hijos que quisieran tener, elegir su pareja, la importancia de una buena salud y educación, poder decidir sobre su filiación política, participar en la lucha revolucionaria y ejercer cargos directivos en sus organizaciones; todo aquello que miles de mujeres dentro y fuera de las comunidades, siguen sin tener. Debido a su perseverante lucha, su camino ha sido de resistencia, sin embargo, saben que un verdadero cambio requiere de paciencia y de unión. “Estoy convencida que por el camino del autogobierno sí puede haber cambios. No serán de un día para el otro, ni serán hechos por una sola persona, sino que requerirán de tiempo y de la participación de toda la comunidad” (Paredes, 2010, p.27). Se ha sembrado una semilla de consciencia que pretende crear una red de mujeres creando comunidad.

En Querétaro, posterior al “Encuentro internacional convocado por las mujeres zapatista en marzo del 2018, se tiene el primer acercamiento con el concepto de ‘Feminismo Comunitario’, propuesto por la boliviana Adriana Guzmán.

Esta corriente del feminismo se autodefine como un movimiento sociopolítico y se centra en la necesidad de construir comunidad. Al haberse originado en Bolivia y contar con un fuerte componente indígena, podría pensarse que al hablar de comunidad se refiere al ámbito rural, pero no es así (Paredes y Guzmán, 2014, p.62).

El Feminismo Comunitario por sus características de autonomía, trabajo comunitario, su principio de reciprocidad, la organización, es algo que se puede identificar y relacionar con la lucha del feminismo zapatista. Parte de la población del EZLN y los zapatistas de Chiapas tiene raíz maya, su cosmovisión propone la búsqueda de la armonía entre la humanidad y la naturaleza.

Feminismo y cosmovisión maya ponen en paralelo los conceptos de equidad y de equilibrio (...) poner en paralelo los postulados de que lo personal es político, y así podemos seguir viendo que ambas nos aportan elementos que contribuyen a construir relaciones más equitativas, libertarias, de paz, respeto y armonía (Álvarez, 2006, p.128).

Esta cosmovisión maya pone al ser humano como un elemento más de la tierra, dando la misma importancia a los demás elementos como parte fundamental para una relación armoniosa. Así mismo, el feminismo comunitario nos comparte la propuesta de solidaridad y relaciones armónicas

desde la complementariedad de hombre y mujer, por lo mismo es relevante conocer más de esa filosofía-cosmovisión debido a que en nuestro contexto actual carece de relaciones equitativas, libertarias y de respeto.

Hilando fino desde el feminismo comunitario escrito por Julieta Paredes y la *Comunidad de mujeres creando comunidad*, publicado en el 2010, es de los primeros textos en proponer y definir al feminismo comunitario, tiene como premisa la comunidad de mujeres creando comunidad “principio incluyente que cuida la vida”. Nace de la inquietud de hablar de un feminismo fuera de los estándares intelectuales del feminismo occidental. Es una acción política, compuesta por cinco campos de lucha, aquí propuestos como campos de transformación: cuerpo, espacio, tiempo, movimiento y memoria, cada uno será explicado a detalle.

El tejido de la rebeldía ¿Qué es el feminismo comunitario? escrito por Adriana Guzmán y Julieta Paredes (2014) es un segundo libro en difundir dicho concepto, que además viene a reforzar su propuesta y metodología. En las últimas partes del libro expone “la creatividad como instrumento de lucha”, permite escapar de la manipulación pues está en constante movimiento. Además, propone hacer política a partir del cuerpo argumentando:

Es con nuestros cuerpos, desde nuestros y para nuestros cuerpos que luchamos y hacemos política. Pues con los mismos hilos de la organización, el activismo político y la producción teórica, tenemos que tejer cada uno su propio nombre el awayo (tejido) de nuestras rebeldías (Paredes y Guzmán, 2014, p.94).

Distintas formas de expresión renacen en busca de una libertad sometida a estándares establecidos, tomando el cuerpo como principal herramienta de transformación. Algo que se reconoce y aprecia del feminismo es las redes de mujeres y los espacios que abren para el reconocimiento y autoconocimiento de los cuerpos de mujeres, algo de lo que el sistema social ha enseñado a desconocer. Pues las mujeres en el feminismo han buscado la emancipación de sus cuerpos y desde la expresión artística el *performance* ha sido una manifestación a la que se ha recurrido con este mismo objetivo.

Es a principios de los años sesenta cuando se utiliza el término *performance* para nombrar ciertas manifestaciones artísticas, personajes como, como Marina Abramovic, Carolee Schneemann, Marta Minujín, etcétera. Artistas ligados a vanguardias como el dadaísmo, surrealismo, futurismo

y constructivismo, empiezan a realizar exhibiciones no convencionales en el *Cabaret Voltaire*, lo que les permitió la expresión de los sujetos marginados por la modernidad, donde las identidades excluidas y negadas encuentran una zona de libertad para pronunciarse. El performance, definido como “arte vivo” por Josefina Alcázar, sostiene que el feminismo y el performance revolucionaron las nociones de lo público y lo privado.

Lo público comprende lo social y lo político, donde lo individual y lo social se conecta; el artista reflexiona su función. Fusiona el contexto social, la conciencia y la acción. El principal elemento es el cuerpo del artista, manifestación que invita al autorreflexión y la búsqueda de identidad en un camino de autoconocimiento (Alcázar, 2014, p.8).

La anterior cita expresa la esencia característica del performance, lo personal es político, y es esto lo que hace total conexión con el feminismo comunitario, donde se habla de un cuerpo individual y comunitario con voz de lucha, inconformidad con las estructuras impuestas sobre el cuerpo a través del abuso de poder. Un cuerpo que se revela y evidencias problemáticas sociales.

Otra de las manifestaciones que se busca trabajar en este documento es el término *Underground* ya que aquí se evidencia la conexión del contexto histórico, que comparte con el feminismo y el performance. La palabra *underground* se traduce al español como ‘subterráneo’; es un término de origen inglés, al que se le atribuye a los movimientos contraculturales. Contracultura la definen como: “Una serie de movimientos y expresiones culturales, usualmente juveniles, colectivos, que rebasan, rechazan, se marginan, se enfrentan o trascienden la cultura institucional” (Agustín, 1996, p.129). Los cuales no necesariamente son establecidos oficialmente.

Un ejemplo de contracultura es el feminismo, específicamente el que emerge en la llamada “segunda ola”, Liberación de la Mujer, en la década de los años sesenta después de la obtención del voto femenino, dando lugar a numerosos grupos de mujeres que afirman que sigue existiendo una sujeción de un género (femenino) a otro (masculino), debido a los patrones culturales. Como respuesta diversos grupos se reivindican con el propósito de actuar colectivamente para conseguir metas en común.

Como resultado de un proceso inevitable, la acción ha llevado a las autoras de esta investigación a un desarrollo de identidad y autoconocimiento. En este sentido, diversas perspectivas son motivadas a ser expuestas a fin de ser reconocidas, sin la necesidad de ser establecidas, haciendo

hincapié en la propuesta de una nueva mirada. Como primer antecedente de investigación, se tuvo el texto *Filosofías del Underground* donde el autor español, Luis Racionero, describe lo siguiente:

La Gran Tradición *Underground* se caracteriza por la búsqueda de una solidaridad mundial y el corto de las líneas de poder; el arte underground como medio de información (...) la tradición underground universalista, antiautoritaria comunal, libertaria y descentralizante, emergió en la década de los sesenta la contracultura (Racionero, 1977, p.22).

Al mismo tiempo el feminismo tiene sus antecedentes en el anarquismo, con mujeres como Emma Goldman o Virginia Bolten entre más, concepto que podemos encontrar en el texto de Racionero con la “filosofía individualista de románticos y anarquistas”. Aunque Racionero sólo hace breve mención del arte *underground*, se entiende que tiene como sustento dichas filosofías. A su vez el arte, en esencia, es irracional ya que su función pura es meramente espiritual.

Las filosofías irracionales coinciden en negar al racionalismo el monopolio de las formas de conocimiento que le ha otorgado la cultura burguesa. Sin rechazar el racionalismo en sus aplicaciones a la ciencia y la tecnología, ni negar su utilidad como uso sistemático de la mente, las corrientes del underground se rebelan contra el dogma de considerar el modo racional como la única forma correcta y válida de usar el cerebro (Racionero, 1977, p.18).

En este sentido, la intención no es negar la eficiencia del racionalismo, sino la idea de que exista únicamente una forma correcta de expresión. Se ha demostrado que el hemisferio izquierdo, está encargado de lo racional, científico, lógico, numérico, lenguaje hablado y escrito entre más ¿Qué pasaría si se desarrollara con la misma importancia el hemisferio derecho del cerebro? el cual está encargado de la intuición, la creatividad, los sueños, la imaginación, el sentido artístico, lo espiritual.

Mcluhan y Powers (1989) proponen el hemisferio izquierdo como “visual” (cuantitativo), y el hemisferio derecho “acústico” (cualitativo) argumentando que el espacio acústico tiene carácter básico debido que es multisensorial, abarcando el intervalo del tacto al movimiento. En otras palabras, el carácter básico multisensorial dedicado a las sensaciones y percepciones, son capacidades básicas que tenemos que desarrollar los seres humanos para mejorar nuestras condiciones de vida. De alguna forma utilizar ambos hemisferios sería una manera de complementar nuestra capacidad de desarrollo. Así surge la necesidad de conocer la función de ambos hemisferios, se lograría desarrollar una conciencia única favoreciendo las relaciones de comunicación *interpersonales e intrapersonal*.

Feminismo y Naturaleza

La importancia de la Naturaleza en nuestra vida es un tema delicado que ha sido suavizado por la industria, afecta radicalmente a todo el mundo. Desde 1988 la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) fundaron el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Es una organización de científicos de todo el mundo, presentan periódicamente evaluaciones sobre las alteraciones del clima. F

¿Qué es el cambio climático y qué consecuencias ha generado en la actualidad? Según el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), se define como un cambio significativo en el sistema climático del planeta, por causas naturales o como resultado de actividades humanas. A su vez el calentamiento global se refiere al incremento de las temperaturas terrestres y marinas a nivel global. En las últimas décadas se ha registrado mayor temperatura trayendo consecuencias catastróficas, por ejemplo: el aumento promedio mundial del nivel del mar, aumento de la temperatura superficial de los océanos, disminución de glaciares, incremento en los huracanes y su intensidad, pérdida de biodiversidad y cambio en la composición de los ecosistemas, alteración de ciclos biológicos y distribución de la flora y fauna, entre muchos efectos más. Esto según el reporte presentado en el año 2013 por el IPCC.

¿Qué importancia tiene la mujer en la naturaleza? Las mujeres somos la mitad de cada pueblo, una mitad que cuida, cría, protege y va a parir a la otra mitad que son los hombres. La responsabilidad consiste en saber mostrarles a los niños el respeto y amor por su medio ambiente con acciones.

Por los años sesenta diversos informes científicos demostraron que habría consecuencias medioambientales peligrosas, que en la actualidad estamos enfrentando una cadena de efectos problemáticos debido al descontrolado manejo de objetos de “uso y desuso”. Al hablar de naturaleza, el ecologismo propone y defiende la búsqueda de formas de desarrollo equilibradas con la naturaleza, surge como un movimiento organizado en los países industrializados, cansados de la promesa contemporánea que prometía la felicidad a través de la acumulación de un sinfín de objetos materiales. Como han señalado conferencias mundiales de las Organización de Naciones Unidas ONU y numerosas ONGs (organizaciones independientes y sin ánimo de lucro), las mujeres se

cuentan entre las primeras víctimas del deterioro medioambiental, pero también participan como protagonistas en la defensa de la Naturaleza.

El *ecofeminismo* es una corriente del feminismo que se define por la vinculación establecida entre la dominación patriarcal hacia las mujeres y la naturaleza. El *ecofeminismo* es un movimiento social, político, filosófico y ético, el término fue utilizado por primera vez por Françoise D' Eaubonne en 1974, en su ensayo "El feminismo y la muerte" propone el cuerpo femenino como propiedad de uno mismo, como forma de liberación de la mujer oprimida, pero además como protectora de su entorno. En este sentido, es un diálogo entre lo ecologista y las posturas de lucha. "El ecofeminismo es el pensamiento y la praxis que aborda esta cuestión en su doble vertiente. Feminismo y ecologismo están llamados a enriquecerse mutuamente. Su papel será fundamental en el siglo XXI "(Puleo, 2012, p.23). Los seres humanos además de ser seres sociales son seres ambientales, por lo tanto, es necesario reencontrar la conexión que se ha olvidado con nuestra madre tierra. De aquí, surge el interés del feminismo comunitario, pues engloba todas estas cuestiones, procurando la vida.

Planteamiento del problema

Después de asistir al 1er Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, se invitó a dar acción desde los diferentes contextos particulares de cada mujer que asistió, es aquí donde nace la inquietud de querer transformar el entorno de origen de esta investigación. El feminismo comunitario se vio relacionado con dicho encuentro y las ideologías de lucha social ahí manifestadas; a partir de esto se hace evidente que hay estructuras jerárquicas que se ven reflejadas en cualquier institución, y claro que ejemplo de ello es la Universidad Autónoma de Querétaro y en este caso la Facultad de Bellas Artes, con su falta de comunidad estudiantil, por lo que carece de objetividad en las verdaderas urgencias que tiene que manifestar el arte en nuestros tiempos.

Pregunta de investigación

¿De qué forma se puede generar una propuesta artística inspirado en el análisis del feminismo comunitario, que involucre al espectador y que contribuya a la comunidad estudiantil de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Autónoma de Querétaro?

Objetivos

Analizar, proponer instrumentos y técnicas artísticas que permitan expresar la idea del feminismo comunitario, que involucren al realizador con su comunidad, en el contexto de origen que es la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Autónoma de Querétaro, en un periodo de investigación enero-diciembre 2018.

Objetivos Específicos

- Definir y comprender los conceptos de feminismo comunitario, *performance* y *underground*, para encontrar la relación entre sí.
- Rescatar la noción y la experiencia con que trabajan los colectivos que tienen conocimiento de dichos conceptos en la ciudad de Querétaro
- Generar y aplicar en la Facultad de Bellas Artes de la UAQ una propuesta artística que permita expresar y comunicar los conceptos de feminismo comunitario a través del *performance*.

Justificación

Se hace evidente la falta de unidad entre las diferentes áreas de la Facultad de Bellas Artes en la Universidad Autónoma de Querétaro. Debido a que los artistas comunican situaciones sociales, es importante generar comunidad, convivencia y trabajo colectivo, que tenga la suficiente fuerza para evidenciar los problemas reales que estamos enfrentando como humanidad. Nos hemos identificado con el Feminismo Comunitario debido a que no es separatista, por el contrario, busca resaltar las diferencias para complementar el trabajo y la acción desde el propio contexto, aquí se busca reivindicar a las mujeres que la llevan a cabo, y que a su vez puedan transmitir y compartir el conocimiento recabado a través de la propuesta artística y el trabajo multidisciplinario, así

fundamentar el modelo de trabajo enfocado en los conceptos de: *performance*, *underground* y feminismo comunitario.

Metodología del trabajo

Por su característica interdisciplinaria, el diseño de esta investigación fue flexible (investigación aplicada) y se ha ido estructurando durante la realización del estudio. Cabe mencionar que las autoras de esta investigación mantienen un papel activo, por lo cual existe la posibilidad de que aporte datos empíricos desde la propia experiencia.

El feminismo comunitario se puede comprender desde su carácter anti-capitalista, anti-patriarcal, de la comunidad mujeres creando comunidad. Consiste en realizar un proceso de análisis sistemático de los discursos, para identificar qué tipos de mensajes y simbolismos se emiten con más frecuencia en determinado medio de comunicación.

En esta investigación se realizan investigaciones con un enfoque cualitativo, el objetivo es reconocer las fuentes filosóficas y prácticas del Feminismo Comunitario. A partir de movimientos estético-sociológico que se construyen por medio de las contraculturas. Buscamos describir, comprender e interpretar dicho fenómeno a través de las manifestaciones producidas por los artistas que expresan dichas ideologías, considerando exponentes que surgen en la actualidad. Se utilizarán datos recolectados (talleres, entrevistas, documentos visuales, audiovisuales y eventos culturales) con referencia a esta corriente, reconocidos en el contexto que rodea a esta investigación.

Las características ideales de los ejemplares a investigar son:

Comunidad de mujeres creando comunidad en México, específicamente en la ciudad de Querétaro.

La línea de pensamiento del feminismo comunitario.

Analizar y detectar símbolos y características de la estética feminista comunitaria.

Utilizar al Laboratorio de Performance y Género como herramienta de investigación, de manera práctica-aplicada.

Un estudio de campo que se realizaría en la Universidad de Camagüey Cuba, observando perspectivas, opiniones de asistentes al Seminario de Arte, Feminismo, Performance y Género.

Llevar a cabo una actividad que manifieste los conceptos principales de la investigación, en este caso sobre el resultado del happening ÒNETE Y VEN, SEREMOS.

Se incluye en la investigación una bitácora, a forma de reporte, de los resultados del trabajo de campo que se hizo durante la misma, además de anexar fotos, audios y material audiovisual de registro, constancias y carteles o programas en los que se vio involucrada. Por otro lado, describir y dar significado a las expresiones y prácticas del feminismo comunitario, enfocándonos en quienes sigan esta línea de pensamiento/acción.

En lo que refiere a la creación artística, se plantea diseñar o crear propuestas artísticas basadas en el *performance* fundamentado desde el feminismo comunitario con fines interpersonales y de autocrítica en cuanto los hábitos de convivencia. Se aplica lo que se ha investigado a lo largo de mismo proceso.

Hipótesis o supuestos

El Feminismo Comunitario aquí se plantea como una herramienta con la que se logra fundamentar la propuesta artística deseada, esta corriente del feminismo como una acción política que incentiva a tejer comunidad en cualquier espacio, donde lo personal es político. Se utiliza el concepto de *underground* por su carácter contracultural, revolucionario, no comercial y descentralizante. Se recurre al *performance*, donde el cuerpo es político, así también propuesto en el feminismo comunitario, es elemento de acción y lucha, en esta tesis propuesto como de transformación a partir del arte acción. Feminismo, *Performance* y *Underground* comparten el contexto histórico y pensamientos revolucionarios, de identidad, anti-jerárquicos, creativos, políticos y de protesta, con un importante peso de quiebre en la década de los sesenta, que además han impactado hasta el día de hoy, 2019, en las contraculturas, manifestaciones artísticas urbanas y rurales. Tomando en cuenta a la FBA, UAQ como objeto de estudio, ya que es el contexto que acontece a esta misma investigación. Una propuesta artística que permita tejer comunidad.

CAPÍTULO I FEMINISMO COMUNITARIO

Introducción

Una mujer-niña con la que era fácil jugar, inventar utopías como si fuesen realidades, deconstruirlo todo y volver a armarlo, riéndonos del mundo y de nosotras mismas de una manera seria para poder soportarlo... Una mujer líder de mujeres, activista (a su estilo), militante (a su manera), feminista de su propio feminismo que fue creando entre varios colectivos y la soledad de sus papeles, conjugando rebeldías, entretejiendo liberaciones de clase y sexo. (Crispi, 1987,p. 7)

El objetivo de este capítulo es realizar un análisis del feminismo comunitario, considerando a diferentes autoras, pero recurriendo constantemente a Adriana Guzmán y Julieta Paredes, promotoras activistas fundamentales para hablar de Feminismo Comunitario como una metodología de lucha social. Revisando diferentes textos se encontró una serie de elementos que ofrece esta corriente como propuesta activa antipatriarcal como lo es la autonomía desde el cuerpo (entendido como primer territorio), la reciprocidad y sus cinco campos de transformación. Este feminismo está reivindicado y obedeciendo las necesidades de mujeres indígenas, quienes han sido autoras de esta lucha social, pero que lo comparten al mundo en general.

En el primer apartado de este capítulo comienza haciendo una retrospectiva general a la historia del feminismo, revisando diferentes definiciones, autores, conceptos y corrientes de distintas épocas. Así mismo se da un vistazo a las olas del feminismo y el impacto generado a lo largo del tiempo, además de los privilegios o derechos que se han obtenido gracias a estos procesos.

1.1. Qué es el feminismo

El feminismo es una teoría, un movimiento social y una práctica emancipadora, que busca liberar fundamentalmente a las a las mujeres de la imposición de género que determinará qué espacio ocupan, en qué condiciones trabajarán, qué deberán estudiar, cómo deben ser, sentir, desear, ocupar el espacio, amar, etc.(...) el feminismo es una toma de conciencia de una estructura de opresión y la voluntad individual y colectiva de transformarla. (Balaguer, 2019, p.10)

Nuestras sociedades han estado organizadas según un modelo que otorga el poder (económico, religioso, cultural, político y simbólico) a los varones, debido a esto, mujeres que han estado inconformes a esta condición, siempre han generado ideas que les permitan permanecer resistentes hacia los cambios inevitables a lo largo del tiempo. “Su categoría fundamental de análisis es el género, o la imagen diferencial del comportamiento de los sexos, que la sociedad ha construido” (Paredes y Guzmán, 2014, p. 34) Se enfrenta al pensamiento patriarcal, a la organización social y a los mecanismos de control. Su objetivo es destruir la jerarquía masculinista, no el dualismo sexual.

El feminismo es necesariamente pro mujer, aunque esto no significa que tenga que ser anti hombre. “El feminismo busca despertar tanto a hombres como a mujeres a una nueva conciencia en las relaciones, las emociones, la transformación de la familia y las instituciones que la amparan.” (Fariza, 2017, p.11). A lo largo de la historia las mujeres han aportado desde su espacio y tiempo gran parte de su vida para que cada vez tengan más oportunidades y derechos: voz.

1.2. Historia: Teorías y Olas del Feminismo

El persistente cuestionamiento de los privilegios masculinos manifestando no ser una cuestión natural, ha llevado al feminismo a reinventarse, reconceptualizarse y expandirse, al fin de valorar su posicionamiento en su espacio, recuperando la historia silenciada de las mujeres que han trabajado para que lleguemos hasta aquí, pues este movimiento no surgió de la nada. Este feminismo que reconocemos exige un cambio al arquetipo, permitiendo reivindicar valores y trabajos que se intentan desvincular del género.

Hablamos aquí de tres olas del feminismo, ubicándose en los siglos XVII, XVIII, XIX , XX y XXI respectivamente. El término “ola” ha servido para ordenar y caracterizar las etapas históricas del feminismo, con el propósito de facilitar su identificación y su evolución ideológica de esta manera ver las metas que pueden alcanzar (Biswas, 2014). Se habla de tres olas del feminismo que han estado presentes hasta la actualidad.

La primera ola surge a mediados del siglo XVIII, las mujeres por primera vez se organizan como un grupo oprimido, se cuestionan los posicionamientos y recurren a la acción. La ilustración fue una corriente de pensamiento basada en la fe del progreso y el racionalismo, con un supuesto argumento de absoluta libertad de expresión, sus reformas pretendían incluir a las mujeres en igualdad de derechos que los hombres, y a las mismas condiciones de poder, sin embargo, no fue así, se dejaría una vez más a la mujer de lado. Así mismo, la Revolución Francesa sería un acontecimiento clave, se pone en jaque el modelo que se suponía natural en cuanto otorgarle el dominio al hombre sobre la mujer. El feminismo nace reconceptualizando estos términos extendiéndolos hasta incluir ambos géneros. Es por ello que el feminismo surge aquí, no antes. Aparece una noción revolucionaria, hay una toma de conciencia colectiva. El feminismo de la primera ola trae consigo una corriente de pensamiento que se conoce como “feminismo de la igualdad” aclarando que la igualdad se refiere a derechos y oportunidades, esto no implica

reconocer las diferencias de las personas, la identidad hace referencia a las características personales. “Que dos personas sean iguales no implica que sean idénticas” (Balaguer, 2019, p. 65)

Los primeros manifiestos por la emancipación femenina, fueron el de Olympe de Gouges titulado “Derechos de las mujeres y la ciudadana” en Francia (1791), y el de Mary Wllstonecraft, “Vindicación de los derechos de la mujer”, en Inglaterra (1792), donde reclamaban un trato igualitario y el derecho a formar parte de la vida política del país, al acceso a la educación, a la inclusión laboral y a la igualdad dentro del matrimonio. Fueron parte fundamental para evolucionar el pensamiento de la época. “No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas”(citado en Balaguer, 2019, p. 77). Gracias a este feminismo la mujer logró obtener varios derechos, tales como: a la educación, derechos matrimoniales, capacitación laboral y derecho al voto. Sin embargo, tenía limitaciones al no cuestionar las causas que originan la subordinación de raíz. Aportando elementos insuficientes pero que fueron base de importantes avances políticos.

La segunda ola surge a mediados del S. XIX y primer tercio del S. XX. Alrededor de esas ideas precursoras grupos de mujeres formaron el movimiento sufragista, tomando como principal bandera la lucha por su derecho al voto (causa que se logró hasta 1918 en Inglaterra y 37 años después en México). Durante ese largo periodo de lucha por el sufragio, los grupos de mujeres se diversificaron y comenzó a notarse una distinción entre “moderadas” y “radicales”, con la diferencia que las moderadas buscaban sus objetivos por medio de las charlas y la cultura, mientras que las radicales usaban tácticas más agresivas como hacer huelgas de hambre o incluso romper escaparates de las tiendas y asaltar espacios del “consumo femenino” como forma de protesta. La lucha sufragista empezó en 1848 con la Declaración de Derechos y Sentimientos de Seneca Falls en Estados Unidos, “mujeres precedentes del ámbito doméstico para reivindicar la abolición de la esclavitud vieron como se les vetaba el acceso a la educación, al trabajo profesional o a elegir sus representantes políticos, se les exigía obediencia a sus maridos por contrato matrimonial” (Balaguer, 2019, p.90) Debido a que no creían que hubiera una relación inseparable entre el sexo y el género, el segundo habla de una construcción social y de esta manera reflexionan el modelo de feminidad y a su vez las responsabilidades asignadas en el ámbito reproductivo y sexual. Sobre todo, resaltan las cualidades fundamentales para el desarrollo de la sociedad que fue dado por la naturaleza como la maternidad.

Después de conseguir su acceso al voto y un avance parcial en la educación y el empleo, la siguiente etapa del movimiento feminista se enfocó en tres puntos:

1) Reflexionar sobre el racismo y clasismo dentro del propio movimiento ya que se hizo claro que no era lo mismo ser una mujer blanca “rica”, que blanca “pobre”, ni tampoco era lo mismo ser una mujer negra estadounidense que una mujer negra africana o una mujer indígena. La discriminación aumentaba de grado.

2) Reclamar un salario para las amas de casa. Las feministas reivindicaron que el trabajo doméstico –realizado casi exclusivamente por ella- debía ser remunerado para poder ser autónomas y no depender del salario del hombre. Además abrieron la posibilidad de rechazar el trabajo forzado en fábricas y dentro de los hogares.

3) Derechos sexuales y reproductivos. Llevaron a debate público el tema del divorcio, el amor libre, los anticonceptivos y el aborto. Criticaban mucho el rol social impuesto a la mujer, donde la etiquetaban como encargada de las labores domésticas y como objeto del apetito sexual masculino.

Otros nombres de personajes importantes para el feminismo son Teresa Claramunt, la anarquista rusa Emma Goldman, y el inglés John Stuart Mill, Simone de Beauvoir dice: “El eterno femenino es una mentira, ya que la naturaleza desempeña un papel muy ínfimo en la evolución de una persona. Somos seres sociales” (Citado en James, 1973, p. 36).

La tercera Ola feminista surge en la segunda mitad del S. XX y comienzos del S.XXI, la tercera ola difiere de la segunda debido a que las nuevas generaciones están conscientes de sus diferencias y particularidades, no pretenden estandarizar el movimiento, por el contrario, pretenden utilizar sus propias limitaciones a su favor. Esto quiere decir, que las mujeres de cada parte del mundo, han dejado de pelear en contra de su feminidad y de su maternidad, por el contrario, se encargan de visibilizar y promoverlo. Tras la Segunda Guerra Mundial se dio pauta a un proceso de descolonización. “Las llamadas mujeres del Tercer Mundo participaron activamente en la resistencia anticolonial, sembrando las semillas del feminismo poscolonial que floreció académicamente en los años noventa en sus diferentes expresiones” (Balaguer, 2019, p. 202). Como defensa a los derechos de las mujeres en este mismo periodo, el feminismo institucional comenzó a arrancar acuerdos de la comunidad institucional.

Las mujeres de esta última ola pretenden destruir los conceptos erróneos que la gente asocia con las feministas. Saben que ser feministas no tiene nada que ver con contarse el cabello, dejarse crecer el vello en las piernas o ser lesbianas (...) feminismo es votar, participar en cualquier aspecto de la vida pública y privada, ejercer su sexualidad con total libertad, denunciar cualquier abuso sexual y violación, destruir los estereotipos de belleza y convertir la política en acción. (Biswas, 2014, p.69)

Hasta la fecha es muy notorio que hay un desconocimiento total sobre la historia del feminismo y lo que implica, muchas veces se debe a lo que se muestra en pantalla únicamente son los conflictos y muy pocas veces los logros. Sin embargo, es algo en lo que se está trabajando para poner en paralelo las propuestas y los ideales que se quieren cumplir.

Tras la gran aportación de Mary Wollstonecraft en la ilustración, después con el liberalismo social de John Stuart y Harriet Taylor Mill, Betty Friedan investigadora feminista en su texto *La mística de la feminidad* (1963) aporta datos significativos, considera que “La mujer debe pensar en sí misma primeramente como un ser humano” y la importancia realización de su propia feminidad. Las mujeres sentían identificadas, dispuestas a buscar respuestas a sus “problemas”, siendo protagonistas de su propia vida. Es en Europa por los años sesenta y ochenta que las feministas reivindican la feminidad contra ataques enemigos. En ese mismo periodo, el *ecofeminismo* nace como corriente teórica pero aún más como activista, es un término acuñado por Françoise d’Eaubonne en 1974. Han sido dos temáticas las que han contribuido a la teoría ecofeminista. Por un lado la crisis ecológica entendida como el dominio sobre lo natural y su ignorancia en la vida futura, y en segundo lugar, se cuestiona la percepción dualista (cuerpo- mente) buscando suprimir las relaciones jerárquicas de entre la naturaleza humana y no humana. El ecofeminismo busca la orientación del vínculo entre hombres y mujeres con la naturaleza a partir de la contribución de ambos géneros (Svampa, 2015).

Las mujeres de la última ola procuran romper con los conceptos erróneos asociados con las feministas, entienden que se trata de algo realmente serio e importante dar a conocer las igualdades, pero reconocer las diferencias, aquello que nos hace únicos e irrepetibles, no pelear las condiciones no heredadas. Reclaman derechos en el matrimonio y consiguen el divorcio, practican el amor libre, utilizan anticonceptivos y regulan los hijos que quieren tener. Se reivindica fuertemente la despenalización del aborto.

Surgen corrientes y afiliaciones diversas, a veces opuestas o disyuntivas: doble militancia o no; feminismo socialista, radical o liberal; feminismo de la Igualdad o de la diferencia, ciber y

ecofeminismo. Se enriquecen las propuestas y crecen las feministas influyentes: representantes sociales, académicas, líderes sindicales, políticas. Se abren caminos feministas nuevos y otras versiones, actividades y propuestas, ¿Hacia la cuarta ola?: transfeminismo, teoría queer, movimiento femem, activistas en las redes y en países sin tradición feminista, escraches. (Simón, 1999, p.1)

Después de revisar algunas definiciones e historia general del feminismo, aquí se aclara que se eligió el Feminismo Comunitario como objeto de estudio, ya que va más allá de un feminismo sistémico que sólo pide los mismo derechos que el hombre, sino que cuestiona y reivindica la lucha de mujeres pues está planteado desde pueblos originarios y rescata su cosmovisión, y búsqueda de armonía en la comunidad mundial: hombres, mujeres, personas intersexuales con la naturaleza y su preocupación y acción en bien de la misma.

Se busca subsanar los comentarios despectivos que están tan alejados de una realidad que ha luchado por la vida, por la aceptación tanto para hombres como para la naturaleza de igual manera. Rechazar los sistemas de jerarquización que durante siglos se ha reconocido como un sistema patriarcal. Precisamente conceptualizar el patriarcado ha sido una de las grandes aportaciones de la teoría feminista.

1.3 Sistema Patriarcal

Paulina Fariza (2017) define al patriarcado como “cualquier organización social en la que hay desequilibrio de poder en favor de los hombres”. Históricamente el término patriarcado ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en el que la autoridad la ejerce el varón jefe del hogar. La familia es una de las instituciones básicas de este orden social. Representó un cierto papel positivo para el desarrollo de la sociedad, sin embargo, el conflicto surge cuando se unifican los poderes masculinos y da lugar un mayor poder jerárquico denominado “Estado”. El proceso de transformación hacia una sociedad jerárquica no fue sencillo. Por último la sociedad jerárquica tenía que disociarse o convertirse en Estado y por ello la subordinación de las mujeres, hombres y miembros de etnias se hizo antes su desarrollo. La magnitud que se tiene sobre la esclavitud de la mujer está estrechamente relacionada con el crecimiento del poder jerárquico, pues es necesaria la estructura así para la supervivencia del patriarcado.

El autor Abdullah Öcalan lo denomina “contrarrevolución” debido a que no ha contribuido nada al desarrollo positivo de la sociedad, por el contrario, la inteligencia emocional de la mujer comprometida con la naturaleza y la vida se descuidó, en su lugar nace la inteligencia analítica rendida al dogmatismo separándose de la naturaleza y ofertando la vida hacia la destrucción, la separación y la guerra, basada en la fuerza permanente.

El género se entiende como significado que adquiere el cuerpo culturalmente. La discriminación de género ha tenido doble efecto destructivo para la sociedad. Por un lado, se ha dado pauta a la esclavitud, y por otro lado todas las demás formas de esclavización se ponen en práctica sobre la base de la conversión en ama de casa, por ejemplo: la subordinación, imposición a través de insultos.

El poder y el sexismo en la sociedad comparten la misma esencia. La mujer representa el poder de la sociedad natural alejada de explotaciones y opresiones. El Patriarcado de no haber sometido a la mujer, no hubiese salido victorioso, y “(...) la esclavización de las mujeres no es ni una ley de la naturaleza, ni su destino. Lo que se necesita es la teoría adecuada y el programa, la organización y

los mecanismos para ponerla en marcha” (Öcalan, 2018, p.14). La consciencia de la mujer sobre sí misma es el primer paso para cambiar las cosas.

Adriana Guzmán resalta que entre patriarcado ancestral y patriarcado occidental se han fusionado para hacerse más fuerte y así exista una situación de entronque patriarcal que es históricamente construido. La ética patriarcal legaliza la acumulación y facilita el camino para la propiedad, por el contrario, la ética comunitaria condena la acumulación de excedentes como fuente negativa, apoyando la distribución.

El machismo es la conducta de superioridad respecto a la mujer. El capitalismo (sistema económico) como un resultado del patriarcado. Estos tres conceptos mencionados considerados sistemas de opresión, entendidos como relación de sometimiento de un grupo sobre otro, generando desigualdades y poniendo en desventaja a un grupo social. He de ahí que se identifique la opresión contra las mujeres y la violencia, “el machismo es una conducta bruta, es una actitud de creer que las mujeres somos inferiores a los hombres porque sí” (Paredes y Guzmán, 2014, p.54).

La autora Francesca Gargallo expone, en su texto sobre feminismos comunitarios, la responsabilidad social que se tiene respecto al cambio climático, consecuencia del modelo de consumo depredador que ofrece el sistema capitalista y patriarcal donde todo es mercancía y todo puede ser propiedad privada, un sistema que privatiza, se apropia de lo ajeno y depreda a la Madre Tierra (Gargallo, 2012).

La opresión sobre el género permite que el capitalismo divida a la clase obrera. Un sistema de supuesto progreso, que tal parece, pinta un futuro apocalíptico, muchas veces se pierde la esperanza de un mundo mejor por la falta de humanidad, se fractura el pensamiento de comunidad, dando pauta a la resistencia y la falta de fluidez en la vida.

Resulta interesante analizar al feminismo comunitario porque este se ubica más allá de la crítica poscolonial. A través de categorías como territorio-cuerpo y territorio-tierra, este feminismo se sostiene en una epistemología alternativa o en otra forma de conocer y sentir el mundo. La fuerza de esta apuesta reside en concebir la opresión sexual como la contracara de la dominación colonial, lo que sugiere una doble despatriarcalización de los distintos territorios frente a las formas de opresión del capitalismo, pero también del patriarcado ancestral. (Moore, 2018, p.237)

La búsqueda de toda corriente feminista es deconstruir y derrocar al sistema patriarcal, como del feminismo comunitario que invita pasar a la acción, propone crear comunidad sin racismo, sin fascismo, sin capitalismo que explote la vida como lo hace el patriarcado que oprime a hombres, mujeres y naturaleza. Se observa que a pesar de que existe comunidad, es machista.

Hay diferentes formas de entender y ver el patriarcado, pero esta investigación se basa principalmente en la definición que tiene el feminismo comunitario que es la siguiente: “El patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las violencias y discriminaciones que vive toda la humanidad (mujeres, hombres y personas intersexuales) y la naturaleza, históricamente construidas sobre el cuerpo sexuado de las mujeres.” (Paredes y Guzmán, 2014, p. 34).

Se busca una cultura comunitaria de apoyo mutuo, donde cualquier persona pueda vestirse como quiere, amar a quien quiera, como quiera, a cuantas personas quiera, donde hombres y mujeres críen a las niñas y los niños y se comparta responsabilidad política con la vida. “No hay revolución, cuando las decisiones sobre nuestros cuerpos sean tomadas por los hombres” (Paredes y Guzmán, 2014,p.33).

1.4. Feminismo Comunitario

El término Feminismo Comunitario nace a principios de los noventa en Bolivia. Es un movimiento que articula a mujeres de: México, Guatemala, Chile y Bolivia reconocido como acción política, porque han trabajado para la construcción de un orden social deseable, incluyente, que procura acrecentar las condiciones de seguridad y libertad para el disfrute de los valores sustantivos de la vida social (poder, respeto, rectitud, riqueza, salud, educación, habilidades, afecto) eliminando las jerarquías clasistas. Es comunidad de mujeres creando comunidad: esa es la premisa (Paredes, 2010).

Cuando hablamos de las comunidades estamos hablando de todas las comunidades. Urbanas, rurales, territoriales, políticas, sexuales, comunidades de lucha, educativas, comunidades de afecto, universitarias, comunidades de tiempo libre, comunidades de amistad, barriales, generacionales, religiosa, deportivas, culturales, comunidades agrícolas, etc (Paredes y Guzmán, 2014, p. 30).

La invitación que hace el feminismo comunitario, de acuerdo con las autoras Adriana Guzmán, Julieta Paredes y Mujeres Aymara, tiene como propósito motivar a invertir trabajo y energía para “construir el vivir bien en el planeta”, sin el privilegio de unos cuantos, encontrar caminos, objetivos y necesidades en común con otras luchas lo cual permite generar lazos y crear comunidad mundial, sin fronteras que dividan para controlar y dominar. Se define, así como “teoría que explica el sistema de opresiones que vive la humanidad y la naturaleza, propone: la comunidad como proyecto político, como horizonte de posibilidades, como utopía” (Paredes, Guzmán, 2014, p.12).

Es denominada por estas mismas autoras como una teoría social, pues identifica problemas de la sociedad, explica sus causas y propone una metodología de solución a los mismos. Pero con una importante diferencia, es una teoría propuesta desde las mujeres, hecho que no sucede con otras tantas teorías que supuestamente buscan favorecer un vivir bien para todas las personas del mundo. Surge del análisis de otras teorías como el marxismo, que denuncia al clasismo y propone al comunismo; el cristianismo que señala al pecado como el origen de todos los males e indica un camino de sacrificio austeridad y caridad; o más cercano aún el Indianismo o Indigenismo, el cual considera la llegada de la colonia en 1492 como el origen de las diferencias sociales, sin considerar que anterior a ello ya existía un patriarcado. Todas encabezadas y propuestas por hombres. Es una teoría construida por miradas y aportaciones de mujeres de pueblos originarios que desean acabar

con el neoliberalismo y hacen uso del feminismo comunitario como una herramienta de lucha que convoca a todas las personas a aportar desde sus posibilidades.

El feminismo comunitario se considera antisistémico, es decir, no está de acuerdo con la organización jerárquica social ni económica, llamada capitalismo, de carácter patriarcal, al igual que el estado. Que se asemeja, por mencionar un ejemplo, al anarquismo, ni patrón ni amo, con sus vertientes como el anarco-individualismo que idealiza la autonomía del individuo, cada uno es su propio dueño y la libertad de asociación voluntaria; el anarco colectivismo o el mutualismo que proponen la teoría del valor-trabajo donde los medios de producción puedan ser individual o colectiva siempre y cuando el intercambio de bienes y servicios representen montos equivalentes de trabajo.

El feminismo comunitario nace de la reflexión y crítica epistemológica del feminismo occidental ya que pareciera no empatizar con la lucha de mujeres indígenas de Abya Yala (Latinoamérica y el Caribe), quienes han luchado desde el territorio, preocupadas por el trato desigual no sólo de las mujeres, también de la explotación violenta y desmedida de la madre naturaleza e incluso la opresión a los compañeros hombres y en esencia reflexiona las diferentes injusticias hacia la comunidad en general. “Comunidad y comunitario es una categoría epistemológica y política, es alternativa al individualismo que recupera la memoria ancestral y proyecta nuestros pueblos y nuestras sociedades hacia el cambio social y la construcción de nuestra utopía” (Paredes y Guzmán, 2014, p. 70).

Cabe aclarar que esto no significa que el feminismo comunitario esté peleado con el feminismo occidental, mejor dicho, lo ve como una teoría incompleta que considera únicamente la opresión de hombres contra mujeres. Por el contrario, está abierto a crear alianzas, coordinar y reconocer todas las luchas de mujeres que construyan un movimiento mundial contra el patriarcado.

A partir de estas reflexiones también se reconoce y se empieza hablar de un entronque patriarcal, esto quiere decir que anterior a la conquista ya existía un patriarcado considerado como ancestral, el cual mutó y se fortaleció con la llegada del patriarcado occidental. En otras palabras, las estructuras sociales sobre el género y el cuerpo se han construido desde antes de la colonización europea en Abya Yala.

También en este feminismo, es relevante que se plantea al cuerpo como primer territorio que se cuida y se defiende. “El feminismo comunitario unifica las luchas de recuperación de la tierra y de los cuerpos (cuerpo-tierra), frente a las violencias ejercidas contra los pueblos indígenas, y muy en especial contra las mujeres indígenas” (Dorronsoro, 2013, p.1). La defensa de la tierra como territorio en parte fundamental de los pueblos originarios en resistencia.

1.5. Metodología del Feminismo Comunitario.

El vivir bien es la propuesta desde la comunidad. Se requiere de coordinación, colaboración, cooperación, comunicación, codo con codo, compartiendo, trabajando en colectivo y coexistiendo en comunidad. Tanto mujeres, como hombres, personas intersexuales con la naturaleza. “Concebimos a la comunidad como ser en sí misma, con identidad propia. Mujeres, hombres, tierra, territorio, animales, vegetales” (Gargallo, 2012, p. 201).

Como se mencionó en los antecedentes, esta corriente tiene un gran componente de mujeres indígenas, por lo que se podría confundir con el ámbito rural, pero en realidad es una invitación a crear comunidad, redes y espacios de colectividad, es decir, una comunidad de comunidades o como dicen los zapatistas: “un mundo donde quepan muchos mundos”.

Dentro de la metodología de esta corriente hay dos elementos esenciales que permitirán la buena convivencia entre integrantes de la comunidad: la reciprocidad y la autonomía; esta última, como principio antipatriarcal, es decir, sin jerarquías, en horizontalidad, cuerpos sin opresión. “El vivir bien de la comunidad es responsabilidad y un deseo de todas y todos” (Gargallo, 2012, p. 202). La reciprocidad que significa ganar-ganar, es el aportar a la comunidad desde las posibilidades y habilidades individuales a la comunidad desde el sentido de pertenencia.

La creatividad como herramienta de lucha, así lo exponen Guzmán y Paredes (2014), pues eso impide estancarse, es una táctica para la deconstrucción que ayuda a escapar de las garras del opresor. Innovar, ser creativo es un acto totalmente revolucionario. Las autoras describen cinco campos de lucha que se proponen dentro de las acciones del Feminismo Comunitario, son: cuerpo, espacio, tiempo, movimiento y memoria. Cada uno desde el ser auténtico, sin represión ni abuso de poder.

1.5.1 Los cinco campos de acción y lucha política: Cuerpo, espacio, tiempo, movimiento y memoria.

CUERPO: El cuerpo es el vehículo de comunicación entre personas y el medio para relacionarnos. Esta es la forma en la que existe cada persona sobre el planeta. Debido a las relaciones sociales que se construyen a lo largo de la historia de la humanidad, se ha esquematizado la forma de interactuar entre cuerpos y su gran diversidad.

Los cuerpos en principio son sexuados, se les asigna un género, ser mujer o ser hombre, entre otras diversidades como el color del piel y rasgos hereditarios de cada comunidad. Se ha ejercido violencia ante esto como lo es la misoginia, el racismo y la discriminación.

Nuestros cuerpos son el lugar donde las relaciones de poder van a querer marcarnos de por vida, pero también nuestros cuerpos son el lugar de la libertad y no de la represión. Nuestros cuerpos en otros de sus atributos tienen una existencia individual y colectiva al mismo tiempo y se desenvuelven en tres ámbitos: la cotidianidad, la propia biografía y la historia de nuestros Pueblos (Paredes, 2010, p.101).

Retomando la constante lucha por el “vivir bien” se proponen una serie de acciones elementales que favorezcan al cuerpo, en actos cotidianos como: la alimentación saludable, el deporte, el descanso, acceso a información y conocimiento, respeto por tener cualquier edad (ser niña, joven o anciana), placer y sexualidad sin violencia, la no discriminación y muy importante la autoexploración para el autoconocimiento del cuerpo.

TIEMPO: El tiempo es fundamental para nuestra existencia, los cuerpos son temporales, es una condición para la vida, el cual se manifiesta al envejecer. En este aspecto Julieta Paredes destaca las diferentes percepciones del tiempo, haciendo la comparativa de la medida occidental, que es lineal, con la de su cultura donde dice “nuestras abuelas inventaron medidas, entre ellas las del tiempo, fundamentalmente regido por la agricultura” entendido mejor como ciclos.

La visión cíclica y fundida al espacio que suele manejarse en las comunidades tiene dos formas de aplicarse en la realidad concreta de los cuerpos en la comunidad: un tiempo es para los hombres donde ellos son privilegiados, con el tiempo importante, y otro es el tiempo para las mujeres donde viven un tiempo no importante y por eso el tiempo de las mujeres es succionado por el de los hombres (Paredes, 2010, p. 109).

En este sentido, cabe decir que la desvalorización del tiempo de los cuerpos de mujeres es una situación global, un claro ejemplo es el tiempo invertido en las labores domésticas que no son consideradas. Es importante destacar este campo de lucha ya que es elemental para trabajar los otros campos: tiempo para sanar y disfrutar al cuerpo, tiempo para producir en los diferentes espacios, tiempo para construir movimiento y tiempo para la memoria (y la producción de conocimiento).

ESPACIO: El feminismo comunitario comprende al espacio como un “Campo Vital” pues es aquí donde los cuerpos se desenvuelven. Cada cuerpo nace, crece, se desarrolla, conoce desde diferentes espacios como la casa, la escuela, la tierra, las calles y los espacios públicos.

El espacio comprende lo tangible, y lo intangible es decir que existe, pero no se puede tocar, como por ejemplo el espacio político, o el espacio cultural, así como también el espacio donde las decisiones políticas abarcan, se imaginan, se crean y se desarrollan. El espacio comprende también el paisaje y la geografía como un contexto que envuelve los días y las noches de las mujeres (Paredes, 2010, p.97).

Además del espacio tangible e intangible, en este feminismo el espacio se lee como contenedor de vida que se comprende en “dos envolventes” y uno es el vertical compuesto por el *Alax pacha*, que es el espacio aéreo y de las telecomunicaciones ubicado arriba de la comunidad, *Aka pacha*, el aquí donde se transita y se toman decisiones, y el *Manqha pacha*, lo que está abajo, lo subterráneo de donde se obtienen los recursos naturales y donde descansan los ancestros. La otra envolvente es horizontal donde se generan las relaciones entre diferentes comunidades hermanas, de otros países, donde se entretajan “las complementariedades reciprocidades, autonomía e interculturalidades.” (Paredes, 2010, p. 101)

MOVIMIENTO: El movimiento es una de las propiedades de la vida que se garantiza a sí misma la subsistencia, construyendo organización y propuestas sociales (Paredes, 2010, p. 106). Los cuerpos se fortalecen con el movimiento, tanto física como mentalmente, esta es una clave para el crecimiento personal, lo personal es político y el movimiento genera propuestas políticas. En este sentido el movimiento garantiza los derechos obtenidos y permite diferentes aspectos como: la representación y la autorrepresentación, organización y alianzas con otras organizaciones de mujeres y movimiento sociales.

MEMORIA: Se propone descolonizar la memoria, pues desde occidente se presentó una supuesta “historia universal” que no es auténtica porque descarta la sabiduría de los pueblos originarios. La memoria construye nuestra identidad, nos dice de dónde venimos y las raíces de las que se procede. Antes también hubo mujeres rebeldes, es por eso que se reconoce y valora el aporte de las ancestras.

Recogiendo esa memoria, mirando con los ojos de los tiempos de nuestras abuelas, como feministas comunitarias reafirmamos: no somos ilustradas, ni modernas, ni ciudadanas, no queremos el llamado progreso, ni el desarrollo, queremos acabar con el patriarcado capitalista, neoliberal y colonial queremos la comunidad (Paredes y Guzmán, 2014, p. 28).

Descolonización, reivindicación y desobediencia (2012) es un texto de Elton García que propone esto mismo, pues la cultura euro-occidental individualista y de consumo impuesta arrasó con mucho del conocimiento ancestral que se tenía en Abya Yala, tanto científico como espiritual.

1.6 Comunidad de Mujeres Creando Comunidad de Abya Yala

El feminismo comunitario comenzó en Bolivia como un movimiento de resistencia del pueblo Aymara, por parte de sus mujeres que ya venían portando la premisa de “comunidad de mujeres creando comunidad”, identificadas con las luchas de mujeres de otros lugares de Latinoamérica y el mundo, recurren a empoderarse del concepto feminismo y lo reconstruyen adaptándolo a sus necesidades e inquietudes, repensando su propia epistemología.

Abya Yala es el nombre con el que se le conocía al territorio de América antes de la conquista española, originario del pueblo Guna Yala ubicado en Panamá y Colombia, aceptado y usado por diferentes pueblos indígenas en forma de resistencia al nombre que se le dio por parte de los conquistadores.

El feminismo comunitario es una recreación y creación de pensamiento político ideológico feminista y cosmogónico, que ha surgido para reinterpretar las realidades de la vida histórica y cotidiana de las mujeres indígenas, dentro del mundo indígena. Esta propuesta ha sido elaborada desde el pensamiento y sentir de mujeres indígenas (...) en este caso las aymaras bolivianas de Mujeres Creando Comunidad y las mujeres xinkas integrantes de la Asociación de Mujeres indígenas de Sta. María en la montaña de Xalapán, Guatemala, para aportar a la pluralidad de feminismos contruidos en diferentes partes del mundo, con el fin de ser parte del continuum de resistencia, transgresión y epistemología de las mujeres en espacios y temporalidades, para la abolición del patriarcado originario ancestral y occidental (Cabnal, 2010, p.12).

Como ya se mencionó, esta manifestación feminista surge de la crítica y carencias del feminismo occidental ya que las mujeres que lo comienza a difundir observan que entre las mismas feministas también se es interclasista y racista, pues hay triunfos del feminismo que solo favorece a unas cuantas mujeres, principalmente de la burguesía. Ha ido creciendo este movimiento además de crear redes y alianzas con diferentes movimientos de mujeres, tanto de pueblos originarios como de zonas urbanas.

Las pensadoras indígenas, en particular las que han transitado por las academias, han tenido que hilar fino sobre las implicaciones de los discursos falsamente incluyentes de los beneficios del mestizaje y rescatar y narrar la historia de su pueblo, su comunidad, sus clanes y su linaje. En cuanto al ideario del mestizaje universal, han confrontado las dificultades que implica de-construir cualquier artículo sobre el pensamiento en lengua española (Gargallo, 2012, p.64).

El feminismo comunitario fue principalmente propuesto por mujeres que luchan dentro de pueblos originarios indígenas, replantean al feminismo con una identidad confusa, las mujeres mestizas ¿desde dónde miran? ¿con qué empatizan? ¿qué realidades viven? y ¿qué proponen?. Además de otras tantas reflexiones que surgen de conocer esta teoría con dicho punto de vista. Si se es de una comunidad urbana, ¿de qué privilegios se goza? Si se tiene la oportunidad de estudiar, trabajar, acceso a la comunicación, ¿cómo se beneficia y/o afecta esto a personas de otras comunidades y a la naturaleza?. Siendo parte de una comunidad de personas en la cual es muy evidente la colonización occidental, es decir, de zona urbana que cuenta con infinidad de comodidades que supuestamente se paga con trabajo, se presenta una interrogante ¿a costa de qué daños (inconscientemente violentos) se perjudica a la comunidad mundial?. La mujer, ¿de qué manera está siendo violentada (considerando el carácter patriarcal heredado) y de que la priva? Son algunas de las preguntas que surgen al ver nuestro contexto actual mexicano.

1.6.1. Feminismo comunitario en México

Hay una versión mexicana del libro de Julieta Paredes “Hilando fino desde el feminismo comunitario” que se terminó de imprimir en diciembre del 2012 en la Ciudad de Querétaro, versión utilizada para esta investigación. En el prólogo de edición mexicana comienza dando un preámbulo del contexto histórico mexicano y su relación con el Feminismo Comunitario.

En las últimas dos décadas, como a lo largo de la historia, han habido aquí en México experiencias, procesos organizativos y mujeres luchadoras que, sin llamarse a sí mismas como *feministas comunitarias*, han sembrado semillas que tienen mucho en común con las luchas y las búsquedas del feminismo comunitario (Paredes, 2010, p. 6).

Se mencionan algunos acontecimientos políticos de movimientos de mujeres en México y se percibe la gran importancia que tiene en este sentido las mujeres zapatistas del EZLN, pero también recorre sucesos de otras organizaciones. Un ejemplo fueron algunas mujeres oaxaqueñas desde la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) el 1 de agosto de 2006, tomaron dos estaciones de radio y el canal 9 de televisión debido a que les negaron transmitir su mensaje: “prensa, prensa, si tienes dignidad; nosotras te pedimos que digas la verdad”. Otro hecho, similar al que inspiró esta tesis, es el Primer encuentro de las Mujeres Zapatistas con las Mujeres del Mundo en el Caracol de la Garrucha del 29 al 31 de Diciembre de 2017, lo que generó “un espacio donde mujeres zapatistas y mujeres de diferentes lugares pueden compartir las experiencias de su vida y su día a día en la lucha, además de las estrategias que están tomando para organizarse”. Entre los diferentes movimientos se destaca Oaxaca, la Costa Chica de Guerrero, Chiapas y Cherán, Michoacán. En el Prólogo de Hilando fino en la versión mexicana expresa la siguiente idea:

15 de abril del 2011. *La tierra no se vende, se ama y se defiende!* Las mujeres de la comunidad Purépecha de Cherán, hartas de ver a sus maridos, hijos y hermanos desaparecidos o muertos, así como a sus árboles troncos de vida, cortados por los talamontes del crimen organizado, alzan su voz y logran empujar al resto de la comunidad para levantarse en contra de los abusos; sacan a los partidos políticos de la comunidad y organizando la seguridad comunitaria. (Citado en Paredes, 2010, p.20).

La comunidad de Cherán es un gran ejemplo de unión, han logrado ser autónomos, no permiten que nadie externo a sus habitantes tome el poder, ni sobre ellos y menos sobre la naturaleza. Ha sido liderado por mujeres quienes han tenido la fortaleza de convocar a los mismos habitantes para

estar en resistencia ante los abusos, todos participan. Al ser México un lugar en donde la delincuencia es el “pan de cada día”, una noticia de este nivel es una forma de saber que la unión hace la fuerza.

1.6.1.1 Mujeres Zapatistas.

En diciembre de 1993 el EZLN “incluye en su primer boletín una Ley Revolucionaria de Mujeres, en donde las mujeres de los Altos, de la Zona Norte, de la Zona Tzotz Choj, de la Selva Tseltal, y de la Selva fronteriza hacen escuchar su voz de indígenas rebeldes como parte de la lucha de su pueblos” (Paredes, 2010, pág. 6). Esto quiere decir que la organización del EZLN contó desde un inicio con el movimiento de mujeres de sus pueblos.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), también conocidos como zapatistas, es una organización armada mexicana, constituida por indígenas (chamula, tzeltal, tojolabal, chol y lacandón- todas con raíces mayas-). El 1 de enero de 1994 fue su primera aparición pública, cuya declaración es la lucha en contra del gobierno mexicano; comprometida a impulsar cambios sociales y políticos por vías pacíficas. Conservan el armamento, a fin de utilizarlo como último recurso. Sus armas principales han sido su palabra, el poder de convocatoria, la disposición de trabajo y su destacado compromiso al organizarse. (Haar, 2015)

Es preciso aclarar, que el Zapatismo no es sólo el EZLN, el primero corresponde a un movimiento de lucha más amplio, concebido como un movimiento político y social. Xochitl Leyva los define como círculos concéntricos que da cabida a grupos y actores que representan dicho movimiento. Actuando con cierta independencia cuya cercanía local vincula con su interpretación de la raíz discursiva que se desarrolla desde el núcleo.

Los diferentes grupos e individuos interpretan y reinterpretan el zapatismo, sus relatos y sus símbolos, adaptándonos a sus propias visiones del mundo, pero a la vez manteniendo un vínculo con la idea central original, nos permite identificar el desarrollo de un proceso común (Meneses, et al., 2011, p.158).

De esta manera vinculamos el Zapatismo, como un movimiento revolucionario con más de un centenario de existencia el cual ha evolucionado hasta hoy en día, tuvo gran impacto en la lucha de pueblos indígenas del sur de México en Chiapas, con su propia reinterpretación de tal movimiento desde su contexto regional.

Si queremos entender hacia dónde nos dirigimos en el futuro, debemos recordar nuestro pasado, pues todo lo que hay en el Universo se mueve por ciclos, y los recuerdos, los conocimientos, la

información, la sabiduría que necesitamos para ascender a la conciencia superior se conservan en el ADN de nuestros antepasados (Melchizedek, 2013, p.23).

Significa que no es algo nuevo por descubrir, sino algo que tiene que recordarse. Para generar esa ascensión, es necesario actuar de manera consciente, esto implica ver en dónde nos encontramos, en que parte de la historia estamos, observar nuestras creencias heredadas, reflexionar sobre las experiencias, en un constante aprendizaje sobre los “errores”, actuando de manera inteligente sobre las elecciones presentes. De esas decisiones depende nuestro futuro.

Lo antiguo ha sido caracterizado por una visión de la sociedad centrada en lo estructural y definida en términos de clases sociales, por un tipo de política anclada en los actores tradicionales (sindicatos, partidos políticos, la clase trabajadora) cuyo objetivo rector de lucha es el control del Estado, y por una idea del cambio social que enfatiza transformaciones significativas (Escobar citado en Meneses, et al., 2012). Por lo tanto, lo “nuevo” se ve más enfocado a los actores sociales y no tanto a las estructuras. Desde este panorama, el modelo de los nuevos movimientos sociales es en definitiva, un buen marco referencial para entender el movimiento zapatista y su énfasis de la cuestión cultural sobre la ideológica. Suprime al hombre histórico alterado por las contradicciones del capitalismo. Pone la vista en el sujeto colectivo no jerarquizado que lucha contra las discriminaciones de acceso a los bienes modernos, del mismo modo que critica los efectos nocivos que produce. Realizando además un análisis de los actores sociales principalmente desde sus acciones e identidades colectivas simbólicas y/o culturales (Parra, 2005). Los Zapatistas tienen un origen inmediato multicausal, (al igual que la independencia de 1810 y la Revolución acontecida un siglo después), dentro de un proceso abisal y complejo que Alan Knight (2005), en referencia a uno de los rasgos del desarrollo político latinoamericano, llamó “tradiciones revolucionarias”, y cuyo objetivo primordial es alcanzar una mayor autonomía indígena.

De esta manera la Rebelión Chiapaneca comparte con estos dos sucesos mencionados. En este sentido, interviene en lo político- social con la reivindicación de la justicia social exigiendo derechos civiles y políticos (elecciones libres y verdaderamente democráticas) y por otro lado, el carácter autónomo de sus peticiones. Sobre esta última, recorre dos caminos paralelos: forma legal y otro de carácter fálico (mantiene abierta la vía de comunicación con el receptor) como Caracoles y las Juntas del buen Gobierno (Meneses, 2011, p.157). Gracias a las vías de comunicación fálica el pensamiento comunitario ha ido creciendo por las propuestas de un vivir bien, las mujeres

chiapanecas han sido responsables de convocar a más mujeres del mundo que tengan la necesidad de transformarse para mejorar sus contextos, levantar la voz para lograr acuerdos y lazos que sobrepasen barreras y muros culturales.

1.6.1.2.1 Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan

A partir de la convocatoria lanzada por las zapatistas, se decidió salir desde la ciudad de Querétaro un grupo de chicas, en su mayoría estudiantes de la UAQ. Al entrar territorio zapatista, estaba tomada la caseta de la autopista por el EZLN, ese fue el primer impacto que se tuvo. A la llegada al caracol Morelia, era evidente su gran organización para recibir tal cantidad de asistencia.

A la mañana siguiente, 8 de marzo, un grupo musical de mujeres zapatistas comenzó el día tocando las mañanitas para comenzar con las actividades (*Ilustración 1*). Fue inspiradora y reveladora la participación en dicho encuentro. Más de seis mil mujeres de todo el mundo, reunidas en un mismo espacio (*ilustración 2 y 3*). El respeto y la unión fueron de exuberante protagonismo y una fuerte armonía de convivencia. La capacidad de organización ante todas las personas reunidas fue sorprendente, cada ‘compañeras zapatistas’, tenía una función en específico: desde el recibimiento a la llegada al caracol, los dormitorios, zonas de campamento, establecimientos de comida, el equipo de sonido, área sanitaria, etc. todo organizado (*ilustración 4*). A pesar de compartir sus experiencias dolorosas ante el sometimiento machista, aclaraban la importancia del género opuesto, para el desarrollo de nuestra humanidad, le debían respeto y lo manifestaron de buena manera. De esta inigualable experiencia surge la iniciativa de emprender la investigación.

Ilustración 1 Zapatista (2018). Mañanitas del 8 de

Ilustración 2 Chiapas (2018). Mujeres zapatistas

Ilustración 3 Chiapas, (2018). Más de seis mil mujeres

Ilustración 4 Chiapas (2018). Zonas de campamento.

Hubo un ritual de inicio y todo el primer día fue para que las compañeras zapatistas compartieran sus sentires, dolores, y las experiencias que habían enfrentado a lo largo de los años para poder llegar a ese punto de convocar a tantas mujeres en un mismo lugar. Diversas actividades propuestas y abiertas a todas las asistentes al encuentro, hubo diversas formas de expresión artística y creatividad: teatro, danza, música, performance y deporte (*ilustración 5, 6, 7 y 8*). Fue un momento histórico muy importante, un parteaguas (un antes y un después) para la mayoría de las asistentes que no habían tenido una experiencia similar, dentro de las presentes se encontraban las mamás de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, un momento muy doloroso fue guardar un minuto de silencio por cada desaparecido, las lagrimas en los ojos de cada una de ellas mostraban cierta empatía por

el dolor sufrido de las madres (*ilustración 9*), el compañerismo se mostro cuando ellas al bajar del escenario las abrazaron, emocionalmente fue muy impactante.

Ilustración 5 Mujeres Mayas (2018). Canciones de comunidad

Ilustración 6 Chiapas (2018). Mujeres bailando

Ilustración 7 Chiapas (2018) Música

Ilustración 8 Chiapas (2018). Zapatistas

Ilustración 9 Chiapas (2018) Mujeres que empatizan

Ilustración 10 Chiapas (2018). Discurso Zapatista

El discurso zapatista estaba cargado de responsabilidad, mostraban su trabajo con resultados, producto de su constante preparación política y social (*ilustración 10*). Su empeño ha logrado

sembrar semillas en distintas personas y mentes (mundos), que a lo largo del tiempo (finales del siglo XX) han ido formando raíces duraderas. Es la lucha de mujeres por el bienestar de las mujeres, la humanidad, la naturaleza y el planeta tierra.

1.6.1.2. Feminismo Comunitario en Querétaro.

El feminismo comunitario tiene actualmente un gran impacto en la ciudad de Querétaro, se creó una red muy estrecha con las mismas Julieta Paredes y Adriana Guzmán autoras de la referencia

principal de esta investigación. En 2014 presentaron sus libros “El tejido de la Rebeldía, “Qué es el feminismo comunitario” e “Hilando fino desde feminismo comunitario” (2010) con su segunda edición (2012) precisamente producida en esta ciudad, como una edición mexicana, en colaboración por la cooperativa de *El Rebozo, Zapateandole, Lente Flotante, En cortito que's pa largo y AliFem* .

Aquí se cita a Iyari Puga, hijo de la compañera Laura Vilchis activista social militante zapatista quien residió en Querétaro. “Siempre hablaban en plural” refiriéndose a todas las personas de su comunidad de mujeres, “se sentía el respaldo y la fuerza que les daban aunque solo las viéramos y escucháramos a ellas dos.” Refiriéndose a Adriana y Julieta.

Nos dejaron (Adriana y Julieta) se supone que a nuestro colectivo, específicamente a mi mamá un bordado tipo mantel bien chingón que traían en todo su viaje, ya habían recorrido muchos lugares pero se lo dejaron a ella, el bordado tiene cosas significativas de su tierra sobre el cultivo, la comunidad y otras cosas que ya ni me acuerdo, ese lo tengo aquí en el altar de mi mamá. Eso me gustó pues era más que solo venir a compartir, era haber dejado una parte importante de ellas que sirvió para fortalecer el pequeño lazo que habían dejado en su paso por aquí. (Vilchis, 2019)

Otro encuentro con Adriana Guzmán fue en Marzo del 2018 (posterior al encuentro de mujeres que luchan en Chiapas) en el espacio comunitario terapéutico de Mujeres Rizomáticas ubicado en la Cañada, Querétaro, fue invitada por las misma compañeras a que diera una charla en este espacio sobre el feminismo comunitario. En esa ocasión explicó su contexto actual de resistencia de su pueblo Aymara en Bolivia y la violencia que estaban pasando por parte de estado; compartió puntos muy interesantes del feminismo comunitario, la importancia de toda la comunidad (mujeres, hombres, personas intersexuales con la madre naturaleza) y la relevancia de su cosmovisión. Es aquí donde se conecta a esta investigación con este concepto y acción política. “La autoridad de la mujer no se basa en el producto excedente, surge de la fertilidad y la productividad y fortalece la existencia social. Muy influenciada por la inteligencia emocional, está estrechamente enlazada con la resistencia comunitaria”. (Paredes y Guzmán, 2014, p.29)

El feminismo comunitario como una teoría social propuesta por mujeres con características e intereses similares a otras teorías por compañeros hombres, pero con la importante diferencia de que en estas teorías sociales, no se considera con igual importancia a la naturaleza, siempre hay un

enfoque al estudio del “hombre”, mejor entendido como la humanidad, aislando y diseccionando nuestra conexión con la madre tierra.

1.6.1.2.1 Primer Encuentro de Mujeres que Luchan Querétaro

El Primer Encuentro de Mujeres que Luchan en Querétaro se llevó a cabo el día 29 de junio del 2019, en el salón de la SUPAUAQ. Se asistió a primera hora para apoyar con la instalación de algunos detalles en el lugar. Se inauguró con un grupo de mujeres que tocaban Son Jarocho. Y posterior a esto se presentó un performance a forma de ritual que hizo alusión a la lucecita que enviaron las mujeres zapatistas a todas las mujeres que luchan (registro del performance en el capítulo 4).

El performance dio paso a la siguiente actividad que fue un círculo entre las asistentes de auto masaje y posteriormente un momento de meditación (*Ilustración 11*), esto para relajarnos y así poder comenzar con las otras actividades y talleres. Hubo diversidad de temas: de autoconocimiento corporal, emocional, psicológico; danza africana, dance hall, cuentacuentos,

escritura de rap, autobiografía, geometría sagrada, autocultivo de cannabis e incluso hubo un taller sobre ecofeminismo y feminismo comunitario, entre muchos otros. (Ilustración 12,13 y 14).

Ilustración 11 Querétaro (2019).
Círculo de masaje y relajación.

Ilustración 12 Querétaro (2019).
Taller de cuentacuentos.

Ilustración 13 Querétaro (2019). Taller de dance hall.

Ilustración 14 Querétaro (2019). Taller de autoconocimiento corporal y masaje.

Este primer encuentro fue de gran utilidad para conectar con mujeres que habían sido inspiradas por el primer encuentro zapatista y con las que no también. Pudimos observar las mismas ganas de mejorar sus contextos, cada asistente se comprometió a seguir esparciendo la luz compartida en ese espacio. Fueron tan diversos los talleres y muy enriquecedores que sin duda alguna habrá planes para un encuentro futuro. Al no ser un evento organizado por el gobierno del estado se puede

catalogar como *underground*, pues su principal característica es que no es establecido formalmente, trasciende la cultura institucional.

CAPÍTULO II DEL UNDERGROUND

Introducción

La palabra *Underground* se traduce al español como subterráneo; es un término de origen inglés y surge como una alternativa a la cultura oficial. Se le atribuye a los movimientos contraculturales como una forma de transformar lo establecido (Racionero, 1977). Contracultura se define como: “Una serie de movimientos y expresiones culturales, frecuentemente juveniles, colectivos, que rebasan, rechazan, se marginan, se enfrentan o trascienden la cultura institucional” (Agustín, 1996, p.129). Hay infinidad de expresiones contraculturales, una parte se le es asociada al *destroy*, es decir, a la destrucción, pero en esta tesis se tomará desde una búsqueda del deconstruir (análisis crítico que desarma y reivindica conceptos) esquemas sociales, descolonizar desde el cuerpo como parte de una postura política y revolucionar desde un arte antisistema patriarcal. Arte del *underground*, concepto que aquí se deconstruye para reivindicarse desde el mensaje.

Como parte de los aportes de esta tesis está la asociación del feminismo comunitario como una filosofía del *underground*. El movimiento anarquista fue un tema inspirador que hizo converger a estos conceptos y desde la metafísica (rama de la filosofía) se retoma el principio “Yo soy mi propia

autoridad”, todo esto persigue la emancipación responsable del ser. Un camino individual que quiere respeto y armonía en la comunidad mundial.

Hay un tema que por su carácter metafísico fue algo complicado retomarlo, se tuvo que deconstruir algunas estructuras mentales para incluirlo en esta investigación; es la cosmovisión (filosofía) Maya que anuncia una Nueva Era Femenina. Adriana Guzmán desde el feminismo comunitario lo dice, occidente impone la filosofía cuando los pueblos originarios ya tenían su propia cosmovisión, la modernidad lo ha querido folclorizar. Este tema motivó de manera significativa la tesis, en el proceso se fueron uniendo las piezas. Por esta razón se incluye como parte del *underground*, por ir en contra de la cultura oficial, se descoloniza la mente y el corazón.

La llamada Nueva Era es de carácter espiritual y comenzó a resonar con las contraculturas que emergieron en los movimientos internacionales de los años sesenta, originados en rebelión a la Segunda Guerra Mundial. Se encontró un artículo en la revista *Casa del tiempo* de la UAM titulado “*Nueva Era y Contracultura*” de la antropóloga Silvia Moreno que habla al respecto.

En esta ola de represión aparecen grupos llamados de la nueva era o practicantes de disciplinas orientales, sobre todo en los sesenta. Así la contracultura tiene continuación en la formación de grupos místicos (...) El término nueva era se inserta en el de contracultura y difiere de ella, la identidad está representada por un grupo revolucionario en contra de la represión del Estado, con una postura política. En los dos conceptos hay lucha, cambio, un conflicto que enfrentar (Moreno, 2005, p.52).

Es desde los años sesenta en donde distintas disciplinas emergen para motivar las prácticas espirituales como forma de vida, la liberación del ser, el reconocimiento del cuerpo y mente como parte complementaria del ser humano. Sin duda fue una forma de revolucionar el contexto.

El capítulo también da un vistazo al arte del *underground* considerando algunos movimientos artísticos que se asocian al performance y al arte acción, como son los grupos de los setenta en México, impulsados posterior a los movimientos estudiantiles del 68. Al final se cierra dando una breve explicación y proponiendo las tribus urbanas como forma de comunidad, con trabajo en colectivo.

2.1 Filosofías del Underground

Luis Racionero en el texto *Filosofías del Underground* (1977) habla de algunos pensamientos que cuestionan al monopolio del racionalismo como método de conocimiento y reflejan la lucha de las contraculturas contra la razón convertida en “autoridad al servicio de las clases dominantes”, que no necesita de policías ni cárceles, porque “está en el interior del propio cerebro”.

Actualmente el término contracultura es empleado para hacer referencia a aquellas acciones o actividades que tratan salir de los estándares establecidos. En este sentido, diferentes grupos lo utilizan para hacer hincapié en la diferencia y en la propuesta de un nuevo panorama y diferentes perspectivas (Arce, 2008). Como ya se mencionó, se comprende al arte del *underground* como independiente, no comercial. Se reconoce como un medio de comunicación alternativo, arte de protesta y/o de conciencia.

La Gran Tradición Underground se caracteriza por la búsqueda de una solidaridad mundial y el corte de las líneas de poder; el arte underground como medio de información [...] la tradición underground universalista, antiautoritaria comunal, libertaria y descentralizante, emergió en la década de los sesenta la contracultura (Racionero, 1977, p.22).

Es la solidaridad mundial el objetivo constante, un mundo donde quepan muchos mundos, en donde pueda entenderse, verse y ser uno mismo como parte de un todo. Este pensamiento acerca de la

solidaridad mundial y la armonía de los seres, se pudo identificar en la filosofía maya, en cual la mayoría de los zapatistas comparte, debido a esto se pretende profundizar en ellos.

En esta investigación se destaca la importancia de lo espiritual y lo político, como lo expresa Racionero, no se puede esperar una transformación social sin antes pasar por una transformación individual. En este sentido, el feminismo comunitario pretende retomar estos conceptos como parte fundamental de las relaciones afectivas.

2.2 Arte del Underground. Contracultura y la otra cultura.

Como ya se definió en la introducción del capítulo II, el *underground* está relacionado al concepto de *contracultura*. La otra cultura en búsqueda del bien común, de todos con el todo, es por esta razón que se adoptan estos conceptos dentro de la investigación. “El término contracultura procede de la traducción literal del inglés *counter-culture*, y su definición sería: cultura en oposición” (Moreno, 2005, pág.52). Un arte antisistémico y que sale de las instituciones establecidas como los museos.

La contracultura es un paradigma que nos permite comprender el devenir de expresiones culturales alternativas a un sistema. Incluye manifestaciones artísticas, científicas, sociales, filosóficas, económicas y políticas, contrarias o diferentes a la Cultura Oficial, a la cultura del sistema; es una forma específica de ver la realidad, establece límites a lo hegemónico, formula interrogantes, introduce enigmas en el imaginario social (Zavaleta, 2009, p.73).

La contracultura entendida como una necesidad de manifestar una óptica diferente, debido a que el mundo está en constante movimiento. Por lo tanto, arte del *underground* es entendido como independiente. Se reconoce como un medio de comunicación alternativo, arte de protesta y/o de conciencia. (Racionero, 1977) A partir de los años 60 hubo una evidente revolución juvenil, donde surgen distintas formas de pensar y actuar.

En la ideología del anarquismo que tenía el autor Rudolf Rocker decía que cuando se reduce al mínimo la influencia del poder político sobre las fuerzas creativas de la sociedad, se desarrolla al máximo la cultura, ya que los regímenes políticos tratan de conseguir siempre la uniformidad y de someter todos los aspectos de la vida social (Rocker, 1947).

Según la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) "La cultura, puede considerarse, como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias" (Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, 1982). Y hablando de contracultura y la otra cultura:

Otros autores van más lejos y ven expresiones culturales en épocas remotas. Bajo este aspecto resulta fascinante contemplar que los primeros arquetipos culturales son mujeres. La bella Pandora, antecesora de Eva y ligada de algún modo al fuego, abrió la caja prohibida para que la humanidad asuma su destino y, además, cerró la caja antes que la esperanza saliera. La armonía que vivía el mundo era ficticia, no era humana, por eso Pandora, la chica mala, abrió la caja que contenía todos los males, que no son otra cosa que el hombre mismo: la envidia, la enfermedad, el vicio, las plagas, la injusticia, el hambre, la locura etc., que son los males con que el hombre ha destruido ya su propio planeta. La bella Pandora no hizo sino ponernos frente a nosotros mismos. Se dirá que aquí estamos recurriendo al mundo del mito, pero no hay que olvidar que el secreto más profundo del mito es que somos nosotros mismos, por eso se nos aparece siempre como ambiguo, contradictorio y sin una expresión clara. Luego Eva, transgresora de un sistema inhumano, rompió el molde de lo prohibido para mostrar el bien y el mal, dos instancias que alcanzaron su mayor profundidad en esa ciencia del inconsciente que es el psicoanálisis. Basta leer la obra de Michelet «La Bruja» para comprender el enorme poder de la mujer para enfrentarse al sistema (Zavaleta, 2009, p.73).

Precisamente parte del crear comunidad es que tenemos que reconocernos a nosotros mismos, se nace con derechos, pero también con responsabilidades. Las mujeres que han sido líderes a lo largo del tiempo han tenido que asumir papeles complicados porque la mentalidad no ha sido la misma, actualmente, aunque se ha logrado más apertura mental sobre los roles de la mujer, hay muchas estructuras mentales que siguen limitando el desarrollo pleno y consciente.

Las contraculturas emergen en diferentes partes del mundo por las luchas estudiantiles y también los movimientos de mujeres por la emancipación. México no se quedó atrás, el movimiento estudiantil del 1968 dejó dolor y coraje y el arte lo tenía que manifestar de alguna manera, este fue un suceso clave para los grupos en la década de los setenta que dieron puerta al arte acción como muestra del descontento político y social. En la Academia de San Carlos se abren las puertas a talleres de producción gráfica política fundamentando el trabajo artístico en la problemáticas sociales de ese entonces. Aquí mencionaremos sólo algunos de los grupos colectivos artísticos representativos de los setenta: El Colectivo, Germinal, Mira Proceso Pentágono, Suma, Taller de

Arte e Ideología (TAI) y Taller de Investigación Plástica (TIP) (Hijar, 2008). Para estos tiempos trabajar en grupo significaba cuestionar conceptos de autoridad y el mito de la creación como acto individual. “Para ello recurrieron a soportes no tradicionales desde las acciones callejeras, hasta las propuestas neográficas (...) tenían militancia política o contacto con organizaciones sociales.” (Mayer, 2004, p.12). De alguna manera fue una forma práctica de llegar a otros espacios en donde no tuvieran un contacto directo con el arte de ese tiempo, y al no ser establecido se considera como *underground*.

2.3 El feminismo comunitario como una filosofía del underground.

Reconociendo al Feminismo Comunitario como antisistémico, en esta tesis se plantea como contracultural, del *underground*, desde una crítica política social, pero además irracional porque descoloniza la memoria impuesta y recurre a su propia cosmovisión para reconceptualizarse. Analizamos al feminismo comunitario desde el movimiento de mujeres zapatistas, por lo que surge la inquietud de ver la relación ancestral con sus raíces mayas. “Hay feminismo sistémicos y feminismo antisistémicos es decir feminismos que buscan un lugar en el sistema de opresiones y otros que luchan contra éste” (Paredes y Guzmán, 2014, p.18).

Analizando la situación actual desde un contexto urbano *underground*, se logra identificar un movimiento denominado “el despertar de consciencia” de la llamada “Nueva Era” que se menciona en la filosofía maya, la cual, se comienza a popularizar a raíz de la profecía del 2012, predicción que no sólo aparece en esta cultura, también en otras diferentes del mundo. A partir de revisar a Luis Racionero con su texto las “Filosofías del underground” es que surge la inquietud de querer identificar la Nueva Era como una *filosofía irracional* ya que cabe perfectamente en la característica principal que menciona el autor.

Las filosofías irracionales coinciden en negar al racionalismo el monopolio de las formas de conocimiento que le ha otorgado la cultura burguesa. Sin rechazar el racionalismo en sus aplicaciones a la ciencia y la tecnología, ni negar su utilidad como uso sistemático de la mente, las corrientes del underground se rebelan contra el dogma de considerar el modo racional como la única forma correcta y válida de usar el cerebro (Racionero, 1977, p.18).

En este sentido, la intención no es negar la eficiencia del racionalismo, sino la idea de que exista únicamente una forma correcta de expresión. Se ha jerarquizado cualquier tipo de papel con poder,

y esto cabe en una infinidad de aspectos desde la familia, la iglesia (las instituciones espirituales), las cosmovisiones, escuelas, el estado, el conocimiento, etc. Pero se ha buscado resistir ante este sistema patriarcal (patrón-amor) de conquista.

Prueba de esto es el actual movimiento revolucionario, organización asentada en Chiapas, México, hablamos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que tiene como objetivo la creación de una nueva relación social creando una democracia participativa y anticapitalista. Tal organización ha sido de gran influencia para el arte contemporáneo del *underground* en México y el mundo. Se retoma su cosmovisión como parte fundamental para entender su tipo de feminismo.

2.4 Cosmovisión Maya y Feminismo

La característica del feminismo maya es que se denomina comunitario, es decir, que busca un bien común entre seres humanos, “respeto mutuo y responsabilidad”. Se ha unido a la lucha feminista debido a que tienen en común el enfrentamiento ante el monopolio del patriarcado (patrón-jefe autoritario) y el capitalismo.

Reflexión sobre la confluencia teórica entre algunos planteamientos del mayanismo (pensamiento y mundo maya) y del Feminismo, que abren caminos a las mujeres y hombres mayas y que pueden juntarse en la práctica para la superación de la opresión y la construcción de un país de paz y armonía para todas y todos (Álvarez, 2006, p.45).

Gran parte de los indígenas zapatistas tienen raíces mayas, la diferencia de la cita anterior es que era un ensayo enfocado en los mayas de Guatemala, que en realidad son vecinos de las resistencias del EZLN ubicadas en Chiapas, México, por lo que se ven fuertemente relacionados. Lo que podría diferenciar a este caso es el impacto político que ejerce el zapatismo, pero en esencia, tiene el mismo objetivo de buscar el bien común, que a su vez reconoce y reivindica el papel de las mujeres que luchan.

Los Mayas sabían que existía un eje de todo, pero también es el esquema que se desprenden todos los esquemas; lo nombraron “*Hunab- Kú*”, Organismo creador de todo. Drunvalo (2012) lo refiere como “Semilla cósmica”. La ciencia, la religión y el arte estaban relacionados con el Sol maya (Hunab Kú). Lo consideraban la Luz central de la Galaxia, afirmaban que su corazón y su mente están su centro, creyendo que sólo a través del Sol se podían comunicar y dirigirse espiritualmente

con él. *IN LA KECH – Yo soy tú, HALA KEN- Y tú eres yo*, esta frase es un saludo maya, en el cual comprende y reconoce la unidad, “Si te destruyo, me destruyo a mí mismo”, “si te ayudo, me ayudo a mí mismo”, esta visión les permitió tener una concepción mucho más profunda sobre su entorno. Los mayas no adoraban “Dioses” como tal, ellos reconocían el valor de la naturaleza como fundamental de la vida, implicaba respeto y reconocimiento. Por lo tanto, creían en el Dios interior y a su vez, sabían que la procedencia de cada cosa provenía del interior. Implicaba una visión intuitiva. Evolucionaron a través de su mente consciente. Su gran sabiduría les permitía ver la vida como eterna. Su pensamiento giraba entorno en la armonía con la naturaleza. Consideraban todo lo que existe como parte de sí mismos: ser homogéneos con lo creado, lo que les producía un estado de sensibilidad, ante todo; el respeto y cuidado, los conducía a un bien común. De esta manera facilitaban la conexión de una mente colectiva logrando estar en solidaridad.

Esta percepción de la vida, les permitía un crecimiento simultáneo, que concebía una mejor calidad de vida. El hombre moderno, por otro lado, intenta en su personaje de solitario, establecer sus límites en cuanto a su semejante se refiere, se ha convertido en un ser individualista, orillado a crear un vacío inconsciente, negándole la sensibilidad del sentimiento ajeno. Silvia Moreno en su texto *Nueva Era y Contracultura* (2005) habla sobre la oralidad como aquello que no nutrió lo suficiente en su momento: la necesidad de alimento, amor, cariño, buscando en otras formas nutrir ese vacío. Esto repercute no sólo a sí mismo en su crecimiento constante evolutivo, sino a su contexto en general, entorpeciendo la sinergia, limitando el desarrollo.

Para los mayas la vida y la muerte eran parte de una misma cosa, un complemento infinito, la muerte, sólo era una extensión de la vida, y a la inversa, la muerte no era el fin natural de la vida, sino la fase de un ciclo infinito. El sacrificio por ejemplo, poseía un doble objeto: por un lado, el hombre accedía a un proceso creador (cuya deuda era con los dioses, contraída por la especie) y por otra parte, alimentaba la vida cósmica y la social, alimentándose de la primera. De modo que ellos entendían, que su vida no les pertenecía, entonces la muerte carecía de propósito personal. Fundiéndose en el tiempo, en el aire, tierra, o fuego. Nuestros ancestros indígenas tenían la concepción del espacio y tiempo como una misma cosa, inseparables. Y esta visión unificadora, poseía virtudes y poderes propios, determinando su vida. Nacer un día cualquiera, era pertenecer a un espacio, tiempo, y a un destino, previamente trazado.

Es importante saber que en la memoria colectiva está guardado todo ese esfuerzo y trabajo que nos ha permitido llegar hasta donde estamos, esto no surgió de la nada. El mundo antiguo sigue viviendo aquí, sigue vibrando hasta hoy. La consciencia que se plantea es la individual, es un instrumento de la verdad, pero esta verdad no se crea, sino se descubre, para que se conserve el equilibrio de nuestro mundo frágil. Se habla de una era femenina que se manifiesta en la actualidad con fuerza, el feminismo es muestra clara, en específico el feminismo zapatista, aquí retomamos su cosmovisión, pues todos estos movimientos han influenciado la juventud del siglo XXI.

2.4.1 La Nueva Era

“Estos grupos de la nueva era forman figura en estas décadas como resultado del proceso histórico que los gestó durante un siglo” (Moreno, 2015, p.15).

Este término aparece es en uno de los primeros libros de Alice Bailey cuya primera edición fue en 1944, en inglés *New Age*, considerado un movimiento histórico-social con raíces parareligiosas. Fue hasta los años sesenta que diversos grupos lo retoman compartiendo ideologías, disciplinas y costumbres con el esoterismo (conocimientos que no se basan a la experimentación científica).

En la actualidad el control mental y la metafísica son elementos que se unen para estar presentes en el discurso de los new agerianos (...) el término nueva era se inserta en el de la contracultura y difiere de ésta, pues en ella la identidad está representada por un grupo revolucionario en contra de la represión del Estado con una postura política. En las dos posturas hay lucha, cambio y un conflicto que enfrentar (Moreno, 2015, p. 52).

Integrantes de la nueva era según Elizabeth Díaz Brenis “ecologistas, pacifistas, practicantes de técnicas de salud, alimentación, nuevas psicoterapias, meditación, ocultismo, e incluso se amplía la ciencia, la educación integral, las relaciones humanas, el feminismo, la música, el arte, la política, la economía, etcétera”. (Díaz citado en Moreno , 2015, p. 46). Es a principio de los años setenta donde surge un incremento de grupos definidos en áreas espirituales de yoga: meditación, tantra, kundalini, etc. algunas de esas prácticas con la expectativa de la liberación de la angustia existencial y el descubrimiento del “sí mismo”.

Forma parte de la posmodernidad y se inserta en los procesos de la globalización y el neoliberalismo, pero la peculiaridad de ella es más que nuevas religiones (que se institucionalizan), se inscriben movimientos socioculturales que toman filosofías y cosmovisiones de lo sagrado,

místicas y espirituales para proponer e incitar prácticas, experiencias e ideologías y maneras de ver y vivir la vida de los individuos en esos sentidos (y lo sagrado, el misticismo y lo espiritual se manifiestan como integrales). (Adame citado en Moreno, 2015, p. 53)

Para esta investigación se considera la cosmovisión maya y su profecía del 2012, como parte fundamental de conocimiento Ancestral Mexicano. El gran cambio que se menciona sobre la Nueva Era según los mayas, hace referencia a un despertar interno, ligado a un nivel energético, el cual requiere de un nivel de conciencia mayor, esto implica un reconocimiento sobre la capacidad que tenemos como seres humanos de crear a partir de la consciencia. Aunque visualmente sólo los diferencia una “s”, La consciencia, es una identificación moral cuya visión difiere entre lo “bueno” y lo “malo”, por otro lado, la consciencia es la capacidad de reconocerse a sí mismo, sus actos y reflexionar sobre ellos. Es por eso que el entendimiento que se pretende profundizar es el individual, para luego, sea colectivo. “Somos un microcosmos dentro de un macrocosmos”

Vosotros venís aquí, pero no venís aquí, para aprender a separaros unos de otros, ni a aprender racismo. No; venimos aquí para aprender algo más de lo que es la hermandad. Y os damos este mensaje, un mensaje de nuestros antepasados, que hablan u os hacen saber cómo son los tiempos en estos momentos. Y por el fuego sagrado, porque aquí mismo está el espíritu de nuestra cultura. Y esto es lo que viene a nutrirnos. A nutrirnos a todos y a cada uno. Pero esto no es una diversión, esto sirve para que toméis una gota de sabiduría en vuestras mentes y vuestras almas. Pues este es el mundo en el que vivimos ahora. Ha llegado el tiempo en que tenemos que hablar de estos mensajes. Ahora hay mensajeros que viajan por todos los rincones del mundo. Los mensajeros están inquietos, y son del todo el mundo; unos vinieron del norte; otros vinieron del sur; vinieron de un mensaje. Y todos hablaron en una misma cosa, de que somos hermanos y hermanas. Blancos y negros. Indígenas o no indígenas. Mayas y no mayas. Todos somos hermanos y hermanas. Y mis hermanos animales, mis ancianos los árboles, mi nación de piedra: todo se nutre del Abuelo Sol. Y viajamos; nos desplazamos según al movimiento de la Abuela Luna. Y todas las estrellas del cielo, todos los planetas y todas las galaxias mantienen contacto con nosotros. Y todos los animales, los que viven en las junglas, los que viven bajo tierra, los que viven en las aguas: también ellos son hermanos. Y durante este tiempo en que viajamos juntos, en esta peregrinación, amémonos unos a otros como hermanos y hermanas. Vivimos bajo este cielo de sombras y de luz y con respeto hacia la Madre Tierra, que es nuestra madre. Así queda dicho hermanos y hermanas. Gracias (Discurso Maya, citado en Melchizedek, 2013, p. 80).

Se habla de un cambio de pensamiento, de la transformación de la humanidad, del reconocimiento del otro ser vivo. Hablaremos aquí de la tan mencionada profecía maya del 12 de Diciembre del 2012, que conmocionó a todo el planeta con el supuesto “fin del mundo”. ¿Qué significa la profecía del 21 de Diciembre del 2012? Pues bien, para poder entenderla con mayor claridad, comenzaremos con hablar de otros ciclos del tiempo, con su respectivo orden. La ciencia moderna ha corroborado que la clave de las profecías mayas se relaciona con el desplazamiento de los polos magnéticos de

la tierra, llegaron a la conclusión de ese año (2012) sería el gran hundimiento de la humanidad, inclusive relacionado con un errado “fin del mundo”. Sin embargo ¿Qué es lo que los mayas querían decir? Desde una perspectiva más amplia, se referían al nacimiento de un nuevo mundo, una nueva humanidad. Con otras palabras, el nacimiento de una conciencia nueva, a la que nos enfrentamos actualmente.

Para comprender su raíz, comenzaremos explicando de dónde proviene. Existe un Consejo Nacional de Ancianos Mayas de Guatemala, que está constituido por 440 tribus, que se localizan principalmente en México, Honduras, El Salvador, Belice y Guatemala. Cada tribu elige a un representante del consejo mismo y del conjunto de la nación maya.

En el 2007 el presidente era Alejandro Cirilo Pérez, en Sedona (Arizona) expuso acerca de la profecía del 21 de Diciembre del 2012. Dijo que alrededor de esta fecha, existe una ventana de tiempo que los mayas llaman “el fin de los tiempos” y dura alrededor de 7 u 8 años. Aunque era improbable que comenzara específicamente en esa fecha, lo cierto es que vivimos ahora en esa ventana del *fin de los tiempos*. Para tener una visión más amplia sobre esta idea, aclaremos primero la precisión de los Equinoccios (momento en el que el día dura lo mismo que la noche debido a que el sol forma un eje perpendicular con el ecuador). El Calendario Solar Maya comprende un sistema de ruedas concéntrico que a su vez están sincronizadas (como el engranaje de un reloj). Una de estas ruedas de la Precesión de los Equinoccios, es un ciclo que se repite cada 25,625 años, dentro de este ciclo, se encuentran cinco ciclos perfectos de la *Cuenta Larga* Maya de 5,125 años cada uno. Cuando se cierran los primeros cuatro ciclos de la Cuenta Larga maya, no se alinean por completo, pero una vez cada 25,625 años, cuando se cierra el quinto ciclo, ambos ciclos quedan perfectamente alineados; esto fue lo que ocurrió el 21 y 22 de Diciembre del 2012 (Melchizedek, 2013).

Para esta investigación hay un acontecimiento muy significativo que comparten los Mayas y los Zapatistas es la fecha 21 de diciembre del 2012:

<p>21 DE DICIEMBRE 2012. Chichén Itzá. México</p>	<p>21 DE DICIEMBRE del 2012 Comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena- Comandancia General del EZLN, México.</p>
<p>En ese momento, La Tierra, el Sol y el Centro de nuestra Galaxia están en línea recta, lo que no volverá a pasar hasta dentro de 25.625 años. Sabed espiritualmente que en ese momento, el Corazón de la Tierra, el Corazón de nuestra Galaxia están Conectados Íntimamente como seres vivos. El nacimiento es inevitable. Comienza un nuevo ciclo. La ventana del cambio global se abre.” (Melchizedek, 2013, p.16, 17,18)</p>	<p>A QUIÉN CORRESPONDA: ¿ESCUCHARON? Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el nuestro resurgiendo. El día que fue día era noche. Y noche será el día que será día ¡DEMOCRACIA! ¡LIBERTAD! ¡JUSTICIA!. Desde las montañas del Sureste Mexicano. Por el comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN. (Subcomandante Insurgente Marcos)</p>

A continuación, se compartirá un análisis de puntos relevantes que se encontraron en estas citas, para hacer evidente la relación entre ambas:

“La Tierra, el Sol y el Centro de nuestra Galaxia están en línea recta, lo que no volverá a pasar hasta dentro de 25.625 años.”

“El día que fue día era noche. Y noche será el día que será día.”

Se puede identificar que en las dos citas, se habla de ciclos astrales concluidos, es decir, lo que se conoce como día galáctico, tiene que ver con la relación entre los movimiento de la tierra y del sol, además de la distancia que hay entre sí.

“El nacimiento es inevitable. Comienza un nuevo ciclo. La ventana del cambio global se abre”

“Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el nuestro resurgiendo.”

Este es el presagio de que un nuevo mundo comienza, es el renacimiento de una nueva humanidad. La llamada nueva era, donde se abre la puerta una forma nueva de entendimiento y conocimiento, pero es muy importante comprender que es una era espiritual, no tiene que ver nada con religión sino con el autoconocimiento, hacernos cargo de nuestros pensamientos y emociones, somos una era que va a resurgir y solo los que estén listos para los cambios fuertes que se pronostican, lograrán salir con mucho más fuerza y carácter. ¿Por qué es importante reconocer nuestro poder interno? Porque en tiempos difíciles, de crisis colectiva como lo fue el supuesto fin del mundo, muchas personas no toleraron el hecho de ver una destrucción literal y optaron por terminar con su vida en muchos sentidos, ansiedad, depresión, etcétera, y refiriéndonos a la mujer es de suma importancia que sea consciente de su papel en el mundo, no sólo porque es la mitad de cada pueblo, sino porque está encargada de las generaciones futuras, debe reconocer sus fortalezas y debilidades para trabajarlas a su favor, no de manera destructiva sino constructiva, la era femenina es un punto histórico que será crucial para saber nuestra dirección como humanidad.

2.4.2. La Era femenina

El Siglo XXI debe ser la era del despertar, la era de la mujer liberada y emancipada. Es más importante que la liberación de clase o nacional. La era de la civilización democrática debe ser la era en la que la mujer se levante y triunfe completamente (...) Es realista considerar que nuestro siglo como el siglo en el que la voluntad de la mujer libre florecerá (Öclan, 2018, p.65).

El anhelo de una libertad sometida es característico de la naturaleza humana. Esta revolución de género inevitablemente conlleva a la liberación del hombre. Es esencial que las mujeres dimensionen y determinen sus objetivos democráticos y se genere acción para llevarlos a cabo con su debida organización. Únicamente se conseguirá la libertad si las relaciones de poder y sobre todo las de propiedad son suprimidas. Es un siglo de responsabilidad mutua.

“¿Cómo no interrogarse sobre el nuevo lugar de las mujeres y sus relaciones con los hombres cuando medio siglo ha introducido más cambios en la condición femenina que todos los milenios anteriores?” (Lipovetsky, 1997, pág.9) Las mujeres se han emancipado con mucha fuerza en los últimos setenta años. Ahora pueden ser madres y al mismo tiempo profesionistas, tener buenos trabajos y bien remunerados, elegir su pareja, decidir cuántos hijos quieren tener, incluso si quieren casarse o vivir en unión libre. Se habla de una historia, la mayoría de las veces vista y leída desde el género opuesto, la ausencia del papel de la mujer en el estudio lo hace incompleto. Se considera que el enfoque de esta investigación no está determinada por el género de quien lleva a cabo, si no por la percepción de quien la lea.

La determinada Naturaleza Femenina del Universo; no se rige por la lógica, sino por los sentimientos. “La esencia del ser es la vida, sólo puede ser captada desde el interior por fuerzas de la comprensión intuitiva, antes que por medio del análisis intelectual” (Pappenheim, 1981, p. 31). Inclusive el análisis intelectual puede desarrollarse, pero la inteligencia emocional es clave para una vida equilibrada sin llegar a ser destructiva. Por una herencia de costumbres en la sociedad se

les ha permitido a las mujeres manifestarse sentimentalmente más que a los hombres, y de igual manera se les atribuye más la intuición a las mujeres. Esa situación es más grave de lo que parece, esa represión hacia los varones no les permite un buen desarrollo personal y por lo tanto limita el desarrollo humano.

La comprensión intuitiva, está asociada con el hemisferio derecho: relacionado con la expresión no verbal; implica la facultad de expresar y captar emociones; requieren desarrollar habilidades que solicitan la creatividad e imaginación: música, arte, poesía. En el mismo sentido pudiese reflejar la relación que existe entre la mujer y el hombre. En los hombres predomina el uso del hemisferio izquierdo: se relaciona al pensamiento lógico y racional. La mujer por otra parte, está vinculada con el hemisferio derecho. Sin pretensión de generalizar, esto podría explicar por qué las mujeres parecen ser más emocionales que los hombres. Actualmente se ha priorizado lo racional por encima de lo emocional, sin embargo, es de suma importancia utilizar ambos hemisferios, pues son un complementarios. De la misma forma, el reconocimiento de la mujer y el hombre como dos polos de un mismo cuerpo.

En el texto *La Aldea Global*, McLuhan y el coautor Bruce R. Powers (1989) propone el hemisferio izquierdo como “visual” (cuantitativo) encargado del lenguaje y el pensamiento analítico y el hemisferio derecho “acústico” (cualitativo) cuya principal función es en lo artístico y holístico argumentando que el espacio acústico tiene carácter básico debido que es multisensorial abarcando el intervalo del tacto al movimiento. En otras palabras, el carácter básico multisensorial dedicado a las sensaciones y percepciones, son capacidades básicas que tenemos que desarrollar los seres humanos para mejorar nuestras condiciones de vida. De alguna forma utilizar ambos hemisferios sería una manera de complementar nuestra capacidad de desarrollo. Para Karl H. Pribram la relevancia torna a lo social:

A través de la conciencia, nos relacionamos unos con otros y con el universo físico y biológico. Tal como la gravitación se relaciona con los cuerpos materiales, la conciencia se relaciona con los cuerpos sencientes (que sienten, sic). Uno no puede esperar más dar con la conciencia escarbando en el cerebro, como tampoco hallar la gravedad, cavando la tierra. Uno, sin embargo, puede explicarse cómo el cerebro ayuda a organizar nuestra relación con la conciencia, del mismo modo en que puede escarbar la tierra para descubrir cómo la composición de ésta incide en la relación que liga a los objetos físicos por atracción gravitacional. (Pribram, 1981, p. 11)

Es por ello importante conocer la función de ambos hemisferios, se lograría desarrollar una conciencia única favoreciendo las relaciones interpersonales e intrapersonal (capacidad de

comprender las propias emociones), habría mayor empatía sobre el efecto que tenemos en otro y sobre todo en nuestro ambiente natural. En este apartado se busca visibilizar al género femenino debido a su participación histórica, y su esfuerzo por generar cambios positivos para las siguientes generaciones. “es desde el interior mismo de la cultura individualista-democrática desde donde se recomponen los recorridos diferenciales de hombres y mujeres” (Lipovetsky, 1997, pág.11).

Retomaremos aquí el *ecofeminismo* como una corriente del feminismo que se define por la vinculación establecida entre la dominación patriarcal hacia las mujeres y la naturaleza. Es un movimiento social, político, filosófico y ético, Françoise D’Eaubonne (1974) en su ensayo “El feminismo y la muerte” utilizó por primera vez este término, propone el cuerpo femenino como propiedad de uno mismo, como forma de liberación de la mujer oprimida, pero además como protectora de su entorno. Se compone de las palabras ecología y feminismo, la primera inició su andadura como movimiento organizado en los países industrializados cansados de la promesa de una felicidad que se basaba en la acumulación de objetos. La alarma sobre las visibles consecuencias ambientales estaba por venir. Cabe aclarar que el ecologismo no siempre es feminista y el feminismo no siempre es ecologista, sin embargo por intereses de este proyecto se ponen en paralelo como una forma de encarar las posibles acciones que se pueden tomar con las generaciones posteriores, se cree firmemente que en algún tiempo no muy lejano más personas retomarán este concepto para llevarlo a la acción. En este sentido, es un diálogo entre lo ecologista y las posturas de lucha. “El ecofeminismo es el pensamiento y la praxis que aborda esta cuestión en su doble vertiente. Feminismo y ecologismo están llamados a enriquecerse mutuamente. Su papel será fundamental en el siglo XXI” (Puleo, 2012, p.23).

El sometimiento femenino ha sido social, la prioridad es dominar los pensamientos y emociones de opresión en el campo ideológico. La tarea fundamental es otorgar la voluntad y el poder intelectual para la adquisición de una sociedad democrática tanto económica como ecológica. Es necesario conocer las prioridades de cada campo social: tecnología, política democrática, cultura, seguridad, historia, ciencia, filosofía, religión, pero sobre todo las artes. Sólo así se podrá generar una mentalidad libertaria contra la mentalidad dominante. De esta manera el triunfo de la mujer, será el triunfo de la humanidad (Öcalan, 2018).

2.5 Tribus urbanas como una forma de comunidad.

Comunidades juveniles, crews, tribus urbanas, pandillas, a pesar de que ha tenido una connotación negativa estos colectivos al ser nombrados criminales. El sociólogo William Foote Whyte en su libro *Street Corner Society*, dedicó sus estudios a las nombradas “pandillas”. Para el autor, “la pandilla es un esfuerzo espontáneo de los muchachos por crear una sociedad para sí mismos, allí donde no existe ninguna adecuada a sus necesidades” (Whyte, 1943). El individuo intenta marcar su existencia y muchas veces lo hace buscando pertenecer a algo, con uno o varios grupos de personas con las que puede identificarse y así van adquiriendo su personalidad.

Distintas investigaciones etnográficas realizadas sobre culturas lideradas por jóvenes (y no tan jóvenes), siempre se han entrecruzado dos preguntas que tienen por objetivo conocer (...) Por un lado, indiscutiblemente responden a la primera pregunta con el nombre del grupo al cual pertenecen: skato, skate, rasta, fresa, naco, gotico, metalero, electro, hippie, graffitero, punk, cluber, emo, gothic metal, skinheads, etc. Por otro lado, para responder a la segunda pregunta utilizan palabras como subcultura, tribu, contracultura, culturas juveniles, etcétera. Estos últimos términos son utilizados por la academia como conceptos con cargas ideológicas, históricas y paradigmáticas, para dar una explicación sobre su surgimiento y su razón de ser, pero para sus integrantes sirven para recalcar su diferencia hacia los otros. (Arce, 2008, p. 258)

La cita anterior está recuperada del texto de Tania Arce donde expone lo grupos contraculturales como derivado de la juventud en los años 60 en rebelión y protesta a la Segunda Guerra Mundial, y se hace la pregunta ¿qué tan útil es clasificar desde la academia a los grupos contraculturales? Hoy en día hay infinidad de etiquetas para todos ellos que tienen un “visu” (término utilizado entre los punks y más manifestaciones) se refiere al aspecto físico, forma de vestir, símbolos o características peculiares que le dan un visual de identidad al individuo que se transforma a sí mismo.

De manera general la mujer es un punto clave en la historia de la humanidad y únicamente recuperará su poder por medio del autoconocimiento, su cuerpo es utilizado como herramienta de transformación, no sólo porque ha sido sexuado, sino porque hay muchos paradigmas y roles en la consciencia colectiva que tienen que cambiar para una sana convivencia y para la comunidad que tanto se habla.

CAPÍTULO III PERFORMANCE Y FEMINISMO

Introducción

Después de indagar en el concepto de feminismo comunitario y relacionarlo con los movimientos contraculturales del *underground* se identificaron exquisitos elementos que indican un camino al uso del arte acción, es por eso que se elige al *performance* como principal herramienta de expresión artística; por ejemplo ambas partes hablan de hacer política desde el cuerpo, aquí se encontró un puente entre feminismo comunitario y *performance* de esta manera es que se reconoce que comparten los cinco campos de lucha aquí propuestos como campos de transformación: cuerpo, espacio, tiempo, movimiento y memoria.

Las mujeres en el feminismo han buscado la emancipación de sus cuerpos y han recurrido al arte como terapia. Se crean espacios donde se permite explorar y conocer el cuerpo para la autosanación. El *performance* es un medio de expresión que invita a explorar posibilidades con el cuerpo y ha sido muy utilizado por las feministas ya que provoca la emancipación del mismo.

Claro que pueden ser muy amplias las posibilidades debido a que el *performance* es una expresión muy versátil por su carácter multidisciplinario no se descartan en lo absoluto la diversidad de expresiones artísticas que se pueden utilizar a la par como la música, la danza, el teatro, lo audiovisual y las artes plásticas en general. En este capítulo comenzamos contextualizando a las manifestaciones artísticas en el feminismo con un breve recorrido histórico.

3.1 Arte y Feminismo.

El arte es tan viejo y el feminismo tan joven que a veces parece no coincidir a causa de esa distancia generacional. No obstante es interesante colocarlos uno frente al otro, como un par de espejos para descubrir cómo se reflejan mutuamente. (Betancourt, 2007, p. 12)

Entre las distintas fuentes de inspiración que motivan a una artista para realizar su obra, están las condiciones sociales en las que se desarrolla el propio proceso creativo. En algunos artistas es muy notable la influencia que su contexto social tiene sobre la temática que elige tratar. Es el caso de las feministas que hacen del arte una herramienta para lanzar consignas o reivindicaciones propias de su movimiento.

Actualmente en nuestro país y a nivel mundial el feminismo se ha revitalizado con sus nuevos retos y ha dado mucha importancia al arte como uno de sus medios predilectos para comunicar su posición ante diversas situaciones que pasan en la sociedad. Así como los primeros artistas rebeldes liberaron su arte del control religioso, monárquico y academicista, las primeras sufragistas ya recurrieron a los lenguajes estéticos de su época –principios del S.XX- para abrir un debate público sobre el derecho de la mujer a ejercer el voto, y así progresivamente ir consiguiendo el reconocimiento de sus libertades (James, 1973).

Aquí se analiza el caso de un arte que pretende servir a una causa ideológica individual o a un movimiento colectivo con el cual el artista se identifica y compromete, justamente porque se piensa que el arte activista precisa ocupar los espacios públicos y ayudar a aproximar a la sociedad al arte y las urgencias sociales.

Según Helena Reckitt en su estudio *Arte y Feminismo* y desde su propia perspectiva dice que el feminismo es la convicción de que el género ha sido, y continúa siendo, una categoría fundamental para la organización de la cultura. Además, el modelo de dicha organización tiende a favorecer a los hombres en detrimento (daño) de las mujeres (Reckitt, 2009).

Los movimientos artísticos más radicales de comienzos del S.XX se preocuparon e identificaron con la situación de las clases bajas. Una de las principales luchas de la época fue la campaña en favor de los derechos de la mujer, específicamente el derecho al voto. Aunque la mayoría de los

creadores de propaganda para la causa sufragista no eran artistas profesionales, se sirvieron continuamente del mundo del arte como escenario de acción política.

Ese fue el caso de la sufragista Mary Richardson, cuando entró en un museo de Londres con una pequeña hacha que utilizó contra “La venus del espejo”, pintada en 1650 por Diego Velázquez, rompiendo el cristal y rajando varias veces el lienzo hasta ser detenida. En el juicio explicó que el motivo había sido llamar la atención sobre el tratamiento dado a su compañera sufragista Emily Pankhurst, que estaba en huelga de hambre en una cárcel londinense. Este acto fue totalmente *performático*, de carácter político transgresor (Egbert, 1981). Este acto tuvo gran impacto en la historia del arte feminista y por supuesto dio puerta abierta al performance feminista.

Para los actos de protestas multitudinarias del movimiento sufragista, las organizadoras ponían mucha atención en los efectos visuales, adoptando sus propios colores característicos –morado, blanco y verde- que utilizaban en ropas, accesorios, estandartes y trajes especialmente diseñados. El morado porque no es azul ni rosa (colores sociales sobre el género) y el verde representando la lucha a favor del aborto legal. Esto le dio al movimiento una coherencia visual y se sirvió de la moda como un medio de afirmación ideológica. Hoy en día se adoptó otro color en el feminismo de México, esto a partir de la abrigada en Agosto del 2019.

Otro ejemplo de una artista comprometida con la emancipación de la mujer y el feminismo, es el caso de la francesa Claude Cahun, cuya obra -en el año 1933- estaba muy influida por su lesbianismo y por su rechazo para adaptarse a los papeles femeninos estereotipados. Claude Cahun era militante las fuerzas de resistencia contra la ocupación nazi y durante la Segunda Guerra Mundial se volvió explícitamente hacia el arte propagandístico; comprometida con actividades antinazis, entre ellas la colocación de una bandera en una iglesia donde podía leerse: “Jesús es grande, pero Hitler lo es más; porque Jesús murió por la gente, pero la gente muere por Hitler”. Fue detenida en 1944 y condenada a muerte por la *Gestapo*.

El feminismo moderno ha ido causando un fuerte impacto en las corrientes artísticas y el mundo de la cultura desde finales de los años sesenta y principios de los setenta. Artistas como Suzanne Lacy y Leslie Labowitz en su obra *In Mourning and in Rage* (1977) donde se conmemoraba a las víctimas de crímenes sexuales y se protestaba contra el tratamiento morboso que les daba la prensa, en organización colectiva combinaban libremente la protesta callejera con los *performances* y el

activismo gráfico de las Guerrilla Girl, momentos que marcaron una fuerte protesta contra la opresión y marginación de las mujeres (Reckitt, 2009).

Arte sobre mujeres es aquél cuya temática se refiere a este grupo social hecho por hombres o por mujeres; arte femenino, se referiría a ciertas categorías estéticas tradicionalmente asociadas a la mujer como lo frágil y lo delicado, aunque no veo por qué tenemos que seguir aceptando que eso es lo femenino, y que igualmente podría estar hecho por un hombre. Arte feminista es aquél en el que las artistas se asumen como tal y lo defienden ideológicamente, pero también en términos artísticos. Y por último, habría que agregar el “arte de género”, que es aquél realizado por artistas influenciadas por los planteamientos del feminismo, aunque no se asumen como feministas o incluso rechazan el término (Mayer, 2004, p.24).

Podemos decir hasta este momento que las obras de arte feminista son características de un tipo de manifestación en el que no se distingue con claridad entre la autoexpresión y la declaración política, ya que están fundidas en una sola. Sin embargo, cada vez más mujeres asumen su papel de activistas y en pleno siglo XXI las marchas y expresiones tienen más fuerza.

3.2 ¿Qué es el performance?

El término *performance* es de origen inglés y es utilizado en el teatro, en la danza, la industria, el deporte, etc., para indicar interpretación, actuación, rendimiento o evolución de una actividad (Torrens, 2014). No todas estas definiciones tienen que ver con lo que se quiere trabajar en este capítulo, algunas le son opuestas como actuación e interpretación. Se ha denominado también *Live Art* (Arte vivo), ocupando de la presencia, el tiempo y el espacio. Querer encasillar este término es complicado, se dice que hay tantos conceptos de *performance* como practicantes. Por otro lado, se habla de lo *performativo*, esto implica la realización de una acción. Surgió en los años sesenta y setenta para romper con los lazos institucionales y económicos que excluían a artistas sin acceso a teatros, galerías y espacios oficiales o comerciales de arte. Su materia prima es el cuerpo. Un *performance* podía surgir de manera repentina, en cualquier sitio o en cualquier momento. (Taylor, 2011).

Es a principios de los años sesenta cuando una vez dadas a conocer las vanguardias artísticas, como el dadaísmo, surrealismo, futurismo y constructivismo, donde artistas como Marina Abramovic, Gilbert y George, Carolee Schneemann, Marta Minujín, Gómez Peña, etcétera, utilizan el término *performance*, para nombrar a las expresiones artísticas, con el propósito de pronunciarse, así intentan cambiar las reglas de un arte académico. El artista se planta como lienzo dispuesto a manifestar su yo íntimo y su compromiso social.

El performance como acto de intervención efímero, interrumpe circuitos de industrias culturales que crean productos de consumo. No depende de textos o editoriales; no necesita director, actores diseñadores o todo el aparato técnico que ocupa la gente de teatro; no necesita de espacios especiales para existir, sólo de la presencia del o la performancera y su público (Taylor, 2011, p.8).

En este sentido, el arte se reivindica y pasa de la creación de un objeto a la presencia del artista como obra. El *performance* surgió junto con la contracultura y los movimientos de resistencia ante la violencia que se vivía en diferentes partes del mundo. El *performance* no es la única manera de denominar al arte vivo o también conocido como arte acción “algunos se refieren a proto-*happenings*, o efímeros pánicos o *body painting*, o rituales *Fluxus*, entre otros nombres” (Bustamante, 2000, p.227) Entendemos al *performance* como arte acción, pero conforme ha pasado el tiempo ha ido evolucionando, tanto que han surgido vertientes como el *performance* teatral, danzario, musical o visual, considerado como un arte interdisciplinario.

El *performance* por su flexibilidad de posibilidades logra ser resultado de diferentes prácticas artísticas con el fin de causar un impacto en el espectador, ya sea con causa simplemente artística, pero muy concurrentemente con intención política o ritual. “surgió como una nueva manera de hacer las cosas y una nueva manera de pensar. Estos nuevos enfoques plantearon una perspectiva diferente a la hora de abordar lo real y hacer arte” (Berenblit, et all., 2014, p.11)

Diana Taylor argumenta que “El cuerpo del artista en *performance* nos hace re-pensar el cuerpo y el género sexual como construcción social” (Taylor, 2011, p.11). Ha sido a partir de los años que la transformación de estas unidades intentan “relacionarse”, sin embargo, no es de manera instantánea. Ese saber compartido ha mantenido distintas interpretaciones y diferentes ritmos, no ha sido fácil la comprensión de todas las partes. Hoy en día se cuenta con mayor libertad, permite expresar las afectaciones, compartirlas y crear un nuevo camino a la sanación. El reconocimiento del dolor permite una visión consciente acerca de lo perdido, pero con una profundidad mayor rescatando el aprendizaje, para poder avanzar respetando las diferencias que existen entre los componentes de este cuerpo. Esta unidad permitirá que el cuerpo se ponga de pie y avance uniforme, sin embargo, requiere de compromiso y responsabilidad. A través de la violencia, el dolor, el miedo en general, que el individuo ha generado un *vacío* el cual no le permite crear una mejor versión de él.

Recordando clases con la Dra. Luz del Carmen, se identifican tres características fundamentales para ser considerado *performance*: el cuerpo, la descontextualización, y los espectadores. Y en cuanto su origen se puede decir que es en las artes visuales, aunque diferentes puntos de vista se lo adjudican al teatro o la sola descontextualización de lo cotidiano.

En Latinoamérica se reconocen destacados y destacadas *performanceras*, pero en especial hay un precursor que transgredió bastante a las artes escénicas e influyó en manifestaciones posteriores, es Alejandro Jodorowsky quien residió una parte importante de su vida en México, un artista que combinaba de manera interdisciplinaria las artes; escritor y director de cine promotor del “Movimiento Pánico”. Un personaje controversial por sus temas de interés, precursor de la psicomagia aplicada en su rituales performáticos “curativos” conocidas como “constelaciones familiares”.

3.3 Del Performance Artístico al Feminismo.

Performance, definido como “arte vivo” por Josefina Alcázar sostiene que el feminismo y el *performance* revolucionaron las percepciones de lo público y lo privado. Lo público comprende lo social y lo político, donde lo individual y lo social se conecta; el artista reflexiona su función. Fusiona el contexto social, la conciencia y la acción. El principal elemento es el cuerpo del artista, manifestación que invita al autorreflexión y la búsqueda de identidad en un camino de autoconocimiento (Alcázar, 2014).

Lo femenino en la construcción de la identidad de género puede considerarse de la influencia de las prácticas culturales en las que se da interacción entre los lenguajes culturales y la realidad (...) vestir con palabras el propio cuerpo sexuado, enseñarlo, representarlo con ropaje simbólico propio cortado al gusto de cada una (citado en Betancourt, 2017, p.20)

El utilizar el cuerpo le ha permitido al artista su reivindicación que permite la posibilidad de llegar a la catarsis y así generar una autoreflexión. Mónica Mayer en su libro “Rosa chillante” (2004) hace un recorrido, desde su perspectiva y contexto, de la mujeres en las artes visuales y el *performance* en la escena de México a partir de los años setenta hasta finales de los noventa. Comienza planteando una importancia de la Academia de San Carlos, donde ella se formó, en el arte de esa época y describe los grupos y colectivos artísticos que surgen a partir de los movimientos estudiantiles del 68.

Se empezó a recurrir con mayor frecuencia a las acciones *performáticas* en los 80’s y 90’s, pero con importante participación por parte de mujeres, constantemente con mensajes políticos y de inconformidad con las estructuras sociales impuestas sobre el cuerpo de mujer. Entre las *performanceras* mexicanas se encuentran Maris Bustamante y Mónica Mayer que destacaron con su propuesta de Polvo de Gallina Negra (PGN) transmitiendo en vivo, hacían una crítica a la imagen de la mujer en el arte y la comunicación en un sistema patriarcal, lo que le dio su carácter feminista. En los noventa se viene una importante escena en el *performance* feminista en México, debido a las becas y patrocinio que abrió el Estado en ese momento, además de festivales y concursos. Entre ellas está Teresa Margolles con su reconocido trabajo de instalación, pero con trabajo en el grupo SEMEFO, Lorena Orozco del grupo 19, Lorena Wolffer quien en sus obras confronta los estereotipos femeninos, Pilar Villela, Andrea Ferreyra, Katia Tirado, Laura García, Elizabeth Romero, Katnira Bello; se utiliza el *performance* como activismo político también por compañeras

como Minerva Cuevas, Patricia Pedroza, Emma Villanueva, : y el *performance* más inclinado a la sexualidad como Niña Yhared con su toque erótico, con vestuario de lencería, Iris Nava quién habla de prostitución, “La Congelada de Uva” que toma acciones hablando de sexualidad de manera más agresiva (Mayer, 2004).

Amelia Jones en su libro “El cuerpo del Artista” argumenta que este cuerpo se representa de una forma tan visceral que la dimensión social de la producción artística humana se hallaba oprimida a la represión desde la desaparición de las vanguardias históricas ubicadas en las décadas de 1910, 1920 y 1930, y las cuales aparecen de nuevo (2011). Ubica las manifestaciones corporales según su contexto histórico y social, considerado como una forma de reafirmar el -yo- dentro de la sociedad. Se clasifican en los siguientes: El cuerpo gestual y existencialista, cuerpo cotidiano, cuerpo reivindicativo, el cuerpo doliente, cuerpo autor reflexivo y simulado, cuerpos tecnológicos y disperses de artistas. El cuerpo gestual tiene como inspiración a Jackson Pollock con el *action painting*, él pretendía movilizar el cuerpo como parte de la obra. Su contexto era la reciente Segunda Guerra Mundial, la amenaza de una bomba nuclear y el horror del holocausto. Todo esto permitiría a Pollock fundir el movimiento de su cuerpo como parte indispensable para la creación artística. La fotografía era un elemento clave para poder capturar el gesto que se quería representar, de esta manera el artista tenía un papel doble, era objeto y sujeto, surgiría como una nueva forma de hacer arte. El cuerpo cotidiano representado en relación a su entorno cultural, sobre la división de lo público (social) y privado como parte de la vida cotidiana, el cuerpo es la fase principal por la que esta división deja su rastro.

En la década de 1950 y 1960 surge el énfasis de introducir el *performance* como también artistas relacionados al *fluxus* o *happenings* centrándose en imitar, desnaturalizar lo cotidiano. La obra de Janine Antoni “Slumber” descontextualiza un día cotidiano durmiendo por la noche en la galería y tejiendo por la mañana. Al convertir una actividad privada en pública, los artistas activan su cuerpo tanto el espacio que ocupan, dando lugar a expresarse en espacios públicos no necesariamente artísticos. El cuerpo reivindicativo desde mediados de la década de los sesenta a principios de los setenta, coincidiendo con la explosión del movimiento en pro de los derechos humanos como lo es el feminismo, la cultura del amor libre, de la droga y la reflexiva madre tierra, el cuerpo del artista pasa a defender el apego inexpresivo, irónico y entusiasta de sus capacidades y se presenta como depositario de un “yo” auténtico. Es el caso de la cubana Ana Mendieta y su serie “siluetas” busca crear una experiencia desconcertante del cuerpo como mercancía sobre todo el cuerpo femenino el

cual sigue siendo susceptible. En sus performances expone su cuerpo en plena naturaleza con el objetivo de mostrar una conexión entre la tierra y la diosa de la santería Yemayá (protectora de las mujeres). La ausencia de Mendieta obliga a empatizar nuestra unión con los cuerpos descubiertos. De la misma forma el activismo feminista aborda la representación del cuerpo en el ámbito de las relaciones sociales. Este idealismo feminista reclama la autenticidad y presencia completa. El cuerpo doliente donde lo personal es político, estos *performance* sobre el dolor y el sufrimiento del cuerpo, ponen en escena de forma activa ante la sociedad la humillación, el sufrimiento y los desechos (sangre, orina y mucosidades). Estos sujetos retoman su cuerpo bruscamente para hablar desde sus heridas. Las feministas por ejemplo, han reinterpretado imágenes de violencia contra las mujeres, con el objetivo de politizar lo personal. El cuerpo autorreflexivo y simulado es empleado para reconocer la separación entre el cuerpo y la tecnología y su vez reintegrar la corporalidad y su peso al cuerpo. Por último en el cuerpo tecnológico, los artistas utilizan el video, internet, o televisión para crearse a sí mismos y a la vez reflexionar sobre su conexión y desconexión en la sociedad. Entre 1990 y 2000 se empieza a crear otra consciencia sobre nuestros cuerpos y se logra incorporar una nueva mirada con la llegada de la tecnología, se empieza a profundizar más el cuerpo y el “yo” reconociendo que nos ha pertenecido siempre y nunca (Jones, 2011).

3.4 Laboratorio de Performance y Género (LPG).

El Laboratorio de Performance y Género (LPG) y el Laboratorio móvil de Performance y Género (LmPG), de la Facultad de Bellas Artes de la UAQ, es un espacio de estudio coordinado por la Dra Luz del Carmen Magaña, miembro del cuerpo Académico: Perspectivas Transversales de las Artes. Entre las diferentes actividades de LPG se destaca el 1er Coloquio de performance y Género, y el 1er Concurso de Video performance, llevado a cabo el 23 y 24 de mayo del 2019 en la Galería Libertad en Querétaro, Qro. Como miembros del LPG se participó en el Curso de 40 horas sobre Performance, Género, Feminismo y Arte, impartido en la Universidad Ignacio Agramonte Loynaz, Camagüey Cuba y la cátedra de Género, Familia y sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales, del 22 al 26 de abril. Además de una ponencia y exposición de videoarte en el 8vo Festival Internacional de Videoarte Camagüey (FIVAC) del 22 al 29 de abril en Cuba. También se colaboró en la coordinación del II Foro Cartografías de lo Femenino: Miradas críticas en torno a la violencia y el feminicidio, 8, 14 y 15 de marzo 2019, en el marco del día internacional de la mujer, FBA UAQ. Querétaro. Anterior a esto, la coordinadora del LPG, dio ponencia en el “Foro: Líneas de acción frente al acoso y hostigamiento sexual” el 9 de noviembre 2019 en la FBA, UAQ. Coordinadora de los seminarios: “Ecologías Queer: Género, sexualidad y lo No/Humano, del 5 al 10 de Noviembre por la Mtra. Tania Aguirre Solorio, FBA, UAQ” y “Estudios de Género y Arte: Un reto para la Sociedad Actual” Impartido por la Dra Maribel Almaguer Rondón, de la Universidad de Camagüey Cuba, del 4 al 8 de septiembre, 40 horas, FBA, UAQ”.

3.4.1 Reporte de actividades. Camagüey Cuba: Performance, Género, Feminismo y Arte

El laboratorio LPG participó en el seminario sobre Performance y feminismo en la Universidad de Camagüey “Ignacio Agramontes Loynaz” con una duración de tres horas durante cinco días (del 22 al 26 de abril del 2019). Los asistentes al curso fueron de características variadas, equitativa la asistencia en cuanto a mujeres y hombres, estudiantes de arquitectura y enfermería, profesores y catedráticos de diferentes disciplinas como filosofía, economía, educación artística, entre otras, además de personas externas, con diferentes edades que iban desde los 19 hasta los 68 años de edad, fue un grupo versátil, representativo y numeroso (ilustración 15).

Ilustración 15 Camaguey, 2019, Grupo de asistentes al seminario

El primer día se comenzó definiendo el concepto de *performance* como manifestación artística con tres características esenciales: el cuerpo, la descontextualización y el público; se dio un preámbulo de cómo surgió históricamente ésta tendencia artística explicando las transiciones entre el arte moderno, posmoderno y contemporáneo. Como segunda parte se expuso una serie de mujeres en la historia del arte que fueron invisibilizadas en su tiempo y para concluir se proyectó un corto cubano que hacía referencia al arte contemporáneo.

El martes, segundo día, por cuestiones de logística en la universidad únicamente se expuso una hora y media de clase. En esta ocasión se tocaron temas de género, lo cual se abordó desde diferentes aspectos como lo cultural, tradicional y religioso. En este día hubo mayor participación, pues fue un intercambio de conocimiento y experiencias que son distintivas de Cuba y México. En el tercer día se proyectó vídeos de performance relacionados a las cuestiones de género de artistas como Gómez Peña con orientación bisexual e imágenes de performance feministas como el trabajo de Lorena Wolfer.

El día jueves se comenzó la clase proyectando una serie de cuatro diferente vídeos de casos de personas que nacieron con cuerpo asexuado y sus preferencias deferían del género que se les atribuía. Por ejemplo, el caso de una familia en la cual llega un bebé con órganos sexuales masculinos, al desarrollarse los padres comienzan a percibir que sus gustos y actitudes no coinciden con lo socialmente establecido a su género, ella se identifica más con el género femenino, lo cual desorienta bastante a sus padres quienes deciden buscar ayuda psicológica, se dan cuenta

de que era un caso más comúnmente visto en personas de mayor edad, pero al final deciden aceptar la situación y apoyan totalmente a su hija. Esto abrió un diálogo muy interesante en el grupo. Se presentó con la intención de poner el tema de cuestionarse si el cuerpo nace con un género o se forma de manera sociocultural.

El día martes 23 de abril se dio una ponencia magistral en el 8vo Festival Internacional de Videoarte de Camagüey (FIVAC) (ilustración 16), con el título “La herida como identidad: el cuerpo mutilado en el videoarte y video performance”. La edad de los asistentes osciló entre los 18 años hasta los 70 años, estudiantes y profesores, residentes del lugar y participantes del mismo festival. Parecía haber la misma cantidad de hombres como de mujeres, aunque sólo un grupo reducido conocía sobre el tema que se expondría. El caso de la artista Orlan, una *performancera* francesa la cual se somete a cirugías que deforman su cuerpo. Viste a los médicos con ropa de diseñador y ella es la única que puede decidir sobre los cortes en su rostro. Ella manifiesta el cuerpo envoltorio, critica los estándares de belleza impuestos en occidente.

Ilustración 16 FIVAC (2019). Ponencia de LPG

Por otro lado, el videoperformance de la performancera Regina José Galindo con su *performance* “Perra”, este trabajo en particular movió al público de una manera interesante, pues ella expone casos de mujeres de Guatemala que mientras son violadas, las van mutilando y cómo si fuera poco, en su acto final les graban la palabra “perra” para terminar con un acto inhumano. En su videoperformance, Regina graba con un cuchillo su pierna izquierda la palabra perra, al mismo tiempo expone casos de mujeres que han sido asesinadas cruelmente. Con el único fin de poder

empatizar con el público y hacer ver que un cuerpo doliente y mutilado, es la realidad de muchas mujeres en su país.

Hablar de un cuerpo doliente, enfermo, fragmentado, es hablar de la debilidad inevitable que sufrimos todos los seres humanos. Como mexicanos es difícil enfrentarnos a una realidad cruel en donde los asesinatos y la violencia son algo tan común que lamentablemente se normaliza, al platicar experiencias personales sobre sucesos de violencia, el público cubano parecía ajeno debido a la reacción de desconcierto ante las muertes expuestas en videoperformance. Sobre todo porque en general es algo nuevo para ellos saber que no puedes salir a la calle con la confianza y seguridad que regresarás a casa, afortunadamente es un país que no sufre de estos sucesos y tanto alumnos como profesores agradecieron conocer del tema, porque no valoraban esa parte tan importante de su país. De alguna manera así hablamos de identidad, nuestros miedos, anhelos, y sobre todo de nuestro cuerpo doliente que permite a través de la cicatrización contar experiencias y sucesos vividos.

Ilustración 17 Camaguey, (2019). Videoperformance "Mientras ellas bailan"

El último día se compartió obra personal de la Dra. Luz con pintura y *performance*, la cual va ligada a las cuestiones de género y feminismo. Y para finalizar, el Laboratorio de Performance y Género presentó frente al grupo que asistió al taller, el videoperformance “Mientras ellas bailan” (ilustración 17) de la serie “Cumpleaños feliz” acompañado de la proyección del video presentado en el FIVAC, donde se muestra una serie de fotografías de quinceañeras mexicanas y yuxtapuesto el reporte de jóvenes mujeres asesinadas y desaparecidas en Querétaro. La acción consistió en lo

siguiente: entra la Dra. Lucy con vestido de novia, acompañada de Jacqueline y Vivian quienes simulan enterrarla con tierra que estaba previamente instalada en el espacio (el salón de clase), ella acostada representando los feminicidios, finaliza con música de vals en el fondo, las dos compañeras comienzan a bailar el vals con los espectadores. El objetivo de este *performance* era visibilizar a las niñas que lamentablemente habían sido asesinadas y la vulnerabilidad a la que se enfrenta un país a causa de la violencia. Al poner la situación frente a ellos no fue nada agradable, sobre todo porque en la pantalla iba apareciendo la información de las menores y la forma en la que habían sido encontradas, era mostrarles una parte de la realidad mexicana a la que no podíamos ser ajenos. En general fue una experiencia muy enriquecedora, compartir experiencias y vivencias a pesar del salto cultural entre un país y otro.

3.5.2 1er Coloquio Nacional de Videoperformance y Género

El objetivo de este coloquio fue crear un espacio en el cual se pudiera generar una conversación sobre el *performance* partiendo del punto de vista de ciertos artistas con trayectoria y reconocidos internacionalmente, asimismo, una apertura para los temas de género, un espacio donde diferentes puntos de vista sean expuestos y con esto se origine un debate, evento que se espera sea reproducido anualmente. En este primer día se tuvo como mesa de honor y para inaugurar el evento al Director de la Facultad de Bellas Artes de la UAQ el Dr. Eduardo Núñez, por parte de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro a la Mtra. Andrea Avendaño, Raúl Chávez por parte de Impulso Galería, la Dra. Luz del Carmen Magaña organizadora del evento y cabeza del Laboratorio de Performance y Género de la FBA de la UAQ, y dando por inaugurado el evento, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro Dra. Margarita Teresa de Jesús García Gazca (Ilustración 18).

Ilustración 18 Querétaro, (2019).Inauguración del Coloquio.

La primera actividad del día constó de una mesa de diálogo con el tema “El performance en México” (ilustración 19), donde los invitados Fausto García, Omar González y el Colectivo Meraki hablaron de sus proyectos y trayectorias. Fausto García Artista Visual y Performer. Su proceso indaga la relación del cuerpo como una herramienta de expresión y comunicación ante su contexto. Este artista habló sobre su proyecto “Festival Internacional de Arte Acción Mujeres en Ruta”; en donde se presentó el trabajo de 27 mujeres Latinoamericanas Gestoras, investigadoras y artistas dedicadas al performance, en talleres, ponencias, muestras de video y acciones en espacios públicos.

Ilustración 19 Querétaro (2019). Mesa de diálogo "El performance en México".

Omar González cursó la carrera de artes plásticas en la academia de San Carlos, México, D.F. de 1994-1997, en el programa P.A.E.A. (Programa de Alta Excelencia Académica), donde comienza a tener acercamientos al *performance*. Arte Actual, donde tiene una relación directa con diversos artistas de *performances*, instalación y conceptuales de diversas partes del mundo. Ha participado como jurado, dando conferencias y ponencias. Expuso los diferentes *performances* que ha hecho a lo largo de su carrera, dejando en claro que su principal interés es explorar la relación que existe entre el tiempo y el hombre, y las relaciones amorosas; durante mucho tiempo su principal elemento fueron los bloques de hielo, utilizándolos como alegorías hacia la pareja o para recalcar el paso del tiempo.

Colectivo Meraki:

Gael Estrada Ortiz Egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro estudió la licenciatura en Artes Visuales con línea terminal en Artes Plásticas. Actualmente forma parte de la 6° generación de Ambulante Más Allá (taller de cine documental) donde se encuentra codirigiendo y coproduciendo un cortometraje documental que aborda temas relacionados al arte, el género, la violencia sexual infantil y sus diferentes procesos de sanación. El colectivo habló sobre su proyecto que han estado grabando y editando, un documental sobre dos mujeres que se conocen por medio de un *performance* que una de ellas genera para expresar su vivencia ante un abuso. *Comentaron* su experiencia grabando el proyecto, de la forma en cómo ha cambiado su perspectiva ante el abuso sexual. Platican sobre el *performance* y el rodaje del documental se utilizaron como una catarsis para ambas personas involucradas y por último mostraron el tráiler de su proyecto.

Yazmin Berenice Juárez Rodríguez se ha desarrollado profesionalmente como supervisora de Cadistas para el Instituto Nacional de Cancerología, ha colaborado También, con la Unidad Especializada en Prevención y Atención de Violencia Familiar y Sexual (UEPAVFS) como auxiliar en psicología, con Servicios de Inclusión Integral A.C. (SEIINAC) como promotora derechos humanos y tallerista con énfasis en salud sexual y reproductiva en la ejecución de cursos de verano dirigidos a niñas y niños para el blindaje emocional.

Angélica Itzel Cano López actualmente es miembro de la sexta generación de Ambulante Más Allá. Se inició como activista por los Derechos Humanos en 2016, es egresada de la licenciatura en psicología por el Instituto Universitario Carl Rogers, promotora de Derechos Sexuales y Reproductivos principalmente con personas privadas de la libertad en cárceles y cerezos. Se ha desarrollado profesionalmente como tallerista, atendiendo a diversos grupos en situación de vulnerabilidad, consejera para la prevención y atención del VIH/Sida, también ha participado con diferentes organizaciones para el desarrollo y ejecución de proyectos y estrategias que promocionan el cuidado de la salud sexual y reproductiva, prevención y atención de la violencia de género, entre otros.

La segunda actividad del día Fausto García y Omar González presentaron dos *performances*: Por parte de Fausto García presentó una acción que comenzaba con un audio diciendo la fecha y describiendo un poco el día, después de un momento, se escuchaba su caminar y como se encontró con alguien, con el que empieza una conversación, el audio se dejó reproducir a lo largo de toda la acción; procedía a sentarse a lado de una mesa donde había vasos con enjuague bucal, donde se preparaba removiendo sus lentes, aretes y anillos, para quedar el sobrio, vestido de negro; tomaba un recipiente que en el fondo tenía una tela blanca, y seguía por tomar cada uno de los vasos, tomarlos y arduamente hacer buchets para limpiar su boca; para concluir su acción tomó la tela blanca que ahora estaba empapada de enjuague bucal, la exprimió y la desdobló para colgarla en la pared detrás de él, quedando como registro la mesa con recipientes, llenos y vacíos, y la tela. (ilustración 20).

Ilustración 20 Querétaro, (2019). Fausto

Por parte de Omar García presentó un “kronocorazón”, empezando su acción entrando al espacio, despojándose de uno de sus zapatos, colocándolo en una posición, a partir de la cual comenzaría a escribir la hora con sus minutos, separándolas por comas, hasta terminar la forma de un corazón, terminando por quitarse el otro de sus zapatos y poniéndolo en la dirección en la que terminó el “kronocorazón” quedando en una dirección completamente opuesta al primero (ilustración). Y por tercera y última actividad del día se presentó una parte de la selección del “Concurso de video performance” entre los que hubo exponentes de diferentes partes del mundo.

Ilustración 21 Querétaro, (2019). Omar García, “kronocorazón

El día 24 de mayo se llevó a cabo el performance de Erika Bulle y María Eugenia Challet en el auditorio Esperanza Cabrera. El día comenzó con el performance de Erika Bulle con el título “El vuelo de las heridas”, la acción implicaba dos sillas una frente a la otra, una de las sillas con globos negros de helio, cada uno tenía un post-it, con frases denigrantes e insultantes para las personas con sobrepeso, palabras que se usan comúnmente para insultar “puerca”, “bola de grasa” “marrana” etc. En medio de ellos hubo dos globos blancos con frases como “libertad” y “yo elijo el cuerpo que quiero tener” por otro lado se encontraba una mesa con 14 agujas que serían colocadas junto con los globos en el cuerpo desnudo de la artista, por una mujer especialista en perforaciones. Con música de fondo, y conforme pasaban los minutos, Erika Bulle se iba llenando de globos y marcas,

se podía ver la reacción del público asombrado, al ver que la artista perforaba su cuerpo y al mismo tiempo flotando sobre ella tantos insultos. La acción llega a su desenlace cuando pide al público que intervenga cortando cada listón que sostenía al globo sobre ella, por último ella corta los globos blancos manifestando que ella goza de libertad y sólo ella decide sobre el cuerpo que quiere tener, el techo del auditorio se llenó de globos. Fue una manera tan fría y tan poética a la vez la forma en la que Bulle consigue empatizar ante los asistentes, palabras que usamos sin tener consiente la forma en la que puede afectar, sobre todo el profesionalismo con el que mostró su trabajo fue muy impresionante. En la mesa de diálogo ella expone estudios y estadísticas que demuestran que tener sobrepeso es una enfermedad, sin embargo no todos los que padecen sobrepeso desean seguir con los estándares establecidos sobre la idea de un cuerpo sano y bello, manifiesta su desagrado ante las personas que les recomiendan seguir métodos de adelgazamiento como si fuera un insulto a su peso. (ilustración 22).

Ilustración 22 Querétaro, (2019). Erika Bulle performance.

Por otro lado, el performance de la Artista María Eugenia Challet con el título “Corazona” utiliza diferentes materiales en forma de corazón, inclusive su vestuario sería un blusón largo blanco, un corazón tejido, medias blanco con negro y cubierta la cabeza con negro. Su acción consiste en elegir a personas del público para lanzarles corazones de tela y en ellas pinturas antiguas de mujeres, algunos de los asistentes participarían con un audio de los latidos del corazón, el desenlace

del performance es la artista en el piso, con un corazón de tela y con agua roja, la pondría en su pecho, escurriendo el líquido rojo por aquel blusón blanco (ilustración 23). Más adelante en la mesa teórica ella explica que ese performance lo hace ya algunos años antes, porque le preocupa la situación de la sociedad apática que no se interesa por el otro, insiste en que venimos a dar amor, necesitamos personas que actúen ante tanta indiferencia. Eugenia es una artista internacional, muchas de sus obras han estado en importantes museos, su compromiso como mujer y artista a lo largo del tiempo es evidente.

Ilustración 23 Querétaro, (2019). María Eugenia Challet performance.

Por último, Susana del Rosario presenta su trabajo con el título “Mi cuerpo como arma” presentando diferentes estereotipos de mujeres que en el mundo del cine son muy recurrentes, en muchos casos el principal rol de la mujer es utilizar su cuerpo como un objeto sin mayor profundidad, sin embargo, utilizar el cuerpo como arma era una forma en que la mujer utilizaba su sexualidad como empoderamiento, sin el contexto negativo que pudiese implicar.

Por último se mostraron los videos ganadores, el primer lugar fue para Bárbara Valencia con el título “Viajo Sola” expone lo siguiente: “Ser mujer es asumirnos en revolución día con día. Nos vemos afectadas por la violencia de género en nuestra vida cotidiana, como caminar por la calle, conocer gente o viajar. Viajo sola es una denuncia, un recordatorio, un manifiesto político. Se obtuvo la grata sorpresa de contar con uno de los participantes que obtuvo mención honorífica en su video con el título “The cocoon and the butterfly” por Fran Orallo de Escocia, su video expone: Conglomerado de marcas, gente y ruido que nos habla de identidad del individuo contemporáneo.

Difuminando la frontera entre el o y el otro, entre lo público y lo privado. La creación de un capullo con la intención de aislarse en la influencia de lo público”. El artista Johannes C. Gerad proveniente de los Países Bajos, también obtuvo mención honorífica por su video “Copa Blanca” expone: “Sobre la comunicación entre los humanos. No hay una comunicación visible real, no verbal, no física entre ellos. Diferentes enfoques hacia la vida”. De esta manera, exponiendo los videos de artistas de diferentes partes del mundo, es que concluye el 1er Coloquio Nacional de Performance y Género, con la intención de que sólo sea el comienzo para algo más grande que exponga distintas miradas con el fin de conocer cada una de ellas y enriquecernos.

3.4 Happening

Para trabajar la propuesta artística de esta tesis, se eligió una vertiente del *performance* conocido como *Happening* que significa: acontecimiento, ocurrencia, suceso; es toda experiencia que parte de la secuencia provocación-participación-improvisación, se considera una manifestación artística multidisciplinaria. Fue una tentativa de producir una obra de arte que naciese del acto a organizar y con la participación de los "espectadores" (que abandonen así su posición de sujetos pasivos y se liberen a través de la expresión emotiva y la representación colectiva). (Reszler, 1973, p. 108)

André Reszler cita en su libro *La estética Anarquista* a Jean-Jeaques Lebel en su interpretación anarquista del *happening* dice “El arte debe ser vivido por todos, y no por uno, es decir, no como un espectáculo experimentado pasivamente, sino como un juego en el que se arriesga la vida. Esfuerzo colectivo de sacralización[...]concretización del sueño colectivo[...]el happening exige del participante una apertura libertaria del espíritu” (Reszler, 1973, p. 78). La intención es que el espectador no se sienta ajeno a la experiencia, por el contrario, se sienta con la libertad de participar y se vuelva más enriquecedora la convivencia, es una forma creativa de hacer comunidad.

CAPÍTULO IV ACCIÓN: PROPUESTA ARTÍSTICA.

Introducción

Para facilitar la redacción de este último capítulo, se tomó la decisión de dejar de lado la formalidad de hablar en tercera persona y pasar a primera persona. Por la temática de la tesis, contestataria, cabe muy bien esta forma, además de presentarse como un acto *performático* que habla desde el cuerpo propio del artista y su experiencia al aplicar la propuesta.

En este capítulo retomamos el arte como medio de revolución personal y social, entendido aquí como *Revolucionarte*, fue uno de los primeros textos escritos de esta investigación en plasmar las ideas de lo que se pretendía trabajar, una transformación recurriendo a la autoevaluación para un cambio consciente permitiendo así trabajar desde la congruencia.

Hubo dos acciones importantes dentro de los resultados de esta investigación, el primero con la comunidad estudiantil de la FBA y el otro con la comunidad de mujeres que luchan en Querétaro. La primera acción con intención de hacer partícipe a la comunidad estudiantil, con un motivo en común, es lo que le da el título de “Únete y ven, seremos”, nombre del happening realizado para fines de este proyecto el cual se llevó a cabo en dos momentos, uno como prueba piloto en noviembre del 2018 y el segundo terminado el siguiente semestre, en junio de 2019. Retomando lo mencionado a lo largo del proyecto, el happening se inspira en *Hilando fino desde el feminismo comunitario*, donde se propone *hacer política a partir del cuerpo*, que está en constante movimiento y escapa de la manipulación. (Paredes y Guzmán, 2014, p. 94).

Como primer instrumento realizamos entrevistas que nos permitieron comparar y profundizar los diferentes puntos de vista que tienen los estudiantes sobre la comunidad estudiantil, se les preguntó si estarían dispuestos a fortalecer la convivencia entre las diferentes áreas de la facultad, al positiva la respuesta, fue de gran utilidad para obtener información sobre el tema y a su vez acercarnos a los compañeros de otras licenciaturas (más adelante se darán más detalles).

La segunda acción fue asistir al Primer Encuentro de Mujeres que Luchan en Querétaro el día 29 de junio (2019). Participamos con un *performance* titulado “Luz” inspirado en la lucecita que nos compartieron las mujeres zapatistas en el anterior encuentro. Fue muy grato el que nos hayan considerado como ritual de apertura, además de colaborar en la logística, por lo que cumplimos

con otro de nuestros objetivos: unirnos a redes de mujeres que dan acciones antipatriarcales y anticapitalistas.

Es así como distintas miradas son motivadas a ser compartidas a fin de ser reconocidas, sin la necesidad de ser establecidas. La propuesta Artística con la que concluye este proyecto, se le podrá identificar como del *underground*, pues su fin no es comercial, es bien, un medio alternativo de comunicación y con la finalidad de entretejer comunidad.

4.1 Propuesta artística: Revolución- Arte

Revolución-arte es un juego de palabras que engloba una serie de ideas: Se vive una constante revolución social la cual parte desde lo individual. Estamos en el proceso de un cambio en el sistema social caracterizado por el monopolio de lo centralizante, el capital, lo racional, patriarcal, material, jerarquizante, fascista, llena de miedo y demás. Para un cambio radical habría que tomar muy en cuenta ir al otro extremo de lo mencionado, donde se considere la importancia de lo espiritual, el arte, lo intuitivo, maternal, la descentralización, lo metafísico, la autonomía, el autogobierno y muy importante, la paz (física y mental) y el amor. Se habla de una deconstrucción personal y estructura social. Dejar de mirarnos desde el individualismo y comenzar a vernos como parte de un todo, lo que hacemos influye a toda la comunidad, hay que hacernos responsables de nuestra libertad.

Revolucionarte, entendida también como autoevolución y autoevaluación; no puede haber una revolución social sin que hay a la vez una revolución individual, se pide a gritos una terapia social, por ello se propone acudir al autoconocimiento y qué mejor que usar el arte como una herramienta espiritual, además, permite dejar al descubierto el poder creativo, el cual, haciéndonos conscientes de que lo portamos en nuestro interior, podemos explotarlo para transformar nuestra realidad. Es así como hace uso del arte como medio de comunicación y difusión. Una revolución en búsqueda de libertad física y mental del ser humano. “Una revolución personal sin un cambio político que permita exteriorizarla no tiene sentido, pero tampoco es verdadera una revolución política sin un cambio en las estructuras mentales, emocionales y culturales del individuo” (Racionero, 1977, p.25).

Comunidad es la propuesta “Todo grupo humano puede, si lo decide, construir comunidad.” (Gargallo, 2012) A partir del análisis del Feminismo Comunitario se retoman los cinco campos de transformación propuestas por esta corriente que son: cuerpo, espacio, tiempo, movimiento y memoria, estos mismos campos se identifican en el Performance, nombrado por Josefina Alcázar como “arte vivo”, es por esto que se retoma como herramienta de comunicación y manifestación artística. A partir este análisis, lo que resultó fue tejer comunidad dentro de la FBA de la UAQ a partir del uso del happening, como una expresión artística comunitaria aplicado en la propuesta con el título de ÑNETE Y VEN, SEREMOS (resultado práctico de esta tesis).

4.2. Unte y ven, seremos.

Este evento fue una prueba piloto que se realizó para ver la respuesta de los asistentes; y partir de esto se replanteó y buscó mejorar para llegar al objetivo de generar comunidad a partir de esta propuesta artística, en este caso se pensó en un happening, que tuvo por nombre “Únete y ven, seremos”.

Después de la previa investigación con ayuda de la base teórica obtenida de los conceptos claves de esta tesis, apoyada de la metodología que se muestra más adelante y una serie de encuestas aplicadas para identificar la opinión de los compañeros acerca de la convivencia estudiantil y ver si estarían dispuestos a participar en actividades multidisciplinarias. Se optó por observar la relación entre compañeros de la Facultad de Bellas Artes de la UAQ como objeto de estudio, a lo largo de cuatro años, identificamos un problema característico, es la falta de convivencia y lazos entre las distintas licenciaturas, incluso dentro del mismo salón de clases. Consideramos esta falta como un problema importante debido a que creemos fielmente que se pueden generar proyectos interdisciplinarios muy ricos y creativos, creando lazos de comunidad donde se destacaría el trabajo y producción misma de la facultad, además de hacer un acto político al moverse en memoria de la comunidad estudiantil.

Realizamos un estudio de campo entrevistando a 100 alumnos de la Facultad de Bellas Artes y de las diferentes licenciaturas, para identificar las posibles aportaciones que ayudarían a la unión de la comunidad. En base a las respuestas de los entrevistados, más del 80% admiten no conocer a los compañeros de otras licenciaturas, ni estar al tanto de lo que producen. La razón frecuente es la falta de contacto personal, pues cada alumno se mantiene aislado en su área. Por otro lado, el 100% de nuestros entrevistados consideran importante crear lazos y proyectos con los compañeros de las otras licenciaturas.

El argumento principal que surgió es la idea de poder generar proyectos artísticos en colaboración. Nos encontramos en una facultad tan pequeña, pero a la vez tan importante, porque el artista cuestiona y analiza situaciones sociales, sin embargo, desconocemos nuestro mismo entorno, nuestra comunidad, las carreras que se imparten, los docentes involucrados y el trabajo de nuestros compañeros, es difícil comunicar algo de manera relevante. Debido a esto nos vimos comprometidas a investigar qué situaciones influyen en esta desintegración de la comunidad

estudiantil y qué tanto se conoce al respecto. Por ello, diseñamos la realización de un happening, una obra de arte que haga visible la interrelación de las diferentes áreas: música, pintura y danza. Siendo el cuerpo el principal soporte, el cual acciona en un tiempo y espacio, para evidenciar un tema social que nos concierne, una reivindicación a los estudiantes asesinados y desaparecidos.

México es un lugar de lucha, donde la unión estudiantil genera fuerza frente a problemas propios de estudiantes y de la sociedad, el presente happening consiste también en hacer ver el poder político, la corrupción e inseguridad, de las cuales han sido víctima los estudiantes a quienes hacemos memoria. “La resistencia no es la imagen invertida del poder, pero es, como el poder, tan inventiva, tan móvil, tan productiva como él. Es preciso que como el poder se organice, se coagule y se cimiente. Que vaya de abajo arriba, como él, y se distribuya estratégicamente” (Foucault citado en García, 1994, p. 162). Toda relación de poder, de dominación y de reducción de los espacios de libertad, existirá la resistencia, por lo tanto, es posible modificar su dominio y no sólo para oponer, sino para crear y transformar.

Objetivo general de Únete Y Ven, Seremos: Mejorar los lazos de comunicación y trabajo entre los integrantes de la Facultad de Bellas Artes (UAQ) para generar proyectos multidisciplinarios. Cabe destacar que se hizo en dos ocasiones, una en noviembre de 2018, que resultó como una prueba piloto y la segunda clasificada con el 2.0, que se realizó en junio de 2019.

Objetivos específicos de Únete Y Ven, Seremos:

- 1) Impulsar la unión de la comunidad estudiantil de la facultad de bellas artes, al crear un espacio de convivencia entre diferentes disciplinas.
- 2) Promover el diálogo para retroalimentar el trabajo de otras áreas artísticas.
- 3) Identificar relaciones de poder dentro de la comunidad.
- 4) Analizar las relaciones establecidas.
- 5) Fomentar la participación dentro de la comunidad con individuos que interactúan, intercambian ideas, cuestionan y dan propuestas para conseguir mejoras en su entorno social.

Se pudo observar que hay una gran diversidad de personalidades entre los estudiantes de la facultad. Ellos se encuentran en un espacio físico muy reducido, carente para abastecer las necesidades de

relación entre los estudiantes de las diferentes carreras. Como una institución tradicional, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro cuenta con niveles de autoridad, y realizando un análisis muy superficial identificamos el siguiente orden. Rector de la universidad, director de la facultad, secretario académico, coordinadores de las diferentes áreas, consejo estudiantil, profesores, jefes de grupo y alumnos. Por otro lado, se identificaron 7 licenciaturas, esto en el 2018.

Licenciaturas dentro de la Facultad de Bellas Artes:

- Licenciatura en Música.
- Licenciatura en Danza Folklórica Mexicana.
- Licenciatura en Actuación.
- Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual.
- Licenciatura en Arte Danzario.
- Licenciatura en Música Popular Contemporánea.
- Licenciatura en Artes Visuales con especialidad en Artes Plásticas.

A pesar de esto detectamos varios compañeros, que aunque estén especializando sus estudios en una disciplina artística, también se ven interesados por realizar alternamente otras actividades. Si bien, la práctica de dichas actividades se encuentra fuera de su área académica, promueven la creación de un trabajo más completo y enriquecedor. Por ejemplo, un estudiante de música que está muy involucrado en la práctica audiovisual; también el caso de un compañero de teatro que realiza el trabajo plástico de sus producciones como la escenografía, el vestuario y el maquillaje; además una de la integrantes de este proyecto (Jacqueline González), que se especializa en artes plásticas y simultáneamente practica la música y la danza contemporánea. Por lo tanto, es claro que ésta integración de disciplinas es fundamental en el arte actual. A continuación se mostrarán los resultados del primer happening.

Happening piloto (2018).

Happening titulado “Únete y ven, seremos”.	
Día	23 de Noviembre 2018

Cuerpo	Que deja huella, doliente, reivindicado
Gesto	Apuntar, mostrar.
Espacio	Pasillo ubicado entre la Facultad de Bellas Artes y la Facultad de Enfermería.
Duración	30 minutos
Elementos:	<ul style="list-style-type: none"> ● Máscaras de cráneos ● Impresiones de grabados. ● Pintura acrílica roja ● Pegamento ● Pinceles ● Manta blanca ● Instrumentos musicales. ● Velas ● Flores ● Bancas ● Proyector ● Equipo de sonido (bocinas) ● Atuendo negro

Se utilizó obra plástica de los compañeros del área de grabado a cargo del Maestro Rafael Silva. Los grabados tuvieron motivos sociales como lo sucedido el 2 de Octubre del 68, y las desapariciones de estudiantes de Ayotzinapa, también con imágenes alusivas a la muerte, obra mediante la cual se mostró empatía ante estos acontecimientos, para hacer presentes a quienes se les arrebató la vida, se representó con 43 velas. Retomando nuestras tradiciones cada vela significa un difunto y la luz para guiar su regreso. donde se representó la ausencia con bancas vacías. A través del proyector se presentó material audiovisual, con una recopilación de los estudiantes desaparecidos y asesinados desde el suceso del 68 hasta la actualidad. Cada elemento, representado simbólicamente. Acompañados de los alumnos de música y danza algunos con ropa negra, se invita a plasmar el movimiento y la energía de su cuerpo con pintura roja y sus pies descalzos sobre una manta blanca y con flores dejando registro de su paso. Cada vez se iban sumando más personas a aquella acción (ilustración 24 y 25).

Ilustración 24 Querétaro, (2018). Mural colectivo Únete y Ven, Seremos.

Ilustración 25 Querétaro, (2018). Música y danza en happening.

A pesar de no tener el impacto esperado, se pudieron formar lazos con los compañeros de otras licenciaturas para trabajos posteriores. Pudimos observar que la falta de difusión del evento fue importante para la cantidad de asistentes, además de elegir una fecha poco conveniente para la mayoría de los alumnos de la Facultad de Bellas Artes, pues la mayoría estaba en entregas finales de sus materias. Sin embargo, pudimos tomar nota de las acciones y propuestas generadas, y sobre todo la experiencia de haber generado un evento artístico multidisciplinario, lo que motivaría a continuar con una versión mejorada.

4.2.1. Únete y ven, seremos 2.0

El 21 de junio del 2019 se realizó el encuentro artístico multidisciplinario “Únete y Ven, Seremos 2.0” que tuvo como objetivo principal convocar a los compañeros de las diferentes áreas de la Facultad de Bellas Artes para compartir y unir las diferentes expresiones artísticas.”Únete y Ven, Seremos” como contraposición metafórica a la frase popular “Divide y vencerás”, esto porque observamos una gran división y desconocimiento entre la comunidad estudiantil. Un propósito importante del arte es comunicar, evidenciar las diferentes realidades; al carecer de comunicación entre los mismos integrantes que se preparan para ser artistas se estaría perdiendo esta parte tan fundamental de propuesta.

A pesar de que se hizo fuera de los días de clases hubo muy buena respuesta por parte de los compañeros. El objetivo era el mismo que la primera vez, hacer una acción multidisciplinaria que permitiera reunir a compañeros de la misma facultad, pero esta vez con una mejor respuesta. La convocatoria para participar fue de boca en boca con amigos de la misma facultad y por medio de redes sociales, a su vez se fue ampliando con amigos de amigos. Hubo más de 60 participantes, entre ellos alumnos de las diferentes licenciaturas de la Facultad de Bellas Artes, entre otros invitados especiales que estuvieron dispuestos a compartir su trabajo.

Comenzamos las actividades desde las 9 de la mañana con un taller titulado “Danzar en juego” (ilustración 26) propuesto por Dariana Ochoa, en el que se motivaba a proponer emociones a través del cuerpo sin la necesidad de que fuera estéticamente correcto, dando libertad a las asistentes de manifestar emociones abiertamente. Posterior una charla- taller de metafísica en la que se demostraría el impactante poder que tenemos como “creadores de nuestra realidad” a cargo de Elly Semillera, ella usa ese pseudónimo debido a que a lo largo de doce años ha ido compartiendo su dedicación y empeño para que cada vez más personas descubran su potencial, es un camino en el que ella planta semillas de **consciencia y ...** Simultáneamente, algunos compañeros de visuales montaron sus obras pictóricas sobre caballetes y otros cuanto comenzaban a intervenir el mural comunitario (ilustración 27).

Ilustración 26 Querétaro, (2019). Danzar en juego.

Ilustración 27 Querétaro, (2019). Exposición de

De igual manera compañeros de música nos compartieron ejercicios de música e improvisación. Después de las actividades dinámicas se presentaron grupos de música, poesía y rap. Y para finalizar, cerramos con el acto estelar, el Happening acompañado de un jam (música improvisada con el fin de conjuntar las diferentes expresiones artísticas como la música, danza, teatro circo y conjuntamente en arte visual. El mural comunitario no se concluyó, por lo que se pensó en invitar a compañeros exalumnos para intervenir el muro con la temática de comunidad y así concluir con el evento multidisciplinario, lo que daría como resultado generar lazos entre distintos compañeros participantes y los asistentes, la intención es continuar con esta propuesta de generar comunidad e ir mejorando en la calidad de la organización y los trabajos compartidos. (ilustración 28-33).

Ilustración 28 Querétaro, (2019). Sketch teatral

Ilustración 29 Querétaro, (2019). Teatro de títeres.

Ilustración 30 Querétaro, (2019). Pasarela de Komi moda.

Ilustración 31 Querétaro, (2019). Taller de voz.

Ilustración 32 Querétaro,(2019). Mural colectivo

Ilustración 33 Querétaro, (2019). Happening

4.3 Participación de Jacqueline y Leonor en el Encuentro de Mujeres que Luchan en Querétaro

Enviamos propuesta para participar en este primer encuentro de mujeres que luchan en Querétaro, ésta fue un performance titulado “Luz” inspirado en el encuentro de Chiapas y el mensaje que nos transmitieron las mujeres zapatistas. A partir de esta solicitud para participar, nos contactaron las organizadoras de este evento ya que les interesaba dar inicio con dicha acción pues mencionamos que era un performance ritual. Tuvimos una junta previa donde nos invitaron a apoyar en parte de la logística para el día del evento. Eran muy pocas las organizadoras, así que para nosotras fue un honor el que nos hayan considerado para la logística. Con esto se cumplió uno de los objetivos de la investigación: conocer mujeres que se están organizando en Querétaro para hacer acciones y crear redes de apoyo comunitario. La actividad que nos encomendaron tenía que ver con solicitarles a diferentes talleristas que considerarán llegar a distintos acuerdos antipatriarcales y anticapitalistas relacionados al tema con las compañeras asistentes.

Fue muy bueno y enriquecedor el conocimiento que adquirimos ese día, estuvimos presentes desde antes de iniciar hasta después de su conclusión donde decidimos apoyar con la limpieza del espacio. En general, creemos que fue muy oportuno concluir con esta actividad, tuvimos la fortuna de que se diera justo en las fechas donde estábamos cerrando con la investigación de campo y que mejor con un encuentro en la ciudad de Querétaro a más de un año del primer encuentro que nos inspiró a dar arranque con esta tesis.

4.1 Performance Luz

Performance “Luz” (Vivian Santillán y Jacqueline Díaz)	
Día	29 de Junio del 2019
Cuerpo	Social, Ritual.
Gesto	Aparecer, compartir, esparcir.
Espacio	SUPAUAQ
Duración	30 minutos
Elementos:	<ul style="list-style-type: none">● Ropa negra● Paliacate Rojo● Fotografías del 1er encuentro de mujeres que luchan● pintura roja● caja de velas● encendedor

Esta acción fue realizada dentro el primer Encuentro de Mujeres que Luchan en Querétaro el día 29 de junio del 2019 dentro de las instalaciones de la SUPAUAQ. El performance inició alrededor de las 8 de la mañana en el patio, se colocaron las fotografías del 1er encuentro de las mujeres que luchan en forma de espiral sobre el piso, colocando al final de éste un contenedor de pintura roja. Se dio lectura a la convocatoria lanzada en el 2017 por las mujeres zapatistas para entrar en contexto sobre el performance, a su vez se encendió una vela grande representando la luz compartida en dicho evento. La segunda lectura con el título “luz” compartía un mensaje por parte de las zapatistas a continuar con esa lucha (sin violencia) a través de nuestros contextos, según nuestras posibilidades (ilustración 34 y 35).

Ilustración 34 Querétaro, 2019, Lectura de comunicados zapatistas.

Ilustración 35 Querétaro (2019). Performance Luz zapatistas.

Por último, se leyó el texto de cancelación para el Segundo Encuentro de las mujeres que luchan, debido al megaproyecto del Tren Maya donde relataban que era un momento de resistencia y que debido a la violencia que estaban enfrentando tanto ellos como su espacio, no podían recibir a tantas personas para evitar riesgos. Con pintura roja en los pies, caminamos lentamente sobre las fotos, de esta manera, le entregamos una vela a cada una de las asistentes junto con un papel que decía “Si te comprometes a transformar tu contexto, párate sobre una foto para que no corra más sangre”. Momentos después estaba rodeado el caracol de mujeres que se comprometían a transformar su contexto de manera positiva (ilustración 36).

Ilustración 36 Querétaro, (2019). Luz de compromiso.

Trabajando a partir de la tesis *Cuestiones artísticas dentro del feminismo comunitario* es que se propone enfocarnos en el performance, pues se argumenta que el cuerpo es territorio, el cuerpo es político. Se comienza la investigación a partir del asistir al encuentro de mujeres que luchan, en este encuentro las zapatistas nos compartieron más que una luz, fue todo un camino lleno de experiencias y vivencias, un camino de mucha responsabilidad política y social, con resultados demostraron que la unión hace la fuerza. Lamentablemente a causa del Tren Maya, los pueblos indígenas están en resistencia para evitar que sus tierras les sean arrebatadas como ha sido a lo largo de la historia, han muerto muchos de ellos por defender sus hogares, su familia y la naturaleza, que es su materia prima. Nosotros, al estar alejadas del campo, el vivir en urbes, parece alejarnos de esa realidad a pesar de ser el mismo país, pareciera que su lucha no es nuestra, todos vivimos de la agricultura, aunque no sea directamente, la insistencia de generar comunidad no significa que busquemos una misma forma de pensar, sino un mismo objetivo: el vivir bien, la comunión, sí la común unión.

4.2.3 Ejercicio performático autobiográfico

Este apartado es para expresar cómo fue el proceso de investigación y su impacto en nuestras vidas, desde un punto de vista personal y empírico. Esto como un acto *performático* y autobiográfico, es el resultado interno de la investigación, lo personal es político. Se hará una descripción general del contexto que nos acontece en este tiempo y en este espacio, desde dónde vivimos nuestros diferentes feminismos (de ambas) y lo utilizamos como una herramienta de autoconocimiento.

En un país de América Latina, como lo es México, con mucha violencia donde las víctimas son mujeres, hombres, la tierra (flora, fauna, agua y toda la vida); violaciones sexuales a cualquier género, de cualquier edad, feminicidios, asesinatos y desapariciones forzadas, por eso la necesidad, la urgencia por la acción colectiva. El feminismo como herramienta, para nosotras ha generado círculos de confianza, y de diálogos críticos, hablando desde la propia experiencia para repensarnos, evidenciar problemáticas, deconstruir esquemas, estructuras sociales machistas, de abuso de poder, patriarcales, capitalistas de consumo y explotación descontrolada.

Sin embargo, nosotras llenamos el corazón de fe y esperanza tomando acción. Nos abrieron los ojos todas esas mujeres reunidas en el 1er Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, de muchas partes del mundo, zapatistas, de pueblos originarios indígenas, de ciudades y urbes. Por eso el compromiso de trabajar en colectividad, entretejer comunidades con el propósito de lograr armonía.

4.2.3.1 Leonor Santillán.

Esta experiencia de investigación estuvo llena de retos, no la veo de forma lineal, si la pudiera describir diría que tiene forma de espiral. Hace cuatro años aproximadamente que comencé a adentrarme en temáticas de género, arte y feminismo, para mí fue evidente que era un camino que me ayudaría en mi lucha de transformación personal.

Para mí, entrar a la licenciatura en Artes Visuales fue un reencuentro con la creación artística, anterior a esto, lo único que me acercaba era el graffiti, letras garigoleadas. Aunque antes, en mi infancia estuvo llena del arte de vivir. Soy hija de una familia de titiriteros, Leonardo Santillán y Jacqueline Franco, “Jacque y Leo”, conocidos entre el 2000 y 2006 como “Teatro de títeres el Tlakuache”, a quienes le dedico amorosamente esta propuesta, ellos son ya parte de otro plano existencial. Desde niña me tocó viajar por el trabajo de mis padres y también me hice sensible a la situación ambiental desde ese entonces. Empieza lo causalmente bello de esto, yo decidí entrar a esta carrera ya que, por cuestiones burocráticas no podía entrar a artes escénicas. Mi objetivo en artes plásticas era adquirir el conocimiento para restaurar los títeres que años atrás hicieron mis padres.

He crecido en un barrio, el Tepe, cerca de la vieja estación de ferrocarril en Querétaro. Desde la secundaria me llamó el Hip-Hop, el rap y el grafiti, una “cultura urbana” fuertemente manifestada. Esto hizo acercarme a escenas de hip hop y lucha social, el “rap de conciencia”, otros géneros cercanos incluso entremezclados, como el ska, el reggae y más. Esto hace que me interese el tema del underground, la cultura callejera, la contracultura, tribus urbanas y sus manifestaciones de protesta.

Soy espectadora, actriz e incluso víctima de este sistema social. Hay cosas que me resuenan en la cabeza acerca de mi generación, por ejemplo, la facilidad al acceso de las drogas, el control mental y “lavado de cerebro” que se hizo con la TV y hoy en día con redes sociales cibernéticas. Lo inmediato, que da placer y es desechable, lo que rige a la sociedad actual y el consumo masivo de productos químicos e industrializados. Se que esto tiene mucho que ver con mi identidad, se nos ha moldeado, con un sistema educativo que nos reprime la creatividad y cautiva del trabajo comunitario para sumergirnos en individualidad y competencia.

Un contexto donde antes de ser militante feminista, era temerosa por ser mujer, con ideas incrustadas por los medios masivos de comunicación, la mercadotecnia y sus estereotipos. Yo

también vivo racismo, clasismo, violencia, abuso de poder desde niña y hoy en día con acoso sexual por parte de hombres. Pero no sufrí tal grado de violencia como muchas otras compañeras. Lo que me atrapó del feminismo son los espacio que ha generado de diálogo para el autoconocimiento del cuerpo, la lucha con la acción, y también el gozar muchos privilegios de los que ahora tenemos como mujeres.

Tuve la oportunidad de asistir a un taller de género y graffiti, “Nantli”, en 2016, Hércules, Querétaro, organizado por Gender Wash, un grupo de universitarios del Tec de Monterrey. Aquí tuve mi primer acercamiento con las cuestiones de género y feminismo. Mi obra plástica tomó influencia de estas temáticas. A partir de ahí, formamos el colectivo Humo Denso (HD), junto con mi compañera Citlali Juárez; de arte callejero, graffiti, stencil, “ilegal” del underground.

El encuentro de Mujeres que luchan lo describo como algo utópico, fue un encuentro de ensueño. Yo sabía poco del movimiento EZLN, lo que sabía antes de este encuentro, fue por la cercanía que tuve al colectivo Hip Hop en Esencia de Querétaro con temáticas de conciencia social. Una compañera de mi grupo sabía de mi interés por el feminismo y por esta razón me envió la convocatoria. Me registré con la propuesta de exponer obra gráfica (impresiones de grabado).

Jackie quiso acompañarme, sin planearlo, nos fuimos ambas en un camión casi de puras chicas de la UAQ. Llegamos después de un día entero de viaje, fue algo totalmente nuevo para las dos, el impacto de ver la caseta de Oventic tomada, habíamos llegado a territorio zapatista. La llegada, controlada y asegurada por los mismos de la comunidad y al llegar al caracol Morelia, las mujeres no recibieron muy cálidamente, solo entraron mujeres y nos indicaron los espacios para instalarnos. Nos despertaron desde muy temprano con las mañanitas una banda de mujeres zapatistas. 8 de marzo del 2018, un día llena de expresión por todas las zapatistas con teatro, danza, poesía, música y su discurso lleno de poder. Ahí pude conocer otra realidad de las mujeres, todas éramos diferentes, pero todas éramos mujeres. Un ambiente sereno pacífico y lleno de amor, como un Woodstock sin drogas ni hombres. Los siguientes dos días, 9 y 10, estuvimos por separando explorando entre la grandísima diversidad de actividades. Talleres todos relacionados con el cuerpo: automasaje, autosanación, ejercicios para tomar energía del sol mañanero, expresión corporal, conocimiento de la menstruación, etcétera. Me quedo corta platicando lo que yo vi. Mucho arte, fotografía, bordados, gráfica, música, poesía, teatro, performance y más. Lo que si llevo más en mi interior fue la semilla que sembraron en mí, me hicieron ver la gran batalla que

ellas están llevando, ellas con su discurso, yo mirándolas sentí un despertar, viví y vi personalmente como se estaba revelando la era femenina ante mis ojos. Ahí fue cuando vi que todo lo que sentía cuadraba de alguna manera. Las mujeres zapatistas, de pueblos originarios mayas, donde tienen una cosmovisión muy elevada y profunda acerca de la comunidad con la naturaleza, es decir, con la Pachamama que es erróneamente concebida como madre tierra, cuando su significado se acerca más al ser cosmos.

Muchos sabemos que los pueblo originario son los que más se han esforzado hacer la defensa de territorio, defendiendo los recursos naturales de toda la comunidad, la cual se comprende por todo lo que habita a la tierra, entretejer comunidad de comunidades nos da la oportunidad de compartir conocimiento.

Para cerrar esta parte, comparto aquí un poco de lo que me aconteció durante un año de redacción de esta tesis. En agosto del 2018 fui becada para formar parte de la 6ta generación de Ambulante Más Allá, un taller de realización de cine documental, donde descubrí un real trabajo artístico en comunidad. Colaboré como sonidista en tres diferentes cortos documentales: en “Todo lo posible”, que habla sobre la familia de un ex preso político de Querétaro, también en Carta al Campo, que es una mirada de amor y anhelo por el trabajo con el campo; y por último en “Ellas” que habla sobre el abuso sexual. Este último proyecto fue muy cercano a mi persona y me impactó por hacerme empatizar con un tema del que desconocía bastante. Además de que dentro de este corto se realizó un performance el cual fue asesorado por la Dra. Lucy Magaña. Me parece importante destacar esta experiencia porque fue, para el crew de rodaje y producción, un reto emocional, algo a lo que yo le llamé, psicología comunitaria. Ella y Yaz, las personajes del corto, tienen una relación bastante cercana con Gael Estrada, codirector y coproductor, y Angie López directora y coproductora. En conclusión, la realización de cine documental me cambió la forma de percibir la vida, me dio una herramienta para contar historias en comunidad y como una manifestación política artística.

El viaje a Cuba en abril del 2019 claro que tuvo gran impacto en mí, acompañada de mi compañera de tesis Jacqueline Díaz y mi directora de Tesis, Lucy Magaña. Por primera vez en un país distinto al mío y también primera vez en avión. Fue mágico desde que Lucy nos dio la noticia, nos escogió a Jackie y a mí para formar parte del LPG (Laboratorio de Performance y Género), eso fue un gran honor, ella sabía cuánto deseábamos ir a este país a tener una experiencia universitaria. Paisajes lindos, clima caluroso, personas muy cálidas. Arribamos en la Habana, la capital de Cuba, a decir

verdad, se me figuro la gente como en la CDMX, todos buscan la manera de hacer negocio con los turistas y vaya que hay muchos turistas, es muy económico andar por allá, bueno, sino te haces bolas con los cups (peso cubano) y los cucs (peso extranjero que equivale a un dólar cada uno. Coincidió que estuvimos en la bienal de la Habana, había instalaciones de arte contemporáneo por todo el malecón. Lo que valoré mucho de allá es que no utilizan trastes desechables, si vas por un jugo te lo sirven en vaso que tienes que regresar ahí mismo. Lo más triste que me tocó ver fue en el malecón, bastante prostitución, a mí se me acercó un chico que parecía menor de edad y supongo que pretendía ofrecirme. Algo inusual que me pasó fue que me encontré con un chico rasta que me llevo a casa de un amigo suyo que tiene un estudio de grabación donde hace Trap, esto porque le comenté que yo escribo rap, por eso fuimos, me ofrecieron grabar algo, pero el chico rasta se puso medio intenso, como celoso o no sé, por eso ya no volví. Algo que quiero destacar de Cuba es que quizá lo hombres les digan piropos en la calle a las mujeres tanto como aquí en México, pero es más seguro en Cuba, no va pasar de palabras, es muy penado que los cubanos transgredan físicamente a los turistas.

Después de unos días en la Habana nos fuimos a Camagüey, porque allá fueron todas las actividades planeadas del LPG. Fue un viaje largo de 7 horas en coche. Llegamos cuando inició el 8vo Festival Internacional de Video Arte en Camagüey (FIVAC). Camagüey me gustó bastante, nos recibieron en la Universidad de Camagüey Ignacio Bracamontes, muy espléndidamente, ahí se llevó a cabo el taller de Performance y Género. Y lo demás ya lo contamos en el reporte de actividades. Nos tocó a Jackie y a mi dar la ponencia magistral sobre La mutilación en el performance, me puse muy nerviosa, pero Jackie lo hizo bastante bien y Lucy estuvo con nosotras todo el tiempo. Después de una semana de trabajo por allá, viajamos a Varadero, la playa lo cual estuvo genial. Me hubiera gustado no ser tan tímida y haber conocido a más personas que me contaran de su país.

“Experiencia del underground. Un viaje con tribu urbana de artistas callejeros nómadas punk”:
Para mi es importante incluir esta experiencia debido a todas las características que pude observar en el trayecto. Fue un viaje que surgió gracias a la invitación de un grupo de asistentes al encuentro artístico “Únete y Ven, Seremos 2.0”, cuatro chicos que participaron tocando cumbia Anarco-punk, Caracol, Cheke, Maca y Guela.

De este grupo de compañeros quiero destacar a Ana Laura de seudónimo “Caracol”, a quien invité personalmente a participar en el encuentro artístico, una joven artista urbana que realiza diferentes

actividades como graffiti, ecoarte (pinta con plantas) poesía y artesanía con material de reciclaje, de lo cual ya emprendió un ingreso económico. Fue a la primera que conocí de todos ellos, en un foro de anarquía y luego comencé a encontrarla en diferentes espacios culturales independientes, esto llamó bastante mi atención. Algo para mi relevante sobre ella es que también tuvo la oportunidad de asistir a Chiapas a un Caracol (asentamiento zapatista), en tierras autónomas, lo cual influyó mucho en sus ideales, es más, creo que por eso se hace llamar “Caracol”. Podría decir más de ella pero el punto de este relato es otro.

En este viaje hubo diferentes actos, a mi modo de pensar, que van en contra del sistema económico y obviamente en contra de la cultura oficial, como el hecho de viajar de a raite, sin pagar, sólo levantado el pulgar en la carretera. Luego el “charol”, así se le llama a generar dinero en la calle y en el rol, por ejemplo, cuando los encontré, estaban tocando en los comercios de comida: cumbia, punk por supuesto, y claro esto también es antisistema, ¿quién paga impuestos por trabajar en el “charol”? Otra forma de generar el charol es semaforar, dar show en los semáforos, por lo general de malabares. También algo a lo que yo le llamaba “nos dan dinero sólo por ser adorables” o por el aspecto punk, con un negro decolorado llegando al color café, con parches y días sin bañarnos. Eso, el no bañarse! muchos se preguntaran, por qué no se bañan, algunos punk, yo me pregunté lo mismo, y bueno, Guela, el más rancio de todos, me respondió “me gusta pensar que ahorro agua, pero además no me gusta, sólo me baño en los ríos” y así fue, hasta que llegamos a un río se bañó, después de muchos días. Y el trueque! muy importante y totalmente anticapitalista, truequear una artesanía, una flor hecha con una lata reciclada, cambiarla por comida. Y las maravillas que nos pudimos encontrar en la basura, comida en buen estado, comida chatarra con empaque-cerrado, hasta una cerveza bien fría y cosas muy interesantes.

Generar conocimiento empírico, viajando, conociendo diferentes culturas y costumbres, persona nuevas, lugares. Recordando a Caracol, ella con su nombre comenzó una carrera universitaria en biología, porque le encantan las plantas, pero se dió cuenta que aprendía más viajando, claro, preguntando y aprendiendo en la acción.

No entré en detalle con los lugares visitados, pero quiero mencionar sólo uno que me impactó demasiado, Misión de Chichimecas en San Luis de La Paz, Guanajuato, una comunidad con su cultura en resistencia, los Chichimecas, los conocidos Jonases. La verdad no me atrevo a decir mucho porque desconozco, lo que sí me quedó es una plática con uno de los compañeros de viaje,

quien tiene una estrecha relación con los Jonases, y lo que él me decía “ellos utilizan su cuerpo en la danza como herramienta de lucha” es decir, su danza es una forma de expresar que su cultura aún quiere vivir.

Fue un viaje en tribu, parecíamos nómadas neandertales, al final éramos nueve compañeros de viaje, fuimos como una familia temporal, nos reunimos todos los días para desayunar, cada quien se iba generar su propio charol y de nuevo nos reunimos en la comida para después seguir rolando. El viaje es una forma muy bella de tejer redes comunitarias de personas con espíritu revolucionario. A veces pareciera que alguien con tal aspecto punk pudiera ser peligroso, pero para nosotros los peligrosos visten de trajes costosos.

Conclusión personal

El realizar esta tesis hubo una revolución de pensamientos y sentimientos personales, me abrió un camino que quiero seguir explorando. El feminismo comunitario ahora la considero como una postura política que he adoptado. Hablar desde el cuerpo, darme cuenta que yo sí quiero ser un cuerpo político, hacerme escuchar y aportar a la sociedad desde mis habilidades. El arte es hijo de su propia época, esta era busca crear comunidad mundial y las mujeres tenemos el poder de aportar con mucha fuerza. Por eso nuestro aporte a nuestra comunidad cercana, que es la FBA de la UAQ la que nos contextualiza.

La primera comunidad que tenemos, es la familia, por esta razón me he cuestionado mis acciones, de qué forma he sido educada y he expresado violencia. Las mujeres también tenemos tendencias machistas, inculcadas por nuestros círculos sociales más cercanos. Somos un cuerpo colectivo herido, si nos hacemos conscientes de esto, podemos ser la cura de heridas ancestrales.

Esto solo lo considero como una delimitación del tema que seguiré trabajando, quiero quedarme en la maestría en Estudios de Género dentro de la FBA para poder seguir fomentando la comunidad y hacer política desde mis posibilidades. Con proyectos en mente como la formación de un colectivo multidisciplinario de la facultad. El incentivar la realización de producción audiovisual donde pueden ser partícipes de cualquiera de las áreas de esta facultad.

Y algo muy personal, que quiero trabajar como un acto performático, es una película documental de mi autobiografía. La realización de cine documental me brindó una herramienta muy bonita de trabajo comunitario que quiero seguir ejerciendo y con la experiencia de videoperformance me

hace volar la cabeza imaginando una diversidad de posibilidades multidisciplinarias y rebeldes de intervenir con acciones artísticas.

4.2.3.2 Jacqueline González

Crecí en una comunidad rural del Estado de México perteneciente al municipio de Jiquipilco; de ahí es mi madre, Maricela, gracias a ella adquirí el gusto y amor por las plantas y su cuidado, me parecía curiosa la forma en la que las trataba y sus procesos; sembrar maíz, abonarlo, cuidarlo de la yerba mala, esperar las lluvias hasta que estuviera listo para cosechar, desgranarlo para secarlo, preparar el nixtamal para hacer tortillas, o simplemente para venderlo. No sólo el maíz, también habas, y algunas veces tomate y jitomate. De esta fascinación por todos estos procesos empecé a observar mi niñez y lo que me había influenciado para llegar hasta la universidad. Mi mamá estuvo a cargo de la casa de cultura del municipio, impartiendo cursos de migajón, repostería, tarjetería española, y bordado, ese ambiente siempre motivó mi creatividad. Por el trabajo de mi padre Hermenegildo, viajábamos con regularidad a distintas partes de la república, esto me permitió adaptarme a cualquier ambiente, cada paisaje, camino, y personas se convertían en parte indispensable de mi aprendizaje, eran demasiadas y con tantas personalidades.

Tengo dos hermanas, yo soy la en medio, curiosamente nos llevamos diez años cada una. En general recuerdo una infancia libre, solía jugar en la calle con mis amigos, aún los teléfonos ni el internet estaban tan presentes. Fue a los 15 años que llegué a Querétaro con mi hermana mayor, ella por trabajo y yo a estudiar la preparatoria, es ahí donde tendría mi primer acercamiento con la música y el arte.

Hace casi cinco años decidí estudiar la carrera de Artes Visuales, a decir verdad, no sabía mucho lo que implicaba, pues de mi familia soy la primera en dedicarse en algo relacionado con las artes, por fortuna tuve todo el apoyo desde que inicié. Un año antes de terminar la carrera fallece mi padre, fue una sacudida emocional muy fuerte para mí, un duelo muy difícil porque teníamos una relación muy estrecha, además era el principal soporte en mi carrera. Me refugié fue el canto y la guitarra, me enfrenté al pánico escénico al cantar en la calle y en camiones para así pagar mi último año escolar, fue una forma de compartir y forjar mi carácter. También asistí a clases de danza contemporánea impartida por el Maestro Cristóbal Ramírez, decente de la FBA y el Maestro Pablo Cabral con clases de Eutonía, con ambas disciplinas pude comprender que mi cuerpo es mi primer instrumento y como tal, necesita de cuidados y atenciones específicos que lamentablemente no se nos enseña desde pequeños. La partida de mi padre fue un motor para honrar su amor hacía mí y entregarme por completo al arte.

Este proceso no fue sola, Ely mi hermana mayor ha sido mi inspiración y pieza clave en toda mi proceso de autoconocimiento, aprendí a “Conversar Consciente”, un curso de Metafísica a cargo de ella, en él pude comprender el poder de las palabras, de qué forma me dirijo a mí y a los demás, entender que mis pensamientos influyen directamente en mis emociones y por ende en mis acciones, soy responsable de todo lo que haga y de lo que no también. Algunos libros que me influenciaron mi camino espiritual son: El libro de Oro, El poder de la palabra hablada, El Chamán Interior, Cuerpo-Mente, la Matrix Divina, entre muchos otros libros. De cada uno fui comprendiendo la importancia de hacerme responsable de mis emociones, hay muchas creencias que hemos adquirido sin cuestionarlas, algunas positivas pero muchas otras no lo son. Pero sobre todo, tenemos muchas heridas desde la concepción de nuestros cuerpos, muchas de ellas relacionadas con nuestros padres principalmente. Los primeros años de vida son los más importantes, porque de ahí depende tu desarrollo humano, el ambiente donde creciste y las personas con las que convives marcarán tu futuro. ¿Qué relación tienes tú con tus padres? En un libro de Constelaciones familiares, no recuerdo el autor, leí que la relación que tienes con tu madre es proporcional a la manera en la que disfrutas la vida; y la relación que tienes con tu padre es proporcional al éxito en tu vida. Debo confesar que cuando leí este libro tuvo mucho impacto en mí, tenía poco tiempo que mi padre ya no estaba con nosotros, pero un año antes de que él falleciera, yo recuerdo haberle entregado una carta diciéndole lo orgullosa que estaba de él y lo agradecida que me sentía por todas sus enseñanzas, y que las decisiones que tuviera como esposo de mi mamá no me correspondían, pero tendría mi apoyo de cualquier forma, la misma carta que le hice a mi madre pero con palabras distintas, agradeciéndole la vida y su amor incondicional, lo hice porque habían tomado la decisión de divorciarse después de treinta años de casados, yo tenía mucho dolor y hasta cierta parte enojo con ambos por tomar esa decisión, sentía una parte de mí (muy egoísta) que debían estar juntos a pesar de sus malos ratos, yo no era consciente de lo que para ellos implicaba esa mala convivencia, sin embargo, reconocí que no era algo que tendría que decidir yo. Esa acción me liberó de una manera inigualable, aunque lamenté no haberlo hecho antes, tuve al menos un año de convivencia muy sincera y honesta con mi papá, una confianza indescriptible al punto de pasar horas platicando de todas sus experiencias, pudo serme tan sincero de las heridas que sus padres le causaron cuando él era menor, aunque no pude hacer nada para evitarle ese dolor, sabía que el conocer su historia me ayudaría a mejorar la mía. Mi padre fue alcohólico, y aunque con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta lo escribo, quiero ser honesta y sincera contigo,

porque esa razón me permitió en no querer algo similar en mi vida, nunca fue agresivo con nosotras, al contrario, era una persona demasiado amorosa cuando tomaba, el problema es que pocas veces tenía el control sobre sí mismo y la cantidad que ingería, para mi madre fue algo muy difícil de enfrentar porque a ella le dolía verlo así, por supuesto, a todas. Siempre fue muy responsable con nosotras, como papá jamás nos limitaba, siempre tenía las palabras correctas para motivarnos y sentirnos orgullosas de nosotras, su palabra era “chingona” siempre nos decía que podríamos lograr todo lo que quisiéramos porque éramos unas chingonas. Esa autoconfianza nos impulsaba a dar lo mejor de nosotras, es por eso que ahora puedo sentir un profundo agradecimiento por haber tenido un padre así, me dejó demasiadas lecciones que al día de hoy viven conmigo, y sé que no soy la única con una experiencia familiar así, lamentablemente nuestro país tiene un gran porcentaje de personas que padecen alcoholismo, y ahora puedo comprender la importancia de hacerme cargo de mis emociones, para no repetir patrones, lo mismo pasa con la historia, si no se conoce, estamos condenados a repetirla.

Te invito a que reflexiones sobre esto, cada uno tiene una batalla diferente, pero siempre hay dos caminos: el de la culpa, el rencor y la irresponsabilidad, o el de la aceptación, responsabilidad y el amor, el primero siempre es el más fácil porque todo lo malo está fuera y otro es el culpable, pero no tiene ninguna trascendencia en tu camino; el segundo para nada que es fácil, pero tiene una satisfacción como ninguna otra, es un reto continuo a mejorar cada día, ese camino elegí y aunque hay veces que quiero rendirme, sólo es cuestión de darme un tiempo y retomar el camino.

En la universidad coincidí con Leonor mi compañera de clase y de experiencias inigualables. Realizamos un viaje que más adelante tendría un impacto muy importante en mi vida. Visitamos el territorio zapatista en Chiapas, para asistir al primer encuentro de mujeres. Lo que más me sorprendió fue la perfecta organización de las zapatistas y ver a tantas mujeres reunidas y de diferentes partes del mundo, compartiendo experiencias, vivencias y pesares, pero con un fin en común: mejorar la situación de las mujeres. Fue un encuentro artístico y multidisciplinario, lleno de luz y talento, cada mujer con la que coincidí tenía las ganas de mejorar y superarse creando comunidad, era una energía muy sanadora. Había escuchado de la era femenina y ahí la vi representada.

Me pareció lamentable que lo único que conocía de los zapatistas era su fama de “guerrilleros”, en realidad desconocía por completo su trabajo, surgieron más y más dudas sobre su existencia. Me

sentí tan desconectada al saber que las mujeres indígenas tenían más de 26 años trabajando a escondidas, estudiando derecho para no ser sobrepasadas, pisoteadas, violadas, muchas de ellas mueren de hambre debido a la pobreza extrema, no cuentan con escuelas tan “modernas” y aun así tienen el suficiente poder y valentía para convocar a más de seis mil mujeres de todo el mundo para compartir espacio y tiempo. ¿De qué privilegios gozo? decidí junto con Leonor, usarlos a nuestro favor, sabemos que el arte es terapéutico y quisimos darle la fuerza que posee pero que creemos le hace falta. Nos invitaron a transformar nuestros contextos, eso hicimos. Nos pasamos la mayor parte del tiempo en la escuela y pocas veces le damos esa importancia que merece. Ahí nace “Únete y ven, seremos” un proyecto que tendría la intención de convocar a la comunidad estudiantil de Bellas Artes a participar con diferentes propuestas a fin de conocer el talento y reconocernos cómo parte de un mismo núcleo. Hicimos dos propuestas, la primera fue en 2018 como prueba piloto y dónde pudimos reunir a compañeros a compartir su trabajo, pero la falta de experiencia a organizar un evento así fue la que nos hizo ver nuestras fallas y fortalezas. El segundo intento fue en el 2019 mucho mejor planeado y con un mayor alcance de personas, hubieron invitados especiales que no eran parte de la comunidad estudiantil, pero tenían las ganas de compartir su conocimiento, fue un evento muy exquisito. Sin duda nos dejó con las ganas de seguir intentando y mejorando cada vez. Un mes después nos llamarían a participar en un encuentro de mujeres en Querétaro con un performance como ritual de inicio, fue un verdadero placer poder participar en ese evento, pues las organizadoras al igual que nosotras habían sido inspiradas por las mujeres zapatistas a trabajar desde sus contextos, nuestro performance titulado “luz” era un llamado a hacernos responsables de nuestro poder en el mundo, el de poner nuestros talentos al servicio de los demás a fin de enriquecernos entre todas y formar una comunidad de mujeres, ese era nuestro objetivo principal. Hubo talleres de baile, música, automasaje, sobre los beneficios de la menstruación, poesía con rap, entre muchas cosas más. Gracias al performance pude utilizar mi cuerpo como herramienta de transformación.

Estamos en pleno siglo XXI y con más frecuencia se habla de feminismo y conceptos relacionados al género. Visibilizarlo aquí fue un reto, yo temía llamarme feminista por la poca información que tenía al respecto, en la tele constantemente se ve una cara del feminismo que provoca conflicto entre hombres y mujeres, nunca vi que mostraran la otra cara del feminismo, esa que propone, que permite el diálogo y la convivencia armoniosa entre mujeres, hombres y naturaleza ¿verdad que

esa no sale en la tele? Fue gracias a esta investigación que conocí la historia que hay detrás. Nunca estuve a favor de un movimiento separatista, pues mis relaciones con hombres en general han sido muy buenas, por ello me identifiqué con el Feminismo Comunitario, a pesar de saber que hay sometimientos machistas es importante y fundamental el papel del hombre para una verdadera evolución, sin pasar por alto que como raza humana dependemos de nuestro ambiente natural, no al revés. No solo la mujer ha sido parte de estos abusos, también el hombre lo ha sido, es así, que buscamos un punto medio, una perspectiva horizontal que nos ponga a todos en un mismo plano, pero únicamente lo conseguiremos cuando las estructuras mentales cambien, primero con uno mismo y luego con los demás. Estamos en una era digital, el contacto físico con los niños es cada vez menor, se vuelven imperactivos y para muchos padres la solución rápida es darles un teléfono, el diálogo pocas veces se convierte en la solución. La niñez es una etapa mágica, de creatividad y expresión pura, donde es importante potenciar su curiosidad y su imaginación a través del arte, porque de esa etapa dependerá su vida adulta. Las mamás son parte fundamental en este proceso y desarrollo. Darle voz a la mujer, una que salga del corazón, ahí está nuestro poder.

Mi hermana menor se llama Valeria, ella me inspira compartirle lo que sé y lo que he ido aprendiendo, a mi familia en general, y así lo hice. En donde crecí pude notar que muchos niños menores de 12 años ya están en el camino de las drogas, las razones las desconozco, pero me pareció algo muy grave. Decidí dar un curso gratuito de arte, me pareció fascinante ver a niños tan entusiasmados con aprender, colorear, dibujar y aparte convivir, pienso que si a mí el arte cambió mi perspectiva de la vida, tal vez a alguien más le pase lo mismo (ilustración 37-39). Uso a la par cada uno de esos aprendizajes que, junto con Leonor, llevamos a la práctica en este interesante camino. Sigo aprendiendo y desarrollando habilidades que son indispensables para mi desarrollo personal.

Ilustración 37 Edo. Méx. (2019). Primer día del curso

Ilustración 38 Edo. Méx. (2019). curso de dibujo

Ilustración 39 Edo. Méx. (2019). Cierre de curso último día.

Conclusión

El feminismo comunitario emerge en Bolivia como un movimiento de resistencia de mujeres indígenas cuya premisa es “comunidad de mujeres creando comunidad” como una forma de exteriorizar que el feminismo occidental no expresaba sus inquietudes, repensando su propia epistemología. Este movimiento ha ido creciendo y ha creado alianzas con otros movimientos rurales y urbanos. Debido a que comienza como una acción política no hay mucha teoría al respecto, sin embargo, Julieta Paredes y Adriana Guzmán han sido representantes teóricas de esta ideología que destaca el trabajo de las mujeres del pueblo indígena Aymara. Sobre todo evidenciando la importancia de la naturaleza como parte de la comunidad.

Se reconoce una organización armada mexicana en Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) organizada principalmente por indígenas. El zapatismo corresponde a un movimiento político y social. Se reconoce la participación de mujeres en este movimiento, cansadas del sometimiento machista y el abuso del poder sobre su cuerpo (su primer territorio). Convocando al Primer Encuentro Internacional Político, Artístico, Deportivo y Cultural de las Mujeres que Luchan, llevado a cabo el 8, 9 y 10 de marzo del 2018 en el Caracol de Morelia, Zona Tzotz Choj, esa experiencia sería pieza clave para comprender el contexto de esta investigación, la participación política está muy alejada en generaciones actuales, sobre todo porque la información llega con tanta inmediatez que se olvida la importancia de accionar ante los abusos, las represiones físicas y mentales.

La conquista occidental desplazó y menospreció el conocimiento ancestral. Los pueblos originarios en resistencia han compartido su cosmovisión que considera a la humanidad como un elemento más de la tierra, aquí se cree importante porque en el contexto urbano, por su estilo de vida capitalista industrial con sus productos de uso y desuso se pierde el valor esencial de los recursos naturales, parece estar muy alejado y desconectado de la naturaleza. Se pudo conocer superficialmente la cosmovisión maya relacionada con las mujeres zapatistas, resaltando que es muy importante reconocerse en el otro (en el todo) para la convivencia armónica.

Es un momento crucial en el que las mujeres tienen un papel importante en la revolución y evolución humana, debido a que son mitad de cada pueblo y van parir a la otra mitad. Muchas mujeres, aunque no se hagan llamar feministas comunitarias, están trabajando desde sus trincheras,

sus espacios, sus tiempos, transformando sus contextos. Entendiendo que la lucha transformadora debe hacerse desde el amor, comprensión, tolerancia, respeto, reciprocidad y como último recurso la violencia.

Para el feminismo comunitario el patriarcado es el abuso de poder que no solo afecta a mujeres, violenta a todo tipo de ser vivo, privatizando y conquistando territorios y cuerpos. Los hombres en la historia han estado reprimidos en cuestión emocional y el machismo es manifiesto de esto. La era femenina se rige por los sentimientos, relacionada con las funciones del hemisferio derecho encargado de lo intuitivo, la imaginación y el arte. El hemisferio izquierdo racional, encargado del lenguaje y pensamiento analítico. El complemento de ambos hemisferios permitirá una vida más equilibrada, lo femenino y lo masculino como polos de un mismo cuerpo.

La propuesta del feminismo comunitario es crear una comunidad de comunidades y expone el argumento de que el cuerpo es político. El resultado artístico aquí expuesto se genera desde el *performance*, arte acción donde el cuerpo del artista es parte de la obra y en su contexto de aplicación invita al trabajo comunitario y multidisciplinario. Del *underground* porque va en contra de la cultura oficial capitalista patriarcal neoliberal, es decir, un arte que sale de las instituciones establecidas (museos) y sin fines de lucro.

Como ya se dijo, este proyecto fue inspirado por el mensaje que dieron las mujeres zapatistas a “luchar desde nuestra trinchera” a transformar desde cada contexto, y en este caso se desarrolló dentro de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, como estudiantes y miembros de esta comunidad universitaria. Se mostró una parte de lo que se logró con esta investigación, pero tiene un camino abierto a un sin fin de posibilidades, el cual se proyecta a futuro próximo, salir del contexto universitario y llevarse a otras comunidades incluso rurales, no sólo para compartir sino para aprender.

Llamarnos feministas es dejar la puerta abierta a la posibilidad de construir un movimiento mundial de mujeres contra el patriarcado. Es un reconocimiento a las luchas de todas las mujeres y la posibilidad de la coordinación de las luchas con todas las mujeres que así lo quieran, sin jerarquías ni privilegios. (Paredes y Guzmán, 2014, p. 18)

El feminismo es necesario y un camino que permitirá una relevante revolución humana y de la comunidad mundial, es tiempo de que las mujeres se rebelen uniéndose las unas a las otras,

reconocerse hermanas del planeta tierra, generar círculos y espacios de confianza para el autoconocimiento y sanación desde el cuerpo de mujeres. Es una bandera que rompe fronteras. En este feminismo se reconoce la participación del hombre, pueden ser aliados del feminismo siendo respetuosos con las decisiones y los propios límites de las mujeres, se comprende que no se puede generar un verdadero cambio si no se reconocen las diferencias físicas y biológicas como parte de un mismo cuerpo, cuyo espacio depende de la naturaleza para existir.

Se habla de una transformación individual, de sanar la memoria colectiva, para construir debemos derribar aquellos patrones limitantes que no permiten un desarrollo personal y colectivo. Es cuestionar nuestro espacio y tiempo y ser responsables de él, de reconocer nuestras diferencias como oportunidades de ser complementarios, se busca una armonía de miradas, donde se formatee la mente de pensamientos nocivos que han estado implementados durante mucho tiempo, nos urge recuperar nuestra autenticidad, una consciencia espiritual no precisamente religiosa, sino creativa, crear es creer y en estos tiempos de tanto caos necesitamos alternativas que nos mantengan en equilibrio, para pensar en mejores soluciones y propuestas, haciendo que las cosas sucedan, comunidad es la propuesta y la comunidad somos.

Bibliografía

1. Agustín, J. (1996) *La contracultura en México*. México: Grijalbo
2. Alcázar, J.(2014). *Performance: un arte del yo: autobiografía, cuerpo e identidad*. México: Siglo XXI Editores
3. Álvarez, C. (2006). Cosmovisión maya y feminismo ¿caminos que se unen?
 - a. *Otras Miradas*. Recuperado de:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18360205> ISSN 1317-5904
4. Arce, T. (2008). Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles: ¿homogenización o diferenciación?. Revista Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/269/26911765013.pdf>
5. Berenblit, F., J.-P. C., C. P., A. J., F. B., & J. S. (2014). *Perfform: Cómo hacer cosas con palabras*. Madrid: CA2M.
6. Betancourt, L. Z. (2007). *El imaginario femenino en el arte*. México: Conaculta.
7. Biswas, A. (2004). La Tercera Ola Feminista:cuando la diversidad, las particularidades y las diferencias son lo que cuenta. *Casa del Tiempo*
8. Bustamante, M. (2000) “*Non-objective Arts in México 1963-83*” en Coco Fusco (ed.) *Corpus Delecti: Performance Art of the Americas*, Londres Routledge.
9. Cabnal, L (2010) *Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento epistémico de las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala*. *Feminismos diversos: el feminismo comunitario*, Acsur Las Segovias, Madrid, 11-25
10. Crispi, P. (1987). *Tejiendo rebeldías-Julietta Kirkwood*. Santiago de Chile: CEM, La morada.
11. Dorronsoro, B (2013) El territorio cuerpo-tierra como espacio-tiempo de resistencias y luchas en las mujeres indígenas y originarias, en *Cabo dos Trabalhos*, Nº 10, 2014, Coimbra, 10 pp.
12. Egbert, D. (1981). *El arte y la izquierda en Europa*. Barcelona, España. Gustavo
13. Fariza, P. (2017). *F de feminismos*. España. Editorial Melusina, S. L.
14. Gargallo, F. (2012) *Feminismos desde Abya Yala. Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América*. Colombia.Editorial Desde Abajo

15. García, E. (1994). *Descolonización, Reivindicación, Desobediencia*.
16. Haar, G. v. (4 de Julio de 2005). El Movimiento Zapatista de Chiapas: Dimensiones de lucha. Obtenido de *LabourAgain* Publications : <http://www.iisg.nl/labouragain/documents/vanderhaar.pdf>
17. Híjar, C. (2008) Siete grupos de artistas visuales de los setentas. Programa Editorial de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. México.
18. James, S. (1973). *Sexo, raza y clase*. Alma Ácrata Ediciones. México.
19. Jones, A. (2011). *El cuerpo del artista*. Estados Unidos. Editorial Phaidon.
20. Knight, Alan (2005). *Revolución, Democracia y Populismo en América Latina*. Centro de Estudios del Bicentenario, Santiago de Chile.
21. Lipovetsky, G. (1997). *La tercera mujer*. París: Anagrama, S. A., 1999.
22. Melchizedek, D. (2013) *El Uróboros Maya*. Akano Books
23. Moore, C. (2018). *Feminismos del Sur, abriendo horizontes de descolonización. Los feminismos indígenas y los feminismos comunitarios*. Estudios Políticos (Universidad de Antioquia), 53, pp. 237-259. <http://doi.org/10.17533/ udea.espo.n53a11>
24. Mayer, M. (2004). *Rosa chillante, mujeres y performance en México*. México: CONACULTA.
25. Meneses C., A., Demanet, A., Baeza, C., & Castillo, J. (2012). El Movimiento Zapatista: Impacto político de un discurso en construcción. *Revista Enfoques: Ciencia Política y Administración Pública, Vol. X*, 151-174.
26. Moreno, S. (2005) *La nueva era y contracultura*. Revista casa del tiempo (julio-agosto). pp 51-62
27. Öcalan, A. (2013). *Liberar la vida: La Revolución de las mujeres*. Alemania: international initiative Edition/ Mesopotamian Publishers
28. Paredes, J. (2010). *Comunidad Mujeres Creando Comunidad. Hilando a. Fino desde el Feminismo Comunitario*. Cooperativa el Rebozo.
29. Paredes, J., & Guzmán, A. (2014). *El tejido de la rebeldía ¿Qué es el feminismo comunitario?* La paz Bolivia: Comunidad de mujeres creando comunidad.
30. Pappenheim, F. (1981) *La enajenación del hombre moderno*. New York, S.A.

31. Parra, Marcela (2005). *La construcción de los movimientos sociales como sujetos de estudio en América Latina*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Athenea Digital, Buenos Aires, N° 8, pp. 72-94.
32. Pribram, K. (1981). El funcionamiento holonómico del cerebro (Parte A). *Latinoamericana de Psicología*, 12(2), 187-2
33. Puleo, A. (2011) *Ecofeminismo para otro mundo posible*, Madrid. Editorial Cátedra.
34. Powers, M. M. (1995). *La aldea global*. Barcelona, España: Gedisa, S. A.
35. Racionero, L. (1977). *Filosofías del Underground*. Barcelona: Editorial anagrama.
36. Rebeca Moreno Balaguer, V. R. (2019). *Feminismos la Historia*. Madrid, España: Akal, S. A.
37. Reckitt, H. (2009). *Arte y Feminismo*. Phaidon Press.
38. Reszler, A. (2005). *La estética anarquista*. Argentina. Libros de la Araucaria
39. Rocker, R. (1947). *La juventud de un rebelde*. Buenos Aires, Argentina. Editorial Americalee
40. Svampa, M. (marzo-abril de 2015). *Feminismos del Sur y ecofeminismo*. Obtenido de https://www.nuso.org/media/articles/downloads/_1.pdf
41. Taylor, D. (2011). *Estudios avanzados de performance*. Fondo de Cultura Económica. México.
42. Torrens, V. (2014). *Enseñando Performance, programas de cursos y talleres*.
43. UNESCO. (1982). *Obtenido de Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura*: <http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-areas/culture/>
44. Vilchis, I. P. (30 de agosto de 2019). *Visita de Julieta Paredes y Adriana Guzmán en Querétaro* . (V. S. Franco, Entrevistador)
45. whyte, W. F. (2014). Street Corner Society and Social Organization. *Journal of the History of the Behavioral Sciences*.
46. Zavaleta, J. L. (2009). Filosofía y Contracultura. *Quadernos de filosofía y ciencia*, 73-82. (https://www.uv.es/sfpv/quadern_textos/v39p73-82.pdf)

**ÚNETE Y
VEN,
SEREMOS
2.0**

INVITACIÓN A PARTICIPAR
CON:

MÚSICA
DANZA
PERFORMANCE
VIDEO
TEATRO SKETCH
ARTE CIRCENSE
GRÁFICA
MURAL COMUNITARIO
PINTURA
OTRA...¿CUÁL?

21 DE JUNIO
A PARTIR DE LAS 9 AM
EN EL PASILLO ENTRE BELLAS ARTES Y ENFERMERÍA

LAB *py* Laboratorio de
performance y
género.

CONVOCATORIA ABIERTA
LABPYGENERO@GMAIL.COM

VIERNES 23 DE NOVIEMBRE
18:00 HRS

ÚNETE Y VEN, SEREMOS

HAPPENING-PERFORMANCE

Del proyecto liber-arte

*Invitación abierta a participar con
danza y música al estilo libre*

EN MEMORIA Y HOMENAJE A TODOS LOS
ESTUDIANTES DESAPARECIDOS Y
ASESINADOS

Pasillo ubicado entre la Facultad de Bellas Artes y
Enfermería

FACULTAD
DE BELLAS
ARTES
UAQ

GÉNERO FAMILIA Y SOCIEDAD
AMALIA SIMONI ARGILLAGOS

LA UNIVERSIDAD DE CAMAGÜEY
"IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ"
Y LA CÁTEDRA DE GÉNERO, FAMILIA Y SOCIEDAD
DEL DEPARTAMENTO DE MARXISMO LENINISMO
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Otorgan el presente:

Certificado

A: *Vivian Leonor Santillan Franco.*

Por haber recibido Curso sobre Performance y Género, impartido por Dra. Luz del Carmen Magaña Villaseñor, Coordinadora del Laboratorio de Performance y Género de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, México realizado del 22 al 26 de abril de 2019.

Dado en Camagüey, Cuba; a los 26 días del mes de abril de 2019
"Año 61 de la Revolución"

Luz del C. Magaña.

Dra. Luz del Carmen Magaña Villaseñor
Profesora

[Signature]

Dra. C. Maribel Almaguer Rondón
Presidenta de la Cátedra de Género,
Familia y Sociedad

Cátedra de Género
Familia y Sociedad
Amalia Simoni Argilagos.
Universidad de Camagüey

[Signature]
MSc. Gladys Rodríguez Gamboa
Decana de la Facultad de Ciencias
Sociales

[Signature]
Dra. C. Maricela Alfonseca
Vicedecana de Ciencia y Técnica
Facultad Ciencias Sociales

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE QUERÉTARO
FACULTAD DE BELLAS ARTES

LA FACULTAD DE BELLAS ARTES
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

OTORGA LA PRESENTE

CONSTANCIA

A

JACQUELINE GONZÁLEZ DÍAZ

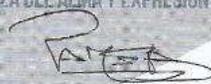
POR SU PARTICIPACIÓN COMO PONENTE CON EL TEMA
"PROPUESTA ARTÍSTICA A PARTIR DEL ANÁLISIS DEL FEMINISMO
COMUNITARIO"
EN EL MARCO DEL 1ER SIMPOSIO DE ESTUDIANTES INVESTIGADORES EN ARTES Y
HUMANIDADES 2019

QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL TEATRO ESPERANZA CARRERA

EXPEDIDA A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 EN QUERÉTARO, QRO. MÉXICO.

"ARTE, BELLEZA DEL ALMA Y EXPRESIÓN HUMANA"

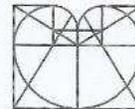

DR. EDUARDO NÚÑEZ ROJAS
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES, UAQ

DRA. PAMELA S. JIMÉNEZ DRAGUICEVIC
PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR

MTRO. JOSÉ DE JESÚS FERNÁNDEZ
MALVÁEZ
MIEMBRO DEL COMITÉ ORGANIZADOR

MTRO. HUGO CHÁVEZ MONDRAGÓN
MIEMBRO DEL COMITÉ ORGANIZADOR

LIC. OLIVIA CAMPUZANO CRUZ
MIEMBRO DEL COMITÉ ORGANIZADOR

BELLAS ARTES
¡vive!

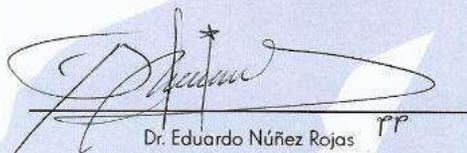
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
FACULTAD DE BELLAS ARTES

Otorga la presente

CONSTANCIA

A: JACQUELINE GONZÁLEZ DÍAZ

Por su participación como asistente al seminario internacional presencial "Estudios de Género y Arte: Un reto para la Sociedad Actual" impartido por la Dra. Maribel Almaguer Rondón, profesora de la Universidad de Camagüey Cuba, llevado a cabo del del 4 al 8 de septiembre 2018 con una duración de 40 horas en las instalaciones de la Facultad de Bellas Artes.

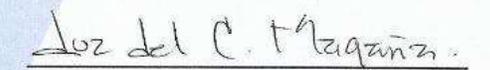
Dr. Eduardo Núñez Rojas
Director de la Facultad de Bellas Artes

Dra. Alejandra Díaz Zepeda
Coordinadora de la Maestría en Estudios de Género
de la Facultad de Bellas Artes

Dra. Maribel Almaguer Rondón
Profesora de la Universidad de Camagüey Cuba

Dra. Luz del Carmen Magaña Villaseñor
Coordinadora del Laboratorio de Performance y Género

A
FACULTAD
DE BELLAS
ARTES

8º Festival Internacional de Videoarte de Camagüey
Del 22 al 29 de abril de 2019

A quien pueda interesar

Por este medio, HAGO CONSTAR que

Jacqueline González Díaz
ha participado en el 8º Festival Internacional de Videoarte de Camagüey en calidad de conferencista con la intervención La herida como identidad: cuerpo mutilado en el videoarte y el performance durante las sesiones teóricas de dicho evento.

Dado en Camagüey, a los 29 días del mes de abril de 2019.

Jorge Luis Santana Pérez
Presidente
Festival Internacional de Videoarte de Camagüey

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE QUERÉTARO
FACULTAD DE BELLAS ARTES

LA FACULTAD DE BELLAS ARTES
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

OTORGA LA PRESENTE

CONSTANCIA

A

JACQUELINE GOZÁLEZ DÍAZ

POR SU VALIOSA PARTICIPACIÓN:
EN LA EXPOSICIÓN DE VIDEOARTE
DEL 1ER COLOQUIO NACIONAL DE
PERFORMANCE Y GÉNERO

23 Y 24 DE MAYO 2019

GALERÍA LIBERTAD QUERÉTARO, QUERÉTARO.

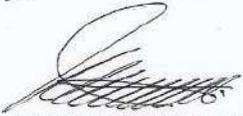

DR. EDUARDO NÚÑEZ ROJAS
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES

"ARTE, BELLEZA DEL ALMA Y EXPRESIÓN HUMANA"

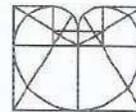
DRA. LUZ DEL CARMEN MAGAÑA VILLASEÑOR.
COORDINADORA DEL LABORATORIO DE PERFORMANCE Y
GÉNERO LPG

DRA. MARTHA GUTIÉRREZ MIRANDA.
CUERPO ACADÉMICO PERSPECTIVAS TRANSVERSALES
DE LAS ARTES

DRA. ALEJANDRA DÍAZ ZEPEDA.
COORDINADORA DE LA MAESTRÍA EN GÉNERO

BELLAS ARTES
iVive!

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE QUERÉTARO
FACULTAD DE BELLAS ARTES

LA FACULTAD DE BELLAS ARTES
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

OTORGA LA PRESENTE

CONSTANCIA

A

JACQUELINE GONZÁLEZ DÍAZ

POR SU VALIOSA PARTICIPACIÓN COMO COLABORADOR:
**EN EL 1ER COLOQUIO NACIONAL DE
PERFORMANCE Y GÉNERO**

23 Y 24 DE MAYO 2019

GALERÍA LIBERTAD QUERÉTARO, QUERÉTARO.

DR. EDUARDO NÚÑEZ ROJAS
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES

"ARTE, BELLEZA DEL ALMA Y EXPRESIÓN HUMANA"

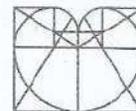
DR. LUZ DEL CARMEN MACAÑA VILLASEÑOR,
COORDINADORA DEL LABORATORIO DE PERFORMANCE Y
GÉNERO LFG

DR. MARTHA GUTIÉRREZ MIRANDA,
CUERPO ACADÉMICO PERSPECTIVAS TRANSVERSALES
DE LAS ARTES

DR. ALEJANDRA DÍAZ ZEPEDA,
COORDINADORA DE LA MAESTRÍA EN GÉNERO

BELLAS ARTES
iVive!

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE
QUERÉTARO

FACULTAD DE
PSICOLOGÍA

La UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO y la
FACULTAD DE PSICOLOGÍA a través del
ÁREA DE PSICOLOGÍA SOCIAL
otorga la presente

CONSTANCIA

a:

Vivian Leonor Santillán Franco

Por su participación en el Taller:
"Psicología Comunitaria y Feminismo" (4 horas),
llevado a cabo el 7 de febrero de 2019
en el marco del evento académico
"RIZOMA 2: JORNADA DE TRABAJO GRUPOS, COMUNIDADES, INVESTIGACIÓN
COLABORATIVA Y PRÁCTICA DOCENTE".

Dr. Rolando Javier Salinas García
Director
Facultad de Psicología

Dra. Candi Uribe Pineda
Secretaría Académica

Mtra. Marlen Alicia Cano Morales
Coordinadora área Psicología Social

SOMOS UAQ
EDUCAR CRECER CONSOLIDAR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE QUERÉTARO
FACULTAD DE BELLAS ARTES

LA FACULTAD DE BELLAS ARTES
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

OTORGA LA PRESENTE

CONSTANCIA

A

VIVIAN LEONOR SANTILLÁN FRANCO

POR SU VALIOSA PARTICIPACIÓN COMO COLABORADOR:
**EN EL 1ER COLOQUIO NACIONAL DE
PERFORMANCE Y GÉNERO**

GALERÍA LIBERTAD QUERÉTARO, QUERÉTARO.

23 Y 24 DE MAYO 2019

DR. EDUARDO NÚÑEZ ROJAS
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES, UAQ

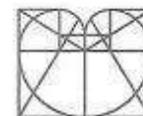
"ARTE, BELLEZA DEL ALMA Y EXPRESIÓN HUMANA"

DR. LUZ DEL CARMEN MAGAÑA
VILLASEÑOR,
COORDINADORA DEL LABORATORIO DE PERFORMANCE
Y GÉNERO LPS

DR. MARTHA GUTIÉRREZ MIRANDA,
CUERPO ACADÉMICO PERSPECTIVAS TRANSVERSALES
DE LAS ARTES

DR. ALEJANDRA DÍAZ ZEPEDA,
COORDINADORA DE LA MAESTRÍA EN GÉNERO

BELLAS ARTES
iVive!

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE QUERÉTARO
FACULTAD DE BELLAS ARTES

**LA FACULTAD DE BELLAS ARTES
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO**

OTORGA LA PRESENTE

CONSTANCIA

A

VIVIAN LEONOR SANTILLÁN FRANCO

**POR SU PARTICIPACIÓN COMO PONENTE CON EL TEMA
“PROPUESTA ARTÍSTICA A PARTIR DEL ANÁLISIS DEL FEMINISMO
COMUNITARIO”
EN EL MARCO DEL 1ER SIMPOSIO DE ESTUDIANTES INVESTIGADORES EN ARTES Y
HUMANIDADES 2019**

QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL TEATRO ESPERANZA CABRERA

EXPEDIDA A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2019 EN QUERÉTARO, QRO. MÉXICO.

“ARTE, BELLEZA DEL ALMA Y EXPRESIÓN HUMANA”

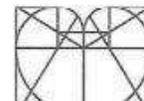

DR. EDUARDO NÚÑEZ ROJAS
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES, UAQ

DRA. PAMELA S. JIMÉNEZ DRAGUCEVIC
PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR

MTRO. JOSÉ DE JESÚS FERNÁNDEZ
MALVÁEZ
MIEMBRO DEL COMITÉ ORGANIZADOR

MTRO. HUGO CHÁVEZ MONDRAGÓN
MIEMBRO DEL COMITÉ ORGANIZADOR

LIC. LEVIA CAMPUZANO
MIEMBRO DEL COMITÉ ORGANIZADOR

BELLAS ARTES
iVive!