

Cimarronas Resistiendo

Katherin Lucía Aguilar Ayala

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)

Escuela de Ciencias Sociales, Artes Y Humanidades (ECSAH)

Programa de Artes Visuales

Bogotá

	2
Cimarronas Resistiendo	
Contenido	
Agradecimientos	4
Resumen	5
Introducción	7
Justificación	8
Objetivos	10
Objetivo General	10
Objetivos Específicos	10
Planteamiento De Problema	12
Pregunta Problema	14
Marco Teórico	15
Metodología	22
Metodología Para La Realización De La Obra.	22
Investigación Documental:	22
Investigación De Campo:	23
Entrevista 1	23
Eunice Catalina Hinestroza (Tumaco Nariño)	23
Exposición Las Estrellas son Negras En La Cámara De Comercio De Bogotá ARTBO	25
Muestra Teatral Conspiración	25
Investigación Visual:	26
Asistencia Al Conversatorio Del Museo Nacional De Colombia Con Simon Njami Sobre El Proyecto El Museo Afro De Colombia:	30
Desarrollo Conceptual	31
Diseño De Personajes Y Ambientes:	31
Selección De Técnicas Y Herramientas:	31
Creación de las ilustraciones:	32
Revisión Y Ajuste	33
Propuesta De Emplazamiento Y Avances De Gestión Para La Exhibición De La Obra.	33
Elementos Conceptuales:	34
Título De La Exposición	35
Lineamientos Conceptuales De La Exposición	35
Listado Musical Exposición:	36

Cimarronas Resistiendo

Textos Curatoriales (Tipografía Africana)	40
Galería Virtual:	44
Obra y Emplazamiento	45
Obra 1:	45
.....	45
Obra 2:	46
Obra 3:.....	47
Pertinencia De La Obra	48
Registros del emplazamiento	50
.....	52
.....	52
Video Del Emplazamiento	55
Los Espectadores y la obra.....	55
Detalles De La Obra y La Exposición:	56
Pintura 1:	59
La Huerta Del Perejil:	59
Pintura 2	62
Naidí Sankofa	62
Pintura 3	65
Color Esperanza	65
Conclusión.	68
Referencias Bibliográficas Consultadas	69

Agradecimientos

Agradezco a todos los que me apoyaron en el camino, a mi familia, a mi mamá que siempre ha estado presente, a mis abuelos, a mi compañero de vida y de sueños, a mis amigos, especialmente a Daniel, un apoyo fundamental en todo este proceso; les agradezco por creer y confiar en mí e impulsarme a creer en mis capacidades, a las mujeres que formaron parte del proyecto quienes fueron el impulso que mantuvo el motor encendido para lograr culminar este trabajo, tomé sus relatos como motivación y esperanza de que se puede lograr una sociedad consciente que lucha constantemente para conocer la historia negra, y lucha por erradicar el racismo y el machismo que tanto ha afectado a las comunidades.

Resumen

Los relatos referentes a las mujeres Negras dentro del informe final de la comisión de la verdad son historias que han marcado profundamente a la población afrodescendiente por muchos años; la discriminación, el racismo, la hipersexualización de las mujeres negras dentro del conflicto armado en Colombia, son hechos de los cuales es importante hablar y darlos a conocer con el fin de no repetir estas historias y tratar de reparar de alguna forma a las víctimas; las historias están cargadas de elementos que permean en la sociedad actual y se han convertido en objeto de reflexión de varias mujeres artistas; al definirse el racismo como una construcción social que excluye a un grupo poblacional por sus características físicas, es importante hablar de estética y en este caso la estética de las mujeres negras; Las artista Liliana Angulo, Priscila Rezemde, Carmenza Banguera y Harmonia Rosales en muchas de sus obras han tratado estas temáticas generando reflexiones en torno a el racismo, la exclusión, la estética en la población afrodescendiente por esto es importante tener en cuenta su trabajo como referentes de la obra que se realizará.

Los reatos permiten determinar que estas mujeres fueron violentadas no solo por ser mujeres sino por su etnia, se abordará este trabajo de grado a través de ilustraciones digitales y pinturas que plasmen la memoria histórica, tradiciones y formas de lucha de estas mujeres no desde la narrativa de los hechos violentos de los cuales fueron víctimas sino de sus historias ancestrales, su resiliencia, y como están tratando de superar estas vivencias a través de trabajo conjunto y

Cimarronas Resistiendo

retomando la herencia de sus ancestros Africanas quienes dejaron huella a través de la religión, la medicina, la cultura y la música .

Introducción

Este documento recopila un trabajo investigativo de constancia y conciencia basado en el caso Resistencias Mujeres Negras del informe final de la comisión de la verdad donde el resultado es una obra que se compone de 3 pinturas y una composición elaborada con técnicas mixtas; inicialmente se plantea la problemática sobre como relatar las historias de las mujeres negras víctimas del conflicto armado de una forma que aporte e invite a las nuevas generaciones a construir y unirse para tener un mejor futuro tomando como ejemplo las luchas y el trabajo de sus ancestras; en el texto se muestra el proceso creativo de la obra abordando diferentes momentos, analizando las referentes que inspiraron este proyecto, evidenciando la metodología que dará paso a el producto final; se evidencian los resultados del proceso creativo y una propuesta de difusión y emplazamiento de la obra.

Justificación

El racismo y la discriminación han sido históricamente una problemática en Colombia, especialmente para las mujeres Negras, quienes han sufrido una doble discriminación por su género y su raza. Esto queda en evidencia en los relatos del Informe Final De La Comisión De La Verdad. Es importante abordar estos temas y buscar maneras efectivas de combatirlos. El arte, como forma de expresión, tiene el potencial de ser una herramienta poderosa para abordar estas cuestiones y generar conciencia en la sociedad; así mismo difundir las historias de estas mujeres resaltando sus luchas y aportes al desarrollo de la sociedad colombiana y la unión de las comunidades cimarronas.

El contexto en el arte permite crear conexiones más profundas con el espectador y a su vez generar un lazo significativo mediante temáticas que resuenen con la comunidad y a través del arte aportar a la misma en reflexión y acción; esta obra quiere reivindicar la historia de las mujeres negras víctimas del conflicto armado en Colombia, dar a conocer sus testimonios de lucha para que sean ejemplo para las generaciones actuales y futuras, hacer una invitación a la sociedad hacia la reflexión sobre las problemáticas que persisten en nuestra sociedad, y las barreras sociales y estructurales que no permiten que las personas se desarrollen dentro de un entorno con oportunidades, respeto y equidad. Mediante el arte se logrará dar voz a las mujeres, sensibilizar a la comunidad sobre la violencia de género y el racismo, sus consecuencias cuestionando y poniendo en evidencia a quienes perpetúan este tipo de actos, fomentando una transformación en la sociedad.

Según el caso « Resistencias Mujeres Negras » Del informe final de la comisión de la verdad las mujeres negras nunca son víctimas de una sola forma de violencia, por el contrario los

Cimarronas Resistiendo

victimarios ejercen a la vez violencia física, verbal, económica, psicológica y sexual, también al ser desplazadas de sus territorios sus comunidades se dispersan y se rompen los vínculos con los cuales habían permanecido por tradición ancestral, las familias tienen que desplazarse a territorios desconocidos y en muchas ocasiones dispersarse por todo el país y comenzar en distintos lugares, cabe resaltar que:

El pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero tiene los índices más altos de desplazamiento forzado en el país. Y estas cifras altas tienen una relación muy directa con los roles ancestrales que ocupan las mujeres negras y que es asegurar la permanencia de la familia extensa en los territorios colectivos. (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 2022, P27)

En la obra se busca resaltar el poder y los roles de las mujeres negras, su capacidad de trabajo en comunidad que les han permitido organizar colectivos de apoyo para resurgir después de vivir acontecimientos tan dolorosos.

Objetivos

Objetivo General

Representar las vivencias de las mujeres negras Víctimas del conflicto armado En Colombia según los relatos del Informe Final De la comisión de la verdad en el capítulo «Resistencias Mujeres Negras » analizando las formas en las cuales ellas sobrevivieron a las atrocidades de las cuales fueron víctimas, a través de ilustraciones digitales y análogas resaltando y exaltando la herencia Africana que les permitió tomar fuerza y tener la capacidad de salir adelante en comunidad y a través de estas representaciones dar a conocer la historia desde una perspectiva de resiliencia, unidad y resurgimiento de estas comunidades.

Objetivos Específicos

Recopilar y seleccionar información relevante para el proyecto en los relatos del Informe Final De La Comisión De La Verdad en el capítulo «Resistencias Mujeres Negras» destacando las luchas de las comunidades y los proyectos futuros de las mismas.

Investigar la obra de artistas referentes que hayan trabajado con temáticas como el racismo, la discriminación, comunidades afrodescendientes, mujeres negras entre las cuales se destacan: Liliana Angulo, Priscila Rezende, Carmenza Banguera, Harmonia Rosales y teniendo en cuenta el trabajo conceptual y visual de estas artistas, desarrollar un concepto propio que aborde las temáticas centrales del proyecto y facilite la comunicación al espectador.

Cimarronas Resistiendo

Conceptualizar la temática principal del proyecto hacia un enfoque que resalte la herencia africana, la historia como herramienta fortalecedora y una visión a futuro que empodere a las mujeres negras a través de los relatos que se muestran en las ilustraciones.

Recopilar y escoger piezas musicales de artistas de la diáspora Africana para que acompañen las ilustraciones y generen relatos interseccionales que hagan parte de la muestra final permitiendo al espectador conocer las historias de resiliencia y resistencia de las mujeres negras víctimas del conflicto armado en Colombia para mostrar cómo se relacionan las mujeres de la diáspora a través de distintas disciplinas y sus relatos son similares.

Planteamiento De Problema

La confluencia del racismo y el patriarcado es un fenómeno complejo que se ha convertido en una fuente continua de violencia dirigida contra las mujeres negras en las comunidades del Pacífico colombiano. El racismo, con profundas raíces históricas de la época colonial, se mezcla con el patriarcado, un sistema de poder que otorga privilegios a los hombres en perjuicio de las mujeres. Durante el conflicto armado en Colombia, estas formas de opresión se intensificaron aún más, lo que resultó en un sufrimiento amplio y generalizado.

Las consecuencias de esta problemática son de gran alcance y perjudiciales. La violencia resultante ha llevado a la fragmentación de las redes comunitarias, erosionando las relaciones sociales que históricamente han sido fundamentales para la supervivencia y el bienestar de las comunidades negras en las zonas rurales y urbanas del Pacífico colombiano. Además, las prácticas tradicionales de cuidado colectivo, que han sido una característica distintiva de estas comunidades, se han visto menoscabadas por esta violencia persistente.

Una de las manifestaciones más impactantes de esta problemática es el desplazamiento forzado, que ha obligado a muchas familias a huir de sus hogares en busca de seguridad y refugio. Las mujeres negras han sido víctimas particularmente vulnerables en este contexto, enfrentando no solo la amenaza de la violencia sexual, sino también la pérdida de sus conexiones comunitarias y el tejido social que ha sido esencial para su resiliencia.

Por lo tanto, esta problemática demanda una atención inmediata y medidas concretas para su mitigación y prevención. La violencia de género y racial en el Pacífico colombiano es un tema de

Cimarronas Resistiendo

gran relevancia que requiere un enfoque integral y multidimensional para abordar sus raíces históricas y contemporáneas.

Todas estas problemáticas y el enfoque multidimensional que se plantea anteriormente incluyen a las manifestaciones artísticas dentro de las iniciativas con las cuales se puede aportar a una conciencia y reconocimiento de las necesidades de los pueblos y las herramientas que las mujeres tienen actualmente para sobrellevar y superar esta problemáticas por este motivo es importante encontrar formas de comunicación para socializar de qué forma las mujeres víctimas del conflicto resisten y salen adelante y que estas herramientas se hagan conocidas para las generaciones venideras y para toda la comunidad; esta obra aporta a través del arte ayudando a reconocer las resistencias de las mujeres negras, dando a conocer sus formas de acompañamiento dentro de rituales ancestrales, medicina, religiosidad, trabajo en comunidad; evidenciando esto en cada una de las obras y en la información que las acompaña y que se detallará más adelante.

Pregunta Problema

¿Cómo a través del arte se logra aportar representando las vivencias de las mujeres negras víctimas del conflicto armado en Colombia teniendo en cuenta los relatos en el informe final de la comisión de la verdad en el capítulo Resistencias Mujeres Negras logrando visibilizar la importancia de sus historias, vivencias y luchas ayudando a generar conversaciones en torno a las problemáticas vividas observando el pasado y aportando al presente y futuro?

Marco Teórico

El racismo y el patriarcado que se ejerce contra las mujeres negras son un continuo de violencias que ha operado desde la colonia y que se recrudeció en el conflicto armado con la intencionalidad de desarticular las redes comunitarias, tejidos y prácticas ancestrales del cuidado colectivo de las comunidades negras rurales y urbanas asentadas en la región del Pacífico colombiano. Estas violencias quedaron registradas en los altos índices de desplazamiento forzado y violencias sexuales perpetradas contra las mujeres negras. (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, 2022, p. 3)

Según lo anterior se generó una inquietud sobre la forma de rescatar, representar y visibilizar estas prácticas ancestrales, el cuidado colectivo de las comunidades y las historias de las mujeres negras en los relatos de la comisión de la verdad a través de manifestaciones artísticas especialmente de forma gráfica y pictórica; en la investigación se establece que para narrar estas vivencias es necesario abordar la temática ubicando diversos puntos de la historia que conllevan a explicar el motivo por el cual existía este tejido y esta unión entre comunidades y para ello debemos remitirnos a la ancestralidad y a la raíz del pueblo negro y a los distintos procesos de tradición oral para transmitir el conocimiento.

En este caso específico «Somos Cimarronas» establece la importancia de entender el racismo como una problemática que generó múltiples violencias contra las mujeres las cuales se perpetuaron por ser mujeres y negras y con el fin de separar a las comunidades, apropiarse de sus territorios ocasionando desplazamientos forzados; las mujeres aquí mencionadas lograron sobreponerse a estas duras vivencias gracias a estrategias de resistencia que heredaron de sus

Cimarronas Resistiendo

ancestras y ancestros en la época de la colonia; a través de las ilustraciones creadas se busca narrar la historia desde la ancestralidad, sus enseñanzas, sus tradiciones y como esta historia es lo que genera la fuerza, la resiliencia, el valor para reponerse antes tantos hechos difíciles.

Es importante dentro de la propuesta artística establecer que la historia negra no empieza con la esclavización; que antes de ese atroz desplazamiento forzado las comunidades negras procedían de África Occidental, de reinos e imperios en Ghana, Mali, El Congo, en uno de los testimonios una de las mujeres narra la importancia de contar la historia desde una perspectiva diferente.

«Bueno yo creo que nosotros hemos padecido tragedias históricas que iniciaron con el secuestro del pueblo negro en África, si, y desde ahí yo creo que pues conocer la verdad de esa historia, empezar por reconocer que no somos descendientes de esclavos, que somos descendientes de seres humanos libres que fueron esclavizados, yo creo que a partir de ahí podemos empezar a reconstruir esa historia y esa verdad que necesitamos y que es necesaria, sobre todo para que nuestros niños y niñas se sientan orgullosos de su ser como pueblo negro, se sientan orgullosas de ser hombres y mujeres negras en este país. El conflicto armado, que para muchos empezó hace 60 años, para nosotros llevamos 400, esa estructura del racismo y del colonialismo que padecieron nuestros mayores y mayores, pero que las generaciones siguientes hemos seguido padeciendo» (Entrevista 1018-CO-00595, 2022)

El concepto Cimarrona hace referencia a la resistencia de las mujeres negras esclavizadas, a la decisión de luchar por su libertad y revelarse, lamentablemente existen muchos más relatos de esclavización y sometimiento que de Cimarronaje; por esto la motivación de este proyecto de

Cimarronas Resistiendo

arte visual es dar a conocer esas historias de lucha a través de ilustraciones que aporten a generar un discurso que permita difundir nuestros orígenes Africanos, del aporte de las personas negras al desarrollo del país y la historia completa de las mujeres negras en Colombia la cual no inicia con la esclavización. .

Teniendo en cuenta que cuando se oculta la historia de los pueblos negros, se perpetúan prácticas y hechos racistas, la ignorancia frente a la presencia y los orígenes de los y las afrodescendientes en nuestro país es una de las razones que mantienen la existencia del racismo; con relación a lo anterior se puede explicar por qué el racismo y el patriarcado son factores trascendentales que evidencian los impactos, daños y resistencias de las mujeres negras dentro de conflicto armado en Colombia, otros factores son la violencia estética y la imposición de estereotipos, es allí donde se relaciona el proyecto con la estética de tal forma es importante tener en cuenta algunos relatos encontrados dentro del texto que nos ocupa:

«Por eso a estas negras las esclavizaban: la calentura, el cuerpo y la sazón»

«Era la única negra, y la que violan más porque decían que la negra resiste, es seca y más caliente. Me hacían bañar más porque decían que mi olor era más fuerte. Me obligaban a tener el cabello alisado porque mi cabello natural les daba asco. Me decían que comiera más porque así la nalga me podía crecer, y eso les daba placer. Muchos hombres estuvieron en mi cuerpo»

(Caso 262-CI-00780, «Caso # 1», 2020.)

El texto anterior es uno de los tantos relatos que están llenos de hechos discriminatorios, racistas y excluyentes donde se perpetúan estereotipos contra las mujeres negras y su estética, por esto es importante tratar la relación entre la estética, la discriminación y el racismo dentro de este trabajo para encontrar rutas que aporten a la reflexión.

Cimarronas Resistiendo

Carmenza Banguera, Liliana Angulo y Priscila Rezende son artistas de distintas nacionalidades y contextos, por lo que es posible que sus obras presenten diferencias significativas. Se pueden identificar algunos puntos de conexión entre ellas, en términos de temáticas abordadas, técnicas y estilos empleados. Por ejemplo, las tres artistas han abordado en sus obras temas relacionados con la identidad, la memoria, la justicia social y la lucha contra la opresión y la violencia. En el caso de Banguera, su obra se enfoca en la historia y cultura de las comunidades afrodescendientes en Colombia, explorando la riqueza y diversidad de sus tradiciones y luchas por la justicia. Estas características serán algunas de las referencias en la conceptualización del proyecto.

Dentro del caso el Informe Final en los relatos las mujeres destacan que se debe avanzar en un proceso de reparación histórica que les permita salir del lugar asignado por el racismo y el patriarcado; este proyecto busca aportar a esa reparación facilitando que las historias de lucha, resistencia y reivindicación se conozcan para lograr generar conciencia en la sociedad sobre cómo afecta el racismo, el machismo y la violencia en las comunidades y por qué es importante narrar desde distintos momentos.

Carmenza Banguera también criticó sobre actos discriminatorios en su mayoría mediante la instalación y de la misma forma que Liliana Angulo, Buscan generar malestar mediante el arte por la existencia de cuestionamientos transformadores. También es referente conceptual de este proyecto, Banguera destaca la participación y la importancia de la visibilización de las comunidades afrodescendientes dentro del arte y la sociedad, resaltando en sus obras temas como la memoria y la identidad.

Cimarronas Resistiendo

Hablar de estética dentro del proyecto es bastante importante ya que muchas veces las violencias que se ejercen son por motivos estéticos discriminatorios heredados de la colonia; por eso es importante abordar este tema y tener como referentes a artistas que hayan trabajado esto en sus proyectos, destacando el trabajo de Priscila Rezende de Brasil quien ha tratado en temas sociales y políticos abordando temas como la discriminación racial y de género, utilizando su cuerpo como elemento artístico; un ejemplo es su performance «Bombril» donde utiliza su cabello como una esponjilla para lavar ollas, generando una crítica frente a la discriminación racial y los padecimientos de las mujeres negras en torno a nuestro cabello y como se nos excluye y cuestiona en distintas oportunidades por no llevar el cabello como lo estructuran los estándares de belleza eurooccidental.

En los relatos del Caso, la violencia ejercida a las mujeres negras por su estética, la discriminación y la exotización de los cuerpos, los estigmas en torno a la mujer negra donde es despojada de su condición humana sometida a múltiples actos horribles son un punto de partida para elegir a Priscila Rezende como referente y rescatar los conceptos que le han permitido desarrollar una obra crítica a hechos violentos y racistas contra las mujeres negras por su estética.

Para reafirmar el trabajo de este proyecto también es importante destacar como el arte es una herramienta importante de expresión dentro de cada contexto y cómo las mujeres y las comunidades podemos emplear el arte para curar heridas y sanar. como los expresa la artista y curadora Leslie King Hammon manifestando que "El arte feminista negro es un medio para la expresión de nuestra verdad histórica y contemporánea. Es una forma de afirmar nuestra

Cimarronas Resistiendo

existencia y humanidad en una sociedad que se niega a reconocer nuestra humanidad. El arte feminista negro es una afirmación de nuestra capacidad para crear, para valorar, para transformar y para sanar". Teniendo en cuenta lo anterior esta obra es una herramienta indispensable como una forma de autoafirmación y autoexpresión donde como mujeres negras logremos expresar nuestras identidades que difieren de lo que muchas veces se ha impuesto por la sociedad basado en estereotipos.

Con las ilustraciones se transmitirá una historia no contada y una perspectiva distinta sobre las vivencias de las comunidades negras y de las mujeres negras víctimas del conflicto armado logrando preservar la memoria y la cultura para transmitirla a otras generaciones.

En cuanto a lo estético las creaciones serán trabajadas dentro de un referente artístico como Jean Michel Basquiat destacando en su estilo lo colorido, urbano, resaltando símbolos representativos de la cultura africana, la utilización de escritura como elemento gráfico, también explorar temáticas como la política la raza y la cultura popular, esto se quiere destacar dentro del estilo de las ilustraciones, fondos oscuros o neutros contrastando con colores vivos, conjugando este concepto con la esencia propia que como artista y mujer negra he percibido a lo largo de esta investigación, en la obra se destacan técnicas del impresionismo utilizando espátulas y difuminación de colores, es una obra colorida que representa la diversidad de las comunidades negras, los elementos importantes dentro de la historia y las herramientas que a lo largo de las vivencias de las comunidades de mujeres negras han sido útiles para fortalecer ayudar a superar obstáculos y dificultades, dentro de estos elementos se destacan plantas medicinales, artículos religiosos representativos de religiones heredadas del continente africano como lo es la religión

Cimarronas Resistiendo

Yoruba, los símbolos Adinkra representativos de los pueblos Akan servirán como hilo conductor entre las obras resultantes .

Metodología

Metodología Para La Realización De La Obra.

La ruta metodológica que se aborda en esta obra está relacionada con la investigación creación dividiéndose en varias fases que serán importantes para el producto final.

Investigación Documental:

Realizar una revisión exhaustiva del caso Somos Cimarronas que se encuentra en el Informe Final De La Comisión De La Verdad el cual trata sobre las resistencias de las mujeres negras en el conflicto armado en Colombia buscando obtener claridad sobre el contexto y las historias para desarrollar una obra con las que las comunidades se identifiquen y representen, inicialmente se buscará encontrar dentro de los relatos las historias del futuro de las mujeres negras y las formas que han encontrado para sobrellevar las dificultades formando comunidades de apoyo donde hay motivación, redes de apoyo que buscan mantenerse unidas para lograr surgir y encontrar nuevas oportunidades; de la misma forma se resaltará la herencia africana dentro de la cultura colombiana.

En la investigación documental del texto Somos Cimarronas, se encontraron aspectos relevantes para la narrativa del proyecto; las mujeres reconocen la importancia de la hermandad y la unión pese al desplazamiento del que han sido víctimas logrando encontrar formas de asimilar sus pérdidas estableciendo lazos y resistiendo con ayuda de sus saberes ancestrales, arraigándose a sus raíces para continuar unidas en su trabajo comunitario y sobrellevar la rabia, el dolor y la frustración.

Cimarronas Resistiendo

Con la creación de distintas organizaciones las mujeres negras han logrado fortalecer su trabajo en comunidad en distintas ciudades de Colombia a través de organizaciones donde cooperan entre sí, luchan por sus derechos, por el fortalecimiento y el trabajo de transmisión de saberes a las futuras generaciones logrando que no se pierda el sentido de cuidado y de unión en las comunidades, como ejemplo se encuentran organizaciones como Afrodes en Bogotá Asociación Nacional de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en 1999.

Investigación De Campo:

Se realizan entrevistas con mujeres lideresas de las comunidades negras logrando recopilar testimonios sobre las formas de lucha y resurgimiento resaltando elementos empoderadores y que han servido como bálsamo o refugio ante las dificultades logrando enriquece el trabajo creativo del proyecto y estableciendo lazos de cooperación a futuro.

Dentro de las entrevistas con mujeres lideresas se encuentran diversidad de temáticas alrededor de la memoria histórica, la ancestralidad, la violencia, el arraigo entre otros elementos que han sido fundamentales para la elaboración de la obra de la obra.

Entrevista 1

Eunice Catalina Hinestroza (Tumaco Nariño)

Gestora y lideresa de la comunidad

Hace algunos años fue presidenta de la Junta De Acción Comunal del barrio Viento Libre, desarrollando múltiples iniciativas para el beneficio de sus habitantes, liderando el trabajo con las mujeres, ella destaca que son muy importantes las enseñanzas de su madre y su abuela tanto en valores como los son la solidaridad, el respeto y los ha aplicado e inculcado a las nuevas

Cimarronas Resistiendo

generaciones así como diversos remedios de medicina ancestral que han sido transmitidos de generación en generación para sanar los dolores, para aliviar las penas, para múltiples dolencias, resaltando la tradición familiar y el arraigo a su territorio.

Asistencia a diferentes espacios Afrocentrados donde las artistas referentes estén exponiendo sus obras para orientar a futuro la muestra y la disposición de las ilustraciones resultantes de tal forma que la narrativa permita y facilite su comprensión.

Dentro del Conversatorio sobre el proyecto del Museo Afro De Colombia con el curador Simon Njami, Mara Viveros, Adriana Urrea, Amalia Boyer, Liliana Angulo y Javier Ortiz quise rescatar diferentes aportes relevantes para aplicarlos al proyecto como, por ejemplo, el hecho de salir de las fronteras, encontrar elementos comunes y entenderse como un colectivo que comparte rasgos distintivos. En las comunidades, las mujeres negras compartimos estos rasgos pese a haber nacido en diferentes lugares; mediante la expresión corporal, el lenguaje no verbal reflejando costumbres africanas plasmadas en las ilustraciones rescatando elementos comunes como la religión, las costumbres, la estética, el sonido, el movimiento y diversos elementos que hacen que las negras se destaquen.

Simón Njami expresa en este conversatorio que para curar hay que olvidar, hay que escribir otra historia; y ese es el objetivo de este proyecto; narrar a las mujeres negras desde una perspectiva de superación, fortaleza, unión y futuro pensando en lo que necesitamos hoy; ¿cómo nos gustaría que se vieran representadas las mujeres negras del futuro? Pensar en el futuro es motivador y nos

Cimarronas Resistiendo

da energía para crear y proponer, vinculando la composición a la acción y de esta forma no repetir y reparar.

Dentro del trabajo de campo tuve la oportunidad de asistir a una exposición donde se encontraban algunas obras de las artistas referentes:

Exposición Las Estrellas son Negras En La Cámara De Comercio De Bogotá ARTBO

En este espacio se encontraban algunas instalaciones de Carmenza Banguera y Liliana Angulo, donde en su narrativa se criticaba el racismo, la exotización y los estereotipos a los que son sometidas las comunidades negras. Tener la oportunidad de observar la narrativa y la forma como las artistas referentes exponían sus obras fue una experiencia enriquecedora ya que me permitió ampliar una perspectiva y tener mayor claridad en el momento de diseñar la forma de emplazamiento de mis ilustraciones.

Muestra Teatral Conspiración

Dentro del trabajo de campo y la asistencia diversos espacios afrocentrados me pareció pertinente observar la expresión artística de las mujeres en diferentes campos; en este caso el campo de las artes escénicas asistiendo a la muestra teatral Conspiración Conexión Entre Dos Mundos en la Corporación Colombiana De Teatro con la dirección de Catalina Mosquera y Julián Díaz. Esta obra narra las historias las mujeres negras dentro momentos políticos de la historia a través de manifestaciones, marchas combinando con música y danza afro hacen que las protagonistas viajen entre dos mundos conectando con sus ancestras quienes estuvieron en la

Cimarronas Resistiendo

cabeza de procesos emancipatorio dentro de la historia de Colombia. La obra conecta con la narrativa de mi proyecto dentro de esa conexión y la fortaleza heredada de las mujeres negras, visualizando que ese cordón umbilical con la raíz no se pierde y permite que las mujeres negras se mantengan unidas y trabajando en comunidad fortaleciendo estos lazos y difundiendo los de generación en generación.

Investigación Visual:

Para esta fase se tienen en cuenta mujeres Artistas Afrodescendientes que abordan temáticas relacionadas con las comunidades negras, la discriminación, el racismo, la exclusión, la violencia y que en sus narrativas generaron conciencia en la sociedad. Una de ellas es Liliana Angulo quien durante su carrera ha establecido discursos que se relacionan con la identidad de las mujeres negras, buscando rescatar de su obra la pertinencia y puntualidad al hablar sobre racismo y discriminación generando inquietudes e incomodidades en el espectador; se rescatan de esta artista elementos de identidad como el cabello, el reconocimiento de la historia negra y otras formas de narrarla desde una perspectiva no hegemónica.

La artista caleña Carmenza Banguera también está en las referentes, ya que en su obra destaca el planteamiento de preguntas que generan inquietudes mediante instalaciones y transformaciones de elementos cotidianos en los que establece una crítica social sobre racismo y discriminación.

Se observan y se destacan diversos elementos tanto conceptuales como estéticos de las artistas referentes; la estética de las mujeres negras es un elemento importante dentro de la creación de la

Cimarronas Resistiendo

obra, la cual se va a plasmar con una intención empoderadora, de unión y fortaleza a través del trabajo común, el cabello será un elemento conector importante dentro de las composiciones donde se dará una connotación de memoria ancestral y de conexión entre comunidades de la diáspora africana ya que tanto en los relatos de la comisión de la verdad como en historias de mujeres de la diáspora alrededor del mundo hemos encontrado historias de discriminación y racismo debido a la estética de las mujeres negras, por eso me parece pertinente y acertado plantear el elemento visual del cabello como una herramienta para conectar y plantear conversaciones que trasciendan a otros campos y permitan dialogar sobre las problemáticas que sufren las mujeres negras por el racismo y la discriminación, pero también reconocer al cabello como un elemento político de revelación hacia los patrones estéticos establecidos por una sociedad hegemónica.

Cimarronas Resistiendo

Imágenes de asistencia a la exposición Las Estrellas Son Negras

Etnimencantilismo -**Carmenza Banguera**

The Visible, The Land of opportunity – **Carmenza Banguera**

Cimarronas Resistiendo

Afrofestival compuesto – Carmenza Banguera

Medición de Racismo estructural y microagresiones – Liliana Angulo

Cimarronas Resistiendo

Asistencia Al Conversatorio Del Museo Nacional De Colombia Con Simon Njami Sobre El Proyecto El Museo Afro De Colombia:

[imagen]

Kitambo Curar La Nación. (2023, 13 marzo). www.instagram.com/kitambo.co.
<https://www.instagram.com/kitambo.co>

Análisis Del Proceso Creativo

Teniendo en cuenta las visitas a diferentes espacios como obras de teatro, exposiciones, ceremonias, recopilación de testimonios, entre otros se logran evidenciar relatos y elementos comunes dentro de las comunidades negras, estos elementos son lo que se buscan resaltar en las obras como herramientas importantes para las nuevas generaciones, los elementos tienen que ver con la memoria histórica, la tradición oral, las creencias espirituales y religiosas, se destacan estos elementos y se disponen en las obras creando composiciones visuales llamativas e inquietantes que van a lograr que se comprendan las historias de los relatos de las mujeres de una forma cercana al espectador.

Cimarronas Resistiendo

Desarrollo Conceptual:

A través de las historias de las mujeres negras, del trabajo de campo realizado con la asistencia a diferentes espacios afrocentrados, de la investigación de los textos del informe final de la comisión de la verdad se logra establecer un concepto creativo para conectar las experiencias de las mujeres negras raizales y palenqueras víctimas del conflicto armado permitiendo narrar una historia enfocada hacia el futuro destacando el valor, la importancia y los aportes de las mujeres negras en el desarrollo de la sociedad, resaltando la unión, el trabajo en comunidad, los lazos de matriarcado heredado de sus ancestras.

Diseño De Personajes Y Ambientes:

Dentro del texto hay iniciativas que han permitido la unión de las mujeres y, mediante el trabajo en comunidad, sobrellevar las dificultades, las iniciativas de liderazgo, resistencia y resiliencia se destacan con un nombre específico; con estos nombres se harán algunas ilustraciones que detallen mejor este trabajo; serán los títulos de algunas de las obras.

Selección De Técnicas Y Herramientas:

Las técnicas que se emplearon en el desarrollo de esta obra son ilustración digital y pintura Acrílico sobre papel y sobre lienzo, obteniendo elementos gráficos que den a conocer las historias de las mujeres negras; la pintura ha sido el medio que más se adapta a las necesidades de comunicación de la obra ya que a través de esta herramienta se logran obtener diferentes texturas, diversidad de colores que al experimentar con ellos se obtiene un resultado óptimo para el mensaje que se quiere transmitir, el uso de las espátulas genera variedad de trazos que son

Cimarronas Resistiendo

acordes con el concepto de la obra y de mi estilo personal como artista, la pintura me permite desarrollar piezas visuales únicas las cuales expresan mi sentir sobre la problemática de las mujeres negras víctimas del conflicto y como es importante destacar sus aportes e iniciativas, así como dar a conocer las herramientas ancestrales con las que cuentan para reparar, sanar y fortalecer, en el proceso creativo me doy cuenta de las historias comunes que tenemos las mujeres de la diáspora Africana en distintos contextos y me resulta importante destacar algunos de estos elementos comunes y a través de la pintura puedo permitirme imaginar y plasmar tal cual me imagino cada ilustración, el material me ayuda a desarrollar mi creatividad ampliamente y me resulta más sencillo expresarme.

Creación de las ilustraciones:

En esta fase se realizaron las ilustraciones, teniendo en cuenta la composición, la paleta de colores, la tipografía, entre otros aspectos relevantes.

La composición estará articulada con elementos representativos de las culturas africanas, tanto en tipografía como en colores, en cada una se dará cabida a una interpretación del espectador donde logre plantear cuestionamientos en los cuales la misma ilustración le de las respuestas y en estas se aborde la historia de las mujeres negras desde distintos momentos. Se trabajará con texturas similares a la de las telas africanas, colores que hagan referencia a la naturaleza, la tierra, la raíz, combinación de colores, difuminación, una obra dinámica y diversa donde se representen a las mujeres negras con orgullo.

Cimarronas Resistiendo

la utilización de los símbolos Adinkra como elemento conector entre las obras es un elemento fundamental dentro de las creaciones ya que cada símbolo tiene un significado específico que apoya el concepto de la ilustración

Revisión Y Ajuste:

Finalmente, se realiza una revisión y ajuste de la obra, para garantizar que se haya logrado el objetivo de representar de manera significativa y respetuosa las historias y experiencias de las mujeres negras raizales y palenqueras víctimas del conflicto armado, con un enfoque hacia el futuro y la ruptura de fronteras que permitan unir lazos con otras mujeres de la diáspora africana generando a su vez conciencia y enseñanzas en la comunidad.

Propuesta De Emplazamiento Y Avances De Gestión Para La Exhibición De La Obra.

La obra se exhibirá en el Kilombo Nara Sharay, un espacio donde confluye la comunidad afro para realizar encuentros, obtener apoyo, organizar eventos que aporten a la comunidad, ya que allí asisten grupos de mujeres lideresas afro que pueden tener afinidad con las obras al entender las vivencias y los conceptos que en ella se evidencian; se realizan acercamientos con la encargada del Kilombo Martha Rentería y está muy interesada en colaborar con el espacio para la muestra del proyecto y la participación de la comunidad.

Las obras estarán dispuestas en la pared contando con su respectiva ficha técnica con los requerimientos acordes al concepto de la exposición.

Cimarronas Resistiendo

¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién?

Se realiza la exposición porque es necesario contar la historia de las mujeres negras víctimas del conflicto armado desde una perspectiva diferente con vista hacia el futuro, dando una voz de aliento para las nuevas generaciones y que se inquieten por aprender más sobre su origen.

Si bien es un homenaje a las mujeres negras y sus luchas, la obra también está dirigida para todo tipo de público ya que las ilustraciones hablan por sí mismas y el diseño curatorial permitirá que el espectador se acerque de la mejor forma posible al concepto.

Elementos Conceptuales:

- Mujer
- Género
- Violencia
- Conflicto
- Reivindicación
- Lideresas
- Cimarronas

Las obras que se expondrán son 3 pinturas y una ilustración que combina técnicas análogas y Digitales.

Cimarronas Resistiendo

Título De La Exposición

Cimarronas resistiendo

Lineamientos Conceptuales De La Exposición

La intención de esta exposición es representar la historia de las mujeres negras víctimas del conflicto armado visibilizando sus luchas, su trabajo en comunidad, sus historias y la importancia de volver a la raíz. También plantear esta exposición como una herramienta que ayude a reivindicar y valorar la forma de representación de las mujeres negras en el arte desde una visión del futuro y resaltando el trabajo en comunidad de las lideresas negras y la herencia ancestral que permite fortalecer los lazos y tejer uniones con otras mujeres de la diáspora africana con las que se comparten elementos e historias comunes.

Para la ambientación del espacio se utilizarán diferentes aromas relacionados con los procesos de sanación de las comunidades negras, entre ellos el palo santo y algunas hierbas aromáticas, se reproducirá una selección musical de artistas afrodescendientes de Latinoamérica que se escogió teniendo en cuenta la narrativa de las ilustraciones y los elementos comunes de las mujeres negras de la diáspora.

Cimarronas Resistiendo

Listado Musical Exposición:

(157) Calle 13 - Latinoamérica (Audio) ft. Totó la Momposina, Susana Baca, Maria Rita - YouTube

(157) Susana Baca - Negra Presuntuosa - Encuentro en el Estudio HD] - YouTube

(157) Yemayá - YouTube

(157) La Rumba Me Llamo Yo - Daymé Arocena - Cubafonía (Official video) - YouTube

(157) Luedji Luna - Banho de folhas (clipe) - YouTube

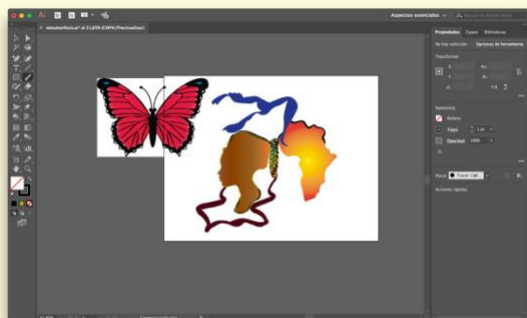
(157) Daymé Arocena - Para mover los pies (Visualizer & Lyrics) - YouTube

Elementos Adicionales

Se realiza una ambientación del espacio para que sea una experiencia sanadora utilizando palo santo, aromas de plantas medicinales, degustación de bebidas ancestrales entre ellas crema de naidí, viche, viche cura'o.

Cimarronas Resistiendo

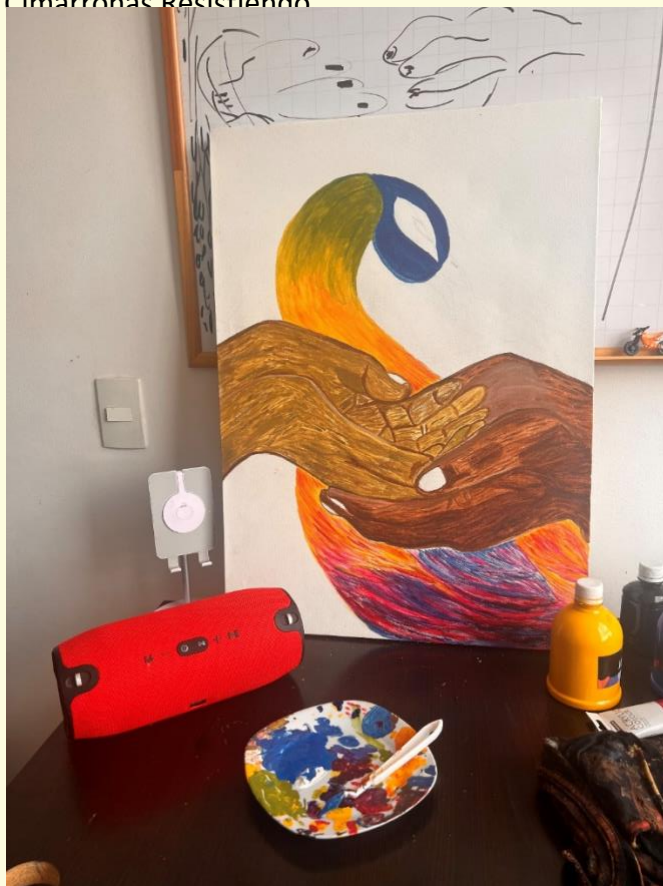
Proceso De Evolución De la Obra

Cimarronas Resistiendo

Cimarronas Resistiendo

Cimarronas Resistiendo

Textos Curatoriales (Tipografía Africana) Las Medidas son provisionales y serán modificadas según el espacio.

Los Títulos de cada obra se mostrarán en tipografía africana, (Bete Noir NF) y estarán acompañados de símbolos Adinkra.

El nombre de cada una de las ilustraciones estará relacionado con algunas de las iniciativas que las mujeres lideresas utilizaron para acompañarse y apoyarse.

Dentro de la Ficha técnica se establecerá El nombre de la obra, el año de creación, el lugar, la reseña que explica la iniciativa que inspiró la creación, el símbolo Adinkra representativo y su significado.

Cimarronas Resistiendo

APOYOS INTRODUCTORIOS

Adesivo fondo transparente sobre la pared

Las estrategias de resistencia de las mujeres negras a través de la creación de organizaciones se desarrollaron en dos contextos distintos, pero conectados. Por un lado, algunas mujeres insistieron en quedarse en sus comunidades y territorios colectivos resistiendo, buscando formas y maneras para habitar y cuidar, porque según ellas no existían otros caminos, no había nada más que hacer. Mientras esto sucedía, las otras mujeres, las que salieron desplazadas de forma forzada, también se organizaron en las ciudades para volver a conformar tejido comunitario, reconstruir un lugar en el mundo desde el sindicato, la organización o la hermandad como principio de cuidado colectivo de la vida.

180 CM

90 CM

CÓDIGOS QR

Apoyos Complementarios

(Adhesivo fondo transparente)
15 x 15 cms

En cada obra habrá información adicional como música representativa de cantantes de la diáspora africana, las redes sociales y contacto de la autora y un formulario para recopilar comentarios sobre la exposición.

Galería Virtual:

Un ejemplo del emplazamiento de la obra de forma virtual:

<https://www.emaze.com/@ALLIRCZLF/gallery>

Obra y Emplazamiento**Obra 1:**

Kathe Aguilar

La Huerta Del Perejil

Acrílico Sobre Lienzo
2023
Bogotá

La sanación del vínculo entre madres, hijas e hijos se llama la Huerta del Perejil, la cual consiste en evidenciar los daños causados a mujeres, niñas y niños en el marco del conflicto armado recurriendo a los conocimientos ancestrales y a la tradición oral a las hierbas medicinales. De esta manera, alivian las cargas emocionales que deja la guerra que vivieron en sus comunidades y los dolores que produce el racismo y la desesperanza en ciudades como Bogotá.

Símbolo Adinkra Bese Saka: representa poder, abundancia y unidad

Cimarronas Resistiendo

Obra 2:

Kathe Aguilar

Naidí Sankofa

Acrílico Sobre Lienzo
50 x 70
2023
Bogotá

Las mujeres negras víctimas Del Conflicto resisten algunas desde los territorios y otras desde las ciudades a las cuales fueron obligadas a desplazarse, para muchas de ellas existe un arraigo profundo a su lugar de origen y otras forman su comunidad nuevamente en otros territorios liderando procesos importantes de enseñanza, resiliencia y trabajo en equipo.

Símbolo Adinkra: Sankofa – vuelve a buscarlo – ir al pasado para construir el futuro.

Cimarronas Resistiendo

Obra 3:

Kathe Aguilar y comunidad del Kilombo Nara Sharay

Color Esperanza

Técnica Mixtas

2023
Bogotá

Símbolo Adinkra: «Nudo de pacificación / reconciliación»

Símbolo de la reconciliación, la paz y la pacificación.

Mpatapo representa el lazo o nudo que une a las partes en una controversia a la conciliación pacífica y armoniosa.

Es un símbolo de la construcción de la paz después de los conflictos.

Cimarronas Resistiendo

Pertinencia De La Obra

La obra presentada es pertinente dentro del programa de artes visuales al ser un proceso de investigación creación que cuenta con un enfoque dirigido a las comunidades negras cumpliendo así con el sentido de compromiso social, cultural y artístico con el cual la UNAD describe la carrera; incluyendo un enfoque regional y territorial que abarca problemáticas sociales como el desplazamiento, la violencia y la discriminación y desarrollan propuestas artísticas en donde a través del arte de genere conocimiento y visibilidad logrando así reparación y no repetición.

El proceso realizado para el desarrollo de la obra fue un recorrido por distintos ámbitos tanto culturales, artísticos, sociales y académicos en donde se recopiló información importante para enriquecer el producto final; el trabajo de campo realizado durante las entrevistas a algunas mujeres víctimas, las visitas a espacios afro centrados, las búsquedas de referentes que hubiesen abordado temáticas asociadas a las intenciones del proyecto, la investigación de herramientas visuales, simbólicas y artísticas que fueran pertinentes para la comunicación de las historias de resiliencia de las mujeres negras con la intención de resaltar su poder, resistencia, ancestralidad, el aporte a la cultura y desarrollo del país son etapas que generan un proceso pertinente de investigación creación.

Cimarronas Resistiendo

Relación De La Obra Con El Contexto

Me identifico como una mujer afro bogotana por esto es pertinente e importante plantear narrativas que aporten a las comunidades negras; soy hija de un matrimonio interracial entre una mujer blanco/mestiza y un hombre afro descendiente originario de la costa caribe; en el transcurso de mi vida me he desarrollado dentro de entornos donde se ha evidenciado el racismo y la discriminación incluso en la familia; la idea errónea de adelantar la “raza”, y el rechazo en ocasiones por algunos rasgos físicos ha sido una constante; esto me motiva a conocer de una forma más profunda mis orígenes y las formas en las que la discriminación, el racismo y el machismo se pueden erradicar o aportar a qué esto suceda.

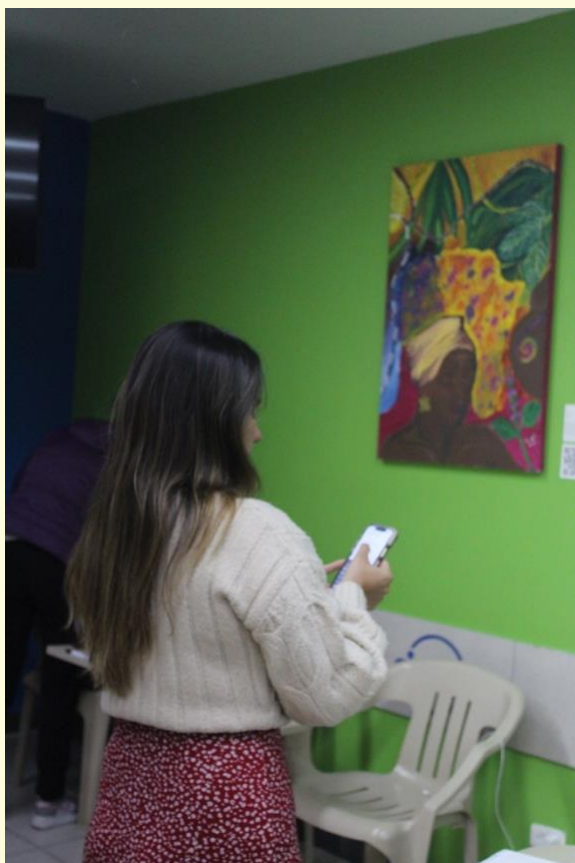
El proyecto Cimarronas Resistiendo nace de diversas inquietudes que como mujer negra evidencio y considero importantes; una de ella es de que forma se puede visibilizar el aporte de las mujeres negras en diferentes ámbitos de la sociedad y en este caso las formas de lucha de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, ya que considero que como artista y como mujer negra es importante visibilizar problemáticas de mi entorno y comunidad y el arte es una gran herramienta para hacerlo.

Cimarronas Resistiendo

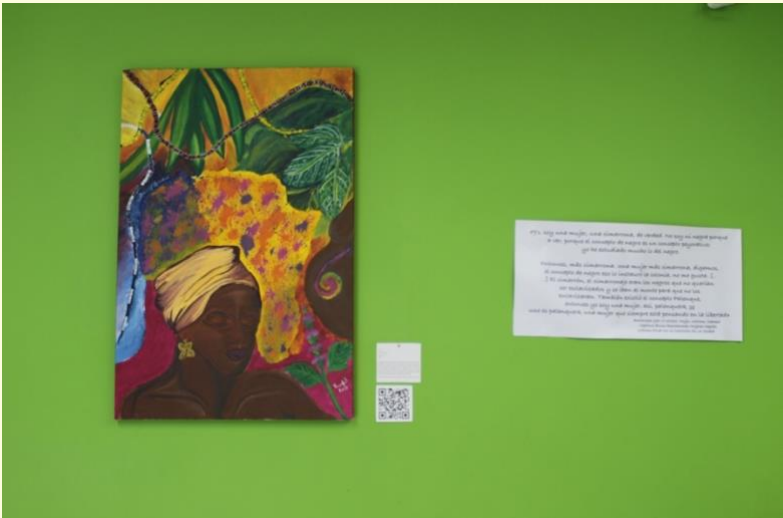
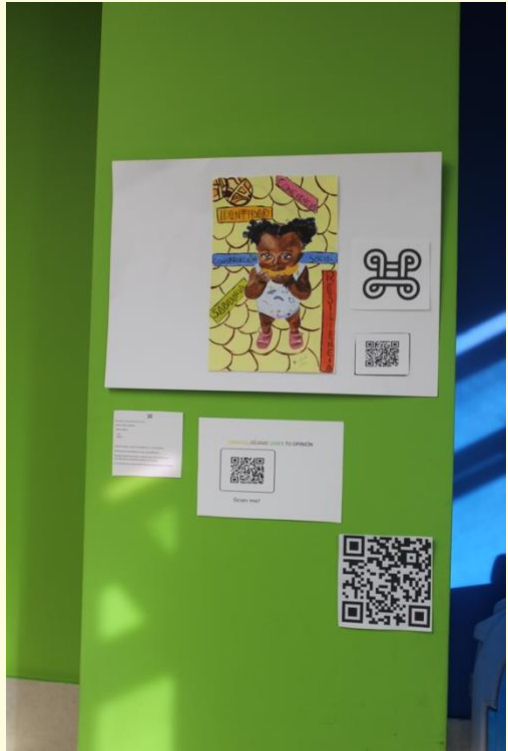
Registros del emplazamiento

El emplazamiento se realizó en el Marco del diplomad « Antirracismo y No Discriminación » el cual finalicé en Enero de 2024.

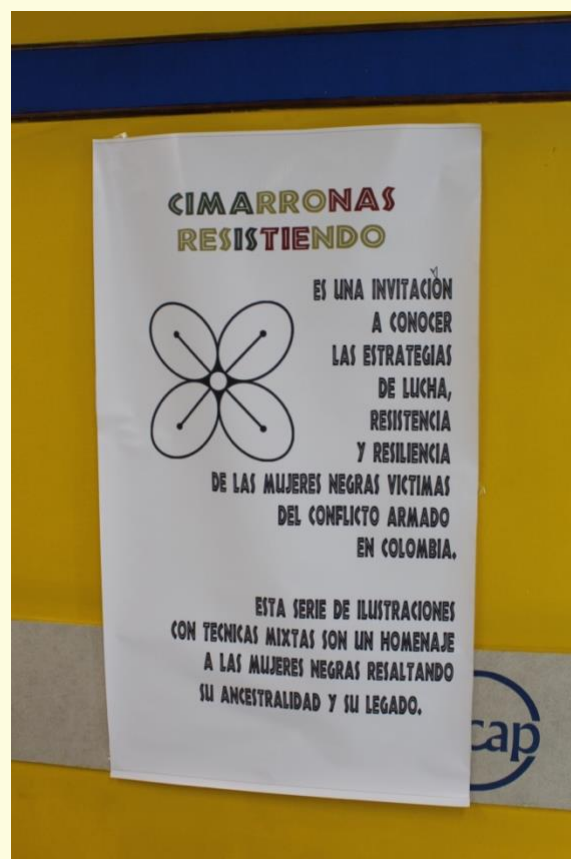
El Kilombo Nara Sharay donde se tenía pensado inicialmente, no disponía de las instalaciones para las fechas de diciembre por este motivo se realizó el emplazamiento y la socialización en las instalaciones de INCAP que es donde se está llevando a cabo el diplomado de la UNAD mencionado anteriormente.

Cimarronas Resistiendo

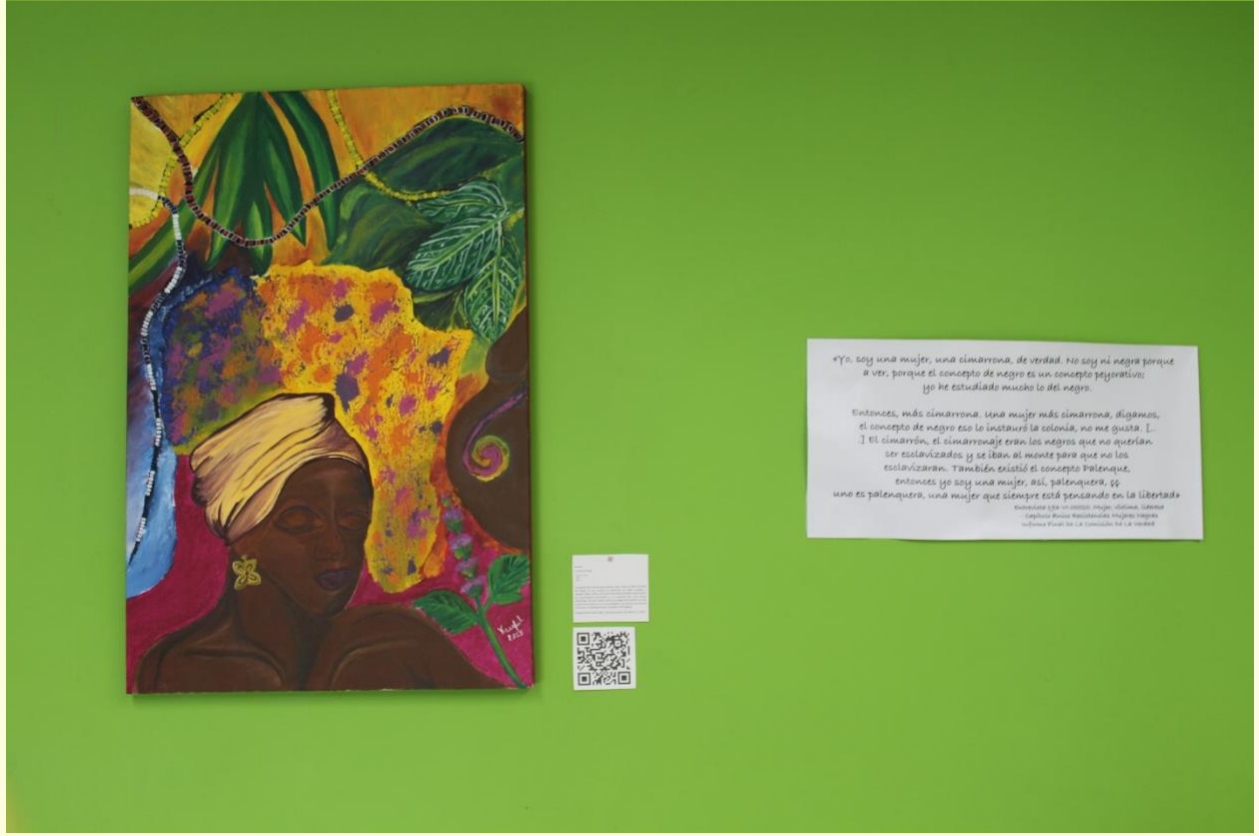

Cimarronas Resistiendo

Cimarronas Resistiendo

Cimarronas Resistiendo

Video Del Emplazamiento

https://youtu.be/4KVNq1ZLPTU?si=7nA28r6p_WpKtngi

Los Espectadores y la obra

Se realizó una encuesta a los asistentes quienes expresaron diversas opiniones sobre las obras, a algunos les gustaría que se abordara la temática de forma explícita, otros manifestaron que les pareció una manera adecuada la forma en la cual se abordó la exposición les, llamó la atención los colores utilizados en las pinturas, a muchas de las personas que asistieron les gustó la obra Naidí Sankofa por el colorido del ave; en general la exposición recibió opiniones favorables y el mensaje llegó de forma adecuada, disfrutaron mucho de la posibilidad de participar en la pintura final reflexionando y aportando con un mensaje esperanzador para el futuro.

A continuación se evidenciarán algunos de los aportes de los asistentes en la obra final

Cimarronas Resistiendo

Detalles De La Obra y La Exposición:

La obra nace de la inquietud hacia futuro de las nuevas generaciones de las comunidades negras observando la fotografía de Salomé, una niña que en ese momento tenía 2 años y se encontraba en Tumaco Nariño; un territorio que ha sufrido abandono del estado, violencia sistemática y ha vivido de primera mano el conflicto armado, es aquí donde considero importante revisar los relatos de las Mujeres Negras Víctimas Del Conflicto Armado en Colombia buscando alternativas y herramientas que aporten a los niños y las niñas a la construcción de un mejor futuro y les permitan reconocer su historia ancestral y tomar recursos de allí donde se logre sanar esa carga de violencia histórica, me encuentro dentro del capítulo Resistencias mujeres Negras diferentes relatos de todo lo que las mujeres negras tuvieron que vivir siendo víctimas de la violencia, el racismo, la exclusión que se ha perpetuado durante el conflicto armado pero también en la época de la trata esclavista; en estos relatos las mujeres negras se valen de diferentes recursos ancestrales para sanar sus heridas pensando en la unión de la comunidad para subsanar muchos de los dolores que les ha dejado la guerra.

Estos elementos sanadores y la unión de las comunidades están reflejados en cada una de las obras remontándose también a la historia negra dentro de las comunidades y las raíces de los pueblos afrodescendientes representando en cada una de las obras un símbolo Adinkra que se acopla con el mensaje que la misma quiere transmitir logrando así que quienes observan las obras logren reconocer y entender el significado de estos símbolos. Los símbolos que se rescatan en las obras son los siguientes:

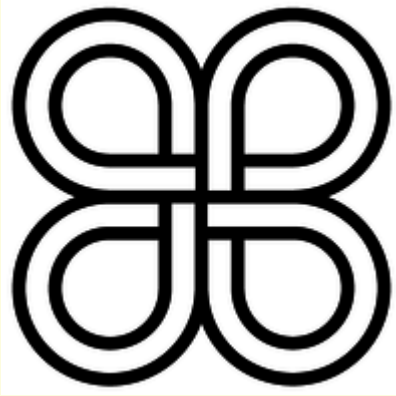
BESE SAKA

Bese Saka es un montón de nueces de cola. Es un símbolo de opulencia, poder, afluencia y abundancia. También es un símbolo de unión y unidad.

SANKOFA

– vuelve a buscarlo – ir al pasado para construir el futuro.

Cimarronas Resistiendo

Mpatapo

«Nudo de pacificación / reconciliación»

Símbolo de la reconciliación, la paz y la pacificación.

Mpatapo representa el lazo o nudo que une a las partes en una controversia a la conciliación pacífica y armoniosa.

Es un símbolo de la construcción de la paz después de los conflictos.

Cimarronas Resistiendo

Dentro del espacio expositivo se encontrarán con tres pinturas, una de ellas ampliada para ser intervenida por los asistentes, a continuación se realizará una descripción detallada de cada uno de los elementos expuestos:

Pintura 1:

La Huerta Del Perejil:

1. Collares Yoruba:

La religión cumple un papel importante dentro de las formas en las que las mujeres sanaron sus heridas, por esto fue importante la representación de la religión a través de los collares Yoruba.

Rojo y Negro: Este collar representa a Elegguá Dios de la religión Yoruba que se relaciona con el destino y los caminos de la vida.

Amarillo y verde: Representa a Orula es el Orisha mayor, el consejero.

Rojo y Blanco: Representa a Yenayá la Diosa de los mares y protectora del hogar.

2. Plantas Medicinales:

Dentro de los relatos se establece que las mujeres negras víctimas del conflicto armado utilizaron la medicina ancestral para sanar su cuerpo y su espíritu; por eso fue pertinente plasmarlo en esta pintura conjugándolo con elementos de la naturaleza a través del juego de colores que representa lo descrito anteriormente sobre los collares. (Tierra, aire, agua, fuego)

3. Mapa Del Continente Africano: Este elemento representa la herencia de la tradición de las mujeres negras, de donde obtuvieron los conocimientos y recursos para sanar, sus historias, su fortaleza, la herencia de África.

4. Símbolo Adinkra Bese Saka: Se encuentra ubicado en una joya que tiene la mujer; está

en el oído porque los relatos se heredan de generación en generación por lo que escuchamos de nuestras ancestras, los consejos de tradiciones medicinales, los relatos de resiliencia y resistencia tienen un valor incalculable para las mujeres negras.

5. Silueta de vientre femenino:

Representa la conexión a la tierra, a la madre y a las mujeres que vienen, en el interior del vientre a través del color se representa esa herencia de todos los elementos, herramientas y tradiciones.

La ficha técnica que acompaña la obra cuenta el por qué del nombre de la misma y el significado del símbolo Adinkra que está mimetizado en la pintura.

A esta pintura la acompañará un código QR con un enlace a un video musical de la artista Afro Brasileira Luedji Luna, quien a través de la música representa la ancestralidad y la sanación con elementos similares a los que se plasman en la pintura y se cuentan en los relatos, mostrando la conexión de la diáspora Africana en diferentes lugares.

<https://www.youtube.com/watch?v=CoJ23XNHgG0>

Kathe Aguilar
La Huerta Del Perejil
Acrílico Sobre Lienzo
60 x 90
2023
Bogotá

La sanación del vínculo entre madres, hijas e hijos se llama la Huerta del Perejil, la cual consiste en evidenciar los daños causados a mujeres, niñas y niños en el marco del conflicto armado recurriendo a los conocimientos ancestrales y a la tradición oral a las hierbas medicinales. De esta manera, alivian las cargas emocionales que deja la guerra que vivieron en sus comunidades y los dolores que produce el racismo y la desesperanza en ciudades como Bogotá.

(Capítulo Resistencias Mujeres Negras – Informe Final de la Comisión de la Verdad Capítulo étnico)

Símbolo Adinkra Bese Saka : representa poder, abundancia y unidad.

Cimarronas Resistiendo

En esta pintura se presentan diferentes elementos que las comunidades ancestrales negras, en especial las mujeres utilizaron para sanar durante décadas, entre ellos están la religión representada en los **collares Yoruba**; esta religión fue heredada de los ancestros africanos y tuvo que ser ocultada y sincretizada con la religión católica para evitar ser quemadas por realizar cultos distintos a los impuestos en la época de la colonia.

Las **plantas medicinales** fueron también una ayuda para sanar a través de la medicina ancestral en la pintura se representan distintas plantas como abre caminos, para rayo, entre otras que se nombraban en los relatos y con las cuales las mujeres han mitigado sus dolores durante el conflicto y en distintos momentos.

La resistencia a través de la estética está representada en el cabello que forma un **mapa del continente africano** con distintos colores en su interior representando la herencia ancestral de África de donde se rescató la tradición cultural, religiosa y las historias contadas a las mujeres de generación en generación, el **símbolo Adinkra** que se encuentra en esta pintura es **Bese Saka** que está en un arete que lleva puesto la mujer, esta mujer representa la ancestralidad, la tradición y la historia de las mujeres negras; se representa a través de la estética, del turbante, que es también un símbolo de ancestralidad, tradición y conocimiento.

Pintura 2

Naidí Sankofa

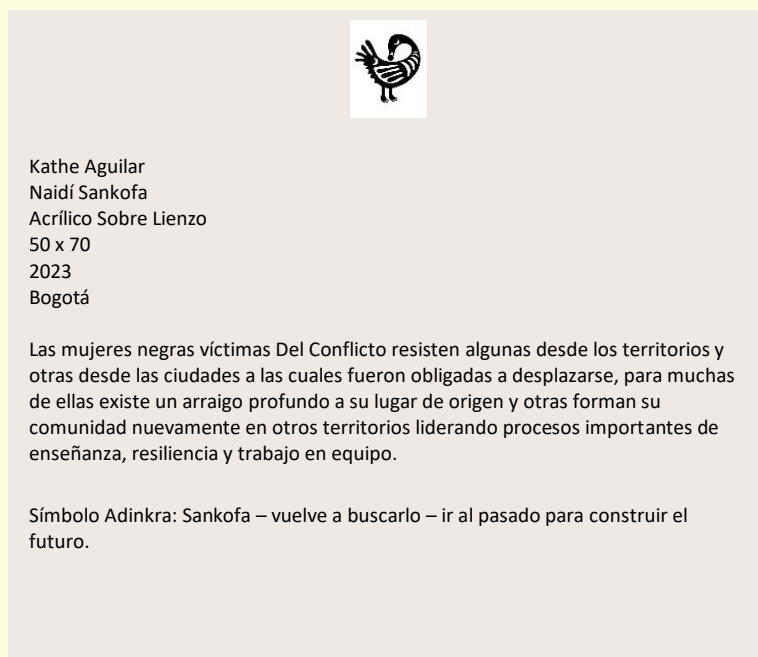
- 1. Sankofa:** este símbolo representa el ir al pasado para construir el futuro, la relación que tiene con los relatos es que las mujeres en el contexto del conflicto tomaron las enseñanzas ancestrales de su pasado y de los elementos que usaron para sanar de sus antecesoras donde a través de estas formas de sanación lograron sobreponerse a circunstancias difíciles que habían vivido, las mujeres del pasado durante la colonización y las mujeres víctimas del conflicto vuelven a buscar lo que a sus ancestros les fue útil para su sanación, por este motivo se representa con una reinterpretación de este símbolo.
- 2. Naidí:** Son los frutos que caen en la pintura y se plasman allí porque este fruto es importante para las comunidades negras, se da en las zonas del litoral pacífico, es considerado un súper alimento, dentro de los relatos las comunidades narran que al llevar las aves este fruto en sus picos generan una de las formas de esparcimiento del cultivo, el naidí tiene un arraigo en la alimentación por ser un producto ancestral y sirvió de sustento al negro palenquero cuando se internó en las montañas, es nutritivo y medicinal.
- 3. Manos:** Dentro de los relatos de las mujeres negras se establece que existen las que resisten desde su territorio y las que se desplazan a otros lugares conformando comunidades donde lideran espacios de trabajo en comunidad, esto es lo que representan las manos; la unión de las mujeres recibiendo el fruto de la

ancestralidad que trae consigo enseñanzas importantes, fortaleza y sanación

4. **Nido:** Las manos están dispuestas en forma de nido, la textura inicial es similar; queriendo transmitir la acogida de las mujeres que han sido desplazadas y como las que se han establecido en diferentes lugares las reciben y existe unión y ayuda entre ellas.

Esta pintura estará acompañada de un código QR que llevará al espectador a un video donde se explica la importancia del naidí para las comunidades ancestrales negras.

https://www.facebook.com/Frutichar/videos/527088347963276/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=KPDiXm

Esta Pintura representa como las enseñanzas ancestrales de las mujeres negras son útiles a las comunidades cuando estas se desplazan a lugares desconocidos y las mujeres que se encuentran

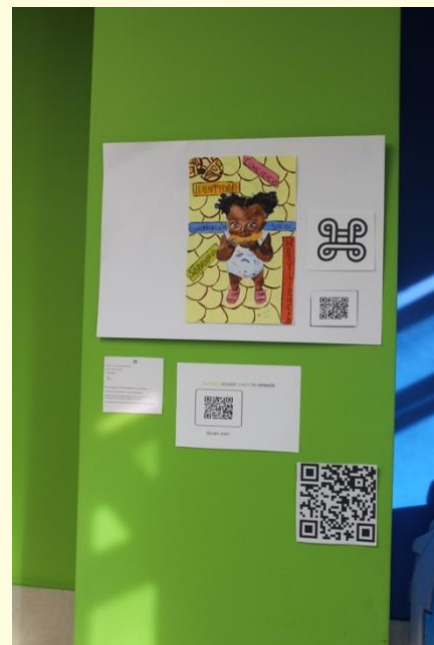
Cimarronas Resistiendo

allí forman grupos de apoyo entre ellas donde encuentran herramientas para salir adelante construyendo un futuro mas amable para las nuevas generaciones.

(ir al pasado para construir el futuro)

Cimarronas Resistiendo

Pintura 3 Color Esperanza

Esta imagen fue el inicio y la inspiración para comenzar este trabajo, de la misma forma cierra la exposición porque es la representación del futuro; dentro de esta pintura no existe un fondo específico por que es aquí donde los asistentes participarán realizando una reinterpretación del símbolo Adinkra que describe esta obra. Están dispuestos dos formatos de la pintura, uno que fue

Cimarronas Resistiendo

el inicial, el original que se realizó en acrílico sobre papel y una impresión en tela con fondo blanco junto al símbolo y su significado.

El símbolo Mpatapo representa el lazo o nudo que une a las partes dentro de un conflicto, la conciliación pacífica y armoniosa, estará acompañada de la pregunta ¿Qué le dirías a Salomé? Invitando al espectador a dejar un mensaje a través del símbolo de la pacificación y su significado.

La niña que está allí dibujada es la nieta de una de las mujeres que nos aportó uno de los testimonios en Tumaco Nariño, que como sabemos es un territorio donde el conflicto se ha vivido de una forma hostil y difícil; por esto es importante dejar un mensaje para las niñas como Salomé, para que encuentren fortaleza en la unión de sus comunidades, para se preocupen por saber sobre sus orígenes y valoren sus raíces; ese alimento que ella está consumiendo representa los conocimientos, el fruto de sus ancestras, las enseñanzas de las mujeres que vienen detrás y que han vivido procesos difíciles pero continúan enseñando y difundiendo sus saberes.

Cimarronas Resistiendo

Esta pintura estará acompañada de un código QR que enlaza al espectador a una encuesta para evaluar las opiniones sobre la exposición.

Kathe Aguilar y comunidad del Kilombo Nara Sharay
Color Esperanza
Técnica Mixtas

2023
Bogotá

Símbolo Adinkra: «Nudo de pacificación / reconciliación»

Símbolo de la reconciliación, la paz y la pacificación.

Mpatapo representa el lazo o nudo que une a las partes en una controversia a la conciliación pacífica y armoniosa.

Es un símbolo de la construcción de la paz después de los conflictos.

¿Qué le dirías a Salomé?

Salomé representa el futuro de las mujeres negras; te invito a darle un mensaje utilizando el símbolo Adinkra Mpatapo teniendo en cuenta su significado.

Conclusión.

Las mujeres negras víctimas del conflicto armado en el informe final de la Comisión de la verdad y la comunidad en general requieren que se hagan visibles historias de resistencia y resiliencia de los pueblos en este caso los relatos de las mujeres negras víctimas del conflicto armado en Colombia permite resaltar las luchas de los pueblos, el trabajo en comunidad y las historia ancestral de los pueblos negros, rescatando su historia fuera de los patrones hegemónicos, teniendo en cuenta el aporte de los pueblos negros para la construcción del país y de la cultura afrocolombiana siendo el arte un medio que permite expresar y conectar de forma sensitiva y en este caso se utiliza como para relatar estas historias desde una posición de liderazgo, trabajo en comunidad y visión a futuro donde las nuevas generaciones encuentren herramientas para mantenerse unidas y converger por objetivos comunes recordando su origen las luchas y enseñanzas ancestrales que han permitido que estén hoy y que estas las motivan a construir y trabajar por mejorar cada día.

Cimarronas Resistiendo

Referencias Bibliográficas Consultadas.

Adinkra. un código visual africano /. (2019, 23 enero). | ■▸ SOBRE SIGNOS, SÍMBOLOS Y

GRÁFICA CONTEMPORÁNEA. <http://www.sitographics.com/blog/adinkra/>

Comisión de la Verdad. (2022, 1 junio). *Mujeres negras: conflicto armado y resistencias*

[Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=-QKPZMfaOoA>

Caso Resistencia Mujeres Negras. (2022). Hay Futuro Si Hay Verdad.

<https://www.comisiondelaverdad.co/caso-resistencias-mujeres-negras>

Daymé Arocena - Topic. (2021, 6 abril). *Yemayá* [Vídeo]. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=PdbC_M_3kEo

Daymé Arocena. (2023, 3 mayo). *Daymé Arocena - Para mover los pies (Visualizer & Lyrics)*

[Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=aP4sLDljsHM>

Daymé Arocena. (2023b, mayo 3). *Daymé Arocena - Para mover los pies (Visualizer & Lyrics)*

[Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=aP4sLDljsHM>

El naidí - el sabor de la resistencia - frutos ancestrales cosechas. . . (s. f.).

https://www.facebook.com/Frutichar/videos/527088347963276/?extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=KPDiXm

Cimarronas Resistiendo

Kitambo Curar La Nación. (2023, 13 marzo). www.instagram.com/kitambo.co.

<https://www.instagram.com/kitambo.co>

Lalo Mir - Cruza - Encuentro en el Estudio. (2013, 6 junio). *Susana Baca - negra presuntuosa -*

Encuentro en el estudio HDJ [Vídeo]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=ixJjpdti9jY>

Lozano Lerma, Betty. Mujeres negras (sirvientas, putas, matronas): una aproximación a la mujer negra de Colombia. *Revista de Estudios Latinoamericanos*, 26 (n°49, 2010): 135-158.

[Vista de Mujeres negras \(sirvientas, putas, matronas\): una aproximación a la mujer negra de Colombia](#)

Mercedes, M. (2009). Los peligros de la estética en "La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica". *Revista De Estudios Sociales*, (34),72-80.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-885X2009000300007

Steyerl, H. (2010). ¿Una estética de la resistencia? *Quaderns portàtils*.

<https://transversal.at/transversal/0311/steyerl/es>

ybmusic. (2017, 26 octubre). *Luedji Luna - Banho de folhas (clipe)* [Vídeo]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=CoJ23XNHgG0>