

VOZ LÁCTEA

MAGDALENA TARAHUMARA

ENCUENTRO ARTÍSTICO INTERNACIONAL EN TORNO A LA LENGUA MATERNA RARÁMURI
05.05-15.05.2018, CHIHUAHUA, MÉXICO.

VOZ LÁCTEA, MAGDALENA TARAHUMARA 2018

Hablar y crear en lengua materna: creación artística de resistencia cultural.

Del 5 al 15 de Mayo 2018, Voz Láctea reúne un mosaico de mujeres artistas de múltiples orígenes étnicos. Las mujeres Rarámuris (o Tarahumaras) de Chihuahua intercambiarán sus prácticas artísticas con otras mujeres de México, Francia, Inglaterra, Colombia, Brasil, Argentina, Suecia, España, Italia, Chile y Alemania.

La lengua materna es la primera forma de comunicación que aprendemos en la infancia y este campo léxico resiste aún como dominio intrínsecamente femenino.

En la Sierra Tarahumara, al norte de México, las mujeres rarámuris juegan hoy un papel crucial pues crean un vínculo específico con su lengua. Ellas erigen pasarelas dinámicas entre el Español, la lengua « dominante », y el Rarámuri, una de las lenguas autóctonas del estado de Chihuahua, hablada por alrededor de cien mil personas.

VOZ LÁCTEA - Magdalena Tarahumara 2018 se enlaza con la historia del teatro a través del libro « Viaje al País de los Tarahumaras » de Antonin Artaud (1936 – 1948).

En el 2018 este grupo pluri-étnico de mujeres artistas explorará nuevas formas de creación para reflexionar en términos de inclusión y resaltar la riqueza de las lenguas autóctonas encarnada por las mujeres rarámuris.

DIRECTRICES DEL ENCUENTRO

1.

Crear un diálogo entre mujeres artistas de orígenes étnicos múltiples, mediante un programa de talleres y actividades artísticas, donde el pasaje entre las lenguas será una oportunidad de incluir al otro.

2.

Resaltar el rol de la mujer en la transmisión del lenguaje, a través de un programa de conferencias, exhibiciones y proyecciones de películas en la ciudad de Chihuahua.

3.

Buscar soluciones en torno a la preservación de las lenguas nativas amenazadas de extinción. A través de una sesión de formación técnica dirigida a mujeres rarámuris en el marco del proyecto PAPIIT IN 402016.

4.

Valorizar el espacio público como lugar de creación. Se construirán pasarelas entre el centro de la ciudad y los barrios periféricos. Alternando las actividades culturales del proyecto en estas dos zonas.

Al término de este encuentro se pretende:

- Contar con una colección de sonidos recogidos (cuentos, música) que estarán disponibles en línea y de libre acceso en un sitio web específico (proyecto PAPIIT).
- Editar manualmente un libro sonoro que se soporte técnicamente en células solares, recopilando el trabajo colectivo que combine texto y voz de mujeres rarámuris, será publicado con la ayuda del CI (Comisión indígena).
- Crear una performance intertribal que se presentará al término del encuentro en el espacio público, ya que en el país de los Tarahumaras este es el lugar del rito donde los habitantes se hacen uno, reunidos por un mismo deseo, orientados por la supervivencia, la resistencia, la sanación, la fiesta. En el centro de la ciudad al contrario, los rarámuris son invisibles, inaudibles y marginalizados. por esta razón, se acondicionarán espacios de visibilidad para quienes siguen estando fuera del campo de atención.

PROGRAMACIÓN

Se realizará tanto en los asentamientos tarahumaras, como en el centro de la ciudad gracias al apoyo del Municipio de Chihuahua (centro comunitario, escuela primaria, cancha deportiva, Mediateca, Quinta Carolina, parque El Palomar , Instituto Chihuahuense).

Los talleres, abiertos al público, serán co-organizados por un grupo de mujeres rarámuris y artistas responsables de Voz Láctea. Una decena de "artistas visitantes" internacionales y locales, que fundan su creación tematizando la lengua materna, participarán igualmente en el encuentro.

Los talleres y las prácticas artísticas estarán centrados en los gestos y el vocabulario de los saberes cotidianos de la cosmovisión rarámuri.

PRÁCTICAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES

«El gesto y la palabra»

05.05 — 11.05

Iniciación a la literatura oral rarámuri: **Nawésali**, cuentos, mitos y leyendas del nacimiento del mundo Tarahumara.

Talleres de arte textil y fabricación de artículos para el Omáwari (fiesta): confección de cinturones, sonajas, tambores y tesgüino (bebida de maíz).

ESPECTÁCULOS EN EL ESPACIO PÚBLICO

05.05 — 13.05

Programación de espectáculos nacionales e internacionales (teatro, danza, circo, música y performance).

FESTEJO MULTICULTURAL

Domingo — 13.05

El encuentro contará con la presencia de la comunidad tarahumara, chihuahuense y de las artistas participantes en el Magdalena project. Una variedad de festejos, danzas y acciones artísticas animarán este encuentro multicultural en el parque « El Palomar ».

TALLERES DE TEATRO

07.05 — 11.05

Taller internacional de artes escénicas : Destinado a artistas locales e internacionales. Dirigido por Ana Wolf, directora y docente teatral argentina. Representante de la 2da generación Magdalena Project, en América Latina.

Educación: talleres artísticos para la sensibilización sobre la cultura Rarámuri en el medio escolar, dirigidos por la maestra Lupita Castillo.

CONFERENCIAS/ EXPOSICIONES/PROYECCIONES

05.05 — 11.05

Conferencias: En torno a la lengua materna a cargo de especialistas invitados. (Dr. Enrique Servín)

Proyecciones: (Películas de Susana Bernal y de Marcela Fernández Violante)

Instalaciones y Exposiciones fotográficas: (Continent rouge)

FORMACIÓN DIGITAL

«Taller de identificación y salvaguarda de la memoria sonora rarámuri»

14.05 — 15.05

Destinado a las mujeres rarámuris en colaboración con IIBI/UNAM (México).

FORMACIÓN DIGITAL

Taller de identificación y salvaguarda de la memoria sonora rarámuri.

Este taller se desarrollará en colaboración con investigadores del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM en el marco del proyecto PAPIIT IN 402016 y del Laboratorio « Art et Anthropologies Numériques » de la EESI (École Supérieure Européenne de l'image de Poitiers, Francia.)

« La preservación de la herencia sonora y audiovisual está en un punto crítico. En las próximas décadas una gran parte de los documentos sonoros y audiovisuales que se han producido en el último siglo desaparecerán irremediablemente, sin esperanza de recuperación. Sólo serán memorizadas grabaciones que han sido transferidas, digitalizadas, y archivadas en plataformas numéricas, en las condiciones necesarias para su preservación digital sustentable. Sin embargo la preservación digital sólo tiene sentido si se da acceso a los contenidos, con la capacidad de construir un puente de comunicación con las generaciones futuras (Perla Rodríguez, 2015) ».

Voz láctea aporta una formación digital a las mujeres Tarahumaras : paralelamente a la transmisión cotidiana de su lengua, ellas podrían hacerse cargo de la salvaguarda de formas culturales amenazadas de extinción.

LA CULTURA RARÁMURI

Danzar o Morir.

Establecidos en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, al norte de México, los Rarámuris (también llamados Tarahumaras) luchan por la resistencia cultural a través de sus ceremonias. « Danzar o Morir », dicen. Seguir bailando como una forma de existir, de lo contrario, morir, desaparecer. Bailar, como acto colectivo para mantener la vida, activar la dinámica social, trascender lo cotidiano, renovar las fuerzas, regenerar un tejido colectivo.

Lejos de las carreteras, la mayoría mantienen su modo tradicional de subsistencia entre cañones y sierras : la agricultura y el pastoreo semi-nómada. Algunos emigran a los asentamientos, barrios de Chihuahua o Ciudad Juárez, donde conservan la práctica de sus ritos en las calles. En la actualidad, son víctimas de la industria forestal que invade sus territorios. Pasando del estatuto de propietarios ancestrales a la de explotados.

Durante cientos de años huyeron cada vez más lejos, cada vez más alto, a la Sierra Tarahumara, para escapar de los conquistadores, de la explotación minera y de los misioneros. Desde décadas, los Rarámuris se enfrentan al narcotráfico, el flagelo de las regiones fronterizas. Hoy invisibles y despreciados, estos bailarines de larga distancia, se han convertido en emblemas de la industria turística. Irónicamente encontramos su imagen sobre-expuesta, estampada en camisetas y zapatillas deportivas.

Al igual que los pueblos indígenas de todo el mundo: « ¿no están, de hecho, sub-expuestos a la sombra de su censura? O - para un resultado de invisibilidad equivalente -, sobre-expuestos , - a la luz artificial de sus espectáculos. En resumen, están expuestos a desaparecer” (Didi-Huberman, « Pueblos expuestos, pueblos figurantes» Ed. De Minuit, 2012).

El poder de su historia es el de una resistencia, en silencio. El retiro estratégico, la carrera, un modo de supervivencia. Los bailes matachines, pintos, pascol, yumari, tutuguri, jícuri, acánowa, nutren su carácter ceremonial : hasta hoy, los Rarámuris alimentan una movilidad estética rica en significado, transmitida por un lenguaje todavía muy vivo y donde las mujeres son las mediadoras por excelencia.

GÉNESIS DEL PROYECTO

Sylvie Marchand, etnóloga, artista y realizadora de dispositivos digitales, persigue una interrogante que atraviesa su obra : la búsqueda de las raíces rituales del arte. Desde el 2010, en Norogachi participa y filma las ceremonias Tarahumaras : Tutuguri, Yumari, Tesguino, Matachines, Pintos, destinados a enriquecer Continent Rouge, una instalación unida a un recorrido sonoro.

Esta obra polifónica de arte digital construye una pasarela entre la cultura francesa, mexicana y precolombina; revisita el viaje del dramaturgo y autor de teatro francés Antonin Artaud a través de la Sierra Tarahumara en 1936, y transmite la riqueza de la poesía oral tarahumara (o tarahumara) contemporánea desconocida en Europa.

« Lo más importante para mí, era devolver los textos escritos por Artaud « Viaje al País de los Tarahumaras » a los Tarahumaras mismos. Es en este intercambio poético y epistemológico que nació Continent Rouge. Lo que me permitió encontrar a las artistas tarahumaras Lupita Castillo, Dora López, Elvira y Erasmo Palma y a las instituciones culturales que ahora están apoyando el proyecto Voz Láctea, Magdalena Tarahumara 2018.

En septiembre del 2015, Marion Coutarel me invitó a realizar un taller de videoarte en el marco de la edición MAGDALENA MONTPELLIER 2015. Así descubrí The Magdalena Project, una red internacional de mujeres del campo de las artes escénicas. Al filmarlas, de inmediato tuve la necesidad de abrir la puerta de la cultura Tarahumara a las mujeres artistas occidentales que encontré; el deseo de crear un contacto entre los dos mundos inconexos, que la creación en torno a las lenguas maternas podría cumplir. Es también en Montpellier que encontré a Claudia Urrutia, y muy pronto se nos unieron otras artistas maravillosas, Raquel Ro, Leire Mesa, Diana de la Riva, Claudia Marinclán y Daimary Sánchez fabulosas hilanderas que hacen de este proyecto un tejido multicolor!»

Sylvie Marchand

GESTORAS DEL PROYECTO

SYLVIE MARCHAND

(FRANCIA)

Etnóloga, realizadora, artista multimedia, Directora de la Cía. Gigacircus. Doctorado Université de Paris, Diploma INLCO, Dir. Labo «Art et anthropologies numériques», EESI. Artista multifacética, sus obras cuestionan las problemáticas culturales de la movilidad y las raíces rituales del arte. Sylvie cultiva una «ecología relacional», reforzando lazos, creando diálogos. Sigue realizando numerosas creaciones con autóctonos de Canadá, Mongolia y con migrantes en Europa y USA.

CLAUDIA URRUTIA

(FRANCIA-CHILE)

Cantante, actriz, artista plástica, docente y fundadora de la Cía. Zumaya Verde. Licenciada en Artes escénicas PUC Chile, Master Expresión Plástica ESACM. Las expresiones tradicionales y las luchas sociales son su fuente de inspiración. Cada viaje y colaboración artística son un impulso para crear desde lo real obras contemporáneas, como un acto de resistencia y de festejo. Vive y trabaja en Clermont-Ferrand, Francia.

LUPITA CASTILLO

(MÉXICO)

Licenciada en Educación Preescolar para el medio indígena por la Universidad Pedagógica Nacional. Trabaja desde 1994 como docente en el centro de educación preescolar “Elvira Cruz Bustillos” del asentamiento indígena “La Tarahumara” en la ciudad de Chihuahua. Mujer rarámuri, generadora de estrategias pedagógicas y creadora de vínculos entre el aprendizaje del castellano y el rarámuri. Actualmente participa como coordinadora del Magdalena Tarahumara en México.

DIANA de la RIVA MOLINA

(FRANCIA-MÉXICO)

Escritora, directora y actriz. Estudió en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, diplomado en el CEUVOZ (2011) y varios cursos de cine en CDMX. Desde 2003 participa como realizadora y actriz en diversos montajes, proyectos cinematográficos que se han presentado en territorio mexicano e internacional. Actualmente vive en Francia y trabaja en la producción de dos proyectos cinematográficos y una serie web. Es la coordinadora internacional del Magdalena Tarahumara.

CLAUDIA MARINCLÁN

(MÉXICO)

Docente, investigadora, performer y gestora cultural. Licenciada en Literatura dramática y teatro, UNAM y Maestría en artes escénicas en la Universidad Veracruzana. Residencia de Investigación en la Universidad de Valencia bajo la tutoría de Manuel Diago Moncholí. Creadora de procesos de investigación rizomáticos que decantan en la escena como Poison 8@m, Camino Frío, La Prenda, Todo comienza con una mosca; gusta de fusionar la literatura, el video, la intervención, lo documental y lo ficcional en sus creaciones.

GESTORAS DEL PROYECTO

RAQUEL RO

(ALEMANIA-ESPAÑA)

Performer, artista visual y madre. Licenciada en artes plásticas (UB Barcelona), intercambios: E.N.A.P México y AdBK Múnich, asignaturas del Master «La diferencia sexual» DUODA. Su trabajo se basa en el reconocimiento de un saber femenino, basado en su propia experiencia y en los textos y expresiones de mujeres del presente y del pasado. Funda y dirige el taller de gráfica y encuadernación artística *dreiUNdreizig* en Múnich donde vive y trabaja en la actualidad.

EUGENIA CANO

(MÉXICO)

Licenciada en Actuación por la Escuela Nacional de Arte Teatral (México). Especializada en Mima Corporal (Escuela de Mima Corporal de Montreal, Canadá) y en Kathakali por el Kerala Kalamandalam (India). Directora, escritora e intérprete en más de 20 producciones. Coordinadora de talleres de teatro comunitario en el estado de Guanajuato. Su trabajo se ha presentado en foros y festivales en Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Gales, Bélgica, India, Emiratos Árabes, Bahrain, India, Singapur, República del Congo y Marruecos.

Becaria como Creadora con Trayectoria por el FONCA 2013-15.

PERLA RODRÍGUEZ

(MÉXICO)

Investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la Universidad Autónoma de México. Perteneció al Sistema Nacional de Investigadores (SIN). Doctora en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid. Maestra en Ciencias Políticas y Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Desde octubre de 2013 desarrolla la línea de investigación: Preservación Digital de Archivos Sonoros.

DAYMARI SÁNCHEZ

(MÉXICO)

Dramaturga, investigadora y directora escénica. Realizó estudios en Lengua y Literatura de Hispanoamérica en la Universidad Autónoma de Baja California, diplomada en Habilidades y Técnicas Psicoterapéuticas por el Instituto de Gestalt Región Occidente y Maestría en Artes Escénicas por la Universidad Veracruzana. Actualmente organiza el Festival Día Mundial del Teatro de Tecate y labora como docente para el Centro Estatal de las Artes de Tecate y la Universidad Autónoma de Baja California.

LEIRE MESA

(SUECIA-ESPAÑA)

Artista de circo dedicada a la creación, fundadora de la cia Cía. Twisting the Balance. Generadora de acciones y sinergias para circo, teatro y rebeliones varias que la llevan a actuar y viajar por el mundo. En el 2015 presenta su tesis Twisting the Balance, dentro del programa del Máster NPP de la universidad DOCH de Estocolmo donde reside en la actualidad. El proyecto nace de la necesidad de torcer su práctica circense en interacción con otras formas artísticas, sociales y políticas.

THE MAGDALENA PROJECT

Red internacional de mujeres en el teatro contemporáneo.

Es una red trans-cultural, fundada por mujeres artistas de teatro de Gales en 1986. Esta red se basa en el diálogo y el intercambio de conocimientos artísticos. Tiene como propósito hacer visible el trabajo de mujeres comprometidas con las artes visuales y las artes escénicas a nivel internacional.

www.themagdalenaproject.org

COLABORADORES

CON LA PARTICIPACIÓN DE:

MÉXICO

BAILARINES Y MÚSICOS RARAMURI, de la Sierra Tarahumara, Chihuahua y Ciudad Juárez

POETAS Y MAESTRAS DE LA LENGUA RARÁMURI

Marta Akaroari, Ana Cely Palma, Martín Makawi, Erasmo y Elvira Palma, Dora López, Lupita Castillo

PERFORMANCE COLECTIVA, La fábrica Cósmica, «Performear o Morir», Gustavo Alvarez Lugo, Coordinador

INAH, Escuela Nacional de Antropología, Chihuahua, MX. Licenciado César de la Riva

SECRETARÍA DE CULTURA, Chihuahua, MX : Departamento de Lenguas Indígenas, Enrique Servín

CON EL APOYO DE:

MÉXICO

IIBI/ PROYECTO PAPIIT IN 402016 UNAM, CDMX: Dra. Perla Rodríguez
ALLIANCE FRANCAISE SAN ANGEL, CDMX :Dir. Ralitza Rizova

FRANCIA

VILLENEUVE LEZ AVIGNON: Centre National des Ecritures du Spectacle.
CNES, LA CHARTREUSE

CARCASSONNE: GRAPH, MAI NUMÉRIQUE

POITIERS: EESI, Escuela Europea de Artes Visuales

ALEMANIA

DEPARTAMENTO DE ARTES Y CULTURA DE LA CIUDAD DE MÚNICH

CONTACTOS

CÍA.GIGACIRCUS

SYLVIE MARCHAND

Coordinadora artística Internacional

Tel: +33 (0)6 79 69 03 03

e-mail: temps.reel@gigacircus.net

CÍA.ZUMAYA VERDE

CLAUDIA URRUTIA

Productora Internacional

Tel: +33 (0)6 84 65 25 14

e-mail: zumaya.verdel@gmail.com

CLAUDIA MARINCLÁN

Coordinadora Ciudad de México

Tel: +52 (1) 55 1918 4187

e-mail:claudia.marinclan@gmail.com

LUPITA CASTILLO

Coordinadora Chihuahua

Tel: +52 (1)) 61 4305 1449

e-mail:analu.castillo40@gmail.com

CRÉDITOS

Texto francés: Sylvie Marchand // Traducción francés-español: Claudia Urrutia // Maquetación y grafismo: Raquel Ro
Fotografías: Sylvie Marchand, Lelio Moehr, Lionel Camburet, Alberto Tepekoyotl, Lupita Castillo y Raquel Ro.

