

WàCOLETIVO

Bordado, costura y crochet como arte contemporánea en el espacio público

Cariri, Ceará

| Brasil |

traducido por Bruna Macedo de Oliveira, Mario René Rodríguez Torres, Cinthia Itati Gabriela Minuzzo y Tatiana Pérez Correa, miembros del proyecto de extensión Laboratório de Tradução da UNILA

La palabra “Wà” significa “caminar” en la lengua indígena Kariri (pueblo que habitó y dio nombre a nuestra región). Este fue el nombre que elegimos para que nos represente. Somos un colectivo de mujeres diversas, pero que caminamos juntas. Juntas creamos, juntas nos expresamos, juntas resignificamos. Llevamos la práctica de técnicas artesanales del espacio doméstico e íntimo a las calles, ampliando las posibilidades de hacer arte urbano en un universo protagonizado por las pinturas y por lo masculino.

Las técnicas artesanales como el bordado, la costura, el crochet, entre otras, son tradicionalmente reconocidas como prácticas femeninas, y por mucho tiempo ni siquiera se consideraron expresiones artísticas. Como todo lo que las mujeres hacían era marginalizado y subestimado por la sociedad patriarcal. Proponemos otros rumbos para tales técnicas en la contemporaneidad, que sean insumisas y transgresoras, que se mezclen al discurso comprometido políticamente y se comprendan como arte contemporáneo en el espacio público, en rejas, muros, edificios abandonados, compartiendo espacio con otras

expresiones, como el grafiti y *pichações*¹El término *pichações* designa el acto de escribir o rayar muros, monumentos o calzadas con tinta aerosol. En Brasil se suele diferenciar del grafiti, al cual se considera un dibujo más estilizado o estético; por este motivo, el grafiti, a diferencia de la *pichação*, puede ser realizado con autorización legal en algunos casos. (N. de T.).

Dentro de esa perspectiva, seguimos marcando nuestro lugar en el mundo, difundiéndonos, caminando por Cariri, Brasil y Portugal hasta ahora; comunicando de dónde venimos y también tratando temas universales como el feminismo, la paz y el amor. Además, buscamos establecer otras conexiones creativas en diálogos externos, ejercitando otras formas de colectividad, como los talleres que ofrecemos, que se configuran como experiencias que van más allá de la enseñanza/aprendizaje. La vivencia del proceso interno es tan importante y significativa como el resultado de las intervenciones que afectará a las personas en las calles. El taller es nuestro “lugar” de nacimiento y revivir esta práctica proporciona la formación de nuevos colectivos artísticos, aunque sean temporales, nos alimenta creativamente y nos fortalece con la creación de nuevos lazos.

Algo que nos había unido desde el principio fue el deseo de hablar de nosotras mismas y de nuestro lugar. Los dibujos creados para los bordados en ese primer taller lo indican y, a su modo, representan diferentes tipos de resistencia en el territorio. El ave conocida popularmente como El saltarín de Araripe es una especie endémica que se tornó un fuerte símbolo de la preservación del medio ambiente en nuestra región. El bordado con su dibujo fue fijado en una casa abandonada en un cruce de intenso movimiento, en el centro de la ciudad de Crato, Ceará. La imagen refleja el abandono de una especie de suma importancia para la naturaleza y el bienestar de la población local.

La **India Kariri**, que hoy bendice y protege la entrada de la casa de nuestro gran artista Abidoral Jamacaru, nos recuerda la masacre indígena ocurrida durante la Confederación de los Kariri²Se refiere a un movimiento de resistencia a la dominación portuguesa protagonizado por indígenas de las comunidades Kariri y Tarairiú en la región nordeste de lo que actualmente es Brasil, sobre todo en los estados de Rio Grande do Norte, Ceará y Paraíba.(N. de T.) , entre 1683 y 1713; así como la destrucción de los vestigios de la vida y la cultura material de este pueblo que originalmente habitó nuestra tierra y hoy le da

nombre a la región. Esta mujer *Kariri* representa la resistencia a la violencia, a la esclavitud, a la toma de tierras y a la anulación de creencias y tradiciones.

Mateu es un personaje juguetón de nuestro *Reisado*³ *El Reisado o fiesta de Santo Reyes es una celebración cultural de origen cristiano motivada por el nacimiento del niño Jesús y la llegada de los Reyes Magos. En algunos lugares, las danzas de los Reisados ocurren en otras épocas del año y por otros motivos de celebración. (N. de T.)*, una de las mayores y más vivas manifestaciones culturales de fusión de etnias durante el doloroso proceso de colonización de la región. Este festejo popular se muestra a través de la danza, el canto y la representación dramática, manteniendo viva la relación con la fiesta popular de Santos Reyes. En Cariri, la presencia del negro en la cultura de la caña de azúcar hace que el *Reisado* aparezca como Reyes del Congo⁴ Se refiere a la Congada o Congado, una manifestación cultural y religiosa de matriz africana en la que se recrea la coronación del Rey del Congo. (N. de T.), ya mezclado con elementos indígenas. La cultura dicha tradicionalmente “popular” posee raíces profundas, demuestra resistencia y obstinación cuando, al manifestarse, nos remite a nuestra ancestralidad.

Por otra parte, en el dibujo de la obra bordada, la imagen del doble Mateu también trae consigo la cuestión contemporánea de la movilidad en los centros urbanos, reforzando la importancia del uso de la bicicleta como transporte.

Otra forma de compartir, de conectar y de dialogar son las alianzas realizadas con otras artistas. En Portugal, en la serie Wà Coração [Wà Corazón], cada artista invitada colabora a partir de su lenguaje plástico. La idea es que cada colaboradora cree una representación del universo femenino y del mundo plural de las mujeres, en el soporte bidimensional del dibujo. Cada propuesta es trabajada para ser ejecutada en un papel que se pega con engrudo en las paredes [*lambe-lambe*]. El trabajo/dibujo de la artista se suma al trabajo del

Colectivo, que crea y borda el corazón para que sea fijado/clavado en el pecho de cada personaje. Con ese gesto/suma, las imágenes de las mujeres múltiples y diversas se mezclan y se complementan, en la búsqueda de representar nuestra realidad.

La primera obra de la serie fue realizada en Coimbra con el artista Marcelo Forte; la segunda, en Braga, con la artista Diana Medina y la tercera, fue realizada en Guimarães con la artista Aglaíze Damasceno. Son experiencias que amplían nuestra mirada, con ella afectamos al otro y por este somos afectadas. Este trabajo colaborativo se configura como un hacer artístico marcado por nuevas conexiones espacio-tiempo, interactividades de múltiples dominios y fusión de lenguajes y estéticas.

En nuestra obra más reciente realizamos un homenaje a Crislaine Guedes, una joven de 21 años, juguetona contramaestra del Reisado Estrela Guia, mujer transexual, pobre, periférica, que no terminó la primaria. Crislaine fue brutalmente asesinada el 1 de abril de 2019. La intervención propuso grabar en la memoria el recuerdo de sus colores, belleza y alegría. Trabajamos con bordados, macramé, pintura y collage sobre una foto de autoría de Alana Morales. El arte/homenaje fue fijado en el barrio João Cabral, en Juazeiro do Norte, Ceará, ciudad donde Crislaine vivía y participaba activamente de movimientos culturales y religiosos. Esta es nuestra manera de no silenciar tamaña violencia contra personas trans.

Nuestras obras son pautadas por un tiempo lento, propio de la labor artesanal. Pero también por lo transitorio y lo efímero. Expuestas en el espacio público, sin cualquier tipo de vigilancia o control, están sujetas a la interacción del otro. Lo que normalmente se da en más o menos tiempo. Un eterno ejercicio de desapego que ahora también percibimos como co-creación. ¿Qué nos dice esto? Que busquemos, transversalmente, desempeñar una función social y “deselitizar” la producción artística, abriéndola a la creación y la experimentación colectiva práctica, y promoviendo debates capaces de reaproximarla al sujeto y al mundo. Creemos en un arte para todos, con todos y por todos.

Um grande bem-haja!
¡Muchísimas gracias!

