

UACM

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México

Nada humano me es ajeno

COLEGIO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

LICENCIATURA EN ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL

DIPLOMADO COMO OPCION DE TITULACION

Las mujeres en la perspectiva de las ciencias sociales y humanidades.

Política feminista y enfoque de género.

“Voces Poéticas: Un análisis feminista de la poesía por mujeres”

TRABAJO FINAL QUE PARA OBTENER EL TITULO DE

LICENCIADA EN ARTE Y PATRIMONIO CULTURAL

PRESENTA

SANDRA MÓNICA YÁÑEZ ZARCO

Comité del Diplomado

Dra. Judith Lorena Méndez Barrios, Dra. Violeta Cárdenas Hernández

Dra. María Norma Mogrovejo Aquisé

Ciudad de México, abril de 2024.

SISTEMA BIBLIOTECARIO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO COORDINACIÓN ACADÉMICA

RESTRICCIONES DE USO PARA LAS TESIS DIGITALES

DERECHOS RESERVADOS[©]

La presente obra y cada uno de sus elementos está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor; por la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como lo dispuesto por el Estatuto General Orgánico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; del mismo modo por lo establecido en el Acuerdo por el cual se aprueba la Norma mediante la que se Modifican, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Estatuto Orgánico de la Universidad de la Ciudad de México, aprobado por el Consejo de Gobierno el 29 de enero de 2002, con el objeto de definir las atribuciones de las diferentes unidades que forman la estructura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México como organismo público autónomo y lo establecido en el Reglamento de Titulación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

Por lo que el uso de su contenido, así como cada una de las partes que lo integran y que están bajo la tutela de la Ley Federal de Derecho de Autor, obliga a quien haga uso de la presente obra a considerar que solo lo realizará si es para fines educativos, académicos, de investigación o informativos y se compromete a citar esta fuente, así como a su autor ó autores. Por lo tanto, queda prohibida su reproducción total o parcial y cualquier uso diferente a los ya mencionados, los cuales serán reclamados por el titular de los derechos y sancionados conforme a la legislación aplicable.

Índice

Introducción	p.2
y ¿Qué es Feminismo?	p.5
Genealogía del Feminismo	p.8
La voz el habla, el lenguaje	p.11
Feminismos cuerpo – territorio	p.13
Las voces cuerpa y territoria	p.15
Otras voces de oralidad y sanación	p.17
Arte y Feminista	p.20
Las voces cuerpo performance	p. 22
Poesía Performativa	p. 24
Poesía y Voces Poéticas	p.25
Arte poesía, voces de ellas	p.26
Otras voces	p.29
Spoken Word, Poetry Slam	p.30
Voces de aquí y allá	p.33
Conclusiones	p.35
Referencias	p.36
Anexos	p.41

“Voces Poéticas: Un análisis feminista de la poesía por mujeres”

Introducción

Este escrito presenta un análisis general sobre la voz de las mujeres en el feminismo y la poesía, para explorar en el arte performático y su relación con el Poetry Slam por mujeres en México. Sin embargo, es importante valorar otros lugares que tienen una trayectoria de hacer poesía performática con sentires compartidos, basado en feminismo cuerpo-territorio, desde el cual se ha teorizado en la corporalidad.

La inspiración de mi tema surgió por un taller que descubrí y cursé en el Foro La Iguana¹ de Spoken Word (*Mi saliva, mi historia*) el 18 de noviembre 2023, impartido por Betún Valerio². El descubrir esta actividad me llevo a indagar que era Spoken Word³ y la relación con el Poetry Slam⁴. Este tema lo decidí con el descubrimiento de diferentes lecturas feministas que se mostraron en la diplomada, en la reflexión que la voz es un arma de poder que permite hacer valer las ideas, peticiones, reclamos y resolución de problemáticas principalmente de la lucha feminista.

Objetivo del escrito

El objetivo de este análisis es dar a conocer estos temas a quien decida saber cómo la poesía oral, poesía performática o poetry slam puede tener una relación con temas de

¹ Foro Cultural autogestivo, difusor de arte, cultura y gastronomía. Ubicado en Ébano 7, Sta. Ma. La Ribera

² Artista de Spoken Word, Gestor Cultural, miembro del proyecto PalabrAndando.

<https://festivalamada.blogspot.com/2018/06/betun-valerio-mexico-5fipal.html>

³ Movimiento poético de los 90's en Estados Unidos, influido por tradiciones musicales y orales afroamericanas, según los protagonistas, tiene el propósito de “regresar la poesía a la gente” dándola a conocer como un arte oral vivo. <https://www.jornada.com.mx/2005/11/05/index.php?section=espectaculos&article=a10n1esp>

⁴ Es un estilo de poesía recitada que se caracteriza por ser más contundente y expresiva que la declamación que tradicionalmente conocemos. Los gestos, las manos y la entonación juegan un papel clave ya que la intención de cada palabra cuenta. <https://letrasypoesia.com/slam/que-es-poetry-slam/>

feminismo y generar una participación en la lucha feminista, así como la sanación del cuerpo en lo que refiere a temas de feminismo cuerpo-territorio.

Es desde ahí donde emergen las preguntas de mi investigación

¿Cómo el poetry slam por mujeres puede generar una sanación corporal?

¿La poesía hablada es un medio de liberación y sanación corporal en el feminismo?

La Metodología del escrito

La metodología de este trabajo fue mediante la metodología cualitativa que incluyo observación participante, conversaciones, entrevista y encuestas, auto etnografía. También realice una participación de un taller de Spoken Word, donde experimente las nociones de esta técnica y finalice con una intervención que me permitió tener la experiencia de una participante de palabra hablada, sin dejar que esta participación cambiara la forma de observar.

Se da un seguimiento con la teorización de los temas feministas del feminismo cuerpo territorio, mencionando perfiles biográficos de poetas relacionados con este feminismo.

En lo referente a poesía hablada explore por medio de una indagación asistir a dos eventos que se llevaron a cabo en el museo del Colegio de San Ildefonso, cada miércoles de fin de mes en la noche de museos; se realiza “MICRÓFONO ABIERTO PALABRAS AL MARGEN” evento organizado por Comikk MG⁵. El primer evento asistí solo en observación en el 31 de enero de 2024, el segundo evento fue el 24 de abril 2024 en

⁵ Artista de Spoken Word, Poetry Slam y Rap, es uno de los principales promotores de Poetry slam en México. <https://comikkmg.wixsite.com/comikk-mg/bio>

donde mi observación y participación de indagación fue diferente, abordé brevemente con preguntas a algunas mujeres participantes y finalmente apliqué una breve entrevista a Walter González⁶ de Guatemala, invitado que tuvieron en ese evento.

Por otra parte, el tema tiene una conexión con mi sentir y me resulta importante abordarlo para encontrar el significado que se le entrega a la voz en lo que representa la poesía hablada por mujeres. La comunicación y el diálogo son una forma significativa de generar conciencia para la transformación en el pensamiento feminista.

La primera parte es definir el feminismo y la segunda parte tiene que ver con la genealogía feminista, la tercera parte se ve enfocado al arte feminista y su recorrido con las voces que representan al performance. La cuarta parte se dedica a la poesía y sus voces poéticas hasta llegar al spoken word y el poetry slam para llegar a comentarios finales y un anexo. Este trabajo es de una valoración limitada y generalizada, visibilizando la oralidad canalizada en la poesía que genera un alivio al cuerpo ligado a la sanación. Pará que las mujeres consideren expresar sus sentipensares con enfoques artísticos y de lucha feminista.

Palabras Clave:

Feminismo, Voz, Cuerpo-Territorio, Arte Feminista, Performance, Poesía, Poetry Slam, Sanación.

⁶ Walter Gonzáles. Poeta y Narrador Guatemalteco, Fundador del Poetry Slam en Guatemala en 2011. <https://reporterosinfiltra2.wordpress.com/2016/09/15/entrevista-a-walter-gonzalez/>

y ¿Qué es feminismo?

Feminismo es una palabra definida según la RAE ⁷como: Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. También como: Movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Feminismo en su etimología viene del fr. fémininisme, y este del lat. Femīna ‘mujer’ y el fr. -isme’-ismo’.

Al feminismo se le dice un movimiento⁸,entendiendo como una tendencia, una propagación o conjunto de novedades ocurridas en algún periodo del tiempo. El feminismo tiene una historia que contar en lo político, económico, social, académico, artístico y cultural. Con el objetivo siempre de una búsqueda de los derechos para la mujer y transformación de relaciones sociales que lleven a una igualdad entre las personas.

¿Qué son los derechos de la mujer? ¿Qué un derecho?

Un derecho es un “conjunto de normas que imponen deberes y que confieren facultades, que establecen la convivencia social con el fin de dotar a los miembros de una sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia.”⁹

En los derechos humanos¹⁰ hay normas que protegen la dignidad de todos los seres humanos, que rigen a individuos que viven en sociedad. Con responsabilidades, para hacer valer sus derechos y respetando los derechos de los demás.

⁷ <https://dle.rae.es/feminismo?m=form>

⁸Según la RAE movimiento 6.m. Desarrollo y propagación de una tendencia religiosa, política, social, estética, etc., de carácter innovador. El movimiento 7.m. Conjunto de alteraciones o novedades ocurridas, durante un periodo de tiempo, en algunos campos de la actividad humana. <https://dle.rae.es/movimiento>

⁹ <https://derechoenmexico.mx/concepto-de-derecho/>

¹⁰ <https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/que-son-derechos-humanos>

Los derechos de las mujeres es resultado del pensamiento feminista, guiado de un movimiento organizado por mujeres, planteando exigencias.

Álvarez. (2020) Dice la revolución francesa y las demás revoluciones liberal-burguesas plantearon como objetivo central la consecución de la igualdad jurídica y de las libertades y derechos políticos, pero pronto surgió la gran contradicción que marco la lucha del primer feminismo: las libertades, los derechos, la igualdad jurídica que habían sido las grandes conquistas de las revoluciones liberales que no beneficiaron a la mujer. (pág.2)

Han existido diferentes momentos de la historia que dan cuenta de cómo surgen los grandes cambios, es pensar en aquellas mujeres que nos antecedieron y agradecer que no creían en la condición de inferioridad de la mujer que les daba el patriarcado.¹¹

Esos grandes cambios se les ha conocido cómo: Olas del feminismo¹²

Primera ola	feminismo ilustrado: reivindicación de derechos, se describe la desigualdad.
Segunda ola	feminismo sufragista, triunfos como el voto, ingresó a la universidad para las mujeres.

¹¹ Álvarez, R. (2018). Supremacía masculina institucionalizada. Las ideologías patriarcales han permeado en la sociedad ideas, valores, costumbres y hábitos, con los cuales se ha justificado la subordinación de las mujeres, en función de los "roles naturales" que a ellas se les ha atribuido, conformándose así, el estereotipo de la mujer como un ser inferior, sumiso, dependiente, sin una identidad genérica propia, jugando un papel social secundario y limitado en el ámbito doméstico. (pág.1)

¹² Tabla elaborada a partir de información consultada en: <https://gacetacomunidad.cuautitlan.unam.mx/2022/03/analizan-las-diferentes-olas-del-feminismo/>

Tercera ola	feminismo y justicia social, se consigue la “igualdad” formal, más no la real surgiendo movimientos en masa.
Cuarta ola	feminismos en el siglo XXI movimiento de masas, impulso al movimiento online fuerte y reactivo.

Para Varela (2008) “A estas alturas de la historia lo que parece incorrecto es hablar de feminismo y no de feminismos, en plural, haciendo así hincapié en las diferentes corrientes que surgen en todo el mundo” (pág.11)

El feminismo ha tenido distintos enfoques de pensamiento, marcado por la diversidad de mujeres que se encuentran en condiciones desiguales. Lo cual lleva a diferentes perspectivas feministas¹³ por mencionar una generalidad:

Perspectivas feministas:

Liberal (patriarcado, derechos), Marxista (clase más reproducción), Radical (sexualidad), Psicoanalítica (desarrollo psicosexual), Socialista (raza y etnia), Ecologista (libertad), Fenomenológica (subjetividad y experiencia), Posmoderna (diferencia, otredad), Epistemología (conocimiento).

Las Feministas son para Varela (2008) aquellas que empuñan una linterna que lleva luz con orgullo a la justicia, que ilumina habitaciones oscuras de intolerancia, prejuicios y abusos. Esa luz da libertad y dignidad ya que por mucho tiempo nos robaron en detrimento un mundo que sin nosotras no puede considerarse humano.

¹³ IPN Genero oficial Conferencia Magistral Epistemología e Investigación feminista (9-9-20). Dra. Norma Blázquez Graf. <https://www.youtube.com/watch?v=OFjV9IrWRS0>

Por otra parte, como lo define Hooks (2017). “El feminismo es un movimiento para acabar con el sexismo, la explotación sexista la opresión”. Para entender el feminismo es necesario entender el sexismo.

Es necesaria la recuperación de la memoria histórica del feminismo; que permita combatir y señalar la violencia sexista.

Genealogía del feminismo

Este capítulo es el reconocimiento de las mujeres que nos han antecedido en un camino de conocimiento y experiencia es mencionar una genealogía¹⁴ que nos permite ver los acontecimientos que nos traen a estos tiempos actuales. Para tener con claridad la palabra genealogía es referirse a la necesidad de establecer el presente por medio del pasado, que las mujeres comencemos a ser individuos de una liberación que incluye pensamiento y cuerpo.

Para Marchese (2019). “Una genealogía feminista de la crítica a la violencia en su dimensión sexual y sexualizada es como un dispositivo específico de creación del cuerpo, individual-comunitario, como territorio de conquista en el sistema de poder capitalista, colonialista y sexista”.

Por otro lado, la Autoetnografía fue parte de la sesión nueve en los temas de la diplomada en la cual se abordó una práctica de este método.

Sobre la Autoetnografía Mercedes Blanco (2012). Menciona:” Es hasta la década de los noventa que Carolyn Ellis y Arthur Bochner(1996), fundadores y activos

¹⁴ <https://dle.rae.es/genealog%C3%ADa> . Según la RAE es 1.f Conjunto de los antepasados de una persona o animal. 3.f Disciplina que estudia la genealogía de las personas. 4.f Origen y precedentes de algo.

promotores del género de la autoetnografía como un “método de investigación”, junto con Laurel Richardson (2003) otras de las figuras más conocidas de “la escritura como método de investigación”, plantearon que esta vertiente “explora el uso de la primera persona al escribir, la apropiación de modos literarios con fines utilitarios y las complicaciones de estar ubicado dentro de lo que uno está estudiando”(Gaitan,2000). De esta manera, la autoetnografía amplía su concepción para dar cabida tanto a los relatos personales y/o autobiográficos como las experiencias del etnógrafo como investigador-ya sea de manera separada o combinada- situados en un contexto social y cultural.” (pág.55)

Reconstruir mi genealogía es reconocerme en las mujeres que forman parte de mi historia familiar, tengo deudas intelectuales importantes que saldar con ellas.

Mi bisabuela materna Conchita, dedicó su vida a ser comerciante en el mercado La Merced¹⁵, ella era buena para la aritmética del comercio, pero no me imagino como sería su entender de la vida al ser analfabeta¹⁶. Por mucho tiempo trabajó arduamente para proveer a su única hija, mi abuela Juana quien vivió una maternidad impuesta y precoz¹⁷, igual que Conchita mi bisabuela. Juana tuvo el deseo truncado de ir a la escuela; sin embargo, ella sí pudo aprender a leer y escribir; incluso se pudo reconocer como ciudadana ejerciendo el voto político¹⁸. Por otra parte,

¹⁵ En 1957 en el periodo presidencial de Ruiz Cortines se inauguró el Mercado la Merced fue el mayor de su tipo en la ciudad y el país. construido en circunvalación, La Merced, zona Centro en Venustiano carranza. <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=680a9ELUZRAC&oi=fnd&pg=PA7&dq=mercado+de+la+merced+inauguracion&ots=1zbA4ZxC7E&sig=dYCX9DSXKdACK>

¹⁶ José Vasconcelos fundador y primer director de la SEP, instauró el Departamento de Campaña contra el Analfabetismo cuyo objetivo era alfabetizar de manera intensa, principalmente a mayores de 12 años. El resultado fue variable ya que existía resistencia por parte de las familias, a la salida de Vasconcelos de la SEP en 1924. Se le da poco seguimiento a este proyecto, hasta el sexenio de Lázaro Cárdenas (1936-1940). Se retoma la idea de erradicar el analfabetismo. <https://www.gob.mx/agn/es/articulos/sembrar-la-palabra-las-campanas-de-lucha-contra-el-analfabetismo-en-el-mexico-del-siglo-xx?idiom=es>

¹⁷Souza, D. (2020). Cada vez que una mujer se ve orillada a asumir una maternidad impuesta, forzada. Deja de ser maternidad elegida y planeada eso con lleva graves repercusiones para las mujeres y para las futuras vidas.

¹⁸ En 1947 en el gobierno del presidente Miguel Alemán, se reconoce a la mujer el derecho a votar y ser votada en procesos municipales. En 1953 el presidente Adolfo Ruiz Cortínez expide la reforma a los artículos 34 y 115, fracción

mi madre Albertina no tuvo esas historias de sus ancestras, pero se repetía el deseo obstaculizado de avanzar en los estudios; mi madre no logro asistir a la universidad y tampoco ser bilingüe como le hubiera gustado. Por mi parte me asumo como una mujer con mayor oportunidad y privilegio que mis ancestras, tuve derecho al voto, pude optar por una no maternidad¹⁹, asistí a clases de idiomas, me matriculé en la universidad. Del lado paterno mi bisabuela Amalia se dedicó a la costura y mi abuela Julieta se me dificulta describirla ya que no construyo a mi padre como un ser amoroso. Sé que tuvieron historias de vida difíciles por las violencias vividas y heredadas. Sin embargo, hay situaciones de vida que no se rompen de una generación a otra.

Porque el descubrirnos a través de violencias²⁰ ejercidas por el mundo patriarcal, nos hace tomar conciencia de esas historias que permanecieron en blanco y negro, pero que con el ir y venir del tiempo se van visibilizando de un matiz colorido.

Si no rehacemos un historial de genealogía personal, se repiten ciclos violentos al no cambiar el curso de la historia familiar fuera de violencias y opresiones. ¿Cómo podemos cambiar el rumbo de la violencia? Hay mujeres que han usado su voz para generar grandes cambios políticos y sociales. Por medio de la voz es que a través de la historia se realizaron sucesos generadores de cambio para que se visibilizaran las mujeres en el mundo.

I constitucionales. En la que se otorga plenitud de los derechos ciudadanos a la mujer mexicana. <https://www.gob.mx/inafed/articulos/64-aniversario-del-voto-de-la-mujer-en-una-eleccion-federal-en-mexico>

¹⁹Souza, D. (2020). Deconstruir la idea del deseo de ser madre. Busca la maternidad desde los feminismos, sin llegar a romantizarla, incluso cuestionarnos si las maternidades libres son posibles en un contexto de violencia o generar nuevas formas de desear serlo, mucho antes que plantearse la discusión del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.

²⁰ Violentometro IPN. Surge en el 2009 en la unidad de género del IPN, con la investigadora Martha Alicia Tronco Rosas. Permite identificar las diferentes formas de violencia. <https://www.youtube.com/watch?v=4ljqSVdfZ1Q>

La voz femenina puede ser tan melodiosa para el canto o la poesía, que las mujeres poetas y feministas son parte de este escrito. Pero ¿Qué es la voz?

La voz, el habla, el lenguaje

La voz humana es una acción compleja que sucede en el ser humano, muchas personas dependen a diario de la voz y el habla para tener una comunicación efectiva.

¿Cómo se produce la voz y el habla en el cuerpo humano?

Es una respuesta muy profunda ya que implican varios procesos que surgen en muchas zonas del cuerpo humano. Se requiere establecer diferencias entre voz, habla y lenguaje.

¿Qué es la voz?

La voz como definición según la RAE ²¹ del lat. vox, vocis. 1.f Sonido producido por la vibración de las cuerdas vocales. Por tanto, Caballero (2012) plantea que “la voz humana es un sonido que tiene un orden sucesivo de fonación, dicción y expresión.”

La voz es un sonido que se hace utilizando los pulmones y cuerdas vocales de la laringe que es el órgano principal para su producción. La voz y el habla no son lo mismo, así como sus procesos que se ejemplifican en la siguiente tabla²²

¿Qué es la voz?	Es el sonido que producen los seres humanos, utilizando pulmones, cuerdas vocales y laringe.
¿Cómo hacemos la voz?	Se hace utilizando los pulmones y cuerdas vocales de la laringe. Este es el órgano principal de la producción de la voz. Se encuentra entre la base de la lengua y la parte superior del pasaje a los pulmones que se conoce como tráquea, cuando no se habla las cuerdas vocales están abiertas para que se pueda respirar. La voz surge por el flujo de aire de los pulmones cuando se habla la presión de la laringe aumenta hasta que las cuerdas vocales se abren separándose en la parte inferior y superior, el aire pasa por la abertura muy estrecha llamada glotis. Se abre en la

²¹ <https://dle.rae.es/voz>

²²Tabla elaborada basada en información consultada en: <https://www.youtube.com/watch?v=K7NMn5xfow&t=243s>

	respiración y se estrecha en la producción de la voz, la presión del aire pasa por las cuerdas vocales y hace una succión cuando exhalando una las cuerdas vocales inferior y superior, el aire de pulmones pasa a gran velocidad, las cuerdas vibran para producir un habla alta típica.
¿Cómo respiramos?	El diafragma un músculo debajo de los pulmones, se expande y contrae levantando verticalmente la caja torácica llevando el aire a los pulmones para que estos se llenen. Se lleva oxígeno al cuerpo, se elimina dióxido de carbono al exhalar, después diafragma y caja torácica vuelven al reposo expulsando el aire de los pulmones.
¿Qué es el habla?	Las personas expresan pensamientos, sentimientos e ideas oralmente entre sí. A través de movimientos complejos que cambian el tono básico creado por la voz, en sonidos específicos identificables llamados habla
¿Cómo producimos el habla?	Por medio de acciones musculares coordinadas en la cabeza, garganta, pecho, boca, cavidad nasal, abdomen. El desarrollo del habla lleva años de practica desde la infancia se regulan músculos para un habla comprensible. Las partes de nariz y boca se colocan para el habla, posicionamos el velo del paladar, la lengua, la mandíbula, los labios. con relación a partes del tracto vocal como el paladar.

Se menciona en una generalidad este complejo proceso de producir la voz y el habla teniendo un papel importante en nuestra vida diaria. Educar la voz depende de técnicas específicas como: la respiración, la impostación y la dicción. El hablar y cantar son diferentes formas de usar la voz, esta diferencia se reduce al aspecto expresivo. (Caballero,2012)

La clasificación de las voces humanas tanto femeninas como masculinas, se empezó a definir hace 250 años aproximadamente por la exigencia del canto barroco.²³

Tipos de voces féminas y masculinas²⁴

Soprano	Voz femenina más aguda	Tenor	Voz masculina de registro agudo
Mezzosoprano	Voz femenina intermedia	Barítono	Voz masculina intermedia
Contralto	Voz femenina con graves muy profundos	Bajo	Voz masculina grave, profunda y resonante

²³ Charlot (2024) <https://www.vozviva.es/tipos-de-voces-cual-es-mi-tipo-de-voz/>

²⁴ Tabla elaborada a partir de información del Blog: <https://www.vozviva.es/tipos-de-voces-cual-es-mi-tipo-de-voz/>

Un lenguaje o idioma es un medio de comunicación sonoro que transmite sentimientos, ideas, conceptos para ser simbólico y convencional. Una parte del lenguaje humano participa en un aspecto instintivo con: exclamaciones de dolor o miedo, siendo internacionales y permanentes en la historia.(Caballero, 2012, pág. 68)

En una generalidad podemos decir²⁵

<p>La voz: sonido que surge cuando los pulmones empujan aire, entré las cuerdas vocales en la laringe, lo que hace que vibren.</p> <p>Ejemplo: ¡Hmmm!, ¡Bua, bua!</p>	<p>El habla: viene de movimientos musculares complejos, coordinados con precisión que realizan la lengua, labios y se convierte en vocalización humana en sonido específicos.</p> <p>Ejemplo: ¿Cómo estás? ¡Bien, gracias!</p>	<p>El lenguaje: forma de comunicación que comparte y explica creencias, conocimientos y comportamientos. El lenguaje es escrito y hablado o expresado por señas o gestos.</p> <p>Ejemplo: ¡Hola! Bonjour! ¡Hello!</p>
---	--	---

Feminismos cuerpo - territorio

A fines de los años noventa, los feminismos comunitarios surgen como una propuesta de acción que construye un feminismo desde la América Latina, la llamada Abya Yala (que refieren a pueblos originarios) y también desde un feminismo desde el mundo indígena. Este feminismo hace una crítica a los feminismos eurocéntricos y de Estados Unidos. De críticas que provenían de feministas negras, chicanas, latinas que escribían desde el primer mundo.

²⁵ Tabla elaborada a partir de información consultada en: <https://www.nidcd.nih.gov/es/multimedia/la-voz-el-habla-y-el-lenguaje-que-son>

Los feminismos comunitarios donde uno de sus principales postulados es el cuerpo-territorio, tiene una representante y es la boliviana Julieta Paredes²⁶ que menciona que el feminismo comunitario es un pensamiento situado que parte desde los cuerpos indígenas y que ofrece una práctica política para erradicar opresión. También plantea un análisis que permita “la recuperación de nuestros cuerpos, nuestras historias y nuestras propuestas de futuro”. Comprendiendo el lugar de las mujeres en una condición de opresión anterior al proceso colonial. (Guzman,2019. pág.23)

Construir la recuperación de nuestras cuerpos y nuestras historias, requiere un espacio en común que nos rodea de vida.

Paredes dice: La Pachamama es una comunidad de la que formamos parte de ella, no es una propiedad como sugiere la óptica patriarcal capitalista. La Pachamama es más que la tierra, la gente se incluye en ella y es ella la que garantiza la vida en la comunidad. La comunidad actúa como un cuerpo que merece un tiempo y un espacio concreto y simbólico por el solo hecho de estar en el mundo. La creatividad, los saberes y la memoria deben mostrar la presencia de las mujeres en la construcción de lo comunitario, partiendo de sus cuerpos como territorios. (Guzman,2019. pág.39)

A la escritora feminista Francesca Gargallo ²⁷ le parecía fundamental la idea que compartía con lo que proponía Julieta Paredes en lo que refiere a la participación de las mujeres en la comunidad ya que no hay un pueblo que no este hecho en un cincuenta

²⁶ Julieta Paredes Carvajal (boliviana). Feminista comunitaria aymara, lesbiana, escritora, poeta anti-patriarcal. Fundadora de mujeres creando Comunidad, Asamblea de feminismo comunitario.<https://hemisphericinstitute.org/es/enc14-5-minute-manifestos/item/2610-enc14-5min-paredes.html>

²⁷ Francesca Gargallo Celantini. (italiana)Escritora feminista, narradora, poeta.
<https://francescagargallo.wordpress.com/perfil/>

por ciento de mujeres, así que una mujer tiene la voz para hablar sobre ese lugar en común que habita con los hombres.

Las voces cuerpo y territorio

El cuerpo territorio viene de ideas de comunidades xinka y aymara. Las mujeres comunitarias xinkas desde una perspectiva feminista mencionan la tierra y la continuación del cuerpo que es la continuación de la tierra. Territorio-cuerpo-tierra es como una consigna política, que se relaciona como una propuesta de feminismo comunitario desde las mujeres xinkas.

Desde la visión de mujeres xinkas. Francesca Gargallo menciona la concepción de cuerpo-tierra²⁸

“La tierra es la continuación de nuestro cuerpo, que es la continuación de nuestra tierra. Si no comemos bien nos enfermamos. Pero no vamos a poder comer nunca bien si no cuidamos bien de nuestros cultivos”.

Francesca Gargallo en su obra *Feminismos desde el Abya Ayala* menciona a las mujeres indígenas xinkas del oriente de Guatemala, donde menciona a Lorena Cabnal como luchadora comunitaria y feminista, en lucha por la recuperación del territorio ancestral.

Asimismo, Gargallo cuando termina sus investigaciones de feminismo comunitario, las envía y son leídas por mujeres indígenas²⁹. A hora bien Lorena Cabnal y Julieta Paredes mostraron molestia por el mensaje que percibían de esa investigación.³⁰

²⁸ Quince-UCR. (23-08-13). Ideas y proposiciones de las mujeres de 607 Pueblos de América Latina. (22:04/22:35) <https://www.youtube.com/watch?v=7fPg8nldHGQ>

²⁹ Las mujeres indígenas del Abya Yala muestran resistencia al reconocerse como feministas, ya que para ellas el feminismo es una idea amplia del mejoramiento de la vida de las mujeres, es el cómo vivir bien.

³⁰ (Gargallo.2014, pag.152) Paredes considera entender el feminismo comunitario, en el que mete el cuerpo, jugando en la práctica feminista comunitaria un proyecto de nación y no solo un trabajo intelectual.

De modo que destacar el trabajo intelectual de Francesca Gargallo practicante del feminismo y de la sensibilidad a la realidad que presenciaba, de su gran obra literaria como: sus investigaciones feministas, sus narraciones, sus novelas, sus cuentos, sus cuentos infantiles, sus poemas. Permite encontrar la relación con la que puede ligarse el feminismo y la poesía.

Descubrir mujeres feministas que escriben poesía, es encontrar historias de vida que de alguna manera reflejan similitudes en los sentires vividos en el cuerpo y el territorio, del cuerpo-territorio.

Antes mencionada Lorena Cabnal; es una mujer guatemalteca, feminista comunitaria territorial y sanadora en la cosmogonía maya xinka. La sanación es una palabra clave en el proceso de vida de Cabnal. Por todas aquellas violencias vividas que atravesaron su cuerpo, pone su voz para contar su historia, para visibilizar esos dolores del sentir y los expresa con el objetivo de llevar una esperanza de sanación a más mujeres.

Por otro lado, lo referente a el territorio de la corporalidad, que se fortalece en el sentido de la existencia del ser y de estar en este mundo. Emerge de la autoconciencia de cómo ha vivido este cuerpo en su historia personal, particular y temporal.

En relación con la cosmovisión liberadora que dice Cabnal se refiere a ser una forma entendida de como vemos y vivimos el mundo desde una mirada liberadora. Con elementos que promueven la equidad cosmogónica, abierta a construcción y deconstrucción, recupera la genealogía de las ancestras. Las nombra, las reconoce legitima su conocimiento y sabiduría. Evoca voces y silencios que

internacionalizan la acción de libertad para las conexiones energéticas con el cosmos. (Cabnal, 2010. Pág.24)

Para Cabnal los entornos violentos no solo ocurren en lo rural en lo comunitario indígena bajo un paisaje de naturaleza. También ocurre en su forma en territorios urbanos bajo sus dinámicas y sus paisajes contruidos de asfalto que violentaron la tierra, la naturaleza.

Otras voces de oralidad y sanación

Para referir a otras voces de oralidad y sanación, es muy significativa la descripción de Dorotea Gómez Grijalva³¹ en su obra *mi cuerpo es un territorio político* menciona que considera su cuerpo como territorio político ya que lo comprende como histórico y no biológico; constituido por discursos que justifican su opresión, explotación, sometimiento, enajenación, devaluación.

Reconoce a su cuerpo como un territorio con historia, memoria y conocimiento tanto ancestrales como propios de su historia personal. Asume que su cuerpo tiene una dimensión holística donde entreteje las dimensiones emocional, espiritual y racional que permiten tocar la vida a través de su cuerpo.

¿Cómo Dorotea llegó a esta conciencia holística? Para Dorotea fue un profundo proceso de introspección³² que hizo por años, hace una descripción de su entorno violento³³ para

³¹ Dorotea Gómez Grijalva (guatemalteca) Escritora, poeta, lesbiana, feminista, maya k'iché. Gómez, D. (2012). Voces descolonizadoras, cuaderno 1.

³² Según la RAE. Introspección: Mirada interior que se dirige a los propios actos o estados de ánimo.
<https://dle.rae.es/introspecci%C3%B3n>

³³ Gómez, 2012. En el conflicto armado interno (1978-1985) que los operativos militares se concentraron en varias zonas de Guatemala. Describe que estos sucesos y su entorno familiar, la llevaron a reflexionar de los efectos de la lucha armada sobre el cuerpo de las mujeres en opresión compleja del colonialismo y patriarcado (pág. 4)

comprender la raíz de las enfermedades que la aquejaban, comprendiendo los miedos que la paralizaban.

¿Qué necesitaba para sanar?

“Identifique el dolor que se había instalado en mi alma, palpé mis tristezas que forzosamente silencie en mi memoria y las escribí en papel.” (Gómez, 2012. Pág.9)

Por medio de la escritura, por medio de la poesía fue que reconoció su cuerpo como espacio social para sanar sus traumas. Como feminista se asumió como sujeta pensante, actuante, reconocedora de las emociones que influyen en el bienestar físico del cuerpo, como un lenguaje fundamental para comprender las dimensiones interconectadas entre sí que asume el cuerpo como territorio político.

En otro tiempo y en otro lugar Audre Lorde³⁴ escribió un ensayo titulado *Los diarios del Cáncer* que es una obra impresionante por el poder que tiene de narrar un sufrimiento corporal.

De dar voz³⁵ a como ella misma se enuncia; poderosa por vivir esa experiencia y por trabajar con el dolor³⁶. “Cuando me atrevo a ser poderosa a usar mi fuerza

³⁴ Audre Geraldine Lorde nació en NY en 1934, feminista, lesbiana, activista, su poesía y prosa recibieron grandes honores, muere en 1990 a causa de su padecimiento. (Lorde,1984)

³⁵ “Cada una de estas mujeres tiene voz particular que alzar en lo que debe convertirse en un grito femenino contra todos los cánceres evitables, y contra los miedos secretos que permiten que esos cánceres prosperen. Qué estas palabras remarquen las posibilidades de autocuración y la riqueza de la vida, para todas las mujeres.” (Lorde,1984. pág.1)

³⁶ “Había conocido el dolor, lo había sobrevivido. Solo me quedaba darle voz, compartirlo para usarlo, para que el dolor no fuera mal gastado. Al vivir una vida consciente, bajo la presión del tiempo, trabajo con la consciencia de la muerte sobre mi hombro, no constantemente, pero lo suficientemente a menudo como para que deje una marca sobre todas las decisiones y las acciones de mi vida”. (Lorde,1984. pág.5)

al servicio de mi visión entonces es menos importante si tengo o no miedo”
(Lorde,1984. Pág.5)

¿Cuántas mujeres comparten esos sentires? ¿Cuántas mujeres? Que leen esos diarios se sienten identificadas en esos dolores que más que físicos, se instalan en emocionales. Aquellas mujeres cuyo cuerpo guardo vivencias violentas y después se transformaron en diálogos que el cuerpo expresa como un miedo o un hartazgo de opresiones vividas. ¿Cuántas mujeres saben? De estar; en dolor, en malestares, en angustias, en constipación, en nausea al comer como un acto mecánico, en una pausa para recapitular la vida, en una cama viendo pasar la tristeza de los días.

Esos escenarios son los más dramáticos que puedan imaginar, así lo puedo afirmar como una experiencia encarnada ³⁷como ese conocimiento situado que de una vista parcial me permitió ver esa realidad.

Esa experiencia que marco mi cuerpo, mi territorio, mi ser³⁸. Me permitió hablar desde otra perspectiva de vida. Es por tal motivo que en la obra de Lorde encontré un reflejo y una respuesta a esta indagación de voces poéticas. Por lo cual entiendo que, si sabes oír tu voz interior, encuentras un camino a la sanación, a la esperanza. De ahí surge mi interés por descubrir el poder de la voz y encausarlo en acciones terapéuticas liberadoras y sanadoras.

³⁷ Donna Haraway planteo el conocimiento situado proveniente de la teoría del punto de vista. La objetividad encarnada, como diferencia situada.

³⁸ Al ser una paciente oncológica, que transita por una remisión. Que busca replantear la vida en aprendizaje constante, en búsqueda de sanación, en búsqueda de cerrar ciclos y empezar otros. En un agradecimiento continuo, también por la oportunidad de escribir esto y compartirlo no como un victimismo; sino como una forma de agradecer la vida.

Julieta Paredes, Francesca Gargallo, Lorena Cabnal, Dorotea Gómez y Audre Lorde mujeres feministas que, con su sabia intelectualidad, pudieron reconocer lo que su voz interior buscaba para sanar.

Arte y Feminista

¿Qué es arte? Según la RAE³⁹ es 2.m.o f. Manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.

En otra definición arte y estética es:

El arte del latín (ars y del griego tekne). Se entiende por arte el conjunto de reglas para hacer algo bien hablando en un sentido general, el arte es toda actividad humana que basándose en ciertos conocimientos los aplica el artista para alcanzar un fin bello. Por otro lado, la estética es una rama de la filosofía que estudia el significado de la belleza, la naturaleza del arte y los juicios sobre la creación de la apreciación de la obra artística. (Lozano, 1999. Pág.13)

El arte ha sido el lenguaje que los seres humanos buscan para identificarse en grandes sucesos históricos, sociales y revolucionarios. Tocan al mundo en todas las épocas como las mujeres que encontraron en el arte una forma de expresión, creándolo de diferentes formas. El arte feminista se describe como una lucha de reconocerse en el arte. Otorgando fuerza a las mujeres para actuar, abrir posibilidades en espacios que antes

³⁹ <https://dle.rae.es/arte> 1.m. o f. Capacidad, habilidad para hacer algo.

no existían, así como influenciar en una variedad más amplia de perspectivas artísticas y corrientes como el arte activista.

La creación artística ve su auge en Estados Unidos con el arte feminista con Judy Chicago que abre caminos ante la injusticia del no reconocimiento a su trabajo y a las demás mujeres, notó carencia en visibilidad de las mujeres en la historia del arte. Realizó una gran instalación, la primera gran obra de arte feminista que se llamó la cena (Dinner Party). Por otra parte, en México el arte feminista en los 60's y 70's las mujeres eran limitadas en la difusión y participación de hacer arte, a pesar de abrir camino por precursoras como: las pintoras María Izquierdo, Isabel Villaseñor, Lola Cueto, Aurora Reyes y Frida Kahlo. (MACQ,2021).

El arte feminista en México crea una generación artística que combate, que lidia con un arte elitista, político, mercantilista. Protesta con fotografía ambientalista, performance, poesía urbana o grabado con contenido social.

En 1983 Maris Bustamante pionera del arte feminista y arte acción en México junto con la artista Mónica Mayer iniciaron el grupo *Polvo de Gallina Negra* que duró más de diez años, realizando diversos proyectos. La pieza más reconocida del colectivo fue "Madre por un día" en 1987 durante el noticiero de Guillermo Ochoa el conductor se vuelve el primer hombre "Madre" al ponerse un mandil con una panza gestante, también usando ciertos remedios que lo harían sentirse como una mujer por un día. Dicha acción generó mucha teleaudiencia (MACQ,2021).

En la portada del libro *Rosa Chillante* de Mónica Mayer, ella aparece junto a Maris Bustamante en una escena de participación del performance, que realizaron "Madre por

un día". Ellas presentaron una crítica social, la audiencia de ese tiempo, pensaría que solo realizaron un acto cómico sin mayor relevancia, y no un performance artístico con protesta social y política. ¿Qué es un Performance? ¿Cuál es su origen?

Las raíces del Performance se encuentran en acontecimientos teatrales representados por los dadaístas y los surrealistas en la década de 1920. Para las décadas 1960 y 70 se asociaba a protestas políticas en forma de happenings. La performance se diferencia del teatro porque no depende de la narración, sino que busca animar al público a cuestionar su concepto de la vida, la política y las relaciones sociales y psicológicas. Las formaciones escultóricas, las poses y la desnudez es una de las características comunes del performance y el happening⁴⁰ provocativo (Cumming, 2012. pág.43)

Las Voces cuerpo performance

El Performance es una forma de arte, que combina elementos del teatro, la danza y la música con las artes visuales. Este apartado es para referir a las mujeres que han explorado el performance por mencionar a Mónica Mayer, Lorena Méndez.

La propuesta de arte feminista de Mónica Mayer era promover el trabajo de las mujeres artistas. Influir en lo social para modificar la imagen sexista que se tenía de la mujer. Mayer define el feminismo como un acto de defensa desde la opresión personal y el resto de las opresiones que existen en la sociedad.

⁴⁰ Acontecimiento artístico, espontáneo, similar a un performance y presentada como obra de arte. Fenómeno típico de la década de los 60's. (Cumming, 2012. Pág.488).

“El Tendedero”⁴¹ de Mónica Mayer en 1978 es un proyecto donde las mujeres alzan la voz por medio de una reflexión colectiva que se filtra en breves mensajes que exponen acoso sexual y agresión física en espacios públicos. Es un performance en el momento que habla con las diferentes mujeres, se vuelve instalación el archivo que se genera de la pieza recabada. Mayer preguntaba ¿Qué detestas de la ciudad? ¿Te molesta que te manoseen en el transporte público? Las respuestas de esas voces se dieron en gran medida y fueron expuestas en diferentes sitios por más de cuarenta años.

El ejemplo de “El Tendedero” de Mayer es un performance que se realiza por medio de preguntas y de la escucha de experiencias de mujeres, esto permite no silenciar la voz de las mujeres y visibilizar las violencias de un espacio público.

Por otra parte, Mayer en su obra *Rosa Chillante*, reconoce el trabajo de Lorena Méndez (1971), que ha explorado temas de la cultura popular en sus performances, mencionando una serie de performances callejeros en 1997, por el espacio alternativo Caja Dos Arte Nativo. Lorena presentó la pieza llamada “Desempleada” en donde en un sensual baile de mambo y vestido rojo de rumbera. Movi6 el cuerpo frente al Palacio de Bellas Artes. En sus pies había un letrerito que decía “Bailarina”, y otro con los bailes que conocía. (Mayer.Pág.81)

Méndez en su trayectoria ha desarrollado otras temáticas en los que explora la pedagogía radical, el activismo, la afectividad, el cuerpo, entre otros. Su trabajo de mayor concentración es la Lleca⁴²Colectiva que se realiza con personas privadas de su libertad,

⁴¹ Canal 22 “El Tendedero” Un proyecto en donde las mujeres alzan la voz (9-9-16)
<https://www.youtube.com/watch?v=WuRVxCFytF8>

⁴² La Lleca (en los centros penitenciarios, se conoce así) significa calle en lenguaje de barrio. (Cardona, 2021. Pág.226)

en reclusión penitenciaria. Lorena Méndez, define lo que para ella es la performance y la acción performativa.

“La performance y la acción performativa se concibe como una forma de activismo artístico. La construcción de un método de intervención performativa donde la continuidad transforma el espacio no solo es compleja por la movilidad en el espacio de las personas implicadas y participantes sino por la invención de un lenguaje emotivo- afectivo.” (Cardona, 2021. Pág.228).

Poesía performativa

Uno de los elementos que emplea el performance es el trabajo del cuerpo, sin embargo, existen otras variantes artísticas que usan el cuerpo y la voz, cómo lo sería la lectura de la poesía que da muestra del cuerpo y la voz desde un aspecto escénico. ¿Puede ligarse la poesía y la performance?

¿Qué es la Poesía Performática?

Hoy en día existe una importancia de comprender la poesía oral, en contraparte de la poesía escrita y su formalidad académica.

Para la poesía performática lo define Salomón como: “La poesía llamada “performática” (performance poetry) es un tipo de poesía contemporánea escrita para ser leída en voz alta con las acciones más primigenias y rituales del cuerpo y los sentidos” Así la autora construye un universo poético que pretende inquietar al lector, desestructurar irónicamente las bases sintácticas del lenguaje y explotar las posibilidades vocálicas, musicales y rítmicas de su expresión en la lectura. (Salomon,2016. Pág. 27).

Cabe mencionar que la participación de las mujeres en la poesía es un lugar que se ha generado a través del tiempo, muchas de ellas no tuvieron un reconocimiento académico y social. Cada época dará cuenta de algunas mujeres que aún se encuentran en el olvido, remediar esto es posible por medio de la investigación y de mujeres que hagan un trabajo en colectivo para el reconocimiento de estas.

En México la historia de poetas y feministas se pueden ejemplificar en numerosas biografías dignas de compilar. De manera breve y general mencionare a Juana de Asbaje y Rosario Castellanos que cada una en su tiempo marco la historia literaria de México.

Poesía y Voces Poéticas

La poesía en su significado se refiere a:

La poesía es una forma de expresión que por su entonación e importancia se puede asimilar con la prosa. Existen diferentes formas de hacer poesía en las que destacan:

Poesía Lírica: La que habla de sucesos propios del poeta.

Poesía épica: La que habla de acontecimientos de carácter histórico.

Poesía dramática: La que habla de acontecimientos de carácter dramático.

La poesía de manera general tiene formas variadas de lenguaje de acuerdo con el estilo y la época. Por otra parte, la retórica profundiza en el estudio de las diversas formas expresivas de la poesía; como lo sería un soneto o un verso alejandrino.

Prosa poética: Es una forma de expresión literaria donde las ideas se presentan en forma alegórica o poética, con metáforas e hipérbolos verbales.

(UPN, 2001. Pág.39)

La escritura y la poesía siempre será del disfrute del alma, está en constante cambio, adaptación y evolución, así como el pensamiento del ser humano.

Arte poesía, voces de ellas

La historia del feminismo del México Colonial nos da muestra de que la mujer no podía elegir el estilo de vida que ella deseara ya que se tenía que elegir por la vida matrimonial o religiosa que la época marcaba. ¿Pero qué ocurría con la educación?

Álvarez menciona: “que la educación de las mujeres fue de especial importancia en la Nueva España; la legislación educativa de la época hacia la distinción entre mujeres españolas, criollas, mestizas e indígenas. Dicha legislación regulaba el establecimiento de colegios para indígenas (Internados), escuelas (externados); la educación para niñas mestizas; la referente a los conventos, colegios y beaterios para la educación de niñas de raza española; colegios para niñas españolas, criollas y mestizas, así como la referente a escuelas primarias particulares de paga y gratuitas para españolas. (Álvarez, 2020. pág.10)”

Todo esto se asume en la Nueva España como la visión o concepto de la familia en Europa, bajos los principios del cristianismo. En esa época se reconoce como una principal representante defensora de los derechos de las mujeres es Juana de Asbaje⁴³.

En el México del siglo XVII la alfabetización no era posible para muchas infancias.

⁴³ Juana de Azbaje mejor conocida como: Sor Juana Inés de la Cruz. Nacida en San Miguel Nepantla en 1648, A los 21 años profeso en el convento de San Jerónimo donde escribió la mayor parte de su gran obra literaria, Muere en 1695. (Ávila, 2022).

Las familias con una posición social privilegiada pagaban a enseñantes y por encargo las infancias aprendían a leer y escribir. El caso de Juana de Asbaje mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz fue de un prodigio ya que a sus tres años aprendió a leer y escribir; eso la llevo a tener un gran recorrido en la literatura siendo reconocida por el pensamiento tan profundo que se refleja en su obra. La mujer que no deseaba seguir las obligaciones del matrimonio para que no fuera mal vista, optaba por entrar en la vida religiosa.

“Siendo monja y Jerónima, le había parecido natural dedicarse a las letras. Sin embargo, ella misma era consciente de que tenía una curiosidad intelectual de carácter universal: quería develar los secretos del mundo y los grandes personajes del Renacimiento. Este pasaje es muy elocuente acerca de la necesidad de estudiar y concatenar las disciplinas científicas y las artísticas.” (Ávila, 2022. Pág.33).

Su soneto más famoso se llama *Redondillas* que inicia:

“Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón.” Esta frase muy acreditada a la obra de Sor Juana Inés de la Cruz refleja la convicción para ejercer el derecho a la educación de las mujeres, interpretado esto como una de las pioneras de la liberación femenina.

Obra destacada⁴⁴ de Sor Juana Inés de la Cruz

Redondillas (1680)	Los empeños de una casa (teatro de comedia-1683)	El divino Narciso (auto sacramental-1689)	Carta atenagórica (critica-1690)	Respuesta a Sor Filotea de la cruz (critica-1691, en 1700)	Primer sueño (poema-1692)
--------------------	--	---	----------------------------------	--	---------------------------

⁴⁴ Tabla basada en información consultada en: <https://www.diarioelindependiente.mx/2017/11/sor-juana-ines-de-la-cruz>

Por otra parte, Rosario Castellano⁴⁵ mexicana, mujer poeta del siglo veinte fue de notable presencia en la literatura mexicana y latinoamericana.

Los Adioses es un poema de Rosario Castellanos ese mismo nombre es el título de la película Los Adioses (Beristain, 2018) que narra la semblanza de Castellanos, de una vida difícil por la violencia que ejerce su pareja sobre ella y su vida profesional. Castellanos siendo una mujer con perfil feminista, logra entender la importancia de su vida profesional y su pasión por la escritura para disipar las vicisitudes de la vida.

(Álvarez, 2014. Pág. 1999) “A través del lenguaje, Rosario reduce su angustia de manera analítica y luego describe los mecanismos liberadores que surgen en ella a causa de la escritura al afirmar”. “Todo esto me parece muy fácil escrito. Pero ya vivido es menos.”

Rosario Castellanos fue una feminista reconocida en América Latina. Su nombre es colocado en diferentes instituciones de arte y cultura, incluso existe un premio en su nombre para reconocer el mérito literario⁴⁶

Por mencionar sus obras⁴⁷ más representativas:

Tablero de damas 1952	Balún Canán 1957	Mujer que sabe latín 1970	El mar y sus pescaditos 1975	El eterno femenino 1976
-----------------------	------------------	---------------------------	------------------------------	-------------------------

⁴⁵ Rosario Castellanos Figueroa. Narradora, poeta, ensayista, diplomática, promotora de la cultura mexicana. 1925-1974. (Álvarez, 2014)

⁴⁶Premio al mérito literario Rosario Castellanos dirigido a escritoras, escritores con una obra consolidada, escrita en español o lenguas originarias de Latinoamérica y que pertenezca a géneros literarios de la narrativa, dramaturgia, poesía o ensayo. <http://www.elem.mx/institucion/datos/3926>

⁴⁷ Tabla elaborada en información basada de (Álvarez, S. 2014)

Otras voces

Audre Lorde en su ensayo “La poesía no es un lujo”, afirma que la poesía como terapia es como la iluminación de una misma. La palabra poética no solo es algo estético, puede aludir a una comunicación donde fluyen silencios, sin sabores y usándola como un arma de poder. La poesía podía cambiar vidas aún en espacios de marginación y racismo.

Existe un poema de Neruda⁴⁸ “Me gusta cuando callas” que tiene un mensaje explícito en que para la mujer es mejor permanecer en silencio, antes que expresar una idea, un pensamiento, una emoción. Para no incomodar al “Caballero”, para no fastidiarlo.

“Me gustas cuando callas porque estas como ausente
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado
y parece que un beso te cerrara la boca”. -Pablo Neruda.

Por otra parte, Audre Lorde tenía miedo al silencio ya que este no protege, así lo reconoció cuando le diagnosticaron su padecimiento y fue importante enunciar cada uno de sus pensamientos y sentires, como una forma de terapia y transformación.

“La transformación del silencio en palabras y obras es un proceso de autorrevelación y, como tal, parece plagado de peligros”. Audre Lorde

La poesía fue un compromiso para ella misma. “La hermana, la *extranjera*” nace del mismo lugar que sus poemas: de una mirada introspectiva que se proyecta de dentro hacia fuera y que ansía el intercambio, el roce, la dialéctica, la incomodidad, la sinceridad

⁴⁸ Pablo Neruda poema Me gusta cuando callas. Antología de Pablo Neruda con fines de difusión.
<https://www.neruda.uchile.cl/obra/obra20poemas3.html>

por dura que sea, todo menos el silencio cómplice con la opresión y sinónimo de la muerte en vida”. (Lorde,1984. pág.2)

En esta parte de este escrito me replanteo esta pregunta. ¿La poesía hablada es un medio de liberación y sanación corporal en el feminismo?

Mujeres feministas y poetas de diferentes latitudes, de diferentes sentí-pensares.⁴⁹ Nos dan muestra en que, si existe una íntima relación de ser mujer feminista poeta en búsqueda de la sanación. Por medio de la poesía escrita o poesía oral. ¿Cómo es la poesía oral? ¿Es un medio de liberación y sanación oral?

Actualmente hay diferentes vertientes de oralidad en la poesía, replanteadas por diferentes formas y pensares. Palabra hablada, spoken word, poesía oral, poesía hablada, poetry slam. Cada forma tiene su antecedente, su historia, su arte, su belleza, su verdad.

Spoken Word, Poetry Slam

Mi primer acercamiento con la palabra Spoken Word, fue en Foro La Iguana en un taller llamado Spoken Word “Mi saliva, mi historia” que impartió Betún Valerio⁵⁰, mismo que organizo un espacio que permitía la escucha, la memoria y la oralidad.

⁴⁹ Sentipensar, termino creado por S. de la Torre(1997),en sus aulas de creatividad de la Universidad de Barcelona (Torre,2001), indica “el proceso mediante el cual ponemos a trabajar conjuntamente el pensamiento y el sentimiento(...), es la fusión de dos formas de interpretar la realidad, a partir de la reflexión y el impacto emocional ,hasta converger en un mismo acto de conocimiento que es la acción de sentir y pensar”(torre,2001:01) para S. de la Torre, este término se traduce un proceso de fusión y de integración del “sentir-pensar”, asociado a otros impulsos básicos como persistir, interactuar, actuar, comunicar,etc.(Moroës,2002.pág.41.)<https://www.waldorfcolumbia.org/seccns/Reencantando.pdf>

⁵⁰ Betún Valerio se define como: Plabrero, costurero y escritor. Nacido al norte de la cdmx, hace trabajo político desde el arte, utilizando el Spoken Word y la oralidad poética como reflejo de múltiples condicionamientos que operan sobre corporalidades racializadas y periféricas del sur global. Referencia: IG. Periferiword.

Spoken Word o palabra hablada como se entendería en la traducción al español. Permitía la escritura, proyecciones audiovisuales y dinámicas grupales que se tejían en oralidad poética. En dicho taller se profundizó en temas actuales referentes al racismo, relaciones coloniales, patriarcado sistemático, defensa del territorio, la lucha por la vida digna, para exponer en voz alta, enfatizando historias colectivas a través de nuestra oralidad.

Esa actividad me dio una experiencia que me permitió ver la escena detrás de un micrófono, teniendo un conocimiento parcial y situado. Después de esa vivencia me interesé en descubrir más del tema y encontré otra palabra que es Poetry Slam o Poesía hablada. Parte de esta indagación está motivada por conocer más del poetry slam como una forma de poner el cuerpo y la voz, enfocado en temas de feminismo con el objetivo de participar en acciones colectivas de mujeres.

Los orígenes del spoken word y poetry slam ¿Cuáles son? No hay un tiempo preciso de donde surge.

Sin embargo (Paredes,2005) menciona que spoken word es “la conjunción de la cultura pop, nuevas tecnologías, la multidisciplinariedad (performance, multimedia, y música- sobre todo blues, jazz y hip hop), además de que mantiene una actitud crítica dentro de la poesía. El spoken word se resiste a cualquier definición cerrada.

Poetry Slam por otro lado se ve como: “el movimiento que se considera fue a finales de la década de los ochenta en Chicago Illinois, por Marc Smith (considerado el creador

de esta vertiente) en un café en los años 80's expandiéndose en muchos lugares de Estados Unidos, en Europa y América Latina también se ha extendido."⁵¹

Poetry Slam con su antecedente en México fue en 2005 en el Ex Teresa Arte Actual⁵² con la participación de artistas interesados en plantear esta práctica como:

Katia tirado (performance), Lalo Jaranas (sonero), Edgar Conde (escritor, orador), Yoshua Bojórquez (hip-hop). Somos poesía, somos letras. Queda como el antecedente precursor del creciente auge de poesía hablada.

Desde su planteamiento en la ciudad de México el poetry slam ha tenido participación en distintos foros como: Casa del lago, Claustro de Sor Juana, Fil de Guadalajara, Centro Cultural digital, Biblioteca Vasconcelos, Colegio de San Ildefonso, Foro Cultural Hilvana, Foro La Iguana, por mencionar algunos de los múltiples recintos en los que se han realizado eventos de spoken word, poetry slam, slam de poesía, micrófono abierto.

La participación en spoken word (palabra hablada), poetry slam (poesía hablada, es una forma de recitar poesía y utiliza especificaciones de participación como: un texto propio, la voz y el cuerpo para expresar en un tiempo de tres minutos.

Cabe hacer mención que el Performance y el Poetry Slam pueden tener similitudes, pero no hay que confundirlos.

⁵¹ (González,2023) Podcast poetry slam de Guatemala. El taller.

⁵² (Comikk MG. 2016)<https://www.worldslamin.com/2016/08/un-par-de-ojos-en-el-poetry-slam-mexico.html>

“El performance propiamente no tiene escenarios ni distancia, la representación es de carácter particular, mientras en el slam de poesía el eje central es el lenguaje, la oralidad.” (Garduño, 2019. Pág.6)

Voces de aquí y allá

Poetry Slam en México da muestra de la presencia de mujeres como el trabajo que realiza Victoria Equihua, Edmeé García mexicanas que han participado con poemas merecedores de reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Otros países con participación constante son Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala entre otros que tienen tiempo trabajando en esto. Decir voces allá es en referencia a otras mujeres que hacen poesía hablada como en Cuba Irina Rodríguez, Amazona, Ras-Yasser, República Dominicana Ana Isabel Villamar, Chile Mercuria, Jessica Campos de Brasil, solo por mencionar algunas participantes de países de América Latina. Pero es cierto que la visibilidad de la participación de la mujer en la poesía oral va en un crecimiento constante

La importancia de la voz en actos feministas, así como la poesía oral que lleva a descubrir una sensibilidad emocional para enfrentar temores ya que por medio de la oralidad se libera y encuentra la sanación. Dentro de la poesía hablada hay una diversidad de mujeres (slammers) que participan en diferentes partes del mundo, incluso algunas con una visión feminista. La participación en Poetry Slam México por parte de las mujeres con un enfoque feminista ¿Es un proceso en formación? ¿Qué contribución feminista se lograría? En México la protesta de denuncia ¿Puede realizarse en el poetry slam? Sera que es el inicio de un proceso para saber qué es lo que se está haciendo en poesía

hablada y el tema feminista. Ya que los cambios que han logrado las mujeres son para un desarrollo de la vida social, más igualitaria entre mujeres y hombres.

Por otra parte, la importancia de contribuir al conocimiento de poesía oral es actualmente muy nutrido en diversas plataformas virtuales. Como el trabajo de Walter Gonzalez quien es poeta de poetry slam en Guatemala en promoción y difusión de la poesía hablada. Un trabajo que resulta indispensable consultar y apreciar en su aporte al Poetry Slam es su "Podcast Poetry slam Guatemala"⁵³ El Taller. En dicho podcast se encuentra información de gran valor para ilustrar la actividad de la poesía hablada.⁵⁴ Como el aporte de mencionar la teoría del movimiento de Rudolf von Laban que se le conoce como describe Naranjo: "La cinetografía o Labanotación es un sistema para analizar y describir el movimiento humano. Laban importante figura en la danza europea moderna (1879-1958) de origen húngaro, apporto un sistema de análisis de movimiento y notación que aportaba liberación a los bailarines a diferencia de los movimientos tradicionales de la danza. "(Naranjo, Pág. 40).

Gonzales expresa la teoría del movimiento como algo inmenso y con elementos aplicables al poetry slam, también profundiza en la teoría de la *Biomecánica* de Meyerhold⁵⁵ que es la expresión del cuerpo como fuente generadora de emoción y movimiento. Este aporte al poetry slam permite concientizar la praxis.

⁵³ El podcast está disponible en la App de Spotify con el nombre de Podcast Poetry slam Guatemala"⁵³, El Taller

⁵⁴ Consultar en la última tabla entrevista concedida de Walter Gonzalez en el Colegio de San Ildefonso el 24-04-24.

⁵⁵ V.E. Meyerhold (1874-1940) director teatral ruso que desarrollo la teoría de la convención consciente y el método interpretativo que llamo biomecánica. (31-08-2012) <https://www.elteatrocomooportunidad.com/meyerhold-y-la-biomecanica/>

Conclusiones

La razón de cursar el Diplomado de titulación: Las Mujeres en la perspectiva de las Ciencias Sociales y Humanidades. Política feminista y el enfoque de género. Que coordina la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es para dar cierre al ciclo de titulación en la Licenciatura de Arte y Patrimonio Cultural que curse en la UACM,

Este trabajo escrito me permitió acercarme a temas de sensibilidad feminista en el que lleve una indagación general del tema “Voces Poéticas: Un análisis feminista de la poesía por mujeres”.

El descubrir historias de mujeres feministas con similitudes en malestares y opresiones sociales. Me genera la posibilidad de seguir investigando los aportes que dieron en la poesía y su visión como feministas por hacerlo como un ejercicio de liberación.

El reto que me propuse con esta investigación es participar en un taller spoken word para lograr un enfoque de observación participante, sin que esto afectara el objetivo de comprender el tema de la oralidad. Encontré los significados de la practica oral en la poesía escénica que se proyecta en el cuerpo y la voz.

Por medio de este escrito reflexiono de las afinidades que encontré en las biografías de mujeres feministas, que compartían gusto por la poesía en el feminismo, que sabían que quedar calladas no era una buena elección, confiaban en expresar la voz y su poder de liberación, sanación, física y emocional

Me permite entender que las mujeres en general siempre compartiremos algo en común y el acompañamiento es fundamental en las causas feministas. Todas somos una.

Referencias de Consulta

Agencia Ocote Guatemala (5 sept 2023). Sanar es político, con Lorena Kab´nal / Saberes podcast. YouTube https://www.youtube.com/watch?v=cJ_kXYy07K4

Alva, A. (sin fecha) Reporteros infiltra2. Colectivo Independiente de difusión cultural.

<https://reporterosinfiltra2.wordpress.com/2016/09/15/entrevista-a-walter-gonzalez/>

Ávila, F. (2022). Sor Juana Inés de la Cruz. INEHRM, México.

https://inehrm.gob.mx/recursos/Libros/02052022_sorjuana%20ines_dela_cruz_estampas.pdf

Álvarez, R. (2018). Los Derechos de las mujeres y su acceso a una vida libre de violencia, México, UNAM.

Álvarez, S. (2014). Rosario Castellanos, biografía breve. Espacio I+D Innovación más Desarrollo 3(6) 195-199.

https://revista.espacioimasd.unach.mx/breviarios/pdf/rosario_castellanos.pdf

Aniversario del sufragio femenino en México 17 de octubre

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100698.pdf

Archivo General de la Nación (25 abril 2022). Sembrar la Palabra las luchas contra el analfabetismo en el México del siglo XX.

<https://www.gob.mx/agn/es/articulos/sembrar-la-palabra-las-campanas-de-lucha-contrael-analfabetismo-en-el-mexico-del-siglo-xx?idiom=es>

Beristain, N. (2018). LOS ADIOSES (película) Drama, México. Netflix

Blanco, M. (2012). Andamios Vol.9 Num.19. Revista de investigación social (pag.55)

<https://www.redalyc.org/pdf/628/62824428004.pdf>

Blázquez. G, Salgado M. Lecturas críticas en investigación feminista. Disponible en:

<https://horizontescomunitarios.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/08/lecturas-criticas-web-1.pdf>

Caballero, C. (2012). Como educar la voz hablada y cantada, México, Ed. Alfa Futuro.

Cabnal, Lorena. Acercamiento a la construcción de la propuesta de pensamiento epistémico de las mujeres indígenas feministas comunitarias de Abya Yala. *Feminismos diversos*, ACSUR 2010, p.11-25. <https://porunavidavivible.wordpress.com/wp-content/uploads/2012/09/feminismos-comunitario-lorena-cabnal.pdf>

Charlot, O. (2024). Voz Viva, El Blog. Tipos de voces: Cuáles son y que tipo de voz tengo <https://www.vozviva.es/tipos-de-voces-cual-es-mi-tipo-de-voz/>

Cardona, H. Castro, J. Citro, S. (2021). “Cartografías corporales y pedagógicas performativas en América Latina” Editorial: Sello Editorial Universidad de Medellín. https://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/6593/Cartograf%C3%ADas%20corporales_ebook.pdf?sequence=1&isAllowed=y

CICSCA Ciudades feministas. (5-mar-20). Lorena Cabnal red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario territorial. (2019) <https://www.youtube.com/watch?v=4frGU4qOnpU>

Comikk MG. (14-08-2016). Breves ojos en el Poetry Slam México. <https://www.worldslamin.com/2016/08/un-par-de-ojos-en-el-poetry-slam-mexico.html>

Cumming, R. (2012). Guías Visuales Altea. Arte, Cap. Técnicas y materiales Ed. Altea

Diario El Independiente, (12-nov-2015) Infografías. Baja California Sur. <https://www.diarioelindependiente.mx/2017/11/sor-juana-ines-de-la-cruz>

Echánove, F. (2002). Del campo a la ciudad de México el sendero de las frutas y hortalizas Ed. PYF (pag.52) <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=680a9ELUZRAC&oi=fnd&pg=PA7&dq=mercado+de+la+merced+inauguracion&ots=1zbA4ZxC7E&sig=dYCX9DSXKdACK>

El Teatro. (31-agosto-2012).” Meyerhold y la biomecánica”. *El teatro como oportunidad*. <https://www.elteatrocomooportunidad.com/meyerhold-y-la-biomecanica/>

El Tiempo. (17 oct 2023) Liliana Castañeda, la voz feminista que aspira por dignidad y compromiso. Disponible: en <https://www.youtube.com/watch?v=GV3Ni2o6di0&t=38s>

Garduño, MY. (2019). BUAP Tesis Slam poetry: Una comparativa entre México y Estados Unidos.

<https://repositorioinstitucional.buap.mx/server/api/core/bitstreams/cb4af203-c876-4e99-87f5-8f0d9001a33c/content>

Gargallo, F. (2014) Feminismos desde el Abya Yala Ideas Y Preposiciones De Las Mujeres De 607 Pueblos En Nuestra América

<https://francescagargallo.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/01/francescagargallo-feminismos-desde-abya-yala-ene20141.pdf>

Gómez, D. (2012). Voces descolonizadoras, cuaderno1. Mi cuerpo es un territorio político. Brecha Lésbica.

<https://brechalesbica.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/11/mi-cuerpo-es-un-territorio-polc3adtico77777-dorotea-gc3b3mez-grijalva.pdf>

González, W. (2023). Poetry Slam Guatemala: El Taller [Podcast]. Spotify.

<https://open.spotify.com/show/.?si=iAVsr2FRS3-M9uviStXyOg&pi=u-ESYwUOgtTeiM>

Guzmán, N. Triana, D (2019). Dialnet. Julieta Paredes, hilando el feminismo comunitario. Ciencia política, 14(28), 23-49. [file:///C:/Users/dell/Downloads/Dialnet-JulietaParedes-7126935%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/dell/Downloads/Dialnet-JulietaParedes-7126935%20(1).pdf)

Hooks. (2017). El feminismo es para todo el mundo. Madrid: traficantes de sueños. (2016) https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/TDS_map47_hooks_web.pdf

IPN Genero Oficial (9 sept 2020). Conferencia Magistral” epistemología e Investigación Feminista” Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=OFjV9lrWRS0>

La tinta (3 dic 2019). Humus-Capitulo 2. Lorena Kab´nal: El cuerpo como territorio de defensa / La tinta YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=gOkbzksSakQ>

Lorde, A. (1981). Los diarios del Cáncer

<https://www.bibliotecafragmentada.org/wp-content/uploads/2013/08/Los-diarios-del-cancer.pdf>

Lorde, A. (1984). La Hermana, La Extranjera * Artículos y Conferencias.

“La Poesía No Es Un Lujo”. / “La Transformación Del Silencio en Lenguaje y Acción”

<https://negrasoulblog.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/04/audre-lorde-la-hermana-la-extranjera1.pdf>

Letras & poesía. Literatura Independiente (2024) ¿Qué es Poetry Slam? disponible.

<https://letrasypoesia.com/slam/que-es-poetry-slam/>

Llorante, A. (4-nov-2022). BBC News Mundo. Aymara: 3 características especiales del idioma y por qué no es el mismo en Perú, Bolivia y Chile.

<https://www.bbc.com/mundo/noticias-63449770>

Lozano, JM. (1999). Historia del Arte. Ed. CECSA, México

Marchese, G. (2019) Del cuerpo en el territorio al cuerpo-territorio. Elementos para una genealogía feminista latinoamericana de la crítica a la crítica violencia. Disponible en:

<http://entrediversidades.unach.mx/index.php/entrediversidades/article/view/131/334>

Mayer. M (2004). Rosa Chillante. Mujeres y performance en México, Conaculta-Fonca. Ediciones, pinto mi raya, México. Disponible en:

<https://www.pintomiraya.com/pmr/images/stories/pdf/rosa-ch.pdf>

Moraes. MC, Torre, S. (2002). Creatividad y Sociedad. “Sentipensar bajo la mirada autopoietica o como reencantar creativamente la educación”

<https://www.waldorfcolumbia.org/seccns/Reencantando.pdf>

Museo de Arte Contemporáneo Querétaro MACQ. (9-mar-2021) Arte Feminista

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

Naranjo, MP. (2004). La cinetografía Laban. Artes la revista (N.7, vol. 4, 2004.) Pág.40

<file:///C:/Users/dell/Downloads/Dialnet-LaCinetografiaLaban-1213851.pdf>

National Institutes of Health (NIH) (14 febrero 2023) ¿Cómo el cuerpo humano produce la voz y el habla? YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=K7NMn5xforw&t=243s>

Noticias 22 (9-sept-2016). “El Tendedero” Un proyecto en donde las mujeres alzan la voz.

<https://www.youtube.com/watch?v=WuRVxCFytF8>

Palencia, M. (3 abril 2024). Mujeres Lila. Biografías de grandes mujeres.

<https://mujereslila.com/sor-juana-ines-de-la-cruz/>

Paredes, JL (5-Nov-2005). El spoken word, más cerca de la escenificación que de la simple lectura. Periódico La Jornada -espectáculos

<https://www.jornada.com.mx/2005/11/05/index.php?section=espectaculos&article=a10n1esp>

Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, 23.a ed. <https://dle.rae.es>

Salomón, S. (2016). El valor dionisiaco y la musicalidad en la poesía performática. Revista digital: arte, letras y humanidades. Año 5, n.10

<https://web.archive.org/web/20180415221228/http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/etl/article/viewFile/1776/1778>

Souza, D. (10 mayo 2020). Zona Docs. Periodismo en Resistencia. La maternidad será deseada, elegida, voluntaria, informada, colectiva o no será.

<https://www.zonadocs.mx/2020/05/10/la-maternidad-sera-deseada-elegida-voluntaria-informada-colectiva-o-no-sera/>

UPN, (2001).” Manual de revisión de estilo”. 2ª ed. México, Ed. Trillas

UTE y CV UPIICSA: (7 dic 2021). Violentometro IPN

<https://www.youtube.com/watch?v=4IjgSVdfZ1Q>

Varela, N. (2008) Feminismos para principiantes. España, Ediciones B, S, A

<https://www.smujerescoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2020/05/Historia-Feminismo.pdf>

Entrevistas

Nombre	Edad	¿Cuál es tu sentí-pensar haciendo PS?	¿Qué parte del cuerpo colocas en el PS?	¿Qué territorio representas en el PS?	¿Existe alguna línea feminista en el PS?	¿El PS es un medio de liberación y sanación en el feminismo?
Kitzia	19	Sin aliento para hablar, después las palabras salen solas.	La voz, el pensamiento.	Representa el silencio y la calma.	Si, pero son pocas.	Si, es un lugar donde te escuchan.
Yatzil España	35	Un acto de liberación desde el interior, un espacio de compartir.	En la mente y en el pecho.	Un espacio íntimo, dónde poder llorar libre.	Expresan sus posturas, pero son más temas de cómo te sientes.	Es un medio de liberación, no solo para feministas, es para todas y todos.
Choconat	19	Me siento liberada y con confianza.	Las piernas, mente y manos.	Un espacio neutral, mío.	Si, se tocan muchos temas.	Si, puedes hablar y sacarlo y sentirte con confianza.
Storm Flow	omitió	omitió	Todo el cuerpo, pero principalmente cabeza y cadera.	La periferia y la disidencia que nace y crece desde el margen, desde los suburbios.	Totalmente, es un espacio de intersección y diversidad.	Aquí mujeres y disidencias vienen a externar y vulnerar un sentir, a liberar un dolor y sanar.

Walter González⁵⁶ es poeta y narrador guatemalteco, fundador de poetry slam de Guatemala, que estuvo como invitado en:

Micrófono Abierto Palabras Al Margen de Noche de museos en el Colegio de San Ildefonso, El 24 de abril 2024. Donde realice una breve entrevista⁵⁷ para saber cómo surgió su trabajo de investigación del podcast POETRY SLAM Guatemala. El Taller.⁵⁸ Y preguntas guiadas al tema de cuerpo, territorio, sanación y el poetry slam.

⁵⁶ <https://reporterosinfiltra2.wordpress.com/2016/09/15/entrevista-a-walter-gonzalez/>

⁵⁷ Entrevista en la tabla 2 siguiente. (8.43 seg.). 24-04-24

⁵⁸ Foto de Sandra Y. (Imagen Izquierda es Walter González.) Imagen derecha obtenida de la App Spotify. Cartel de Spotify del podcast Poetry Slam Guatemala El Taller.

<p>00:00:03 ¿Cómo fue que surgió su trabajo? Sí, pues este es un trabajo compilado que está en primer lugar de los dos libros de Mark Smith, que es fundador del Poetry Slam. 00:00:10 Pero también me tomé la libertad porque él toma algún trabajo de un coreógrafo que se llama Rudolf Von Laban, muy importante. 00:00:20 Entonces lo que hice yo, fue que profundicé un poco más sobre el trabajo de Laban, que es la teoría del cuerpo, que eso es una cosa inmensa, pero traté de tomar solo los elementos que pudieran ser aplicables y otro elemento que a mí me sirvió mucho fue la teoría del Slap, así se llama, que es un estudio que hay de Meyerhold que se llama la biomecánica. 00:00:43 También es muy importante. 00:00:45 Lo que a mí me gusta del estudio de la biomecánica es el hecho de que se refiere al movimiento del cuerpo, pero yo creo que también es aplicable no sólo a cómo el cuerpo comunica, sino también a cómo se puede utilizar esa misma teoría para la composición.</p> <p>00:01:00 ¿Por qué razón? 00:01:00 Porque en la biomecánica de Meyerhold, por ejemplo, hay una estancia donde uno hace un movimiento así para atrás, para tomar impulso y hacer el movimiento que va y después de eso hay otro punto donde se queda un estático. 00:01:15 Y en la escritura básicamente hace uno eso, prepara uno a través de la escritura algo para llegar a un punto culmen, ¿verdad? 00:01:23 Un clímax y ahí se queda. 00:01:25 Y es ese punto donde uno se queda, donde se queda esto estático, donde lo que uno espera es la reacción del público. 00:01:31 Entonces, si se puede comunicar en el cuerpo y se puede comunicar a través de lo escrito, pues ahí vamos. 00:01:37 Sobre todo, si lográramos empatar una cosa con la otra. 00:01:39 De no ser eso posible, creo que también se podría conseguir un ejercicio interesante, un efecto, porque sería genial. 00:01:47 Como ha pasado en algunas películas, por ejemplo: hay un personaje que es tan frío y de repente dice una sentencia o una cosa así muy impactante, pero</p>	<p>00:04:03 Porque digamos, sí uno tiene una cuestión que es puramente teórica y lo que hace es uso Frankenstein solo porque se mira bonito, sé mira muy profesional, no es funcional si no toma eso y trata de adaptarlo a la gente que uno conoce. 00:04:19 Digamos, para mí pues obviamente lo principal, el círculo principal era formar a los slam de Guatemala en primer lugar, porqué es el círculo que yo conozco. 00:04:26 Entonces es aquello que yo sé, por ejemplo, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus cosas que ellos podrían aprovechar, disfrutar de esto, moverlo para ese lado, pero obviamente también en Latinoamérica. 00:04:35 Entonces cosas que quizás a los slamer de Guatemala les cuesta, pues quizás en otros lados también vamos a encontrar las mismas dificultades ¿verdad? 00:04:42 Entonces por ahí yo creo que sí, sí pudiera yo de alguna manera, bueno, mejor dicho, si lo hago con toda honestidad, yo creo que eso sería lo que hice. 00:04:53 Por un lado, la adaptación al español y también el tratar de enfocarlo a un público que yo conozco muchísimas.</p> <p>00:05:06 Disculpé, le ¿Puedo hacer unas preguntas? 00:05:08 Solo son cinco. Bueno surgió esto de profundizar en el poetry Slam y yo entendí por medio de una ponencia, de un poema, como una sensación de liberación y hasta sanación. 00:05:23 Entonces ya después fui descubriendo el poetry slam y de ahí también lo entendí así. Entonces estoy tratando de justificar lo con el feminismo del cuerpo territorio, qué exista una línea que haga referencia a la sanación del cuerpo por medio de la oralidad. 00:05:43 Tengo unas preguntas para hacerle. ¿Cuál es su sentir pensando haciendo poetry slam?</p> <p>00:05:57 Por supuesto, Bueno, en primer lugar, desde el lado de la coordinación y organización es una satisfacción el poder sentir que le estoy dando un escenario o que estoy procurando un escenario y un micrófono a una persona que, de no ser así, no lo tendría y afortunadamente se ha logrado ya hay mucha gente que ha montado su show y cosas así, probablemente si lo hubiera hecho así, el slam fue su primer acercamiento, yo creo que es importante el aporte que socialmente se le puede dar a la gente. El poetry slam es un lugar donde no se corre o riesgos, un lugar seguro. Las personas chicas, chicos, chiques que tienen la oportunidad como de un laboratorio como para experimentar y ver qué pasa.</p> <p>00:06:40 Usted, ¿Qué parte del cuerpo coloca en el poetry Slam?</p>
--	---

<p>lo dice de una forma completamente inexpresiva, que eso choquea.</p> <p>00:02:03 Eso yo lo he visto, por ejemplo: en los guiones de Luis Alcoriza.</p> <p>00:02:08 Hay una película de Buñuel escrita por Alcoriza, que es Nazarín, donde hay un personaje que dice que se le pudran los hijos en el vientre.</p> <p>00:02:17 Es una sentencia horrible, pero si se dice de una manera inexpresiva da una situación más fea.</p> <p>00:02:26 También en Tiburoneros, también de Alcoriza, hay una parte donde es un niño, y es un niño el que está molesto con su amigo porque su amigo se casó y tuvo su familia, entonces dejó el niño abandonado y el niño le grita que se mueran todos tus hijos y tu esposa. ¡y es un niño!</p> <p>00:02:44 Es un niño y así como la madre, o sea, creo que Luis Alcoriza era muy bueno para trabajar con eso.</p> <p>00:02:50 Ese juego que en el Slam se podría jugar muy bien de decir una cosa, pero con otro sentido, es así como crear ese shock, hay que saberlo manejar, porque yo creo que esas son las cosas que, si requieren bastante, bastante prueba.</p> <p>00:03:03 Porque la cuestión es que también eso es un juego un poquito arriesgado, pero también puede ser que al rato resulte confuso, la gente no lo entiende.</p> <p>00:03:09 Pero volviendo otra vez al punto, porque me salí demasiado del tema, aparte de ese tema de la biomecánica, también otro tema que a mí me pareció vital fue la teoría de performance de Richard Schechner.</p> <p>00:03:23 Eso es buenísimo, le digo la verdad, a mí la teoría del performance de Schechner, ese fue un curso que recibí a través de Coursera y es buenísimo.</p> <p>00:03:35 El problema que hay y eso yo siento que también, modestia aparte, diría que sería el aporte que sí puedo decir que hice, es el hecho de que desafortunadamente mucha de esta teoría que es buenísima, no está en español.</p> <p>00:03:50 ¿Entonces eso fue su aportación?</p> <p>00:03:52 Digamos que yo diría modestamente que un poco eso y otro poco también el tomar esto y encontrar la manera como encauzarlo a la realidad que uno conoce.</p>	<p>¿Yo, parte del cuerpo? Bueno es que el cuerpo va integrado tendría que ser el todo. Quizás diría que algo es muy poco valorado la parte de la gesticulación de la boca, de la cara, mejor dicho, pero también la cara está actuando es parte de todo.</p> <p>00:07:15 ¿Que territorio representa en el Poetry Slam? De mi parte me considero un facilitador un apoyo alguien que está ahí para ayudar a les chiques brindarle seguridad, a través de los talleres procuro hacer dinámicas donde ellos puedan decir sus cosas puedan aportar.</p> <p>00:07:53 ¿El Poetry Slam es un medio de liberación y sanción en el feminismo? Si lo es, si es un poco cuestionable si pensamos que debería serlo, pero pienso qué hay una diferencia entre el ser y el deber ser, porque, si está bien que se utilice el canal del slam para trabajar eso, pero no hay que dejar de lado que es necesario un trabajo adicional, es importante una terapia ocupacional, no es como que yo me curo con el slam, es genial que bueno, pero eso no es el todo. Porque hay muchas cosas que quizás llevamos dentro y quizás tomándolo como eso es mi todo, quizás estamos metiéndonos en un costal donde creemos que ya salimos y no estamos saliendo a ningún lado</p> <p>0:08:42 ¿Entonces sería un adicional? Eso, eso sí.</p> <p>0:08:43 Le agradezco mucho estas respuestas.</p>
---	---

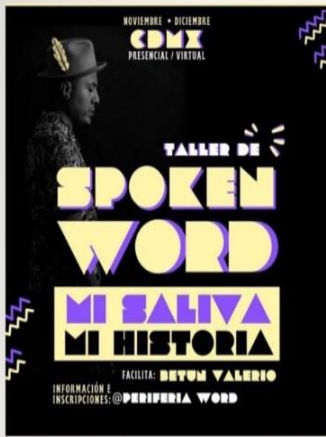

ILUSTRACIÓN 1 CARTEL SPOKEN WORD.
DISPONIBLE EN: [HTTPS://IG.PERIFERIAWORD.COM](https://ig.periferiaword.com)
[WWW.INSTAGRAM.COM/PERIFERIAWORD?IGSH=BHRPN3FZDNBOZGNP](https://www.instagram.com/periferiaword?igsh=bhrpn3fzdnbozgnp)

ILUSTRACIÓN 2. EVENTO MICRÓFONO ABIERTO, SPOKEN WORD. FORO LA IGUANA 21-12-23. FOTO DE SANDRA Y.

ILUSTRACIÓN 3. CARTEL DE EVENTO SLAMIN EN FORO CULTURAL HILVANA EN IMAGEN. COMIKK MG, PRINCIPAL PROMOTOR Y GESTOR DEL POETRY SLAM MEXICO. DISPONIBLE EN: IG CIRCUITO NACIONAL POETRY SLAM MEXICO. [HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/POETRYSLAMMEXICO?IGSH=MWPJNwMYTtMBHFU0A==](https://www.instagram.com/poetryslammexico?igsh=mwPjNwMYTtMBHFU0A==)

ILUSTRACIÓN 4. CARTEL DE PALABRAS AL MARGEN EN COLEGIO DE SAN ILDEFONSO (27-03-24). EN LA IMAGEN VICTORIA EQUIHUA POETA DE SLAM, MICHOACANA, FEMINISTA, CON RECONOCIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL, POR SU POESÍA ESCRITA Y HABLADA. DISPONIBLE EN: IG CIRCUITO NACIONAL POETRY SLAM MEXICO. [HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/POETRYSLAMMEXICO?IGSH=MWPJNwMYTtMBHFU0A==](https://www.instagram.com/poetryslammexico?igsh=mwPjNwMYTtMBHFU0A==)

ILUSTRACIÓN 5. CARTEL DE PALABRAS AL MARGEN EN COLEGIO DE SAN ILDEFONSO (31-1-24) DISPONIBLE EN: IG CIRCUITO NACIONAL POETRY SLAM MEXICO. [HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/POETRYSLAMMEXICO?IGSH=MWPJNwMYTtMBHFU0A==](https://www.instagram.com/poetryslammexico?igsh=mwPjNwMYTtMBHFU0A==)

ILUSTRACIÓN 6. IMAGEN SUPERIOR DJ. PAOLO GUERRERO, COMIKK MG, DALLA. IMAGEN INFERIOR MUJERES PARTICIPANTES EN PALABRAS AL MARGEN. COLEGIO DE SAN ILDEFONSO (31-1-24). FOTO DE SANDRA Y.

ILUSTRACIÓN 7. MUJERES PARTICIPANTES EN PALABRAS AL MARGEN. COLEGIO DE SAN ILDEFONSO (31-1-24). FOTO DE SANDRA Y.

ILUSTRACIÓN 8. CARTEL DE PALABRAS AL MARGEN EN COLEGIO DE SAN ILDEFONSO (24-04-24) DISPONIBLE EN: IG CIRCUITO NACIONAL POETRY SLAM MEXICO. [HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/POETRYSLAMMEXICO?IGSH=MWPJNwMYTtMBHFU0A==](https://www.instagram.com/poetryslammexico?igsh=mwPjNwMYTtMBHFU0A==)

ILUSTRACIÓN 9. IMAGEN SUPERIOR: MUJERES PARTICIPANTES EN PALABRAS AL MARGEN EN COLEGIO DE SAN ILDEFONSO (24-04-24) IMAGEN INFERIOR: DJ PAOLO GUERRERO, CANUTO, DALLA. FOTO DE SANDRA Y.

ILUSTRACIÓN 10. BOLETO DEL EVENTO (24-04-24) FOTO DE SANDRA Y.