

bellas artes

2021 - 2022

MENCIÓN: Artes Plásticas

TÍTULO: Artivismo de los cuerpos negros femeninos en el Ballet Clásico

ESTUDIANTE: Wollschon, Carla Teresa

DIRECTOR/A: Sanchez Arenas, Bibiana de la Soledad

PALABRASCLAVE: Mujeres Negras, Ballet Clásico / Danza Clásica, Performance, Artivismo, Diversidad / Igualdad.

RESUMEN: La propuesta para este trabajo aborda una de las problemáticas que hay dentro del Ballet clásico enfocando en la poca diversidad de la actuación de bailarinas negras como artistas reconocidas como bailarinas clásicas por el racismo institucional y social que sigue existiendo en este tipo de manifestaciones artísticas, y en el que los estereotipos femeninos están vinculados a la mujer blanca. Desde una perspectiva activista esta investigación utiliza una metodología cualitativa cuyo objetivo general es la reivindicación del cuerpo negro femenino como bailarina clásica, mediante la performance.

Índice	pág/s.
1. Propuesta y Objetivos	5 - 5
2. Referentes	5 - 8
3. Justificación de la propuesta	9 - 9
4. Proceso de la Producción	10 - 17
5. Resultados	18 - 18
6. Bibliografías/Webgrafía	18 - 19

1. Propuesta y Objetivos

1.1. Propuesta:

Esta propuesta consta en ofrecer a la sociedad una nueva imagen de una bailarina independiente de su etnia, formas corporales y/o estereotipos.

Para ello se partirá a través de un desarrollo práctico basado en la experimentación de la actuación de una bailarina negra en espacio público llevando a cabo la toma de imágenes donde será registrado en forma de video. La segunda propuesta es la realización de un material artístico en forma de video performance que ofrezca una otra mirada a la estética de una mujer negra que participa y acepta el arte del Ballet clásico.

1.2. Objetivos:

- Iniciar un proceso de autoanálisis e investigación sobre la estigmatización de los cuerpos negros femeninos
- Reinvidicar la diversidad e igualdad para artistas negras dentro del Ballet clásico
- Realizar acciones artivistas mediante la performance

2. Referentes

2.1. Referentes Temáticos y Visuales:

El campo investigativo de los referentes temáticos se acota al Ballet clásico, que a su vez dadas las condiciones que el proyecto partió de la deficiencia en las actuaciones y participaciones de bailarinas negras en el Ballet clásico. Gracias a la actual social media empieza a nacer y establecerse artistas negras activistas que reinvidican más oportunidad para que se utilicen estos cuerpos. Otros referentes en el campo de la escenografía y artes plásticas también son elementos que deben hacer parte de esta investigación ya que son artistas que actúan sobre el tema del racismo y de las mujeres negras como artistas protagonistas.

Misty Copeland

Esta artista se convirtió en 2015 en la primera mujer afroamericana en ser ascendida a bailarina principal en los 75 años de historia de la American Ballet Theater, una de las compañías más prestigiosas de Estados Unidos y del mundo. Copeland, de 32 años, lleva más de 14 en la compañía y es la única persona de raza negra que integró el cuerpo de solistas, una de las categorías del ballet, en los últimos 20 años. Según The New York Times, la apertura con que Copeland habla de las diferencias raciales dentro del mundo del ballet la convirtieron en una de las bailarinas más famosas de Estados Unidos.

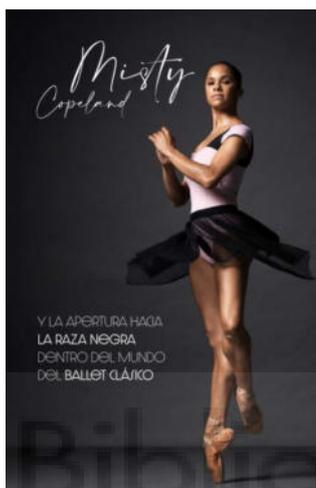

Fig. 1 Misty Copeland, Misty Copeland y la apertura hacia la raza negra dentro del mundo del ballet clásico. Yumpu andrea.delcast86

Ingrid Silva

Es brasileña y forma parte de la compañía Dance Theatre of Harlem, en Nueva York. Durante más de una década, pintó cada uno de sus pares de puntas para que tuvieran el tono de sus piernas. Esta semana, anunció que una empresa fabricará para ella calzado marrón o cobre. 2 Cuando finalmente la artista recibe sus primeras sapatillas de punta fabricadas en el color de su piel ella anuncia emocionada en las redes sociales; “¡Llegaron! Durante los últimos 11 años, siempre he pintado mis zapatillas. Y finalmente no tendré que hacerlo más. Viva la diversidad en el mundo de la danza”. 2

Actualmente la artista es activista en la ámbito de la "elite" del Ballet clásico (lo que ella no consideracomo elite) en la lucha pela diversidad.

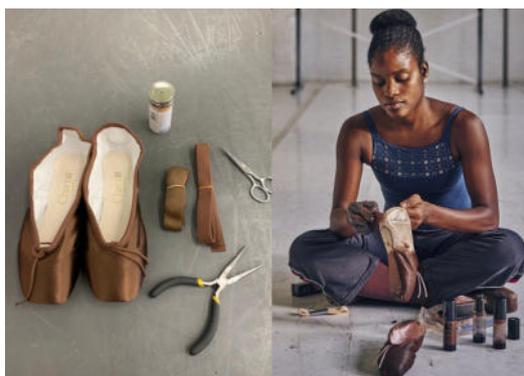

Fig.2 Ingrid Silva, La alegría de una bailarina brasileña al recibir las primeras zapatillas con su tono de piel. El País nov. 2019.

Zenaide Zen

Atriz, bailarina, poeta e activista del movimiento negro, artista plástica, cantante y performan.

Zenaide fue una gran colaboradora y aportó sudor y sangre a la lucha por los derechos civiles de las poblaciones de origen africano y la inserción del artista negro en los medios.

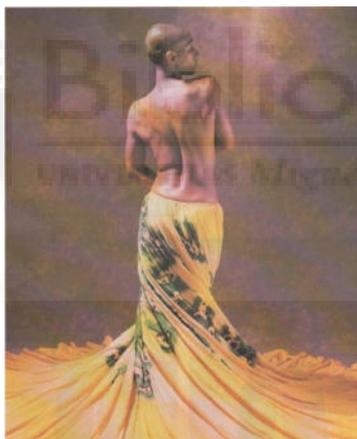

Fig. 3 Zenaide Zen. Ato da ONO inspira lembrança de ativista que foi radicada em Itaguaí. Jornal Actual nov. 2018.

Senga Nengudi

Es una artista afroamericana mejor conocida por sus esculturas abstractas, que combinan objetos encontrados y danza. Interesada en las artes visuales, la danza, la mecánica corporal y los asuntos del espíritu desde una edad temprana, estos elementos todavía se manifiestan de manera cambiante en su arte. Además de hacer arte, Nengudi está fuertemente comprometido con la educación artística. Imparte cursos en la Universidad de Colorado en Colorado Springs en el Departamento de Artes Visuales y Artes Escénicas, siempre ha estado involucrada en llevar programas de artes que enfatizan la diversidad a las comunidades en las que reside. Se tornó conocida por envolver la escultura e performance en sus instalaciones.

En las décadas de 1960 y 1970, además de dedicarse a las artes visuales y la danza, la artista se involucró en las luchas contra la segregación racial y por la igualdad de género, en un momento de efervescencia de los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos. 4

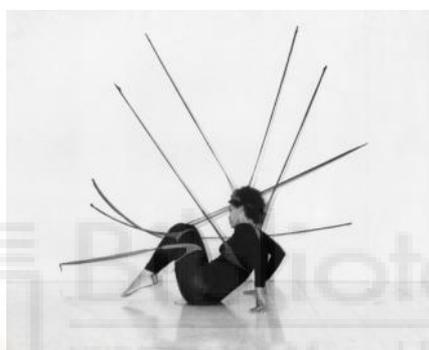

Fig. 4 Senga Nengudi. Performance 1978.

Dada Masilo

Dada Masilo (Soweto, Sudáfrica, 1985) es una bailarina y coreógrafa que asume grandes riesgos estéticos, reinventando historias clásicas para que hablen de la identidad negra y el feminismo, a través de un lenguaje de danza innovador que entrelaza el movimiento y los ritmos africanos con el ballet tradicional y la danza contemporánea. Géneros.

Fig. 5 Atribuku 15 Septiembre, 2015. Dada Masilo, la coreógrafa revolucionaria de Soweto.

3. Justificación de la propuesta

La justificación para este trabajo parte de la experiencia personal como bailarina profesional de Ballet clásico en Brasil y como mujer negra. Dicha experiencia le ha permitido comprobar la falta de igualdad, diversidad e incluso el rechazo en ámbitos institucionales por ser una bailarina negra. La ausencia de un mayor número de referentes de artistas negras de élite, sigue favoreciendo la perpetuación de los estereotipos femeninos de la mujer blanca en esta expresión artística, donde por ejemplo la sapatilla color rosa piel favorece el alargamiento de las piernas, así como el color de la media; lo que para bailarinas negra estos recursos materiales no son perpetuados.

Como ejemplo de lucha por la inclusión de bailarinas negras principales en el Ballet clásico podemos citar a la artista Misty Copeland. "Mi miedo es que pasen otras dos décadas antes de que otra mujer negra tenga la misma posición que yo en una compañía de ballet de elite" (Copeland). La artista escribió en «*Vida en Color: Una bailarina improbable*», el libro con sus memorias que publicó en 2014.

Es desde esa posición reivindicativa que nuestro trabajo parte desde el artivismo (arte+activismo).

El artivismo se define como una hibridación entre el arte y el activismo. Arte reivindicativo y de resistencia. Visibilidad, durabilidad y riesgo son los rasgos específicos de una intervención que conlleva un claro mensaje sociopolítico. El arte se convierte en un medio de comunicación enfocado al cambio y a la transformación, un lenguaje que se desplaza desde la creación artística académica o museística hacia los espacios sociales convirtiéndose en una herramienta educativa. (Art Madrid, 2020, <https://www.art-madrid.com/es/post/artivismo-la-reivindicacion-desde-el-arte>)

Así desarrollamos esta reivindicación a través del Performance y el registro de ella que busca el lugar y/o el espacio para estas mujeres y también a través de el Video Performance que enseña en este lugar no típicamente favorable para el arte de esta danza clásica, la estética, belleza y formas del cuerpo negro que también son aptos al este arte.

4. Proceso de Producción

El proceso de producción de esta reivindicación se realiza a través de performances y de el registro de ellas el primero se materializa a través de las tomas videográficas de la acción performático, el segundo material es un video performance que es trabajado a través de la edición de los registros.

4.1. Proceso:

4.1.1. La performance:

- movimientos que recuerdan y dan referencia al Ballet clásico, mezclado con movimientos de la danza contemporánea y moderna con fluidez del improviso.
- caminadas que se refieren a los movimientos de protesta donde se marchan para las reivindicaciones diversas.

4.1.2. Performance y registro videográfico:

Video 1. Local: Calle en espacio público, ciudad Valencia.

Video 2. Espacio público de Instancia Governamental en Alfaz del Pi.

4.2. Vestimentas:

Tomas videográficas en el ámbito público de la protagonista mujer negra bailarina con las vestimentas que son referencias de la danza clásica Ballet.

4.2.1. Video 1 Registro de la Performance:

- body blanco. La razón de la elección del color es por los varios significados que este color blanco nos enseña.
- tutu de Ballet blanco. La elección de esta pieza del vestuario típico del Ballet clásico se refiere al surgimiento de este tipo de vestuario en que se representan fantasmas, dríadas, náyades, doncellas encantadas, hadas y otras criaturas y espíritus sobrenaturales lo que por diversas razones no son consideradas viables el uso en bailarinas negras.
- zapatilla de punta de color rosa también típica del Ballet clásico donde el uso en conjunto con las medias de nylon rosa significa la búsqueda del prolongamiento de la línea de la pierna, que unificar el tono de la pierna con el color de las zapatillas para que la pierna se vea más estética y larga. Y que en contradicción para esta performance el color natural de la pierna negra con la zapatilla rosa intenciona acentuar con elegancia la estética.

- pelos sueltos. El significado en este performance del pelo suelto es confirmar y asumir la etnia de la protagonista enseñando que eso no impide su actuación porque su cuerpo acepta este arte y acepta y respeta sus normas.

4.2.2. Video 2 Video Performance:

- Body tipo mono negro de danza, falda negra de danza, moño de bailarina, tres sapatillas de punta con diferentes colores en tono rosa.

4.3. Producción y Materiales:

4.3.1. Video 1 Registro Performance:

- Dirección artistica: Carla Wollschon
- Cameraman: Luis Rincón
- Protagonista artista Performance: Carla Wollschon
- Video Camara: Sony Alpha 6000
- Edición del video performance: Programa Adobe Premiere, edición Luis Rincón
- Audio: Original del local y música Luis Rincón

4.3.2. Video 2 Video Performance:

- Dirección artistica: Carla Wollschon
- Cameraman: Monica Montenegro y Greth Viana
- Protagonista artista Performance: Carla Wollschon
- Samsung tablet Galaxy Tab S2 sobre tripode
- Samsung mobile Galaxy Note9

4.4. Registro de las Imagenes Frames:

4.4.1. Video 1 Registro Performance:

Fig.5 Frame 00:28.43

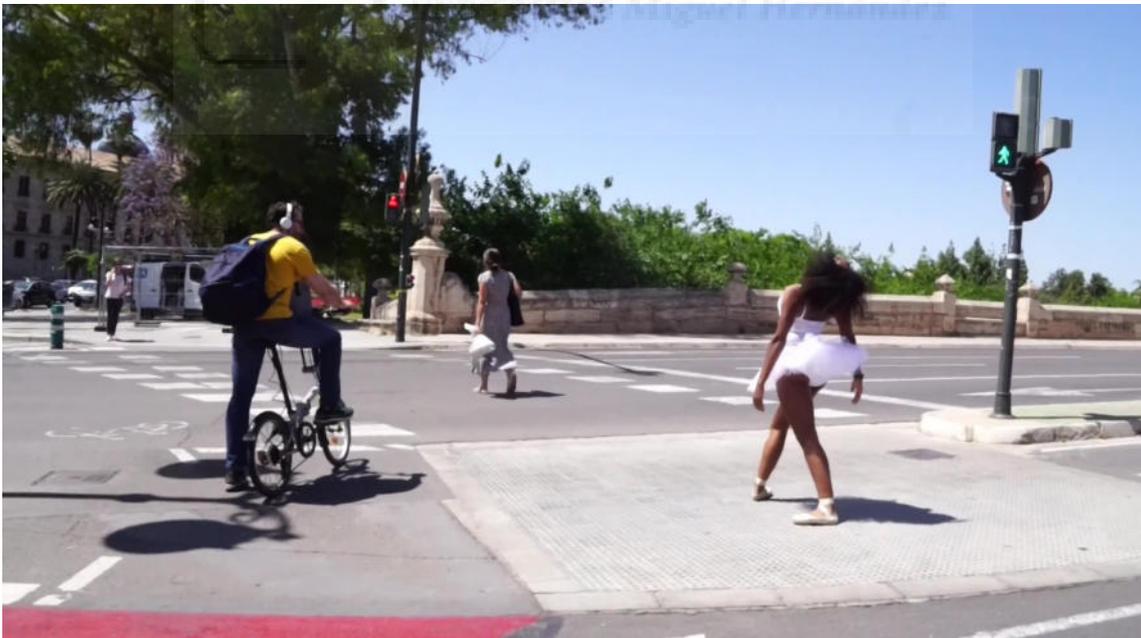

Fig. 6 Frame 01:56.39

Fig. 7 Frame 02:59.35

Fig.8 Frame 03:33.83

Fig.9 Frame 07:17.16

4.3.2. Video 2 Video Performance:

Fig. 10 Frame 00:21.43

Fig. 11 Frame 00:36.56

Fig. 12 Frame 00:42.86

Fig. 13 Frame 00:55.00

Fig. 14 Frame 01:54.80

Fig. 15 Frame 02:36.61

5. Resultados

Partiendo de un proceso de autoanálisis e investigación sobre la estigmatización de los cuerpos negros femeninos en el Ballet clásico y desde una perspectiva activista, los resultados de nuestro trabajo se muestran en las dos performances realizadas.

En la primera performance nuestro cuerpo negro femenino, ataviado con la ropa típica de la bailarina de Ballet clásico, baila y deambula por el espacio público sin una dirección concreta. Con esta acción reivindicativa, se muestra la desubicación de la bailarina negra, su búsqueda de aceptación y lugar para expresarse, debido al rechazo que tiene en el contexto institucional habitual.

En la segunda performance el objetivo principal fue de enfocar a la estética y belleza del cuerpo en movimiento, donde la búsqueda y por fin se ha encontrado el lugar que no es en ámbito institucional permite ignorar el rechazo y falta de posibilidades para expresar la maravilla de la diversidad.

6. Bibliografía /Webgrafía:

Danza Ballet. (1 julio, 2015). Misty Copeland, la primera bailarina negra en el American Ballet. <https://www.danzaballet.com/misty-copeland-la-primera-bailarina-negra-en-el-american-ballet/>

Clarín.com Espectáculos. Campos, Débora. (13 Noviembre 2019). Gastó 50 dólares mensuales desde 2008 Ingrid Silva: la bailarina que tardó once años en tener zapatillas de su color de piel https://www.clarin.com/espectaculos/ingrid-silva-bailarina-tardo-once-anos-tener-zapatillas-color-piel_0_Oq5BvMnb.html

Portal Geledés. (19 Septiembre 2011). Zenaide Zen – Olorun Kosi pu re. Que Olorun mantenha seu espírito em paz. <https://www.geledes.org.br/zenaide-zen-olorun-kosi-pu-re-que-olorun-mantenha-seu-espírito-em-paz/>

Arteinformado. Espacio iberoamericano del arte. <https://www.arteinformado.com/guia/f/seng-nengudi-209586>

Prince Claus Fund for Culture and Development. <https://princeclausfund.org/laureate/dada-masilo>

Image figura 1: <https://www.yumpu.com/es/document/view/65718775/misty-copeland-y-la-apertura-hacia-la-raza-negra-dentro-del-mundo-del-ballet-clasico>

Image figura 2: https://verne.elpais.com/verne/2019/11/04/articulo/1572860654_696874.html

Image figura 3: <https://jornalatal.com.br/ato-da-onu-inspira-lembanca-de-ativista-que-foi-radicada-em-itaguai/>

Image figura 4: <https://news.artnet.com/art-world/senga-nengudi-1312703>

Image figura 5: <https://www.afribuku.com/dada-masilo-sudafrica-soweto-danza-ballet-za/>
Art Madrid. <https://www.art-madrid.com/es/post/artivismo-la-reivindicacion-desde-el-arte>
Performance-Kunst als Gegentrend zum Kunstmarkt, Kulturplatz (27.8.2014).

<https://www.youtube.com/watch?v=unXyOQULL5A>

An Introduction to Performance Art | TateShots. <https://youtu.be/6Z-YZ3A4mdk>

Introducción a la performance. Definición y tipos. <https://youtu.be/YY3Ydwz3XpE>

Performance, historia. <https://youtu.be/poODGAgkUgI>

Referencias audio:

Video 1 Registro Performance: Audio Original

Video 2 Video Performance: Audio Original y Orquesta afinando.

<https://www.youtube.com/watch?v=7Ywhzsr1gPQ>

