

Creatividad invisible. Mujeres y arte popular en América Latina y el Caribe

La antología compilada por Eli Bartra incluye diez trabajos sobre siete países de América Latina y el Caribe que abordan el estudio del arte popular visual. Arte distinto al llamado "gran arte", pues en su mismo nombre subraya origen social, la creación, el consumo y la distinta función que cumple. La concepción de ese trabajo como algo no profesional y mínimamente remunerado favorece de manera importante la reflexión.

El poco interés y respeto por el arte popular ha sido causa de que se realicen pocas investigaciones serias sobre el mismo, y más aún sobre sus creadores, gente sin rostro que en su mayoría son mujeres pobres. Es así que las latinoamericanas y caribeñas comparten en esta "creatividad" el mismo destino: la invisibilidad.

El objetivo del libro es estudiar al arte popular desde el punto de vista de la división genérica, con énfasis en las mujeres, pues conocer lo que éstas han creado permitirá comprender cómo se entreteje su identidad femenina y cómo se construye su cultura.

La compilación es una de las primeras de su tipo, y la variedad de grupos estudiados ayuda a realizar comparaciones sobre el papel de la

cerámica entre comunidades indígenas de la Amazonia y comunidades mestizas de México y Colombia. De igual manera, permite al lector conocer los roles genéricos en esas sociedades, así como el valor del aporte que los mismos realizan a la cultura.

La antología incluye dos puntos de vista diferentes: el externo y el interno. El externo es la mirada anglosajona de cinco investigadores y el interno, el de cinco estudiosas latinoamericanas y caribeñas, lo que proporciona perspectivas distintas sobre el objeto de estudio. No obstante, el acercamiento es siempre a una comunidad que no es la propia.

Asimismo, es importante mencionar que la mitad de los artículos hablan sobre mujeres indígenas y la otra sobre mujeres mestizas. Es por ello que esta obra merece especial atención y más aun debido a que los estudios aquí compilados fueron realizados por investigadoras(es) que han pasado incluso décadas en las comunidades de las que escriben.

Sally Price, antropóloga e investigadora especializada en el Caribe, presenta "Siempre algo nuevo: modas cambiantes en una 'cultura tradicional'", un trabajo sobre la evolución que ha tenido la creatividad de los cimarrones, específicamente del grupo de los saramakas. En el texto se muestra la ideología de género en la división del trabajo y en las concepciones de lo relacionado con las mujeres y los hombres (lo que es apropiado que utilicen y vistan).

La autora explica la alta valoración que dan las mujeres a los objetos que utilizan los hombres, pues ellas invierten buena parte de su energía tratando de agradecerles mediante la confección de textiles finamente elaborados y la talla de decoraciones en cuencos de jícara o güirras. No obstante, las mujeres han llevado últimamente esa decoración a su propia vestimenta, lo que resulta en un cambio de mentalidad.

En el artículo "Santo, santo, santo... manos de mujeres ahora tallan santos", de Norma Valle Ferrer, se aborda el trabajo desarrollado por las talladoras de santos más conocidas de Puerto Rico. Sus creaciones en cedro blanco son un buen ejemplo del desarrollo de la tradición popular.

Comparado con el tallado que realizan los varones, las figuras de las santeras tienen características muy peculiares como resultado de que le dedican más tiempo a los detalles. A pesar de que su trabajo ha sido reconocido apenas recientemente, en los concursos aún siguen sufriendo discriminación, lo que las ha llevado a organizarse y manifestarse solidariamente.

La curadora del Maxwell Museum of Anthropology en Nuevo México y profesora de antropología Mari Lyn Salvador realiza una investigación sobre las artes textiles de un grupo del Panamá, la cual lleva por título "Las mujeres cunas y sus artes: molas, significado y mercados".

Las molas son unas blusas muy elaboradas que han creado un estilo de vestir único que constituye, por sí mismo, un arte específico. Su tipo de organización, en el cual se combina la matrilocidad con la división de responsabilidades por edad, permite a las mujeres, dedicar desde jóvenes

varias horas a estas creaciones. Este arte, como explica la autora, infunde prestigio a familias y comunidades debido a la valoración especial que se le da en dicha cultura.

En "Conexiones: expresiones creativas de las mujeres canelos quichua", la socióloga Dorothea Scott Whitten aborda la integración de la modernidad y la tradición de las ceramistas de la provincia de Pastaza en Ecuador.

Su cerámica ha ayudado a comunicar los valores culturales al exterior. La belleza de cada particular decorado está en su significado. Al mismo tiempo, es una fuente de ingresos para las familias y mercancía de intercambio para obtener atención médica moderna. Dicha cerámica, espacio de dominio femenino, es un elemento fundamental para la difusión de la cosmovisión canelo quichua.

El propósito del trabajo de Eli Bartra, "Al encuentro de las ceramistas de Mata Ortiz", es mostrar quiénes son estas mujeres; explicar por qué hacen lo que hacen y cómo es que lo hacen, además de exaltar también lo extraordinario de sus obras.

La directora del Programa de Investigación de Mujeres de la UAM-X y compiladora del libro logra en su artículo que el lector se acerque a la comunidad de Juan Mata Ortiz, en Casas Grandes, Chihuahua, donde su cerámica ha dado lugar a un fenómeno particular, pues es clara continuidad de la prehispánica, aunque haya sido interrumpida durante 600 años.

El estudio de las ceramistas de esta comunidad permite la reflexión acerca del mayor aprecio que se tiene por las obras masculinas y de la minusvaloración del trabajo hecho por mujeres, que incluso es pregonada por éstas. De igual manera, en la investigación se observa la tendencia femenina a cumplir más frecuentemente la función de apoyo a los hombres en su trabajo que a realizar otras tareas.

En "El arte popular de las mujeres en la Chamba, Colombia", el antropólogo Ronald J. Duncan nos ofrece un estudio sobre las alfareras de ese poblado de la zona sudcentral de Colombia. En su análisis, aborda la división sexual del trabajo en la comunidad a partir de la alfarería.

De igual manera, estudia la organización matrifocal extendida en que las mujeres tienden redes de apoyo para la realización del trabajo femenino en la alfarería, el hilado, etc. No obstante, el trabajo profesional que realizan es considerado, como en otras culturas, más bien como una extensión de sus labores domésticas.

El texto de la antropóloga Dolores Juliano, "Las artesanas mapuches", es una reflexión sobre la plasticidad de las adaptaciones y la defensa tenaz de los rasgos culturales del pueblo mapuche en el extremo sur del continente americano.

Se habla específicamente del trabajo que realizan en los textiles y en la platería. Los significados de su cosmogonía inmersos en estas artes le dan continuidad a la identidad étnica. La autora explica que las artesanas tienen en sus manos el mundo simbólico, a través del cual definen las

condicionantes de género y determina su papel primordial en el diseño de las relaciones sociales.

La investigadora María J. Rodríguez-Shadow presenta en este volumen el estudio titulado "Peticiones y plegarias femeninas en los exvotos de Chalma". En estas expresiones religiosas, señala la antropóloga, hay pistas de la subjetividad, el imaginario colectivo, las motivaciones de los donantes y las relaciones entre los géneros.

Los exvotos que analiza son los que han sido mandados a hacer particularmente por mujeres, a fin de comprender las preocupaciones e intereses femeninos de una determinada clase social. Gracias a esas pinturas, las mujeres han sobrellevado las duras condiciones económicas en que viven, y aunque en el texto se abordan diferentes temáticas relativas a estas creaciones, no todos los asuntos se develan, lo que deja un espacio desconocido para la investigadora, como lo es la violencia intrafamiliar y el abuso sexual contra los menores.

A través de este interesante estudio se puede avanzar en la comprensión del universo femenino, su escala de valores, el rol de las mujeres en la sociedad, así como las temáticas que no es permitido revelar socialmente.

En "La magia de la tierra: el legado de Teodora Blanco", Betty Laduke resalta la herencia de esta gran ceramista nacida en Santa María Atzompa, Oaxaca, quien constituye un importante modelo para la comunidad, pues su visión creativa dignificó a las mujeres como individuos fuertes y poderosos; un contraste refrescante frente a la explotación comercial que los medios hacen de las mujeres como objetos sexuales pasivos.

La autora no sólo subraya la visión extraordinaria de Blanco para salir adelante, sino también cómo en su trabajo artístico, continuado actualmente por sus familiares, las figuras de ángeles, vírgenes, mercaderas y sirenas se enfrentan orgullosamente al mundo con igual dignidad que su creadora.

Lourdes Rejón Patrón presenta en "Gustos, colores y técnicas del bordado en el traje femenino maya" una investigación acerca de la importancia del bordado en la identidad genérica y cultural de la mujer maya. Esa actividad puede constituir la fuente más importante de ingreso o sólo una ocupación complementaria.

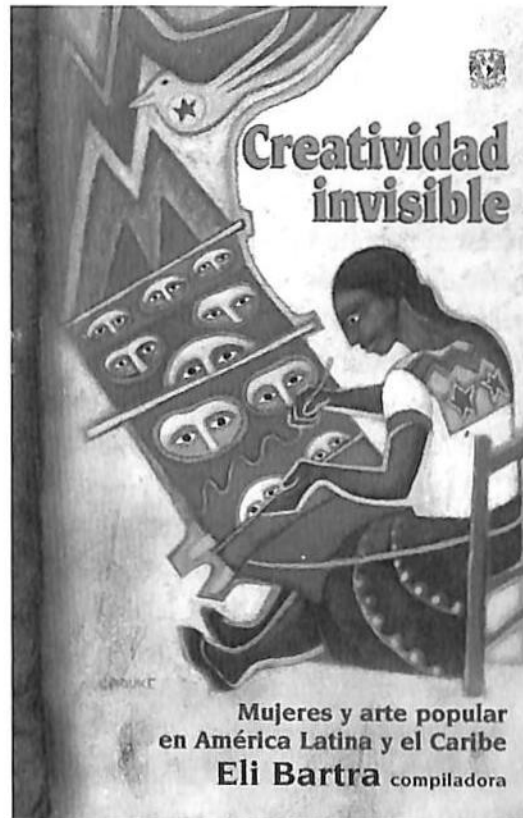
De igual manera, la investigadora reflexiona sobre las diferencias que ha marcado la vestimenta, desde el periodo colonial, entre indígenas, mestizos y españoles, así como de clase social.

En los diez artículos se ofrecen ángulos distintos para abordar las vivencias femeninas en nuestro continente; son realidades lejanas, pero entrelazadas por las ideologías de género que marcan las identidades de las mujeres.

El volumen ofrece una visión general sobre la riqueza del arte popular de las mujeres latinoamericanas y caribeñas. Si bien en la mayoría de los artículos se denuncia la poca valoración y compensación económica del tra-

bajo femenino, hay ejemplos de que el esfuerzo de las mujeres les ha ganado reconocimiento social.

Los textos, escritos por especialistas pero en un lenguaje muy accesible, amplían la comprensión del lector sobre temas como la identidad femenina, la ideología genérica y los procesos de producción y división sexual del trabajo en el arte popular del continente. Por lo anterior, es un libro ampliamente recomendable. LC

Eli Bartra (com.), *Creatividad invisible. Mujeres y arte popular en América Latina y el Caribe*, Universidad Nacional Autónoma de México/Programa Universitario de Estudios de Género, 2006.