

FONOGRAFÍAS EN BLANCO Y NEGRO

Por:

Santiago Andrés Castillo Romero

Formato:

Proyecto creativo de carácter audiovisual

Dirigido por:

Mauricio Díaz Calderón

Comunicador social y periodista, Magister en Estudios Culturales

Universidad de
La Sabana

Universidad de La Sabana
Facultad de Comunicación
Comunicación Social y Periodismo

Chía, Cundinamarca

2020

Para mi familia, amigos y todos quienes me recordaron de lo que soy capaz.

Por las voces que no se dejaron amordazar y siempre encontraron la manera de hacerse escuchar.

Por todas las personas que cuando las hicieron sentir menos, demostraron que podían hacer más.

Por un país en el que otro futuro es posible.

Resumen

Fonografías en Blanco y Negro es una serie de podcast de edu-entretenimiento que reconstruye la participación de las mujeres en cuatro medios e industrias culturales colombianas: cine, prensa, artes plásticas y música. Es un producto que, mediante la recopilación de archivo de memoria histórica, da herramientas para entender mejor las complejidades sociales, políticas y culturales de la participación de esta población en esos cuatro ambientes. El presente trabajo plasma la motivación, la justificación, los detalles del formato y el proceso de producción de este podcast.

Abstract

Fonografías en Blanco y Negro is an edu-entertainment podcast series that reconstructs the participation of women in four media and cultural industries in Colombia: film, press, fine arts and music. This product, through historical memory archive compilation, gives the audience tools to better understand the social, political and cultural complexities of the participation of women in these environments. The following document portrays the motivations, justifications, format details and the production process of the aforementioned podcast.

Tabla de contenido

Resumen	3
1. Introducción	5
2. Tagline/Storyline	8
2.1 Tagline	8
2.2 Storyline	8
3. Objetivos	9
3.1 Objetivo general	9
3.2 Objetivos específicos	9
4. Justificación	10
5. Género/formato	24
6. Estado del arte	30
7. Preproducción	35
7.1 Propuesta de dirección	35
7.2 Propuesta de sonido	37
7.3 Perfiles de personajes	40
7.3.1 Personajes principales	40
7.3.2 Personajes secundarios	42
7.3.3 Extras	43
7.4 Calendario	44
7.5 Presupuesto	45
7.6 Guiones	46
7.6.1 Capítulo 1. <i>Escribiendo espacios</i>	46
7.6.2 Capítulo 2. <i>De lo invisible a la gran pantalla</i>	67
7.6.3 Capítulo 3. <i>Trazos de mujer</i>	83
7.6.4 Capítulo 4. <i>Serenatas de equidad</i>	103
8. Referencias bibliográficas	124
9. Anexos	127
9.1 Release de Cine Mujer	127
9.2 Licencias de uso RTVC	128

1. Introducción

Durante el año 2019 realicé mis prácticas profesionales en Krak Media, un medio de comunicación digital de activismo cultural y de promoción de la revolución positiva. Un canal de experimentación periodística y exploración de nuevas formas de construir espacios de información y debate para los públicos más jóvenes ávidos por un cambio en las formas tradicionales de comunicación y las prácticas hegemónicas, muchas veces irresponsables, del oficio.

En este lugar, con base en mi interés y experiencia en el campo radiofónico, entré a coordinar el entonces recién creado departamento de podcast. Diseñé y formalicé el departamento, y estuve encargado de la producción de contenidos regulares para alimentar los canales por los cuales se distribuyó este nuevo formato (Soundcloud, Spotify, Apple podcast, etc..). En esta labor, en la que a pesar de mis conocimientos previos me encontraba hasta ahora en proceso de aprendizaje, fui testigo de las potencialidades y las nuevas oportunidades que ofrece el podcast para el ejercicio periodístico. Se trata de un formato que ofrece muchas más libertades creativas, que en términos de producción es una facilidad para los medios de comunicación y que, en este momento particular, goza de un amplio público diverso, fiel y receptivo.

Con el difícil panorama actual de los medios de comunicación y las transformaciones hacia las que la industria se está movilizand, el podcast es un elemento que permite adaptarse bien a los cambios que la profesión está experimentando. Es digital, informa con rigor, es entretenido, por lo general de distribución gratuita y, especialmente, logra conectar con las nuevas generaciones que se han demostrado cada vez menos interesadas en informarse de las maneras tradicionales (radio, tv y prensa escrita).

Por eso, con la misión de fortalecer este departamento y encontrar la manera de ser parte activa del auge de este formato, además de un interés personal por explotarlo para contar las historias que los otros medios no me permitían y usarlo para acercar a las personas a una nueva experiencia de informarse, busqué la manera de poder ampliar nuestras posibilidades y difundir nuestro trabajo por canales nuevos y contando con más apoyos. Una tarea que, para un medio de comunicación digital hasta ahora en proceso de constituirse y consolidarse, es apremiante. La búsqueda de estos apoyos y mi afán, siempre desinteresado, por poder crear contenido sonoro para los públicos deseosos de él, me llevó a aplicar a una convocatoria pública de creación radiofónica.

Este trabajo fue desarrollado en el marco del portafolio distrital de estímulos para la cultura 2019, una iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá que, mediante convocatoria pública para la adjudicación de becas, pasantías y residencias, busca fortalecer las iniciativas, proyectos y procesos desarrollados por agentes artísticos y culturales de la ciudad.

El proyecto contó con el apoyo de la beca CKWEB para la creación de proyectos radiales, un estímulo de la línea de creación y bajo la supervisión y distribución de CKWEB, la estación del Instituto Distrital de las Artes, IDARTES, para la experimentación, formación, circulación, debate y difusión de contenidos culturales. La estación es un proyecto creado por la Gerencia de Artes Plásticas de la Fundación Gilberto Álzate Avendaño con el fin de promover la investigación y exploración sonora y visual, y propiciar el diálogo transdisciplinar y el intercambio abierto entre los diferentes gestores del campo cultural y la ciudadanía.

Esta beca es un estímulo para apoyar proyectos que abran un espacio en el espectro radial del Distrito y que permitan comprender algunas complejidades políticas y sociales de Colombia. Esto, por medio de la utilización y el trabajo con archivos y fuentes de información de memoria histórica que conserven la voz de comunidades afectadas por conflictos políticos, económicos y sociales.

Con este respaldo, y con los lineamientos propuestos por el Distrito, se creó *Fonografías en Blanco y Negro: Memorias de las mujeres en los medios y las industrias culturales*, un podcast que explora la participación de las mujeres en determinados momentos históricos en cuatro industrias específicas: la prensa escrita, el cine, las artes plásticas y la música vallenata. Este tema fue elegido con el fin de visibilizar formas de luchas mediante las cuales las mujeres lograron abrir espacios que les permitieron ser parte de la vida pública, participar en la construcción cultural del país y resignificar los imaginarios históricos que habían sido impuestos sobre ellas. Es también una apuesta por reconstruir la historia poco narrada de quienes buscaron formas alternativas, que no implicaran directa participación política, de cambiar la situación de las mujeres en el país.

Es un podcast que, por medio de memoria histórica, reconoce a quienes desde la cotidianidad de sus profesiones y el inconformismo diario por la forma en la que la sociedad las veía y se relacionaba con ellas, buscaron la forma de demandar los derechos que su ciudadanía les otorga y, además, encontraron la forma de hacerlo público, masivo y entretenido.

Fonografías en Blanco y Negro logra esto mediante un producto de entretenimiento sonoro que transita entre la ficción y lo documental al ser una historia de ficción, pero que usa elementos de archivo recuperados de fuentes de memoria públicas y privadas. Además, como parte de la intención de situar al oyente en un universo que acontece en lo moderno pero que viaja al pasado, toma elementos de las narrativas clásicas radiofónicas conjugados con los elementos de nuevos lenguajes que ofrece el podcast.

Con todos estos componentes se consolida un producto idóneo para toda la ciudadanía, pero especialmente dirigido a los públicos jóvenes que disfrutan de estas formas digitales de entretenimiento y que demandan nuevas maneras de aprender la historia de los acontecimientos que construyeron la sociedad en la que hoy habitan.

2. Tagline / Storyline

2.1 Tagline

Una herencia de sonidos, letras e imágenes para existir y resistir.

2.2 Storyline

Sin esperarlo, y a punto de mudarse a una ciudad muy lejos de la capital, la vida de Amelia cambió cuando su abuela Leonor, una feminista de pura cepa, le heredó su caja de recuerdos. Un magnífico tesoro que conserva las memorias de mujeres que marcaron la historia. Con lo que ahí encuentra, Amelia se sumerge en una aventura al pasado que la lleva por lugares y momentos en los que su abuela, con ganas de enseñarle lo que muchas defendieron décadas atrás, le cuenta cuatro relatos sorprendentes sobre mujeres que cambiaron para siempre los medios y las industrias culturales de Colombia. Una enseñanza que inspiraría su obra maestra, el trabajo de toda su vida: un libro en el que reposan todas las historias que su abuela le contó.

3. Objetivos:

3.1 Objetivo general

Crear un espacio de edu-entretenimiento para comprender las complejidades políticas y sociales de la participación de las mujeres en las industrias culturales y de medios, usando archivos y fuentes de memoria que conserven su voz y su historia.

3.2 Objetivos específicos

1. Exponer la forma en la que las mujeres incursionan en la prensa colombiana y se reconocen partícipes de la cultura impresa del país.
2. Sintetizar la participación del colectivo Cine Mujer en el ecosistema cinematográfico y sus aportes a la industria audiovisual colombiana.
3. Relatar los aportes de algunas mujeres a la consolidación de las artes plásticas como una herramienta de expresión y transformación social desde la perspectiva femenina.
4. Reconstruir la participación de las mujeres en la cultura vallenata y la importancia de su contribución a esta expresión tradicional.

4. Justificación:

Según los lineamientos de la convocatoria de la beca de la cual nace *Fonografías en Blanco y Negro*, el contenido creado debía partir de relatar la historia de alguna población que haya sido objeto de conflictos sociales, económicos, políticos o culturales. Pensar sobre alguna comunidad que haya sido afectada por conflictos de este tipo en Colombia resulta sencillo, pues en el territorio habitan una multiplicidad de poblaciones que, al no gozar de la plena visibilidad del Estado, son sometidas a las violencias que implica ser una minoría en un país con un alto índice en casos de violación de derechos humanos.

En ese sentido, frente a la situación de que un vasto sector de la sociedad sufre de algún escenario de victimización, y para lograr un producto que identifique o se aproxime a la realidad de la audiencia de CKWEB (que por ser digital, y además distrital, es consumida por un sector de características muy homogéneas), es relevante narrar las situaciones de una minoría, entendida no desde el sentido de menor cantidad, sino abordada desde otras perspectivas en las que los oyentes se sientan incluidos.

Una de estas perspectivas del concepto de minoría es la que postula Wirgth (Citado en Osborne, 1996), quien considera que la categoría se refiere a una población que, incluso siendo mayoría numérica, es considerada minoritaria por su posición de subordinación social, política y económica.

Otra postura que, además de orientar al producto a alejarse de abordar una situación de violencia directa (eje que más adelante se demostrará fundamental en la justificación de este producto), comparte esta visión de minoría como estatus de menos poder, es la de algunas sociólogas que, como cuenta Osborne (1996, pág. 85), postulan el concepto de las *token women* y que se refiere a mujeres que se encuentran en minoría en entornos laborales tradicionalmente dominados por hombres y que las somete a situaciones difíciles por su estatus profesional.

Situaciones como un insuficiente reconocimiento de su trabajo, que a la larga borra los aportes de una comunidad al desarrollo del país.

Lo anterior da razón del porqué *Fonografías en Blanco y Negro* toma como tema la participación de las mujeres en las industrias culturales, porque es una historia que interesa a un sector amplio de la sociedad, de la audiencia de CKWEB y de espectadoras de radio digital. Además, porque cumple con la motivación de abordar un tema que las personas identifican como propio, tanto las mujeres, como los hombres interesados en la búsqueda de la equidad y el cuestionamiento de las violencias diarias. Violencias que, en la mayoría de los casos no son directas, otra de las características que hace pertinente este producto.

Colombia, desde los días de su independencia, ha estado sumida en una cadena interminable de actos violentos que ha transitado entre guerras civiles, periodos de la violencia bipartidista (y las consecuencias que eso desencadenó) y la lucha del Estado contra grupos insurgentes y actores armados ilegales. Con un antecedente de violencia directa que ha dejado pérdidas incontables en vidas, y con un panorama que parece no mejorar al ritmo deseado, se hace urgente reconocer que, tal vez, haya otros niveles de violencia más profundos que permitan explicar la efervescencia de conflictos sociales del territorio y que logre alejar a la sociedad del discurso armamentista y violento que durante siglos ha pretendido legitimarse como único camino hacia la construcción de un ambiente de paz y un Estado de bienestar.

Para entender el conflicto y reconocer otros niveles de violencia, es necesario hablar del trabajo de Johan Galtung, el autor que cimentó la teoría de los conflictos y quien permite concebir la violencia en un espectro más amplio, específico y diferenciado. Galtung reconoce el conflicto como parte de la vida en sociedad, pero lo diferencia de la violencia al considerar que “un conflicto no necesariamente deviene en violencia; pero la violencia, cuando se manifiesta, esconde un conflicto que no ha sido abordado adecuadamente” (“Visión y Propuestas”, 2010).

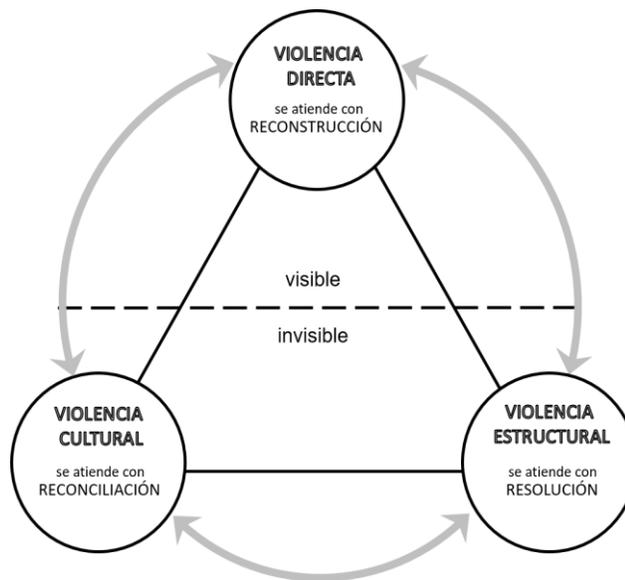
Esta postura permite aproximarse a los orígenes de la violencia, interacción que el autor divide en tres categorías: la violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural.

La violencia directa es aquella que se manifiesta de forma agresiva y que se puede ejercer de forma física, verbal o psicológica, y es el tipo de violencia principalmente reconocida debido a que es la única de las tres que se hace visible. Esta es la categoría de la que este producto se aleja, con la intención de movilizar la atención hacia las otras dos categorías que, a diferencia de la violencia directa, son invisibles.

La violencia cultural es simbólica y es la que por medio de la cultura legitima los otros dos tipos de violencia, normalizando sus intenciones y justificando su uso. Es especialmente problemática pues educa a las sociedades en una cultura de agresión y permite el surgimiento de ideologías que perpetúan las relaciones de opresión y desdibujan el sentido de solidaridad.

Por último, la violencia estructural es aquella que se ejerce, principalmente, “desde la institucionalidad de los sistemas sociales, políticos y económicos” (Calderón, 2009, p. 76) y que se manifiesta al negar la satisfacción de las necesidades y el acceso a los medios de bienestar de algunas comunidades. Es particularmente compleja pues es la más difícil de identificar porque por lo general es indirecta y se pretende legítima. Además, es la más difícil de combatir pues implica enfrentarse a las instituciones que organizan la sociedad.

Estas tres violencias se fortalecen entre ellas y al final comprenden lo que Galtung considera círculos viciosos, los cuales sólo pueden resolverse convirtiéndolos en círculos virtuosos. De esta forma, propone la teoría de las 3R en la que asegura que la violencia directa se atiende con reconstrucción, la violencia cultural con reconciliación y la violencia estructural con resolución.

Gráfica 1: Realizada por el autor.

Un trabajo que, para ser efectivo, implica abordar y buscar implementar las 3R de manera simultánea. En Colombia se trabaja en la gran mayoría solo contra la violencia directa, y los otros dos círculos no reciben la atención necesaria, lo que genera que los esfuerzos por alcanzar un Estado de bienestar, a pesar de ser intensivos, son insuficientes por hacia donde están dirigidos.

Este proyecto es pertinente porque aporta al fortalecimiento de las estrategias que hacen frente a las dos formas de violencia, que a pesar de ser invisibles, son las que más fracturan el tejido social, y hacia las que es necesario dirigir los esfuerzos para resolver los círculos viciosos de las violencias en Colombia. *Fonografías en Blanco y Negro* cumple este objetivo por medio de una historia que trabaja en la reconstrucción y fomenta la reconciliación, recomponiendo y divulgando la forma de resolución de conflictos de las mujeres en los medios y las industrias culturales, una población que ha sido sistemáticamente rechazada por estos espacios.

Es una apuesta que no trata una problemática contemporánea (a pesar de que muchas de las violencias que narra siguen manifestándose) por lo que no constituye una acción directa frente a ella, por eso, su forma de aportar a la construcción de estos círculos virtuosos es mediante un producto de educación para la paz.

La educación para la paz es “una práctica pedagógica que indaga, que se interroga y profundiza contenidos acerca de problemas y acontecimientos que violan los derechos humanos y atentan contra la dignidad de las personas y de los ciudadanos de un país o una región” (Cabezudo, 2012, p. 140). Es especialmente valiosa pues es la forma de articular las nuevas generaciones con las injusticias superadas y que ellas sirvan para afianzar “los conceptos de equidad y justicia, dignidad y solidaridad, respeto a los derechos de los pueblos y a la diversidad cultural” (Cabezudo, 2012, p. 141).

Este es un proceso de sensibilización que, según Cabezudo, debe promover la construcción de conocimientos, actitudes, habilidades y los medios necesarios para transformar una región en una comunidad que resuelve los conflictos de forma pacífica; y que además permita desarrollar un nivel de empatía que posibilite a los ciudadanos ser críticos con la realidad social.

El contenido sobre el que educa *Fonografías en blanco y negro* es un aporte a la reconstrucción de la memoria, partiendo de la convicción que este proceso es fundamental pues “ha de servir para que la juventud de nuestro tiempo comprenda su pasado en relación con su presente y, sobre todo, para que esta relación le sea útil en su vida en sociedad para proyectar su futuro” (Dewey, citado en Fernández y Anguera, 2014).

Así, este producto comprende una herramienta para que las personas jóvenes, que por el género y el formato es el público para el que está dirigido principalmente, entiendan que los espacios de los que hoy gozan son el resultado de toda una historia de violencia indirecta que ha sido reducida de manera pacífica. Esta

conciencia histórica les ayudará a identificar cómo se manifiestan las violencias indirectas que siguen generando brechas de inequidad en espacios como los que este producto aborda y al tiempo motiva los medios pacíficos como la herramienta hacia su resolución.

Por las exigencias de la convocatoria, en cuanto a la extensión del formato, este producto narra la historia de la participación femenina en cuatro industrias culturales y de medios: la prensa escrita, el cine, la música y las artes plásticas. Cada industria es abordada en un capítulo que destaca la importancia de la participación en esos espacios y que narra la historia de mujeres que lograron reducir las enormes brechas que había en esos temas, consecuencias de violencias culturales y estructurales.

A continuación, se explican cada uno de los capítulos:

Capítulo 1:

Escribiendo espacios: Mujeres haciendo prensa.

El primer capítulo *Escribiendo espacios: Mujeres haciendo prensa*, está centrado en la participación de las mujeres en la prensa escrita, el primer medio de comunicación masivo en Colombia; se reconstruye el escenario en el que las mujeres comienzan a crear espacios para hacer frente a un momento histórico en el que la información se monopolizó en las dos ideologías dominantes de esa época. Centrado en las primeras periodistas y revistas femeninas de la historia, este capítulo narra un momento histórico que permite hacer evidente la lucha de las mujeres por estar presente en lo público y hacerse visible en los espacios académicos.

Escribiendo Espacios reconstruye la forma en que las mujeres se abren un espacio legítimo al interior de la cultura impresa colombiana, habitualmente manejada por grupos de hombres y en los que la participación femenina era inexistente. Esta lucha se reconoce fundamental pues, a través de esta participación, las mujeres pudieron contar su día a día como grupo social, al tiempo que trabajaban por ampliar el casi inexistente espacio que tenían en el ámbito público, tanto en el mercado laboral como en espacios culturales, periodísticos y políticos.

Este es un hecho que tiene sus comienzos entre las décadas de 1930 y 1940 cuando la República Liberal multiplicó esfuerzos por impulsar programas educativos y fortalecer el campo intelectual colombiano. Esfuerzos que, si bien no tuvieron como fin la alfabetización femenina, beneficiaron a algunas mujeres que lograron el grado de bachilleres, e incluso, quienes podían permitírselo, se inscribieron en universidades públicas y privadas. Esto constituyó un nuevo horizonte en el que las mujeres pudieron cuestionar los roles que históricamente les habían sido asignados y encontraron las herramientas académicas para hacerlo.

Este panorama, y los altos índices de alfabetismo y de consumo de libros y revistas como consecuencia de la creciente democratización del acceso a la educación, fue el que permitió que surgieran publicaciones periodísticas escritas y dirigidas por mujeres que, con el tiempo, serían un instrumento de demanda de violencias no sólo hacia las mujeres sino hacia todos los sectores excluidos de la sociedad. Nacieron publicaciones como *Agitación Femenina* (1944) o *Mireya* (1943), dirigidas por periodistas como Emilia Pardo Umaña y Ofelia Uribe de Acosta.

Las mujeres comenzaron a publicar en un momento histórico en el que, como consecuencia del bipartidismo y su violencia, las voces de todos los sectores comenzaron a manifestarse, construyendo un ambiente propicio para agudizar los debates políticos, y en el que mujeres de todo el país usaron sus conocimientos

para generar contenido crítico, masivo y con el que aportaron al fortalecimiento del movimiento social de la época.

El trabajo en este medio logró que, por primera vez en la historia, las mujeres pudieran consumir prensa hecha por ellas y para ellas, con temáticas que de verdad les interesaban y que les ofrecían las herramientas necesarias para una liberación económica, social y cultural.

Este capítulo recupera estas publicaciones de diversas fuentes de archivo público, para examinar sus contenidos, indagar sus motivaciones, conocer las mujeres tras ellas y contar la historia de las demandas que desde ahí se gestaron y las victorias a las que condujeron, como el acceso al voto femenino o la oportunidad de una independencia económica.

Capítulo 2:

De lo invisible a la gran pantalla: cine feminista en primer plano

El segundo capítulo se ubica en el universo audiovisual y narra el caso de *Cine Mujer*, el primer colectivo de cine feminista en Colombia. La fundación de este colectivo representó la incursión de las mujeres en una de las industrias culturales más fuertes de la historia para usarla como una herramienta de reconocimiento, resignificación y visibilización de los hechos victimizantes en contra de las mujeres que eran y son habituales en la sociedad colombiana.

El cine es una industria que llegó a Colombia en un momento en el que la hegemonía liberal estaba en camino de la modernización y fortalecimiento de los medios masivos. Desde ese entonces se convirtió en un mecanismo importante para, de cierto modo, civilizar al pueblo, fortalecer las ideologías y alinear la

identidad de los ciudadanos con los valores y principios de los gobiernos que estaban en el poder, homogeneizando las conductas de las personas.

Este hecho cuestionó a los movimientos feministas, quienes se oponían a esta forma de usar los medios masivos. Sin embargo, tuvieron que pasar décadas de desarrollo tecnológico para que fuera posible que las mujeres participaran en la producción de cine propiamente femenino. Fue entonces cuando, a finales de la década de los 70, Cine Mujer incursionó con una propuesta disruptiva que trasladó la lucha por la equidad a este escenario creando cortometrajes, medimetrajes y spots publicitarios que mostraron los inconvenientes de ser mujer en esa época.

Estos inconvenientes quedaron reflejados en producciones como *El planeta de los hombres solos* (1991), que cuestiona el sobrecargo de responsabilidades de las mujeres e imagina un mundo en el que ellas desaparecen; *Pistolas y muñecas* (1990), que se opone a los roles de género visibilizando su relación con la violencia de género; *La trabajadora invisible* (1987), un documental que analiza el problema del trabajo doméstico femenino; o *Conocerte para decidir* (1991), la cual educa sobre salud sexual y reproductiva.

Abordando la discusión sobre el papel de la cultura audiovisual en la construcción de las mujeres en la sociedad colombiana, este colectivo de cine con contenido crítico feminista demostró cómo las mujeres, desde la cotidianidad, podían gestar el cambio hacia una vida de bienestar, reconociendo las violencias que las sometían y trabajando por resignificar los imaginarios que el audiovisual imponía sobre ellas. Gracias a Cine Mujer, las mujeres de la época contaron con un contenido que les enseñó habilidades para la vida y les ofreció herramientas para hacer frente a la injusticia y las violencias diarias que se hacían imperceptibles.

De esta forma, el colectivo construyó un repertorio de memoria histórica de la desigualdad de género y lo arcaico de la imposición tradicional en los roles, impactando la sociedad colombiana desde lo audiovisual, contribuyendo al

fortalecimiento de la identidad femenina nacional y haciendo públicas en las industrias culturales las inconformidades femeninas.

Capítulo 3:

Trazos de mujer: pintando un nuevo camino

Este capítulo reconoce las artes plásticas como un artefacto cultural y mediático que permite a las mujeres alzarse en una protesta artística-pacífica y que genera debates que trasladan lo privado (esfera en la que las estructuras patriarcales y el conservadurismo han encasillado a las mujeres) a escenarios públicos de mayor incidencia en lo político. Por eso, se hace valioso contar la forma en que las mujeres se apropiaron de este medio para hacer críticas a una sociedad que históricamente las había hecho objeto pero no sujeto.

Para lograrlo, se narra la historia de mujeres que permitieron que lo femenino en las artes se ganara un espacio de injerencia en el arte contemporáneo, haciendo énfasis en la falta de visibilización y valoración del arte realizado por mujeres a lo largo de la historia. Estas artistas, que hicieron resistencia a las exclusiones de la industria cultural, debilitaron el arte institucionalizado y comenzaron una lucha contra políticas culturales sexistas que las excluyeron de los altos cargos de centros artísticos y que por cuestiones de género impusieron prácticas discriminatorias en las convocatorias artísticas.

Los perfiles que explora este capítulo corresponden a tres artistas que tuvieron un profundo impacto en distintos aspectos: Marta Traba, quien fue fundamental para la apertura de espacios para mujeres en el arte contemporáneo y quien trabajó incansablemente por la democratización del conocimiento artístico; Débora Arango, quien utilizó el arte como una herramienta de crítica social hacia la política de la época y hacia la situación de las mujeres de sectores marginados como las

trabajadoras sexuales o las madres víctimas del conflicto armado; y Beatriz González, quien desde su título de madre superiora del *pop art* colombiano demostró que las mujeres tienen aportes estéticos necesarios para la evolución del arte nacional y quien además hizo un aporte importante a la construcción del relato nacional colombiano inmortalizando la melancolía de una sociedad en guerra.

Con la narración de estos perfiles se reconoce la participación en el arte como un artefacto político, social, económico y cultural que puede llegar a afectar los modos de ser de una sociedad y generar conversaciones que critiquen y construyan nuevos modos de ciudadanías libres.

Todo esto se logra reconociendo también los aportes estéticos de estas mujeres, que es a fin de cuentas la esencia de lo artístico. Por eso, al tiempo que este capítulo reflexiona sobre las prácticas políticas y de crítica cultural, rescata el valor artístico de la obra de estas mujeres quienes nutrieron y reinterpretaron los horizontes del arte colombiano. Mujeres que pusieron en el radar artístico mundial las obras nacionales y los artistas locales.

Capítulo 4:

Mujeres vallenatas: serenatas de equidad

El último capítulo aborda la historia de la participación de las mujeres en la música y la cultura vallenata. Abordar esta expresión particular de la cultura colombiana es pertinente pues es una de las industrias musicales más representativas en el país, pero también porque es una cultura que ha ejercido un nivel de considerable violencia cultural hacia las mujeres que es necesario abordar.

El vallenato es uno de los pilares de la identidad colombiana, por eso, cuando son mujeres quienes cargan e interpretan los acordeones, guacharacas, voces y

demás, se está ingresando a una de las instituciones que fortalecen el machismo colombiano. Se trata de mujeres irrumpiendo para desarmar estereotipos y construir nuevas formas de entender y participar en la cultura y el folclor.

Este capítulo es una herramienta que ayuda a reconocer las mujeres por encima de los sistemas patriarcales tradicionales. Esto se genera desde la divulgación de la historia del primer conjunto vallenato femenino *Las Universitarias* y desde su papel creando espacios fundamentales para esa cultura como Consuelo Araujo, quien fundó el Festival de la Leyenda Vallenata, o Rita Fernández, compositora del himno de Valledupar. Es la historia de mujeres que, respondiendo al deseo de participar en una cultura que reconocieron como propia y de la que no se dejaron apartar, indirectamente generaron un espacio de empoderamiento y lograron debilitar de las estructuras victimizantes.

Este es un capítulo que rescata la historia de mujeres resistiendo a segregaciones que han predominado históricamente en las músicas populares, encasillándolas y limitando su participación únicamente como, por ejemplo, cantantes, y que las alejan de los puestos mejor remunerados y más prestigiosos como la dirección orquestal o la organización de los festivales.

Este enfoque para abordar la participación de las mujeres evita la categoría de “música de mujeres” porque busca romper con la estigmatización de la que ha sido objeto la música que han interpretado, producido o difundido las mujeres colombianas. Esta estigmatización es compensada con un producto que enaltece la música vallenata femenina como parte fundamental de la historia nacional, sin llegar a diferenciarla en su técnica y estética de la música producida por hombres.

Es un recuento histórico de mujeres que abrieron posibilidades económicas, sociales y culturales construyendo nuevos espacios de participación y resignificando el papel de la mujer en la relación con la cultura.

Todas las historias que se narran en *Fonografías en Blanco y Negro* son de gran relevancia pues abordan escenarios profesionales que, a pesar de que hoy en día son mucho menos injustos, siguen afectando la vida de las mujeres en Colombia, y más específicamente la de mujeres que luchan por un espacio en las industrias abordadas. Es un producto que se justifica en el marco de una fuerte movilización social colombiana, y en especial femenina, que trabaja incansablemente por el reconocimiento de sus derechos y la reducción de las violencias simbólicas que las someten. *Fonografías en Blanco y Negro* ofrece un panorama histórico para que las personas entiendan desde qué conquistas parten y qué formas de movilización pacíficas han demostrado ser efectivas, y así ofrecerles herramientas para hacer frente a las violencias que, luego de escuchar el programa, el oyente reconocerá menos invisibles.

Esta serie de podcast también es pertinente pues constituye un recopilatorio de archivos de memoria que es necesario recuperar para poder dar cuenta de una historia en la que la mujer no ha podido narrar su realidad. Es la historia de las mujeres narrada por mujeres, una oportunidad que hace frente a una historia que se ha construido desde lo masculino y lo hegemónico.

Recuperar cine, arte, prensa y música hecha para mujeres, y contar su historia, es una manera de enriquecer la memoria histórica nacional y permitir que las luchas culturales de las mujeres sean reconocidas fundamentales en la reducción de brechas que hacen posible la vida en sociedad de las colombianas.

Esta recuperación de archivo también es una herramienta que invita a la ciudadanía a apropiarse de las fuentes de archivo públicas y privadas con las que cuenta y que se motive a acceder a ellas para contar con una fuente de información legítima que les permite abordar con más criterio y conocimiento los debates contemporáneos.

En resumen, *Fonografías en Blanco y Negro* es una narración necesaria pues constituye un producto de educación para la paz que aporta a la reconstrucción de la memoria histórica, valiéndose de material de archivo, y así contribuir a la reducción de las violencias estructurales e institucionales que han fracturado profundamente el tejido social y la dignidad de la comunidad de mujeres en Colombia.

5. Género / Formato

Fonografías en Blanco y Negro es un producto que, como se ha mencionado antes, busca reducir las violencias invisibles que han generado brechas de desigualdad en cuanto al acceso, la participación y la adecuada representación de las mujeres en la mayoría de aspectos de la vida en sociedad, pero especialmente en las industrias culturales y los medios. Con esto en mente, y por el tema que trata, el medio por el que es difundido, y la intención de la Alcaldía Mayor de Bogotá de convertirlo en una herramienta que fomente una cultura de paz, fue diseñado como un producto de edu-entretenimiento.

El edu-entretenimiento es una estrategia de comunicación para el cambio social que puede ser definida como “el proceso de diseñar e implementar una forma mediada de comunicación con el potencial de entretener y educar a las personas, en el objetivo de mejorar y facilitar las diferentes etapas del cambio pro-social” (Bouman, 1999, p.25). Esta estrategia comprende, hoy en día, una perspectiva fundamental en los estudios de desarrollo pues permite abordar e implementar la educación como un proceso que no debe ser necesariamente aburrido, sino que “puede incorporar entretenimiento para generar actitudes y comportamientos a favor de los temas sociales solucionando el problema de que las audiencias, y en especial las más jóvenes, consideran poco interesantes los contenidos con mensajes sociales” (UNICEF, 2017)

Se trata de un mecanismo que busca movilizar la audiencia hacia un cambio social reuniéndola alrededor de un mensaje que es construido de forma narrativa con un profundo trabajo de investigación que, sin usar la estrategia académica de la enseñanza, da cuentas de un problema que debilita el tejido social.

Para Tomas Tufte (2008, enero-junio, p.178) esta nueva capacidad narrativa que es crítica frente a la realidad social, “lleva a establecer soluciones que van más allá del cambio de comportamiento individual, y tienen que ver con problemas

estructurales fundados en los derechos, desigualdades de género y otros asuntos y condiciones socio-económicas” y en consecuencia las iniciativas de edu-entretenimiento deberán identificar el cambio social necesario en el centro del problema y aportar a las soluciones.

Este es una estrategia de comunicación que se ha fortalecido y es democrática en su esencia pues se ve construida “sobre los formatos multimedia generalmente asociados al entretenimiento, como programas radiales y televisivos, cómics, puestas en escena y hasta *talk-shows*”. (Tufté, citado en Guasca et al., 2014, p.23), lo que le permite dotarse de un carácter masivo, entretenido e interesante.

Esta oportunidad comunicativa que conjuga la educación y el entretenimiento, aun cuando es innovadora y relativamente joven, se encuentra con el reto de tener que actualizarse y articularse con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esta necesidad de modernización es imperiosa pues, a comparación de los medios tradicionales de comunicación, las nuevas tecnologías de la información dan lugar a “nuevos procesos culturales y modos de expresión, que suponen nuevas formas de acceso, modelos de participación y recreación cultural y, por lo mismo, establecen un nuevo concepto de alfabetización gracias a sus características de inmaterialidad, interactividad, instantaneidad e innovación” (González, citado en Frigola et al., 2008, p. 3)

Por eso, *Fotografías en Blanco y Negro* es un producto de edu-entretenimiento en formato de radio digital o podcast, pues es su manera de conectarse con una generación que consume información de forma más diversificada, más digital y, por lo tanto, más autónoma.

El término podcast nace hacia el 2004 compuesto por las partes *pod* (que hace referencia a dispositivo portátil o Portable Device en inglés) y *broadcasting* (que significa difusión o emisión), y hace referencia a “un formato de grabación digital de

audio que se pone al libre acceso en Internet para que pueda ser descargado por todos los usuarios que estén interesados” (Solano y Sánchez, 2010, enero, p. 126).

A pesar de que hoy en día se comienzan a hacer evidentes algunas diferencias en cuanto a estructura, ritmo, tono y contenido, en principio, el podcast comparte las características de la estructura y el lenguaje radiofónico, pero se diferencia en la forma en la que la audiencia se aproxima e interactúa con él, ofreciendo nuevas maneras de consumirlo. Es un formato que se diferencia, y a lo que debe su popularidad, por permitir al usuario acceder a él desde donde desee en el momento en el que lo desee para reproducir el contenido o, si lo prefiere, descargarlo en su dispositivo (celular, reproductor portátil, tablet, computador, etc...) para escucharlo *off line*.

Esta diferencia es fundamental pues transgrede la linealidad de la información de los medios tradicionales quienes eran los encargados de priorizar los contenidos por importancia, y le permite al usuario elegir los contenidos que son importantes desde su punto de vista. Además, es el usuario quién elige en qué momento escucharlo sin tener que someterse a los horarios de transmisión decididos por los emisores. También, por estar inmersos en un ambiente digital, los contenidos de podcast fortalecen la bidireccionalidad de la información en la que el oyente, más que mera audiencia, es partícipe de la construcción de los contenidos al tener la oportunidad de retroalimentar el producto del que es consumidor. Por último, el contenido se ve beneficiado pues, al no ser parte de una cadena de radio tradicional e institucionalizada, permite a los creadores optar por construir productos menos formales, más experimentales y más cercanos, que se conecten con el estilo de vida de las nuevas generaciones; asimismo, el estar alojado en la web, permite que el contenido sea enriquecido con todas las herramientas multimedia que sean necesarias, algo que el escenario radiofónico no permitía.

En general, el podcast es la adaptación del espectro radiofónico a la llamada web 2.0, un término que Cebrián explica como:

La fluidez de los datos hace que estén siempre disponibles para cualquiera, en cualquier momento y desde donde se quiera o donde se disponga de un terminal de acceso. Los usuarios son quienes establecen el interés y la valoración de cada información, dato o idea expuesta. Frente a la selección y valoración de la información que vienen efectuando los medios tradicionales o la web 1.0, emerge la inundación informativa de la sociedad civil con los intereses y valores que cada uno de los usuarios, de manera individual y no en un consenso de conjunto, decida (2008, 1 de diciembre, p. 347)

La web 2.0, principalmente, genera una transformación en la forma en la que el usuario interactúa con la información disponible, y le abre el espacio para ser un *prosumer* (término que define a una persona que es consumidora y a la vez productora de contenido), “entrando en un universo de recreaciones donde el autor expone y los usuarios reorganizan según sus planteamientos” (Cebrián, 2008, 1 de diciembre, p. 348)

Esta necesidad de generar espacios participativos para el intercambio de información se debe, según Blanco, a “una respuesta ciudadana al descontento con la información publicada en los medios de comunicación tradicionales y de los propios profesionales del periodismo, que se rebelan ante la globalización y uniformidad de la información, así como ante la falta de pluralidad” (2006, p. 6), y agrega que:

hemos llegado a un punto, en el que el receptor de la información ha perdido su confianza en la objetividad de los medios, prefiriendo depositarla en aquellos cuya única motivación es ofrecer una alternativa al imperio de las noticias de los grandes medios, devolviendo a los ciudadanos el poder de la comunicación pública, la circulación de información y el establecimiento de agendas (Blanco, 2006, p. 3).

En ese sentido, el podcast aparece como una alternativa que permite un ambiente participativo, no solo en el consumo y la interacción con la información, sino también en la oportunidad pedagógica de generar contenido que integre a quienes se han sentido excluidos por el monopolio de la información. Es así como en los últimos años el podcast ha sido estudiado y explotado como una herramienta

de educación, como un formato comunicativo que trasciende en la intención meramente informativa. Esta ventaja educativa Solano y Sánchez la resumen en cuatro aspectos fundamentales que “no se encuentran en función del medio, sino fundamentalmente en función de las estrategias didácticas que apliquemos sobre él” (2010, enero, p. 130):

- La sencillez en el acceso a la información
- La oportunidad de repetir y revisar todas las veces que sea necesario.
- La ventaja de dirigirse a un público específico o bien delimitado que, en comparación con la radio, antes solo podía delimitar la región geográfica en la que se transmitía.
- La diversificación de los recursos de enseñanza.

Con todas las potencialidades del podcast, se construye *Fonografías en Blanco y Negro* como un serial de ficción documental que narra la historia de Amelia y su abuela Leonor. Esta decisión por el género responde a dos necesidades que se encuentran satisfechas en la conjugación del documental y la ficción.

La primera de estas necesidades, y la más importante para el contenido del producto, es que logre hacer una reconstrucción histórica de las situaciones y los escenarios en los que las mujeres fueron objetos de violencias y en los que debieron emprender un trabajo por su reconocimiento. Esta motivación de *Fonografías en Blanco y Negro* se ve satisfecha haciendo uso de elementos del documental, el cual se caracteriza por ser una “representación de veracidad expresa, lo que supone que toda propuesta que se insinúe o se afirme en la película constituye una verdad del mundo real” (Platinga, 2007, octubre, P. 52)

Este carácter de veracidad es explícito en el producto al momento de narrar los momentos importantes del conflicto en cuestión, las mujeres que hicieron parte de ellos, las hazañas que lograron, y los medios que fueron necesarios, todo soportado en documentos reales que dan cuenta de esos procesos históricos. Pero además

de eso, es un producto que da cuenta de este carácter documental, no solo por la recopilación del material de archivo y la narración de la historia detrás de él, sino también porque construye un escenario que, aun cuando cuenta con elementos ficticios, da cuenta de una realidad histórica con unos personajes que reflejan la realidad del sentir, el pensar y el vivir de las mujeres en esos contextos de injusticia.

Sin embargo, la necesidad de este producto por ser verídico no es la única y por eso no se trata de un podcast estrictamente documental. Otra de las principales motivaciones de este producto, como ya se ha mencionado antes, es ser un elemento de entretenimiento, y si bien documental no es antónimo de entretenimiento y, de hecho, es uno de los géneros más consumido en cualquiera de las industrias culturales en las que se usa, no es el que resulta más atractivo para la audiencia hacia la que está dirigida este producto.

Es por eso que, con miras de lograr un contenido entretenido para el público joven que consume CKWEB, *Fonografías en Blanco y Negro* también está construido con las características del género de ficción, lo que crea un universo que sitúa el producto en una situación ficticia, con personajes ficticios pero que dan cuenta de la realidad que se narra.

Esta conjugación de dos géneros que parecen extremos no es descabellada y, de hecho, por ser opuestos no se hacen incompatibles pues, como explica Platinga “Los documentales se caracterizan por hablar del mundo real y de personas existentes en él mientras que la ficción, según su propio canon, imagina un mundo e inventa a los personajes irreales que viven en él” (2007, octubre, P. 48). Es por eso que se ubican personajes imaginarios en un mundo real narrando situaciones reales, porque los elementos ficcionados sirven para ser los catalizadores de todos los elementos documentales para así lograr la conjugación entre entretenimiento y veracidad.

6. Estado del arte

El género, el formato y la manera en la que se diseñó el contenido de *Fonografías en Blanco y Negro* para que respondiera adecuadamente a la necesidad de una producción de educación y entretenimiento fueron escogidos con base en un amplio estudio de programas de podcast y audiovisuales que tuvieran algunos elementos en común con la naturaleza de este producto. Entre esos elementos en común son fundamentales dos de ellos: que sean producciones colombianas y que hayan sido difundidas por canales públicos de comunicación. La mayoría de los referentes acá enunciados cumplen esas dos características, lo que es pertinente pues resulta más constructivo para el producto basarse en antecesores que hayan sido exitosos bajo estas mismas condiciones, para desde allí analizar sus aciertos y tomar decisiones que permitan a *Fonografías en Blanco y Negro* ser un producto que comparta estándares y sea igual de competente

Uno de los mayores referentes, y el que en gran parte moldea *Fonografías en Blanco y Negro* en cuanto al tipo de personajes y la manera de abordar el material de archivo, es *Callejeando*, un programa emitido en 2014 bajo la producción y distribución de Canal Capital. *Callejeando* es un programa que reconstruye el pasado de Bogotá, contrastándolo con el presente y proyectando la ciudad a futuro. Esta reconstrucción histórica es motivada, según el argumento del programa, luego de que Andrés Ospina, el presentador, heredara de su abuelo un baúl de recuerdos con fotos antiguas de la ciudad. A partir de lo que Andrés encuentra en ese baúl nace *Callejeando*, un programa en el que en cada capítulo se vale de las fotografías que estuvieron guardadas por años para narrar y describir momentos, lugares y objetos fundamentales para entender la ciudad de Bogotá.

En este sentido, *Callejeando* comparte con *Fonografías en Blanco y Negro* el argumento de partir de una herencia (que en realidad es metafórica y que se refiere a la memoria colectiva nacional y que se manifiesta a través de archivo histórico) que es el motivo para narrar la historia de nuestro país, reconstruyendo los

contextos en los que surgieron los objetos que contiene. Objetos que Amelia, o Andrés en el caso de Callejeando, obtienen de sus abuelos y que posteriormente usan para transportar al oyente al pasado y explicarle las complejidades o particularidades que reflejan y de las que están cargados.

Asimismo, se encuentra también el documental *Cesó la Horrible Noche*, un documental de Ricardo Restrepo Hernández, distribuido por Señal Colombia y financiado por la beca para la realización documental de archivo audiovisual de la convocatoria distrital de artes audiovisuales 2012. Este es un documental que cuenta la historia del bogotazo, y la vida cotidiana de los bogotanos de la época, a partir de una amplia biblioteca de archivo histórico que su director encontró accidentalmente y que estaba compuesta por un material fílmico propiedad de su abuelo Roberto Restrepo. El atractivo principal de este documental, y por lo que destaca, es porque recupera todo ese material y luego se consolida en un documental de 25 minutos en el que las imágenes, sin necesidad de mucha interacción con el narrador, ilustran de manera magistral la vida de la época y sitúan al espectador en la Bogotá anterior y posterior al bogotazo. Es un documental que permite a las nuevas generaciones acercarse a la ciudad y la sociedad que les antecedió.

La interacción abuelo-nieto/pasado-futuro es fundamental para este producto y su intención es aproximar al oyente a un ejercicio de diálogo intergeneracional para entender las complejidades históricas de Colombia. Por eso, otro referente para este producto es el programa *Cuentos de Viejos*.

Cuentos de Viejos es una producción de Señal Colombia lanzada en 2013 y es una iniciativa transmedia de relatos animados de personas mayores. Con base en historias que quedan registradas en entrevistas y que posteriormente reciben un tratamiento narrativo y su respectiva ilustración animada, el programa es el medio para que las personas mayores cuenten la historia de alguno de los momentos que marcó sus vidas y que se enmarcan en una situación política social o cultural de

mayor magnitud. Además de su objetivo de entretenimiento, pues cuenta con una técnica de animación y una estructura narrativa que la ha hecho merecedora de varios premios, esta serie animada es una apuesta por promover el diálogo intergeneracional, con el convencimiento de que es la forma de integrar a los mayores a los medios contemporáneos y, juntos, poder reflexionar sobre la historia nacional y nuestra memoria colectiva.

Este programa se vale simplemente de los relatos de los abuelos y su forma natural de contarlos, aproximando al oyente a una conversación ordinaria con un adulto mayor. Esta aproximación es valiosa porque genera una conexión sentimental con los oyentes, y esa es la razón por la cual *Fonografías en Blanco y Negro* usa como fuente de historia a la Abuela Leonor, u otros personajes mayores, y que su forma de compartir este conocimiento sea con una conversación cotidiana. El guion está estructurado para que los relatos sean contados con tanta naturalidad como sea posible y que el oyente reconozca eso apelando a su emocionalidad y al recuerdo de una conversación con el propio abuelo, padre o vecino mayor.

Con este tipo de iniciativas lo que se promueve es una apertura en el diálogo intergeneracional, una estrategia que:

Devela los matices diversos de las posiciones individuales y grupales, en relación con el análisis de los contextos generacionales particulares, lo que propicia el debate abierto hacia un razonamiento reflexivo, exploratorio, indagador y problematizador, orientado hacia el desarrollo de las competencias humanas generales, promoviendo los valores de autoexpresión, respeto, tolerancia a la diversidad, etc., que impactan el desarrollo de potencialidades para encauzar las confrontaciones intergeneracionales hacia formas de entendimiento, concertación o solución posible de conflictos o, al menos, establecer normas de comprensión de las diferencias y las posibilidades o limitaciones en el afrontamiento constructivo en el marco contextual actual.” (Ovidio, 2011, p.11)

Estas potencialidades del diálogo intergeneracional han sido comprobadas y exploradas por una variedad de productos audiovisuales, especialmente públicos,

interesados en la reconstrucción de la memoria histórica y la recuperación del archivo que la contiene. En esa categoría de producciones se encuentra también *Ojalá nos Alcance la Vida*; una serie de podcast producida por el Centro Nacional de Memoria Histórica, con el fin de recoger y hacer visible la memoria de personas mayores de 60 años víctimas del conflicto armado, quienes narran sus historias en búsqueda de aportar a la construcción de paz en sus contextos.

Ojalá nos Alcance la Vida es un producto que divulga experiencias que invitan a reconocer las posibilidades de los adultos mayores de aportar en entornos comunitarios y a ser actores de la edificación de un país más justo y menos violento, haciendo un llamado a las generaciones que lo habitarán para unirse en ese trabajo y ser promotoras de las transformaciones necesarias en el presente para “envejecer de otros modos” (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017)

Esta serie, a diferencia de *Cuentos de Viejos*, está basada en los relatos de los mayores, pero construye con ellos una crónica dramatizada que involucra en el podcast las voces de los otros actores y recrea un paisaje sonoro que ubica al oyente en el universo de quién lo narra. Esta aproximación narrativa es compartida con *Fonografías en Blanco y Negro*, pues el lenguaje dramatizado ha demostrado ser una opción efectiva en el trabajo de contar temas complejos como la caracterización de un conflicto armado o la historia de las desigualdades de género. Hacer uso de estos elementos narrativos y sonoros permite que un tema que resulta difícil de entender/dimensionar se encuentre entretenido y, sobre todo, cercano.

En esta intención de llevar el podcast otro nivel de producción y poder articularlo con lenguajes narrativos de ficción, el trabajo de Gimlet Media resulta un referente para todo producto que busque aproximarse a un formato sonoro narrativo dramatizado. Gimlet es una productora de podcast narrativos fundada en Brooklyn en 2014. Con el trabajo en una variedad de productos, que van desde informativos hasta infantiles, y con una multiplicidad de temas, entre los que hay horror, música, ciencia, cultura, historia y muchos otros; esta empresa ha consolidado un formato

que es tomado como referente por podcasters de todo el mundo, a tal punto de haber sido adquirido en 2016 por Spotify para tener los derechos de exclusividad de reproducción de sus contenidos.

Fonografías en Blanco y Negro encuentra elementos de referencia especialmente en las producciones de ficción de Gimlet entre las que se encuentran productos infantiles como *The Two Princes*, de horror y misterio como *The Horror of Dolores Roach* y *Homecoming*, o incluso de drama como *Sandra*. Todos estos seriados se construyen mediante dramatizados y su nivel de producción representa una alternativa para quienes buscan un contenido que evoca la ficción audiovisual pero en formato podcast. Esto último es lo que busca *Fonografías en Blanco y Negro*, ofrecer a los oyentes un producto sonoro que les ofrezca elementos familiares en el entretenimiento audiovisual que usualmente han consumido.

Con todos los anteriores referentes que han estado explorando lenguajes, formatos y temáticas similares a las de *Fonografías en Blanco y Negro*, es posible entender mejor la forma en la que está construido y las intenciones que lo motivan.

7. Preproducción

7.1 Propuesta de dirección

Fonografías en Blanco y Negro es un producto de edu-entretenimiento, por lo cual debe satisfacer por igual ambas demandas de la audiencia: tanto el interés por aprender y descubrir la historia de las desigualdades y las luchas por la equidad en las industrias culturales y de medios, que es a fin de cuentas lo que en principio invita a la escucha del podcast; como la necesidad de los oyentes de encontrarse con una alternativa de entretenimiento para ocupar, con un nuevo formato, el espacio de ocio sus cotidianidades, espacio en el que esperan un contenido que les permita aprovechar de manera productiva y divertida su tiempo libre.

Con esto en mente, *Fonografías en Blanco y Negro* transita entre la línea de un podcast narrativo y un producto documental/educativo. La forma de lograr el tono narrativo desde la dirección es orientar el producto a desenvolverse de forma en la que se dote de importancia todo aquello que no hace parte del contenido educativo del producto. Enriqueciendo y haciendo especial énfasis sonoro y argumental a los sentimientos, las emociones, los conflictos y las relaciones personales de los personajes, se da la oportunidad a los oyentes de que su tiempo no sea invertido únicamente en la consecución de información, sino en el disfrute la historia que la contiene.

Para que este componente sea exitoso y el oyente lo encuentre, en efecto, entretenido, desde la dirección se procura que los arcos argumentales, los diálogos y el contenido se perciba amable y divertido. Estas dos características desembocan, de manera intencional, en un podcast que se aproxima al lenguaje y al tono que se encuentra en productos de entretenimiento infantil. Esto, más que un trabajo por delimitar el público objetivo a este sector poblacional, es una apuesta por que las personas encuentren un producto que los acerque a la experiencia infantil de aprender y descubrir un mundo que hasta antes era desconocido. El tono infantil del

que se carga este producto es una estrategia para que quienes lo escuchen tengan otro espacio de entretenimiento que, a pesar de que difunde información académica de un nivel avanzado de comprensión, les permite sentirse cómodos escuchando un programa que, por la naturaleza de su tono, no les demanda demasiada atención ni representa un esfuerzo significativo para comprender las interacciones que se presentan en la historia.

Además, este tono también es pertinente pues es la mejor forma de evocar el contexto familiar en el que sucede, y más aún porque se narra desde la perspectiva de Amelia, la niña protagonista de la serie.

Ahora bien, cuando se trata de abordar la información académica de la que está cargada esta serie de podcast, hay dos recursos que desde la dirección se hacen indispensables para que se articule de forma adecuada con la historia. El primero, es la participación de algunos personajes que hacen las veces de contenedores y difusores de información. El tono de estos personajes es claramente diferente al de los demás y tiende a un lenguaje y a una expresión enciclopédica. Este recurso representa la parte más densa del producto, pero se ve compensada con la interacción que tienen estos personajes con los demás (generalmente Amelia y Leonor) que si están cargados de una personalidad y una interacción menos erudita.

El segundo recurso es referente al material de archivo, que, por lo general, es reproducido, dramatizado o leído a partir de la interacción de los personajes con un objeto (una cinta de un audiovisual, un disco de música o un recorte de periódico). Este recurso es fundamental pues funciona como un flashback (al usar archivo originalmente antiguo) e invita al oyente a acompañar a los personajes de la serie en un viaje al pasado cada que uno de estos archivos es utilizado.

En general, se procura un producto que, desde todos los elementos que lo componen, construya un ambiente que invite a la curiosidad por descubrir y

compartir la historia de las mujeres. Siendo así, todos los personajes que en él participan están enmarcados en un lenguaje que los pone siempre en disposición y con la actitud de aprender y enseñar. Es importante que los personajes evoquen una personalidad de erudición, de experticia, pero sin pretensiones ni egocentrismos. Siempre con espacios para ser dubitativos y con el respeto por el desconocimiento de quienes están aprendiendo. Los sentimientos que evoca y la interacción que hay entre los personajes son los mismos que se esperan generar en el oyente con su conexión con el producto.

A partir de estos puntos de dirección, el programa moldea su personalidad y se conecta con la audiencia.

7.2 Propuesta de sonido

Con base en los referentes expuestos en el estado del arte de este trabajo, se considera un tratamiento sonoro con las siguientes orientaciones.

De partida, y por la naturaleza del formato de *Fonografías en Blanco y Negro*, el diseño de un paisaje sonoro que acompañe los diálogos de los personajes se hace fundamental. Históricamente, este tipo de formatos han logrado ser exitosos y se han consolidado en el imaginario de los oyentes por las nuevas oportunidades narrativas que ofrecen al permitir que el público se valga únicamente de lo que puede oír. Desde las radionovelas, que constituyeron uno de los principales medios de entretenimiento en Colombia entre su llegada en la década de los cuarenta y su desaparición en la década de los setenta; pasando por los audio-libros; y llegando hasta los podcast narrativos-dramatizados que se han popularizado desde la segunda mitad de la primera década de los dos mil; este formato sonoro siempre ha sido atractivo para las audiencias, en especial por el universo en el que sumergen a los oyentes con el uso único y exclusivo de lo sonoro.

Por eso, este podcast procura evocar esa misma emoción que ha hecho exitosos este tipo de formatos, construyendo un ambiente sonoro que le permita a los oyentes completar su imagen del relato y darle herramientas para situarse en él sin necesidad de un apoyo visual. Sin embargo, y a diferencia de lo que usualmente procuran los dramatizados sonoros, que es generar un ambiente detallado, explícito y descriptivo que se consolide como la información que en primer plano impacte al oyente y que se lleve la mayor parte de su atención, este producto reconoce que el protagonismo no debe llevarse el diseño sonoro.

Al ser un programa de larga duración, que además tiene una alta carga de contenido académico, construir un ambiente sonoro detallado y descriptivo genera que el oyente se sature y deba dividir su atención entre la información “ambientadora” que recibe y el contenido académico del que busca enterarse. Esta situación desemboca en dos escenarios, ambos igual de contraproducentes para la intención de este proyecto: que el oyente termine por pausar la reproducción y se desconecte de la historia, o que divida su interés entre los dos tipos de información y que al final ninguna termine siendo clara o satisfactoria.

Con eso en mente, la propuesta sonora para este producto se centra en lograr un ambiente que no distraiga la atención de los oyentes y al final, tanto los ambientes como el contenido académico que los personajes difunden, terminen llegando de manera asertiva y entretengan e informen en la medida esperada.

Para lograrlo, el diseño sonoro está conformado por, a penas, los recursos necesarios que sirvan para evocar los espacios y representar las interacciones de los personajes con objetos que resultan fundamentales para el entendimiento de la trama. Con que el oyente tenga elementos sonoros para situarse en el lugar donde los personajes se desenvuelven y pueda escuchar cuando los mismos hacen uso de objetos que son narrativamente imprescindibles para el desarrollo de la historia, se logra un universo entretenido que no sobrecarga su experiencia y que le ofrece

un producto ameno, relajado, entretenido y, sobre todo, que no pierde de vista su intención principal de contar historias informativas/educativas.

De esta forma, esta serie se aleja de usar elementos que, si bien pueden enriquecer el ambiente sonoro, simplemente generan ruido y se convierten en distractores, como pueden ser los pasos de los personajes, detalles puntuales del ambiente como las otras personas que lo ocupan, la interacción con objetos que narrativamente no son importantes, etc.

Ahora bien, generar ambientes sonoros que sean lo menos invasivos posibles se logra mediante el uso de un elemento distintivo para cada espacio que ocupan los personajes, para cada momento del día en el que sucede la historia, o para cada objeto con el que interactúan. Por ejemplo, el cantar de los pájaros para indicar el inicio del día, la campana de la puerta de una tienda de antigüedades para indicar el ingreso de los personajes a ella, el reverb en la voz de los personajes para aludir a una habitación vacía, o el sonido de reproducción de un antiguo proyector de cine para indicar que se está reproduciendo una película. Con este tipo de elementos sencillos, poco invasivos y que se usan en la menor medida posible, la audiencia logra sumergirse en el universo que busca representar la serie pero puede seguir concentrándose en los diálogos y la información que transmiten los personajes.

Sin embargo, para dotar los diálogos del protagonismo necesario, no es suficiente simplemente con reducir la mayor cantidad de ruido posible del ambiente sonoro, sino que también es necesario que estos sean entretenidos per se. Para lograr esto, los diálogos deben ser tan naturales como sea posible.

La forma en la que se aproxima a esta naturalidad estará en la técnica con la que se capturan estas interacciones. El registro de los diálogos de esta serie deberá hacerse en un estudio de grabación en el que se registren de manera simultánea a los personajes y en el que cuenten con el espacio suficiente para no solo interpretar

la voz de su personaje, sino incluso actuar la acción real con la que acompañarían el diálogo del que participan.

En cuanto a los sonidos que constituyen el diseño sonoro, algunos serán grabados en esa misma actuación de los personajes, haciendo un registro en vivo del actor con el objeto en cuestión. Los otros elementos con los que los actores no puedan interactuar al momento de grabar la escena serán registrados con la técnica de foley. Por último, algunos ambientes, como el sonido de las calles, serán capturados directamente fuera de estudio.

7.3 Perfil de personajes

7.3.1 Personajes principales:

Abuela Leonor (mujer, 84 años), Leonor nació en un pueblo del Valle del Cauca y fue la última y única hija de cuatro hermanos hombres. De niña recuerda que la escuela era lo más importante, le gustaban las clases de escritura, música, arte y en las que tenía que investigar. No le gustaban las aulas de costura o de cocina porque desde muy joven tenía claro que no quería convertirse en un ama de casa y que si se casaba iba a ser por amor. Por su forma de pensar se enfrentó al machismo de su padre y de sus cuatro hermanos que querían casarla con un hombre rico y mayor que ella. Leonor se fue a Bogotá huyendo de su matrimonio. Su maleta con ropa y la colección de sus recuerdos que alimentó desde que tenía 12 años fueron su única compañía.

En Bogotá conoció los círculos de literatura, los cafetines de poesía, los boleros. Ella vivió la transformación de la ciudad y todavía le cuenta a sus nietas sobre acontecimientos que cambiaron el rumbo de la historia del país. Se formó como maestra porque siempre le gustó la enseñanza. En las noches, cuando volvía del trabajo, continuó alimentando su colección de recuerdos: recortaba noticias de

periódicos o revistas con información que le interesará (opinión, crónica, reportajes, comics) y con el tiempo fue descubriendo a sus periodistas, escritoras y artistas favoritas. Le llamaban la atención las creaciones de mujeres, sobre todo, tal vez porque reconocía en esas mujeres el mismo valor que ella tuvo de estar en lugares en donde no le era permitido. Los fines de semana visitaba los mercados de la ciudad para comprar fotografías, LPs o artículos novedosos que iban apareciendo.

La pretendían muchos hombres de letras, pero fue el vallenato el que la conquistó. Su esposo Rafael, nacido en Valledupar, se ganó su corazón y con él conformó una familia. Es viuda hace 10 años, tiempo desde el cual vive en compañía de su hija Sofía y su nieta Amelia.

Amelia (mujer, 12 años) Amelia es una niña intrépida e investigadora, le gusta descubrir secretos, preguntar, hurgar en las cosas de su familia para encontrar recuerdos y objetos del pasado. Es una niña que se mueve por la curiosidad, siempre tiene ganas de aprender algo nuevo y no se conforma hasta entender las cosas que le gustan y la cuestionan. En el colegio la tratan como *freak* por ser la niña más inteligente del salón, pero ella no se deja afectar por eso, por el contrario, se siente orgullosa de serlo.

Amelia es consciente de que para tener 12 años lee mucho sobre historia y literatura. A veces se promete pasar más tiempo en Internet viendo videos de *youtubers* para poder hablar con sus amigos, pero casi siempre falla y vuelve a sus libros y documentales. Es una apasionada por las artes y en su tiempo libre le gusta escribir algún cuento o poesía, o a veces prefiere pasar los días pintando sus lienzos, que en realidad son las paredes de su cuarto, de la sala, de la cocina y de todos los rincones de la casa que su mamá y su abuela le “ceden” para sus obras de arte.

Pronto, por temas de trabajo de su mamá, dejará de vivir en Bogotá, para conocer tierras vallenatas. Pero antes de partir, su abuela alimentará todo su

espíritu curioso y explorador al regalarle su caja de recuerdos, en la que guarda todos los tesoros que ha coleccionado, esto embarcará a Amelia en un mundo mágico de descubrimientos e historias.

7.3.2 Personajes secundarios:

Amelia adulta (mujer, 25) Amelia es una mujer joven que está cumpliendo uno de sus sueños más grandes: lanzar su primer libro. Por su ambiente familiar es alguien muy intelectual, pero, ante todo, humilde. Es alguien segura y que desde muy pequeña se empapó con conocimientos críticos que la marcaron.

Sofía (mujer, 45) Sofía es la mamá de Amelia y la hija de Leonor. Es una madre comprensiva y cariñosa, complaciente con sus hijas. Es una mujer seria y profesional, pero su familia está siempre sobre todo. Al haber sido criada por Leonor, también es una mujer que creció empapada de conocimientos que a diario forjaron un carácter crítico y un espíritu solidario.

Don Luis (hombre, 80 - 85) Don Luis es un anciano muy amable y humilde. Atiende un puesto en el mercado de las pulgas en el que arregla máquinas de escribir (pues la escritura es su gran amor) y vende películas (pues el cine también es su pasión). Desde muy joven se reconoció como aliado en los movimientos feministas y conoce mucho de ellos. Desde su puesto disfruta de hacer felices a quienes creyeron perder su máquina de escribir, pero también disfruta de compartir una buena charla para enseñar algo y para despertar la curiosidad de quienes pasan por su tienda.

Juan Carlos (hombre, 23) Juan Carlos es un gran conocedor de las artes plásticas en Colombia. Acabó de terminar la universidad y trabaja como guía en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. Es muy hablador y extrovertido, y disfruta de hacerse amigo de las personas que guía por el museo. Habla con pasión,

amabilidad y serenidad, lo que hace que las personas a las que acompaña se enamoren de las obras que recorren y se interesen por la historia detrás de ellas.

7.3.3 Extras:

Narradora: Es la encargada de hacer lectura de los artículos de prensa.

Emilia Pardo: Primera mujer periodista en la historia de Colombia.

Jose Font Castro: Periodista autor del artículo “Desafío al machismo”, en el que se reconstruye el juicio a Emilia Pardo por supuestos crímenes contra la nación.

Juez: Juez que ofició el juicio contra Emilia Pardo por supuestos crímenes contra la nación.

Ofelia Uribe: Periodista, activista por los derechos de las mujeres y fundadora de la revista Agitación Femenina

Rector colegio: Rector del colegio de Boyacá, lugar en el que Ofelia Uribe, a pesar del poco acceso de las mujeres a la educación, matriculó a sus hijas.

Vendedor 1: Anuncia antigüedades en el mercado de las pulgas.

Vendedora 1: Anuncia muebles en el mercado de las pulgas.

Vendedor 2: Anuncia juguetes y enciclopedias en el mercado de las pulgas.

Tendero Valledupar: Personaje que atiende el local en el que Leonor, Amelia y Sofía escuchan el disco de Las Universitarias.

7.4 Calendario

CRONOGRAMA GENERAL DE PRODUCCIÓN														Convocatoria CKWEB IDARTES																																						
Duración Máxima														Formato						Podcast																																
Calendario de Producción																																																				
Convocatoria	8 de febrero	30 de mayo	7 de junio	12 de julio	29 noviembre	JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE					ENCARGADOS																					
	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	SEM	QUIPES	PRODUCCIÓN	POSTPRODUCCIÓN	MONITOREO																			
Pre-Producción																																																				
Fecha de apertura																																				X																
Fecha de cierre convocatoria																																					X															
Publicación listado de habilitados, rechazados y por subsanar																																						X														
publicación de resultados de evaluación																																							X													
Fecha máxima de ejecución																																								X												
Notificación de resultados																																									X											
Radicación de documentos para el desembolso del presupuesto																																											X	X								
Corrección de contenidos teóricos y socialización del proyecto																																												X	X							
Definición de la estructura narrativa y construcción de perfil de personajes																																												X	X							
Proceso de construcción de guiones																																													X	X						
Socialización de guiones con actores y participantes de la producción.																																													X	X						
Última corrección y entrega final de guiones																																														X	X					
Finalización de etapa de pre-producción.																																														X	X					
Envío del primer informe																																														X	X					
Recopilación y consolidación del material de archivo																																															X	X	X			
Grabación de voces																																																X	X	X		
Finalización de etapa de producción																																																X	X	X		
Envío del segundo informe																																																X	X	X		
Montaje y postproducción de los capítulos																																																X	X	X		
Última revisión de masterización																																																	X	X	X	
Finalización de la etapa de postproducción																																																	X	X	X	
Socialización con CKWEB e IDARTES																																																	X	X	X	
Cierre de ejecución y entrega final																																																	X	X	X	

7.5 Presupuesto

CONVOCATORIA CKWEB IDARTES					
				MAYO 2019	TRM 30/05/2019
					\$3,375.29
Formato	Talento	Insumos	Total	USD	
Producción del Contenido	\$5,800,000	\$1,210,000	\$7,010,000	\$2,076.86	
Post Producción	\$1,450,000	\$3,322,696	\$4,772,696	\$1,414.01	
Socialización	\$6,000		\$6,000	\$1.78	
SUBTOTAL	\$7,256,000	\$4,532,696	\$11,788,696	\$3,492.65	
Aportes Krak Media			\$2,156,030	\$638.77	
Aportes Convocatoria Idartes			\$9,632,666	\$2,853.88	
Producción de Contenido					
Técnico			\$5,800,000	\$1,718.37	
Cargo	Cantidad	Valor Unitario	Total		
Producción	Día	2	\$350,000	\$700,000	
Camarógrafo	Día	2	\$350,000	\$700,000	
Ingeniero de Sonido Producción	Día	2	\$350,000	\$700,000	
Voz Periodista	Día	2	\$650,000	\$1,300,000	
Voz de Actores	día x 2 actores	4	\$600,000	\$2,400,000	
Insumos			\$1,210,000	\$358.49	
Cargo	Cantidad	Valor Unitario	Total		
Transporte	Paquete	2	\$75,000	\$150,000	
Alquiler de estudio de grabación	Horas	16	\$35,000	\$560,000	
Alquiler de equipos de Video	Día	2	\$250,000	\$500,000	
Post Producción					
Técnico			\$1,450,000	\$429.59	
Cargo	Cantidad	Valor Unitario	Total		
Ingeniero de Sonido	Día	2	\$350,000	\$700,000	
Compositor	Paquete	1	\$750,000	\$750,000	
Cargo	Cantidad	Valor Unitario	Total		
Insumos			\$3,322,696	\$984.42	
Musicalización Artlist mes	Mes	1	\$56,030	\$56,030	
Pago de derechos de canciones	Paquete	1	\$828,116	\$828,116	
Pago de derechos de películas	Paquete	1	\$1,538,550	\$1,538,550	
Alquiler Sala de edición Audio	Semana	3	\$300,000	\$900,000	
Socialización			\$6,000	\$1.78	
DVD	Paquete	2	\$3,000	\$6,000	

7.6 Guiones

7.6.1 Capítulo 1. *Escribiendo espacios: Mujeres haciendo prensa*

INTRODUCCIÓN

AMELIA ADULTA

Mi nombre es Amelia, tengo 25 años y en apenas unos minutos voy a presentar el trabajo de mi vida. Aquí recuerdo a todas esas mujeres que escribieron, pintaron, compusieron y registraron la historia de nuestro país.

Todo empezó cuando yo tenía 12 años y mi abuela Leonor me regaló una caja con todos los objetos que había coleccionado durante toda su vida y que me sumergieron en la aventura que hoy me trae acá.

CORTINILLA

NARRADORA

Capítulo 1. Escribiendo espacios: mujeres haciendo prensa.

DESARROLLO

AMELIA ADULTA

(voz en off)

Cuando tenía doce años mi casa en Bogotá era un desorden. A mi mamá la trasladaron a Valledupar y teníamos apenas dos semanas para organizar la mudanza. Pero entre tantas cajas de ropa, juguetes y mucho desorden, hubo una que cambió mi vida para siempre...

INT. CASA - CUARTO DE AMELIA - TARDE

Cambio de música.

SOFÍA

(a lo lejos, en segundo término)
¡Amelia! Las cosas que vas a llevar a Valledupar las organizas en cajas y las que vas a regalar las empacas en bolsas. No vayas a llevarte cosas que no vas a usar.

AMELIA

Si mamá, ya entendí. No te preocupes,
así lo estoy haciendo.

SOFÍA

(alejándose)

Vale, me avisas si necesitas ayuda.

AMELIA

Sí señora.

Hay sonidos de Amelia organizando las cosas de su cuarto,
bolsas moviéndose, sonido de poner cinta en cajas, etc...

AMELIA

Esta ropa la llevo. Estos juguetes los
regalo. Estos cuentos los llevo...

Alguien golpea la puerta. ABUELA LEONOR (84) entra.

ABUELA LEONOR

¿Amelia?, soy yo. Quiero darte algo.

ABUELA LEONOR abre la puerta y entra caminando al cuarto de
Amelia.

AMELIA

Hola abuelita. ¿Qué traes en esa
caja?, ¿un regalo?

ABUELA LEONOR

Sí. Ahorita estaba organizando mis
cosas y entre el desorden en mi closet
encontré esto, uno de mis mayores
tesoros: mis recuerdos. Toma.

Amelia recibe la caja y la abre.

AMELIA

¡Wow! hay demasiadas cosas: revistas,
periódicos, fotos, discos ¡Me encanta!
¿Estás segura que quieres que me quede
con todo esto?

ABUELA LEONOR

¡Claro! Ahora es tuyo.

AMELIA

Pero esta caja está pesadísima, ¿qué
más hay por acá?

Amelia revuelve un poco el contenido de la caja y se sorprende.

AMELIA

(sorprendida)

Eso es... ¿una máquina de escribir?!
¿Será que sirve?

ABUELA LEONOR

Pruébala, debe servir. En esa máquina yo escribía cartas para tu abuelo y otras que mandaba a los periódicos. Durante una época a muchas mujeres nos encantaba enviar cartas pidiendo consejos amorosos al "Consultorio Sentimental", una sección de el periódico *El Espectador* que ofrecía consejos a mujeres y a hombres sobre cómo lidiar con sus problemas amorosos. Mira este recorte de 1936...

La abuela Leonor desdobra un pequeño recorte de periódico y se dispone para leerlo.

AMELIA

(lee)

Doctora Kiki, no sé qué hacer...

FADE

OMNIPRESENTE

Se difumina la voz de AMELIA con LECTORA 1. Cambio paisaje sonoro.

VOZ LECTORA

(continúa la lectura de Amelia)

...tengo dos pretendientes: uno es un caballero bogotano, divinamente vestido cuyo fuerte no es el trabajo y el otro es un tipo de costumbres campechanas, un cantor vallenato que me enamora con sus serenatas, ¿a quién escojo?

VOZ EMILIA PARDO

Querida amiga, donde el corazón manda no hay razón que valga. Escoge al que más te haga palpar.

INT. CASA, CUARTO DE AMELIA - TARDE

ABUELA LEONOR

Esta carta me ayudo a decidirme a luchar por el amor y escaparme con tu abuelo para Bogotá. Creo que ya antes te he contado esa historia.

AMELIA

Sí, fue porque tu familia quería elegir un esposo para ti. Un hombre mucho mayor que tú ¿no?

ABUELA LEONOR

Esas cosas eran normales en la época y eso fue algo que cambió mi vida para siempre y también mi forma de pensar.

AMELIA

Esa Doctora debió influir en la vida de muchas chicas como tú. Cuéntame más de ella.

ABUELA LEONOR

La doctora Kiki en realidad no existía. Era un personaje ficticio creado por la primera mujer periodista: Emilia Pardo Umaña, una mujer que no se dejó encasillar. Emilia también escribía columnas de opinión, hacía reportajes y crónicas que hablaban de cosas de las que nadie se atrevía a hablar. Yo la admiraba mucho y guardé varios recortes de sus columnas. Mira este que escribió para "L'autoridad".

La abuela se aclara la voz y comienza la lectura

ABUELA LEONOR

(carraspea)

Este es el curioso caso de ayer: una muchacha con su bella silueta gentil,
...

FADE

OMNIPRESENTE

VOZ EMILIA PARDO

(continua la lectura de la Abuela)

... su sombrerito de última moda, sus labios rojos y sus medias transparentes, tuvo el capricho, simpático y alegre, de hacerse lustrar sus lindos zapatitos de glasé en la Plaza de las Nieves viendo el correr rechinante de los tranvías y el lento desfilar de los hombres indolentes y admirativos. Un señor agente del cuerpo de policía se desconcertó ¿Tal cosa estaría permitida? No, "Todo lo nuevo es malo" se dijo y enérgico se vino sobre nuestra alegre damisela y le intimidó prisión. Estamos pues en esta capital en la que un policía se siente amo y dueño de la moral, en pleno año 1936 y decreta que una mujer que se "embola" debe ir a la cárcel ¿Por qué?

INT. CASA - CUARTO DE AMELIA - DÍA

AMELIA

(furiosa)

No lo puedo creer abue, ¿en serio eso pasó?

ABUELA LEONOR

Si. Las mujeres antes no teníamos las mismas condiciones que los hombres, pero por personas como Emilia Pardo Umaña se empezaron a denunciar situaciones de este tipo.

Emilia escribía mucho sobre asuntos políticos en una época en la que Colombia vivía una fuerte crisis entre los partidos liberal y conservador. Tanto así que cuando fue el golpe de estado contra el presidente liberal López Pumarejo, tuvo que pedir exilio en Ecuador.

AMELIA

¿Y qué pasó?

ABUELA LEONOR

Pues mientras ella estaba en Ecuador,
desde Colombia empezaron un juicio en
su contra por supuestos crímenes
contra la Patria ;¿Qué tal?!
Afortunadamente Emilia volvió a
Colombia y se defendió en contra de
las acusaciones tan terribles.
Sé que tengo un artículo que habla de
eso guardado en esa caja.

La abuela Leonor revuelca un poco la caja y saca un recorte
de periódico.

ABUELA LEONOR

;Acá está! Se llama "Desafío al
Machismo" del periodista José Font.

OMNIPRESENTE

VOZ JOSE FONT CASTRO

(envejecida)

Este Consejo de Guerra Verbal es el
segundo que se celebraba en Colombia
contra una mujer. El primero fue, como
se sabe, a la heroína de la
independencia Policarpa Salavarrieta.

Emilia Pardo, a diferencia de Laureano
Gómez, decidió regresar al país y
afrontar la justicia militar. Asumió
su propia defensa, lo cual hizo que el
juicio se convirtiera en todo un
espectáculo al cual asistieron cientos
de políticos y periodistas. Sus
respuestas al juez y al fiscal fueron
muy al estilo de la doctora KiKi en
cuanto al ácido humor que destilaban.

INT. JUZGADO - XXX

VOZ DE JUEZ

(envejecida)

Dígame, señorita Emilia, ¿a usted le
gustan las mujeres?

VOZ EMILIA PARDO

(envejecida)

A mí no, Coronel, ¿y a usted?

OMNIPRESENTE

VOZ JOSE FONT CASTRO

(envejecida)

La rápida respuesta acabó con la sesión, con el coronel y, de paso, con el juicio...

INT. CASA - CUARTO DE AMELIA - DÍA

AMELIA

Abue, ¿y eso no la metió en problemas?

ABUELA LEONOR

No, Emilia se defendió tanto como pudo y al final quedó libre y no se le imputaron cargos.

AMELIA

Ufff.

ABUELA LEONOR

Sí, es que tú no te imaginas la cantidad de cosas que las mujeres tenían prohibido hacer ¡Cosas tan básicas como votar! De hecho, eso de no poder votar fue la inspiración para la creación de muchas revistas femeninas de la época. Una de las más famosas fue *Agitación Femenina*. Sé que tengo una revista por ahí.

AMELIA

¡Sí! ahorita la vi por acá.

Amelia escarba en la caja en busca de la revista.

AMELIA

¡Acá está! A ver, dice que esta revista es la primera edición y es de 1944 ¡Es un tesoro!

ABUELA LEONOR

Un tesoro que ahora te pertenece a ti. Si la sigues conservando, con el tiempo será más valiosa.

La abuela Leonor toma la revista y comienza a pasar las hojas en busca de un artículo.

ABUELA LEONOR

Mira, esta edición tiene un artículo especial que habla sobre el voto femenino. Se llama "¿Cómo piensan nuestras mujeres?".

La abuela Leonor le pasa la revista a Amelia y ella comienza a leer.

ABUELA LEONOR

(lee)

Se dice que la mujer en nuestro país no está preparada...

FADE

OMNIPRESENTE

VOZ MUJER LECTORA

(envejecida)

... para ejercer ni el derecho al sufragio ni aquella intervención, lo cual no va más allá de ser un simple lugar común. Porque ¿acaso nuestros hombres lo están más que nuestras mujeres? ¿Desde cuándo? ¿Por el sexo nada más? Pues tal superioridad es discutible. Y ya es tiempo de ir convenciéndonos de que el sexo es un accidente que no influye más que en el vestido.

Soy partidaria decidida del voto femenino.

El día en que la mujer vaya a las urnas habrá más pureza en el sufragio, pues entonces no serán elegidos los que más dinero tengan para comprar votos sino aquellos que aporten mayores respaldos de competencia, en inteligencia y moralidad, en su vida pública y privada.

INT. CASA - CUARTO DE AMELIA - DÍA

AMELIA

Que injusto, todos tenemos los mismos derechos.

ABUELA LEONOR

Yo sé que eso ahora suena elemental,
pero así fue como nos tocó hasta 1957,
cuando por fin pudimos votar.

AMELIA

¿O sea que desde el 44 empezaron a
hablar del voto de las mujeres y hasta
el 57 pudieron votar? esos son
(contando con los dedos) 8,9,10, ¡13
años después!

ABUELA LEONOR

Si, 13 años desde que salió en
Agitación femenina, aunque esa
búsqueda por el voto femenino venía de
mucho atrás, pero eso es otro tema. Lo
que quiero que veas es que gracias a
mujeres como Ofelia Uribe, periodista
y directora de la revista *Agitación
Femenina*, se empezó a hablar de temas
importantes para nosotras como el
voto, la independencia económica, e
incluso el feminismo, un concepto que
antes se asociaba con mujeres locas.
Sigue leyendo y te darás cuenta.

OMNIPRESENTE

VOZ MUJER LECTORA

(envejecida)

El significado del feminismo se ha
falseado al punto de creer que se
aplica a mujeres de poquísima moral o
que incumbe a los psicópatas y a veces
a los alienistas.

Me refiero entonces a ese feminismo,
al que sin quitarle a la mujer la
delicadeza de sentir y de pensar, la
coloca en donde debe estar, al lado
del hombre. La mujer moderna no se
debe encastillar en el hogar como un
baluarte que la ampare con sus
tradiciones. Más vale para la mujer
aprender a luchar en campo abierto
defendiendo los intereses de la
sociedad de la que forma parte.

INT. CASA, CUARTO DE AMELIA - DÍA

ABUELA LEONOR

Siempre que leo artículos o cosas de esta época recuerdo lo cohibidas que estábamos las mujeres. No te puedes imaginar lo difícil que era estudiar o trabajar en algo distinto al servicio doméstico. Incluso para mí también fue muy difícil escapar de este destino que parecía inevitable.

AMELIA

Ay, abue...

ABUELA LEONOR

Por eso admiro tanto a Ofelia. Ella luchó muy fuerte para que todas las mujeres tuviéramos la oportunidad de vivir en condiciones más justas.

Me acuerdo de una anécdota bien particular que fue el inicio de la cruzada de Ofelia por la educación femenina.

La abuela Leonor comienza a narrar lo sucedido y el ambiente sonoro se transforma en un colegio del siglo pasado.

ABUELA LEONOR

Cuando las dos hijas de Ofelia terminaron el colegio, por supuesto en un liceo femenino, necesitaban cursar un año más de bachillerato clásico para poder entrar a la Universidad, pero en el pueblo de Boyacá en el que vivían no existía ningún instituto para mujeres que dictara ese año extra. Ofelia hizo entonces un acuerdo con el Colegio de Boyacá, un colegio en el que solo estudiaban hombres.

INT. COLEGIO - DÍA

RECTOR

(sorprendido)

¡¿Qué?! ¿La señora quiere matricular a sus hijas en un colegio masculino?

OFELIA URIBE

Sí, escuchó bien. Quiero matricularlas

aquí.

RECTOR

Señora, eso no va a ser posible.

OFELIA URIBE

¿Por qué no?

RECTOR

Usted sabe cómo son las políticas de educación en el país y más aún en este municipio. Para aceptar a sus hijas yo tendría que contratar a una directora para las dos niñas y arrendar un espacio anexo para que las profesoras vayan a dictarles clases a ellas solas.

OFELIA URIBE

Si, lo sé, por eso estoy acá haciendo la gestión con usted. Es mi derecho y el de mis hijas, y no voy a descansar hasta que se sean ustedes quienes me ayuden a que ellas terminen de educarse.

INT. CASA, CUARTO DE AMELIA - DÍA

AMELIA

¿Qué? ¿por qué tanto problema si ellas solo querían estudiar?

ABUELA LEONOR

Y eso que todo lo que sucedió fue más complejo que eso. Este hecho levantó fuertes críticas de parte del rector del colegio, curas y hasta arzobispos quienes consideraban ese acto como una vergüenza. El conflicto se escaló a tal punto que Ofelia fue citada en Bogotá por el Ministro de Gobierno de la Nación para exigir el retiro de las niñas.

En ese momento entra Sofía y se une a la conversación.

SOFÍA

Eeee ¿hola? ¿Está todo bien? ¡llevan rato acá encerradas!

ABUELA LEONOR

Uf, no me había dado cuenta que se había hecho tan tarde ya.

AMELIA

¡Má! siéntate, la abuela y yo estamos en una máquina del tiempo leyendo artículos de revistas antiguas y hablando de mujeres periodistas muy valientes...

SOFÍA

¿Y de dónde salió todo eso?

AMELIA

La abue lo tenía guardado en su caja de recuerdos. Te perdiste de una historia muy sorprendente sobre Ofelia Uribe, una de las mujeres más valientes de las que he escuchado.

ABUELA LEONOR

¿Ya entiendes por qué es una de las personas que más he admirado? No era solo valiente, era persistente y perspicaz. Ofelia fue muy importante para la independencia de las mujeres en todos los sentidos, pues siempre alzó su voz frente a las injusticias. Por ejemplo, Ofelia fue precursora en la independencia económica de las mujeres, demandando su derecho de tener y manejar su propio dinero.

SOFÍA

Esperen, me perdí. No entiendo ¿esta mujer Ofelia era política?

ABUELA LEONOR

No, para ese entonces no estaba muy bien visto que las mujeres participaran en política. Ofelia era periodista. Primero participó un poco en radio en 1930, hasta que algunos años después tuvo su propio programa llamado "la hora feminista" en la emisora Radio Boyacá, un acontecimiento muy polémico, como se podrán imaginar, y luego fundó *Agitación Femenina*.

Sofía está esculcando la caja y saca uno de los ejemplares.

SOFÍA

Estoy segura que esta publicación debió haber incomodado a muchas personas conservadoras. Vean este artículo de acá llamado "Mujeres de ideas largas y cabellos cortos".

SOFÍA

Hoy surge la mujer de ideas, de ideas largas y cabellos cortos...

FADE

OMNIPRESENTE

VOZ MUJER LECTORA

(envejecido)

... ahora, la fórmula de la inferioridad de la mujer, se ha cambiado por esta otra: no son los dos sexos inferiores ni superiores el uno del otro, son simplemente distintos.

El que algunos hombres opinen que con estas actividades la mujer sale de la esfera de sumisión, no es raro: unos lo hacen por técnica maliciosa y de índole diversa que no viene al caso analizar; otros, por ejercer el derecho atávico del sexo fuerte, a opinar en todo y por todo, aunque no dispongan de más razón que el "porque si" del tiempo de la sumisión feminista incondicional. Pero que haya todavía mujeres que sostengan esta opinión, es sencillamente desconcertante.

y aunque eternamente se nos ha venido entonando la cantinela tradicional, romántica y convencional de la definida esfera de la acción femenina, tarde o temprano nos convenceremos de que esta esfera, común para hombres y mujeres, la constituye el medio común en que se hace y se vive, formado no sólo por leyes sociales, sino también políticas y religiosas; mas como por lo general nuestra porción en deberes

y derechos ha sido siempre manejada por gestores masculinos.

¿Por qué han de ser indiferentes a las mujeres, las leyes sobre penas y castigos, reforma de prisiones, las leyes tributarias, salarios, huelgas, las que definen el estado civil de las personas, etc... si personas somos todos y no se han hecho solo para ellos sino también para nosotras, sin tener en cuenta siquiera nuestra inferioridad de sexo débil para exigir?

INT. CASA - CUARTO DE AMELIA - NOCHE

SOFIA

Mamá, pero esto es muy académico, ese lenguaje es complicadísimo, y no es por nada, pero si muchas mujeres no podían educarse ¿Cómo se supone que se iban a sentir identificadas con artículos de este tipo?

ABUELA LEONOR

Tienes razón, pero no todo era así. Mmm, por ejemplo, Amelia ¿A ti te gusta la poesía? porque en estas revistas también había poemas, que es algo que más mujeres podían entender mejor.

AMELIA

Sí, me gusta mucho.

SOFÍA

A mí me fascina, recuerdo cuando de pequeña me leías bastante.

ABUELA LEONOR

¡Sí! de hecho, muchas veces esos poemas que leímos eran sacados estas revistas. Amelia, busca ahí una revista que se llama Mireya. Hay un poema muy bello que a tu mamá le encantaba escuchar y que yo sé que le va a emocionar escuchar de nuevo.

AMELIA

A ver...

Amelia revuelca las cosas de la caja en busca de la revista Mireya

AMELIA
Acá está (risas)

SOFÍA
¿De qué te ríes?

AMELIA
¿No se te hace un poco raro ese nombre?

SOFÍA
(riéndose)
Ahora que lo dices... si

AMELIA
¿Por qué se llamaba así, abue? ¿Porque la que escribía una señora llamada Mireya?

ABUELA LEONOR
Pues no... (Risas) las directoras de la revista eran Josefina Canal de Reyes y Mercedes Triana de Castillo. En realidad se llamaba Mireya en honor a la protagonista de un hermoso poema de Federico Mistral.

AMELIA
Abuela, ¿cómo sabes tanto?

ABUELA LEONOR
Era algo que me apasionaba mucho. Además siempre me gustó leer, en especial poesía...

Sofía interrumpe la conversación.

SOFÍA
Bueno ¿Van a leer el poema que me gusta o no?

AMELIA
¡Si sí! yo lo quiero leer.

AMELIA
(lee)
(Carraspea) En tus manos menudas, leo y adoro la historia de tu inocencia.

Manos arrulladoras, delgadas como la hoja de un árbol, que hacen estremecer la ramazón de tu cuerpo cuando la besa el soplo pasional...

FADE

OMNIPRESENTE

VOZ MUJER LECTORA

... Manos estilizadas, casi exangües, que al oprimirlas con ardorosa devoción despiertan arrobador escalofrío.

Manos virginales, tibias, y escondidas como la paz de un nido, donde no se había posado antes la mirada codiciosa del hombre.

Manos matizadas y simples, diáfanas y embrujadas. Llave cerrada que cede obediente a nuestro capricho. Delicado encaje de fibras cuyas secretas prolongaciones atan la voluntad y el recuerdo.

¡Qué distintas esas manos tuyas, primordiales de aquellas otras, agobiadas bajo el peso de los anillos!

Son unas manos sordas.

Es inútil buscar en esas manos, elementales sensaciones que tienten la vanidad. La comunicación frecuente con otras semejantes las ha privado de su frescura original. Esas manos trajinadas ya no vibran porque no tienen la ingenua sabiduría de la ignorancia sino la astucia ladina de la conquista.

Son manos de presa, garras felinas, tentáculos que agotan las energías del hombre sin sensibilidad ni sentimiento.

Mis sentidos repudian esas manos enjoyadas y apacientan las tuyas, en donde la sortija nupcial, lisa y

desnuda como tu alma, será el símbolo
de tu entrega primera y definitiva,
irrevocable y única.

INT. CASA, CUARTO DE AMELIA - NOCHE

Amelia suspira.

SOFÍA

Wow. Que lindos recuerdos. Aunque no
sabía que ese poema me lo leías de una
revista feminista. Pensé que tal vez
era de un libro de poesía.

Veo que estas revistas publicaban un
poco de todo ¿No? poemas, cuentos,
crónicas, reportajes, columnas de
opinión...

ABUELA LEONOR

Si, y de todos los temas. Realmente no
todo era tan político. Muchas veces
hablaban de cosas como cocina,
costura, belleza y labores del
hogar... Por ejemplo, este artículo
llamado "Alimentación materna" habla
sobre los cuidados que debían tener
las mujeres que iban a ser madres.

ABUELA LEONOR

(lee)

La leche materna es el único alimento
completo...

FADE

OMNIPRESENTE

VOZ LECTORA 4:

(envejecido)

... y con el cual no corre ningún
riesgo la vida del pequeño.
Naturalmente, si se da en forma
desordenada, se convierte también en
un veneno. Hay alimentos que les están
prohibidos a la madre en la época de
la lactancia, tales como el 'coliflor,
la carne de cerdo, el repollo, las
arvejas, el aguacate y el licor,
porque todo esto va en contra de la
salud del niño.

INT. CASA, CUARTO DE AMELIA - NOCHE

AMELIA

Este artículo si no me gustó. Eso todo el mundo lo sabe.

ABUELA LEONOR

No creas, estas cosas no había quién las enseñara. Además, no esperes que todo lo que leas sea igual, las revistas de mujeres escribían sobre muchos temas y todo tiene una razón de ser.

Mira, a veces se hablaba de labores del hogar como la jardinería, la floristería, la culinaria y la costura; porque creían que todas estas prácticas podían convertirse en pequeñas empresas caseras para que las mujeres lograran la independencia económica.

Otras revistas publicaban artículos sobre secretarias, contadoras y agentes comerciales, porque estaban seguras de que las mujeres educadas eran promotoras del crecimiento económico y la estabilidad del país.

También hablaban de moda y estética y destacaban lo político de algunas prácticas cotidianas de las mujeres, como maquillarse o ponerse alguna mascarilla, haciendo que las mujeres fuera conscientes de la forma en que su vida privada influía en lo social.

Incluso había algunas que daban consejos de maternidad y creaban conciencia sobre enfermedades de las mujeres para que pudieran vivir su vida de manera informada y consciente.

En fin...hablaban de muchos temas.

SOFÍA

Y supongo que estos artículos lo que lograban era empoderar a las mujeres en las cosas a las que tenían acceso y las que hacían parte de su vida

cotidiana, para ver cómo podían utilizarlo con fines más grandes.

ABUELA LEONOR

Si, así es.

El sonido del reloj se hace más notorio y justo en ese momento la abuela cae en cuenta de lo tarde que es.

ABUELA LEONOR

Oigan, ya se está haciendo muy tarde y a esta edad el sueño es sagrado.
(risas)

AMELIA

No abueee ¡Yo todavía quiero leer más!

ABUELA LEONOR

No te afanes, podemos seguir haciendo esto luego

AMELIA

(enojada)

Mmmmm, está bien. Tienes razón, ya debes estar muy cansada. Además, con todo este trabajo del trasteo parece que las energías duran menos.

Y bueno, si ustedes se van a dormir yo me quedaré escribiendo en esta máquina de escribir ¡Me encanta! Se ve muy divertida.

SOFÍA

¿Y qué vas a escribir? Todavía no sabes cómo se usar ese aparato y no creas que es tan fácil.

AMELIA

Eso no es un problema. Lo haré como Ofelia, Emilia, aprenderé por mí misma. Además, con todo lo que leímos hoy tengo muchas cosas por escribir que no se pueden quedar sólo en mi cabeza o en estos periódicos viejos que no sabemos por cuánto tiempo más vayan a durar.

ABUELA LEONOR

Me encanta escucharte decir eso. Ya veremos mañana cómo te fue ¡Descansen!

Se acaba la escena y suena una pequeña música que indica que todos se fueron a dormir.

INT. CASA - CUARTO DE AMELIA - MAÑANA

Suena el inicio de un nuevo día (pájaros, transporte en la calle, el señor de la mazamorra).

El sonido de una máquina de escribir abre la escena.

ABUELA LEONOR

¡Hey, veo que si pudiste aprender a usar la máquina de escribir!

AMELIA

Si abue. Encontré un gran tutorial en internet. Además, tampoco es tan difícil, un poco de practica y ya.

ABUELA LEONOR

¿y qué escribes?

AMELIA

Estoy escribiendo algunas cosas de lo que aprendimos ayer. Mira...

Amelia MANIPULA la máquina y saca las hojas. Luego le muestra a la abuela

AMELIA

Ya escribí sobre Emilia y sobre Ofelia. También me quedé mirando las revistas y he anotado las cosas que más y menos me gustan de cada una, pero sobre todo lo que aprendo.

ABUELA LEONOR

¡Qué bien! no pensé que fueras a sacar tanto provecho a una vieja caja de recuerdos. Eso me encanta. Bueno, te dejaré para que sigas escribiendo.

Amelia pone una hoja nueva en la máquina y comienza a teclear.

AMELIA

Gracias abue. Luego te muestro todo lo que escri...

Amelia se ve interrumpida por el ESTRUENDO de la máquina cayéndose y averiándose.

AMELIA
(gritando)
¡NOOOO! Mi máquina ¡Ahora está
destrozada!

La escena termina con ambiente de tragedia.

CONCLUSIÓN

Amelia adulta recuerda qué desencadenaría el daño de su máquina de escribir.

AMELIA ADULTA
Desde ese día la escritura se quedó en mi cabeza. Escuchar la historia de tantas mujeres que con sus letras escribieron nuevos espacios abrió mi mente a todo un nuevo universo. Mis manos se volvieron inquietas y deseaba ser parte de estas mujeres, pero registrando todas sus historias.

Alcancé a escribir algunas cosas, pero todavía había muchas otras que quise y no pude. Sin embargo, mi pequeña torpeza nos llevó en un pequeño viaje urbano de película con aprendizajes que nunca olvidaré.

FIN.

7.6.2 Capítulo 2. De lo invisible a la gran pantalla: cine feminista en primer plano.

INTRODUCCIÓN

AMELIA ADULTA

Mi nombre es Amelia, tengo 25 años y en apenas unos minutos voy a presentar el trabajo de mi vida. Aquí recuerdo a todas esas mujeres que escribieron, pintaron, compusieron y registraron la historia de nuestro país.

Todo comenzó cuando tuve 12 años y mi abuela Leonor me regaló una caja con todos los objetos que había coleccionado durante toda su vida y que me sumergieron en la aventura que hoy me trae acá.

CORTINILLA

NARRADORA

Capítulo 2: De lo invisible a la gran pantalla: cine feminista en primer plano.

INTRODUCCIÓN

AMELIA ADULTA

Fui muy torpe por dejar caer la máquina de escribir que mi abuela me había regalado. Sin embargo, nunca un accidente me había llevado por lugares e historias tan interesantes.

EXT. MERCADO DE PULGAS - DÍA

Leonor y Amelia caminan en una calle ruidosa. SONIDO DE CÁMARA DE VIDEO.

AMELIA

Sonríe a la cámara abue.

ABUELA LEONOR

Cuidado con esa cámara Amelia, la vas a perder y tu mamá te dijo que te la prestaba si prometías cuidarla.

AMELIA

(segura)

Ay, relájate abue, más bien dime a dónde es que vamos.

Ambas caminan.

ABUELA LEONOR

(entre risas)

A uno de mis lugares favoritos, el mercado de las pulgas de San Alejo. Allá está Don Luis, él es el mejor para arreglar máquinas de escribir, hace como 50 años trabaja en eso y no le confiaría este trabajo a alguien más.

EXT. MERCADO DE PULGAS - DÍA

Se escuchan voces de hombres y mujeres vendiendo todo tipo de artículos antiguos.

VENDEDOR 1

Antigüedades ... Le tengo las antigüedades.

VENDEDORA 1

Muebles, artículos para la casa de los años 50.

VENDEDOR 2

Juguetes y todo tipo de enciclopedias.

SONIDO DE CÁMARA.

AMELIA

Oye, abue ¡Me encanta este lugar! Aunque el nombre se me hace un poco raro ¿Por qué se llamará así?

ABUELA LEONOR

¿Y vas a estar grabando todo lo que te diga?

AMELIA

Pues si no te molesta...

ABUELA LEONOR

mmmm, está bien

El sonido tiene su transición de sonido de cámara a sonido real.

ABUELA LEONOR

Cuenta la historia que es en París donde nacieron los Mercados de las pulgas, allí se vendía la ropa y los cachivaches que la gente sacaba junto a la basura y que algo similar a los recicladores recuperaban. Como puedes imaginarte el nombre es por el chance de llevar algunas pulgas a la casa al momento de comprar en estos mercados.

Se detienen un momento.

AMELIA

(bromeando)

Pues mientras Don Luis no nos mande con pulgas a la casa.

ABUELA LEONOR

No te preocupes. Mira, aquí es.

EN T. PUESTO DE DON LUIS - DÍA

Amelia y María abren una puerta que hace sonar unas campanas. Está sonando música antigua. Es un lugar viejo. Está DON LUIS (60).

DON LUIS

¿María ?, ¡hace tiempo que no te veo!

ABUELA LEONOR

(un poco apenada)

Lucho, ¿cuánto tiempo? Mira, te presento a mi nieta, Amelia.

AMELIA

(apresurada)

Hola. Señor, ¿usted puede arreglar mi máquina de escribir?

DON LUIS

¡Por supuesto! Acá tengo todo lo necesario en mi taller para arreglar máquinas. Llevo más de 50 años haciéndolo.

Amelia pone la máquina sobre la mesa.

AMELIA

Esta era la máquina de mi abue, estaba aprendiendo a usar, pero se cayó al suelo y quedó inservible.

DON LUIS

Ninguna máquina de escribir es inservible. ¡Yo las pongo a cantar nuevamente!

AMELIA

Por un momento pensé que no habría forma de arreglarla.

El carrito de la cámara de video emana un sonido extraño. Sueños pequeños y suaves golpes que Amelia le da.

AMELIA

(desinflada)

Ay, se me acabó la cinta. Don Luis, ¿no tiene casetes para mi cámara?

DON LUIS

(dubitativo)

Déjame ver ...

Se escucha a lo lejos como DON LUIS escarba entre muchas cosas.

DON LUIS

(acercándose entre risas)

Sabes, no tengo cintas para tu grabadora, pero encontré algo muchísimo mejor. Te veo muy inquieta con esa cámara. Seguro esto te gustará.

Suena como DON LUIS coloca algo encima de la mesa.

AMELIA

(leyendo)

¿Cine Mujer?

ABUELA LEONOR

¿Cine Mujer?

(nostálgica)

¡Aún las guardas! Recuerdo muy bien a las chicas de Cine-Mujer.

AMELIA

¿De qué hablan?

ABUELA LEONOR

Cine Mujer fue un grupo de mujeres que, durante los años ochenta, hicieron cine en el país sobre nosotras mismas. Algo que fue muy importante porque el cine durante todo el siglo XX era fundamental para crear un estándar de las conductas femeninas.

DON LUIS

Y tanto el cine como la televisión casi siempre mostraban a las mujeres como personas sumisas que estaban en la cocina, cuidaban a los niños y satisfacían todas las necesidades de sus esposos. Las que no eran amas de casa, eran malvadas, ponzoñosas y hasta brujas.

ABUELA MARÍA

Por eso comenzaron a formarse colectivos artísticos que deseaban cambiar esa imagen. Colectivos como Cine Mujer

DON LUIS

Todo comenzó cuando las cineastas Eulalia Carrizosa y Sarah Bright se conocieron justo en una época en la que el feminismo estaba cogiendo mucha fuerza en el mundo. Y al poco tiempo otras mujeres empezaron a unirse a este colectivo feminista porque encontraron una nueva herramienta para defender sus derechos. Mujeres como Luz Fanny Tobón, Dora Cecilia Ramírez, Patricia Retrepo o Clara Riascos, quienes hicieron cosas muy recordadas.

Suena un carrete de proyector de película análoga. Comienza fragmento de "EL PLANETA DE LOS HOMBRES SOLOS".

FRAGMENTO PELI *EL PLANETA DE LOS HOMBRES SOLOS*

EN T. PUESTO DE DON LUIS - DÍA

AMELIA

(sorprendida)

Que película tan interesante, nunca antes se me había ocurrido un mundo

sin nosotras las mujeres ¿Cómo es que se llama?

DON LUIS

Se llama *el planeta de los hombres solos* y a mí me gusta mucho esta cinta porque es el mejor ejemplo de cómo las mujeres, por creencias culturales y sin muchas justificaciones, siempre han sido puestas como responsables de las labores del hogar. Y como si fuera poco, en el momento en el que se grabó esta película estaban comenzando a ser parte del mundo laboral, pero en tareas muy explotadoras como empleadas de servicio, costureras, vendedoras y tareas de ese tipo.

ABUELA MARÍA

Y eso es mucho más grave de lo que suena. Tantas tareas tan exigentes terminan en convertirse en una doble jornada de trabajo que duraba 24 horas los 7 días a la semana. Y un trabajo así no viene solo, sino que causa muchas enfermedades.

DON LUIS

Sí, y eso en parte es lo que motivó a Cine-Mujer a hacer esta película, para que la gente viera a lo que las mujeres estaban expuestas y para mostrar que era necesario buscar formas de impulsar el cuidado de su salud.

Esta cinta, fue pensada para quienes se sentían identificadas con esa situación, para hacerles saber que desde la cotidianidad eran parte fundamental del funcionamiento de la sociedad y que sin ellas este mundo se paralizaría.

ABUELA LEONOR

Pero además de hacer cine, daban muchos consejos para resolver los problemas que les interesaban. Por ejemplo, para mejorar la situación de las mujeres que hacían las labores del hogar, recomendaban socializar y

repartir el trabajo con los otros miembros de la familia. También promocionaron el acceso a los electrodomésticos porque ayudaba a bajar la cantidad de trabajo de la mujer.

AMELIA

Pero hay algo que no entiendo muy bien ¿fueron las primeras mujeres en hacer cine en Colombia?

ABUELA LEONOR

No precisamente. Algunas mujeres ya habían entrado a ocupar ciertos cargos en este oficio, pero el colectivo de Cine Mujer sí fue el primero en unir los principios del feminismo colombiano con la producción audiovisual. Desde los años 70, los movimientos feministas tuvieron varios frentes académicos y sociales, pero Cine Mujer llegó para fortalecer desde otro lado todo un movimiento que lucha por un mundo equitativo para los géneros.

Además, fueron las primeras en lograr un estilo tan único. Muchas personas podrían reconocer primera vista cuando se trata de una película hecha por ellas.

DON LUIS

Sí, y eso del estilo no fue accidental. Las mujeres que hacían parte del colectivo lo tenían todo fríamente calculado. La diferencia que Leonor dice, y la razón de que sea tan fácil identificar una película de estas mujeres, viene desde la dirección de fotografía.

Resulta que ellas se esforzaron por construir un lenguaje visual identitariamente femenino. Por eso, verás que filmaban las cosas desde muy cerca, a eso lo llaman plano detalle, y consiste en prestarle atención a las cosas más chiquitas.

ABUELA LEONOR

Toda esta forma tan revolucionaria de hacer cine las hizo muy reconocidas, no solo entre las asociaciones de mujeres, sino también entre sindicatos, colegios, universidades, cine-clubes y hasta políticos que difundían sus películas y deseaban trabajar con ellas. Así se convirtieron en referente mundial sobre la situación de las mujeres.

Se oye como DON LUIS escarba cosas.

DON LUIS

Acá tengo otro tesoro, una de las películas más importantes en la historia de Cine Mujer, se llama "Pistolas y Muñecas", y trata de cómo a los niños y las niñas, desde pequeños, se les comienza a diferenciar hasta en los juguetes.

AMELIA

Pero eso ya no es así, o bueno, por lo menos mi abue y mi mamá siempre nos me dejaron escoger lo que quisiera porque las cosas no son solo para niños o para niñas.

DON LUIS

Pero es porque tú eres muy afortunada de tener una familia que se esfuerza por no cometer esos errores. Pero estoy seguro que no todas las familias de ahora son así.

AMELIA

¿Será por eso que en el colegio solo los niños juegan fútbol?

DON LUIS

¡Exacto!

ABUELA LEONOR

Tú no lo has notado, pero las distinciones que se hacen entre los niños y niñas desde la infancia son muy marcadas, y no solo en los juguetes.

AMELIA

Que triste eso...

Suena el carrete del proyector. Comienza el fragmento de Muñecas y Pistolas.

FRAGMENTO PELI: *MUÑECAS Y PISTOLAS*

EN T. PUESTO DE DON LUIS - DÍA

AMELIA

Que película tan buena. Jamás había pensado que algo que comenzaría con la simple distinción de un par de juguetes podría llegar a tener tanto impacto en la vida de una persona.

DON LUIS

Lo realmente importante de esta película es que cuestiona y se opone, con argumentos muy válidos, a la manera de educar de formas tan distintas a los niños y niñas. Como el hecho de que nos digan cosas como que las mujeres son delicadas, los hombres no lloran, el rosado es de mujeres y el azul de hombres.

ABUELA LEONOR

Este tipo de enseñanza termina siendo muy negativa, pues se les enseña a los niños a ser groseros, entre ellos mismos y contra la mujer.

AMELIA

(segura)

Pero las cosas ya has mejorado mucho

...

(preocupada)

¿Cierto?

DON LUIS

Aún hay muchas cosas que siguen siendo muy persistentes. Pero bueno, las nuevas generaciones se han encargado de hacer menos tenaces esas cosas.

(secreteado)

Y más aún cuando tienen abuelas tan maravillosas como la tuya.

Sonidos de Don Luis arreglando la máquina de escribir:

resortes, atornilladas, etc.

DON LUIS

Uf, casi que no, se nota que esta máquina nunca había sido abierta. Ven Amelia, te voy a mostrar tu máquina de escribir por dentro. Este es el carro, es la pieza en la que va el rodillo con el papel y le permite desplazarse de un lado a otro. Este otro el guía tipo, es la pieza que levanta la cinta para que las letras se impriman el papel.

AMELIA

Uff, son un montón de piezas. Es más bonita por dentro. Don Luis, ¿hay mujeres que arreglen máquinas de escribir?

DON LUIS

Casi siempre ha sido un trabajo hecho solo por hombres. Escapar de los roles de género, sobre todo para nosotros que nacimos hace varias décadas era imposible. Como te decíamos, los hombres salían a trabajar...

ABUELA LEONOR

(continúa)

...y las mujeres se quedaban cocinando.

Risas de don Luis y Leonor.

DON LUIS

Pero en el fondo estoy tranquilo, sé que tampoco fue una imposición injusta, pues yo me metí a este trabajo por mi gran pasión que son las letras...

ABUELA LEONOR

Luis es un gran escritor, pero me parece interesante lo que hablas de un oficio solo para hombres, estoy segura que muchas mujeres habrían amado este trabajo también. Pero tristemente, y muy probablemente, tuvieron como única oportunidad laboral el servicio doméstico.

A propósito, ¿no había una película de Cine Mujer sobre eso?

DON LUIS
 ¡Sí! La Trabajadora Invisible, por aquí la debo tener.

Suena como Don Luis escarba. Suena proyector de película. Suena fragmento de "LA TRABAJADORA INVISIBLE".

FRAGMENTO PELI: *LA TRABAJADORA INVISIBLE*

EXT. PUESTO DE DON LUIS - DÍA

AMELIA
 ¿Cómo puede ser que un trabajo de este tipo fuera tan poco valorado? Es mucho esfuerzo y mucho tiempo.

ABUELA LEONOR
 Yo fui afortunada de no tener que trabajar en labores del servicio, pero conocí muchas mujeres que lo hicieron. La sociedad las catalogaba como económicamente inactivas, junto a los discapacitados y los habitantes de calle. Y es muy triste pues esos problemas cotidianos las agobiaban muchísimo.

DON LUIS
 La cotidianidad de las mujeres era cosa seria. Cine Mujer, como muchos de nosotros y nosotras, se dio cuenta de eso y, si ustedes se fijan bien, todas las películas tratan sobre este tipo de problemáticas. Sobre cosas cotidianas en la vida de las mujeres.

ABUELA LEONOR
 Claro, porque es desde estos contextos diarios donde las mujeres libran batallas por su reconocimiento, para convencernos de que es en la cotidianidad donde se cocina el cambio y donde es realmente necesario el feminismo.

DON LUIS
 Siempre ha sido muy importante que las pequeñas cosas de las mujeres se

puedan traducir en un mensaje político, porque eso genera mucha identificación y cercanía. Es la forma más efectiva de comenzar a movilizarnos.

DON LUIS

Amelia ¿Me puedes por favor pasar ese destornillador que está ahí?

Hay algunos sonidos de Don Luis arreglando la máquina. Suenan resortes estridentes y piezas rotas.

DON LUIS

Amelia tengo una mala noticia, hay pieza que no tengo y tampoco se consigue acá. Espero que alguno de mis colegas tenga una de sobra. Tendrán que dejarme la máquina mientras logro conseguirla.

AMELIA

(triste)

Ay, con todo esto que hemos visto y hablado hoy tenía muchas cosas que quería escribir. ¿De verdad no hay forma de arreglarla y podérmela llevar hoy?

ABUELA LEONOR

Amelia, la máquina necesita a un experto. Afanar a Don Luis no servirá de nada.

(Dirigiéndose a Luis)

Luis te la dejamos, por favor consiéntela mucho mientras tanto, o si no esta niña se va a enloquecer.

DON LUIS

Tranquila, tú sabes que no hay máquina que corra peligro en mis manos.

Y bueno, no es por echarlas, pero sí tengo mucho trabajo por hacer. Si quieres saber más tendrás que llevarte la colección a casa y verlas todas, y cuando quieras vuelas para que charlemos.

AMELIA

Pero nos iremos pronto de Bogotá...

DON LUIS

Bueno, pues ya tienes algo para hacer mientras llega el día y yo tendré la máquina lista para entonces.

Las voces de los personajes se pierden entre el sonido del almacén y la música para indicar el fin de la escena.

INT. CASA, SALA - MAÑANA.

Se oyen sonidos nocturnos: búhos, mucha tranquilidad. De fondo suena el proyector de película. El paisaje sonoro cambia de noctámbulo a diurno: pájaros cantar (quizá un gallo), alarmas. El proyector nunca deja de sonar. Suena fragmento de "Conocerte para decidir".

ABUELA LEONOR

Buenos días Amelia.

(sorprendida)

¿Te quedaste toda la noche viendo películas?

AMELIA

(bostezando)

Si abue... en esa colección hay muchas cosas. Antes quedarme dormida alcancé a ver *Zulia y su gente negra*, *La mirada de Myriam* y *Tengo los pies en la cabeza*. Y hoy me levanté temprano pero vi una peli que me perturbó un poco llamada "conocerte para decidir"

ABUELA LEONOR

(pícaro)

¿Y qué tal estuvo?

AMELIA

(Apenada)

Un poquito extraña. Habla de eso horroroso que nos pasa a las mujeres cada 28 días.

ABUELA LEONOR

La menstruación no es horrorosa, es algo natural. Y si vas a seguir viendo la colección, te encontrarás con muchísimas otras películas que tratan estos temas de educación sexual, temas

que para la época eran casi prohibidos y en la mayoría de los hogares no se dialogaban. Tristemente esto lo único que lograba era que las niñas crecieran con información confusa y contradictoria.

AMELIA

(entre dientes)

Abue ¿Pero qué clase de niña querría ver esto? ¡Es vergonzoso!

ABUELA LEONOR

Yo sé que es un poco incómodo, pero es precisamente eso lo que Cine-Mujer quería cambiar. Además, es muy importante que desde el cine eso quede registrado porque nos ofrecía conocimientos para disfrutar de salud, bienestar y dignidad. Esas películas que para ti son incómodas ayudaron a muchas mujeres a entender mejor sus derechos y saber cómo protegerlos.

Suena el teléfono fijo de la casa.

AMELIA

(muy emocionada)

Abue ¡Debe ser Don Luis! Seguro ya pudo arreglar mi máquina de escribir.

ABUELA LEONOR

Yo contesto.

Ella contesta el teléfono.

ABUELA

Aló. Hola Don Luis. Justo estábamos esperando su llamada.

Ay, no me diga que son malas noticias.

Mmm, entiendo ¿Y usted cuánto tiempo cree que eso pueda tomar? Bueno Luis. Muchas gracias. Yo estaré pendiente de su llamada para ver cómo siguen las cosas. Si tranquilo, yo le comento a Amelia. Hasta luego

INT. CASA - MAÑANA.

ABUELA LEONOR
 (con tono de consolación)
 Oye, Amelia... te tengo una mala noticia.

AMELIA
 (preocupada)
 Ay abue ¿Ahora qué pasó? No me digas que la máquina no tiene arreglo.

ABUELA LEONOR
 No no, afortunadamente la máquina si se va a poder arreglar. Lo que sucede es que Don Luis no ha logrado conseguir la pieza que le falta y tuvo que encargarla desde los Estados Unidos.

AMELIA
 Pero los Estados Unidos no están tan lejos ¡La pieza puede llegar antes de que nos vayamos!

ABUELA LEONOR
 No ... no creas que es tan fácil. Lastimosamente la máquina se va a demorar mucho más de lo esperado en quedar lista.

AMELIA
 (a punto de llorar)
 No puede ser ... Entonces... supongo que iré a mi cuarto a pintar con las cosas que había en tu caja ya que no tengo en dónde escribir.

Amelia se aleja moqueando a punto del llanto y se encierra en su cuarto.

INICIA FLASHFORWARD:

Amelia adulta recuerda lo que esa experiencia le enseñó.

AMELIA
 Nuestra aventura por el Mercado de las Pulgas y con la colección de Cine-Mujer que Don Luis nos enseñó marcó mi vida para siempre. Hay muchas cosas que en ese momento no entendí, pero que ya puedo comprender mejor. Siempre que comparto esta historia me recuerda

que mucho antes de que yo tuviera voz, existió una ola de mujeres que, en las condiciones más adversas, se pusieron de pie y alzaron su voz por el reconocimiento de sus derechos.

A diario, esto me da mucha fuerza porque sé que mi generación no comienza desde cero, y si algunas mujeres logran cambios tan radicales en una época tan conservadora, todo mundo mejor para nosotras es posible.

Pero esto no sería lo último que aprendería antes de mudarme a Valledupar. Para mi cumpleaños mi abuela me esperaría con una aventura más colorida entre pinceladas de mujer.

ALETA FLASHFORWARD.

7.6.3 Capítulo 3. *Trazos de mujer: pintando un nuevo camino.*

INTRODUCCIÓN

AMELIA ADULTA

Mi nombre es Amelia, tengo 25 años y en apenas unos minutos voy a presentar el trabajo de mi vida. Aquí recuerdo a todas esas mujeres que escribieron, pintaron, compusieron y registraron la historia de nuestro país.

Todo comenzó cuando tuve 12 años y mi abuela Leonor me regaló una caja con todos los objetos que había coleccionado durante toda su vida y que me sumergieron en la aventura que hoy me trae acá.

CORTINILLA

NARRADOR

Capítulo 3: Trazos de mujer: Pintando un nuevo camino.

OMNIPRESENTE

AMELIA ADULTA

Después de recibir la caja de recuerdos de mi abuela y de tener una aventura por el Mercado de las Pulgas de San Alejo (en la que, por cierto, no pude arreglar mi máquina de escribir) ¡llegó el día de mi cumpleaños!

Sabía que mi familia, y sobre todo mi abuela, iban a darme unos regalos maravillosos, siempre lo hacían. Pero ese día mi abuela se le ocurrió la mejor y más colorida sorpresa.

INT. HABITACIÓN - DÍA

Amelia está encerrada en su cuarto pintando. Llega la abuela Leonor y toca a su puerta. La abuela abre la puerta y entra al cuarto.

ABUELA LEONOR
 (con un tono muy alegre)
 Hola, buenos días ¡feliz cumpleaños!

AMELIA
 Buenos días abuelita. ¡Gracias! te amo.

ABUELA LEONOR
 ¿Cómo estás? ¿Qué haces?

AMELIA
 Hoy amanecí con ganas pintar un rato. Y bueno, con mi máquina de escribir dañada no tengo de otra. Las pinturas que encontramos en tu caja están un poco secas pero creo que eso es una señal de que debo pintar más.

ABUELA LEONOR
 (Con una risa de amabilidad)
 No, no creo. Yo creo que están secas porque ya es justo un cambio. Y tal vez tengas suerte porque ¡Hoy es tu cumpleaños! y no creas que vine solo a saludarte ¡Vamos a celebrar!

Sofía entra y junto con la abuela cantan el cumpleaños.

SOFÍA Y LEONOR
 Cumpleaños feliz
 Cumpleaños feliz
 Feliz cumpleaños Amelia
 Te deseamos a ti.

AMELIA
 (sorprendida y alegre)
 ¡Buenos días mami! Oigan, que sorpresa ¿torta a esta hora? Podría acostumbrarme a desayunar así (se ríe).

SOFÍA
 ¿Y a recibir regalos también? Primero el mío, toma.

Sofía le da su regalo a Amelia.

SOFÍA
 He visto que has estado animada pintando con algunas cosas que

encontraste en la caja de recuerdos de la abuelita.

Amelia entusiasta le recibe el paquete y lo abre.

AMELIA

¡Unas pinturas y unos pinceles nuevos!
Gracias má.

SOFÍA

Mira, también te compré algo de ropa un poco más adecuado para el clima de Valledupar. Creo que todos tus sacos no van a servirte de mucho.

Sofía le entrega otro regalo y Amelia lo va abriendo.

AMELIA

Gracias. Todo está muy lindo.

ABUELA LEONOR

Bueno, ahora es mi turno.

La Abuela saca un sobre y se lo da.

ABUELA LEONOR

Mira cariño, toma.

Amelia lo abre.

AMELIA

(sorprendida)

¡Es una entrada para el museo de arte moderno de Bogotá! (Dice que para una exposición de mujeres en el arte.

ABUELA LEONOR

Sí, yo he dado cuenta que tienes una pasión muy bonita por el arte y que todo esto de las mujeres te ha gustado mucho. Me parece que es un buen plan

AMELIA

(alegre)

Wow abuelita, muchas gracias.

SOFÍA

(afanando amablemente)

Bueno, siendo así, y si quieren usar lo que queda de día, será mejor que se vayan ya. Yo las llevo a la exposición

pero no las puedo acompañar, voy a extraer para enviar a Valledupar algunas de las cosas que ya están empacadas.

INT. MUSEO - DÍA

Amelia y Sofía llegan al museo.

ABUELA LEONOR

Menos mal tu mamá nos trajo, ya está un poco tarde pero estoy seguro que llegaremos a visitar las salas más interesantes. Por cierto, dijo que nos recoge en el mismo lugar donde nos dejó, pero que por favor no la hagamos esperar ...

AMELIA

Listo abue. Oye ¡Este lugar está maravilloso! ¿Por qué no me habías traído antes?

ABUELA LEONOR

No lo sé, no se había presentado la oportunidad.

En ese momento un guía del museo las interrumpe y les da la bienvenida.

JUAN CARLOS

Buenos días, mi nombre es Juan Carlos. Soy guía en el museo y soy el encargado de esta exposición ¿Cómo están? ¿Ya conocen el museo o quieren que guíe su visita?

AMELIA

¡Hola Juan Carlos! Yo no lo conozco, esta es mi primera vez viniendo al museo. Pero no te preocupes, sé que mi abue me va a poder enseñar todo en la exposición.

ABUELA LEONOR

(Apenada)

No Amelia, no creas que yo me las sé todas. Nos encantaría que nos mostraras la exposición.

JUAN CARLOS

¡Genial! Es un gusto para mis acompañantes durante este recorrido. Les cuento que el museo habilitó para esta exposición varias salas en las que está el trabajo de algunas de las mujeres más importantes para las artes plásticas colombianas. Por favor acompáñenme.

Amelia y Leonor siguen al guía por el pasillo.

JUAN CARLOS

Precisamente, vamos a comenzar nuestro recorrido por la sala de la mujer que hizo todo posible: Marta Traba. Marta fue una crítica de arte argentina muy importante para el arte nacional, además, fue la fundadora de este espacio.

AMELIA

¿La conoces, abue?

ABUELA LEONOR

Claro, Marta Trabajos de verdad fue muy importante para el desarrollo de las artes en Colombia. Nadie sabía tanto como ella y todos los artistas la respetaban. Gracias a su aporte cultural y trabajo en la crítica, el arte tuvo un giro en el país.

JUAN CARLOS

Lo que tu abuela dice es cierto. Y además Marta era una pedagoga empedernida. En nuestro país fue profesora de historia del arte en las universidades Nacional, de América y de Los Andes, fomentando la cultura de las artes plásticas con inmensa generosidad. Pero además, trabajando como profesora, observaba cómo los jóvenes construían el nuevo camino en el arte colombiano.

ABUELA LEONOR

Eso explica por qué es fundadora de este museo, pues vio cómo se consolidó el arte moderno y conocía a los jóvenes que se estaban encargando de

eso.

JUAN CARLOS

Pero su trabajo no terminó ahí. Marta fue una mujer que no le interesaba educar solo a quienes tenían que estar en un salón de clases, por lo que escribió 23 libros sobre artes plásticas, 10 obras de ficción y alrededor de 1200 artículos en revistas y periódicos. Así democratizó un conocimiento que, por lo general, se quedaba en las élites.

Por eso esta es la primera sala de la exposición. Es un homenaje que le hace el museo por transformar toda la historia del arte en Colombia.

INT. MUSEO - DÍA

La música cambia e indica que están en la sala de Marta Traba.

JUAN CARLOS

Esta es la sala Marta Traba, donde están expuestas fotos, escritos y videos de su vida y obra.

Amelia se acerca a una instalación de la exposición en la que se escucha un televisor.

AMELIA

Juan Carlos, no entiendo ¿esto que está expuesto es un programa de televisión? ¿Esa es ella?

JUAN CARLOS

Sí, esa es Marta. Estos fragmentos televisivos están expuestos porque, como les comentaba, ella no estaba satisfecha con enseñar sólo a la gente que podía acceder a una universidad, por lo que buscó una forma de hacer el conocimiento masivo. Y qué mejor forma que con la televisión.

ABUELA LEONOR

Tengo entendido que ella aportó mucho a las artes por medio de la televisión.

JUAN CARLOS

Sí, de hecho, cuando ella llegó al país en 1954, lo primero en lo que incursionó fue en la televisión, y hasta 1959 trabajó con la Radiotelevisora Nacional en la dirección de una serie de programas culturales.

Vean este fragmento de uno de su programa "Historia del Arte Moderno Contada desde Bogotá". Una pieza muy interesante en el que hace reflexiones sobre la raza y los indígenas en el arte latinoamericano.

FRAGMENTO

FRAGMENTO DE PROGRAMA TELEVISIVO DE EDUCACIÓN DE MARTA.

INT. MUSEO - DÍA

ABUELA LEONOR

Yo me acuerdo de los programas "Una visita a los museos", "el ABC del arte moderno" y el "Museo Imaginario". Me encantaban.

JUAN CARLOS

Esos se transmitieron desde 1954 a 1956. ¿Usted se acuerda del Primer Curso de extensión cultural televisado? Ese lo transmitían todos los viernes a las 9 de la noche.

ABUELA LEONOR

Claro... ese era muy bueno para quienes quisieran tener una capacitación más directa.

JUAN CARLOS

Fue un programa excelente para quienes querían aprender más y en realidad era muy sencillo participar. Las personas que querían participar solo tenían que mandar una carta para recibir en su correo una conferencia semanal. Luego, el programa también tuvo un componente presencial que logró tener más de 640 alumnos de todas partes del país.

Miren, en este fragmento de entrevista queda más claro lo que la motivaba a promover la educación del arte.

FRAGMENTO

FRAGMENTO DE MARTA HABLANDO SOBRE EL COMPONENTE EDUCATIVO DEL ARTE.

INT. MUSEO - DÍA

JUAN CARLOS

Pero toda esta forma de cambiar la educación del arte fue a penas uno de sus aportes.

Otra de las razones por las que la gente la reconoce tanto es porque Marta Traba siempre fue muy crítica respecto al arte latinoamericano y gracias a eso dejó muchos aportes, como explicar, resumir y difundir el trabajo de artistas como Alejandro Obregón, Fernando Botero y Edgar Negret.

ABUELA LEONOR

¡Todos esos son maravillosos artistas!

JUAN CARLOS

¡Si! les cuento que dentro de las críticas que Marta hizo al arte latinoamericano se resaltan 3 principales. La primera consiste en resaltar la importancia del dibujo como herramienta de recuperación de los más profundo que siente un artista.

AMELIA

¿Cómo así? acaso el dibujo había perdido importancia en la época?

JUAN CARLOS

No, pero Marta quería que se reviviera un dibujo que representara lo que siente el artista y no lo que ve. El segundo aporte fue un poco polémico, fue respecto al erotismo, pues ella quería controvertir las

ideas de instituciones como la iglesia, y, en general, de todo lo que consideraba no-moderno.

Y ya lo tercero fue un rechazo a cuando los artistas latinoamericanos copiaban el arte pop extranjero sin procurar imprimirle un carácter local con el manejo de elementos regionales.

JUAN CARLOS

Escucha este audio que está expuesto es de una entrevista a la artista, y con él puede que entiendan mejor su forma de pensar sobre el arte en la región.

FRAGMENTO

FRAGMENTO DE AUDIO: CRITICA DE MARTA SOBRE EL ARTE LATINOAMERICANO.

INT. MUSEO - DÍA

AMELIA

¡Wow! Que gran trabajo el de Marta, sin duda se merece ser la primera en esta exposición. No me imagino qué hubiera sido del arte en Colombia sin ella.

JUAN CARLOS

Pero no es la única que hizo cosas tan grandiosas. A pesar de que pareciera que Marta Traba fue la primera mujer en ser significativamente importante en el mundo del arte colombiano, no es así. Por favor acompáñenme a la siguiente sala. Es de una artista que nació más de dos décadas antes que Marta.

INT. MUSEO - DÍA

Amelia entra sorprendida por todas las cosas que ve en la sala.

AMELIA

Abue, mira esos colores ¡Me encantan!
Y mira esas texturas tan particulares
¡Están hermosas!

JUAN CARLOS

Esta es la sala de Débora Arango, una artista que marcó la historia del arte colombiano. Nació en Medellín en 1907 y desde muy pequeña fue una mujer rebelde que no comprendía prohibiciones que se le imponían por ser mujer, y por eso a lo largo de su vida se caracterizó por hacer muchas cosas que se supone que no tenía permitido hacer.

ABUELA LEONOR

Débora fue otra mujer que nunca quiso ser sumisa.

A pesar de su educación católica no se adaptó al papel de la mujer tradicional, por lo cual se negó a casarse y tener una familia. En cambio, prefirió dedicar toda su energía al arte.

JUAN CARLOS

Es que desde muy joven esa fue su pasión. Vean, este vídeo es muy bonito, es de una entrevista a la artista en la que les cuenta cómo comenzó y encontró el impulso a pintar.

FRAGMENTO

FRAGMENTO DE AUDIO DE LA VIDA DE DÉBORA.

INT. MUSEO - DÍA

ABUELA LEONOR

Débora siempre fue una loca por el arte. Yo me acuerdo que ella empezó pintando cosas como paisajes pero luego comenzó a usar otras técnicas más experimentales.

JUAN CARLOS

Correcto, usted conoce muy bien la historia de estas mujeres.

ABUELA LEONOR

(alegre)

Sí, es algo que me apasiona.

JUAN CARLOS

Pues lo que usted llama experimental es el resultado de combinar expresionismo alemán y muralismo mexicano, con la apropiación de colores y figuras locales. Una mezcla que definió la técnica y la estética de la obra de Débora.

Pero la técnica no fue lo más importante en la obra de Débora. Miren, les voy a poner este audio de un programa muy viejo llamado "un día en la vida de..." que les explica mejor muchas cosas de la obra de esta artista.

FRAGMENTO

FRAGMENTO DE AUDIO DE LA TÉCNICA
ARTÍSTICA DE DÉBORA.

INT. MUSEO - DÍA

ABUELA LEONOR

Amelia, pero no creas que pintar sobre estas cosas fue fácil para Débora, de hecho, por ser mujer tuvo que sufrir una enorme censura.

JUAN CARLOS

Sí, algo muy memorable es que con su trabajo esta artista logró incomodar a muchos. Débora siempre planteó sus obras con la intención de transgredir la academia regional y la pincelada antioqueña. Eso lo logró trabajando sobre cosas más profundas como conflictos sociales y políticos.

ABUELA LEONOR

Era una mujer que habló de muchas cosas, al parecer de ellas todas indebidas.

JUAN CARLOS

¡Así parecía! Miren, hasta los años 40

su motivo preferido fue el cuerpo femenino desnudo. Esa obsesión la culminó con una serie de cuadros sobre las prostitutas de Medellín. Por eso ven tantas mujeres desnudas en as obras expuestas.

Luego se tornó todavía más polémica con cosas como mostrar a los hombres como animales compulsivos o acusar la hipocresía del Estado y la Iglesia con sus discursos moralizantes.

Y de hecho uno de los personajes que más incomodó fue al obispo de Medellín, quien personalmente le pidió abstenerse de pintar, según él, obscenidades.

ABUELA LEONOR

Imagínate Amelia, si esos temas son polémicos ahora, antes era terrible.

AMELIA

Debió ser muy difícil para muchas mujeres que querían retratar distintas realidades de la época.

ABUELA LEONOR

Los escándalos siempre acompañaron su obra. Recuerdo que una ocasión tuvo un problema monumental que llegó hasta al congreso de la república cuando el presidente de la época Laureano Gómez dijo que lo que hacía Débora era un acto de "degeneración artística".

JUAN CARLOS

La obra de Débora causó toda clase de alborotos. Pero es que ella entendió que su obra podía ser utilizada como una denuncia social.

ABUELA LEONOR

Yo no sé a ti, pero sus cuadros me ponen con un nudo en la garganta. Es que muestran algo que casi no era visible. En la ciudad no se conocía mucho de la violencia que había y de alguna manera muchos querían que los ciudadanos olvidaran lo que estaba

pasando en el campo.

JUAN CARLOS

Aun cuando sus intenciones eran buenas, la sociedad vio su trabajo como una desobediencia a la ley, lo veían como algo ofensivo por venir de una mujer que no seguía mucho la autoridad moral.

Vean, justo en este vídeo que tenemos expuesto hay una parte en la que profundizan en la polémica de la obra de Débora.

FRAGMENTO

FRAGMENTO DE AUDIO DE LAS POLÉMICAS
ALREDEDOR DE LA OBRA DE DÉBORA.

INT. MUSEO - DÍA

ABUELA LEONOR

A ella incluso la exiliaron, ¿no?

JUAN CARLOS

No precisamente. Resulta que Débora nunca fue formalmente exiliada, pero sí tuvo una gran dificultad para poder exhibir sus obras por la persecución de varios sectores conservadores. Para ella básicamente era imposible trabajar en el país.

Por eso, en la década de los 50 se trasladó a Europa para continuar su formación artística, pero decidiendo no volver a mostrar sus obras debido a las amenazas y presiones que recibió. Y después de mucho tiempo en el extranjero su obra cayó en el olvido.

AMELIA

Eso en realidad suena muy triste.

JUAN CARLOS

Bueno, al final las cosas no fueron tan malas, resulta que, en los años 70, Débora comenzó un proceso de revalorización de sus pinturas. Sin embargo, este proceso fue lento y hasta

finales de los años 80, cuando pudo difundir sus exposiciones en Medellín, Cali y Bogotá, tuvo el reconocimiento oficial como pionera del arte moderno en Colombia. Incluso en 1997 el Estado le entregó la Cruz de Boyacá en grado de gran cruz por su trabajo. Por si no lo saben, esa es la máxima distinción que entrega la República de Colombia a oficiales y ciudadanos eminentes.

AMELIA

¡Pues se lo merecía!

JUAN CARLOS

Sí, y a pesar de una larga historia de censura, su obra finalmente llegó a formar parte del "patrimonio cultural nacional". De hecho, si miran en sus bolsillos, la cara de Débora está en los billetes de 2000 pesos.

AMELIA

¡Eso no lo sabía! En realidad me pone muy feliz. Al final logró lo que merecía.

ABUELA LEONOR

Que bien que te ponga así Amelia, pero mira, es importante que entiendas que sus obras son testigos de una época en la que todo era oculto.

Si analizamos hoy en día su obra artística se puede observar cuánto ha cambiado social y culturalmente Colombia

JUAN CARLOS

Bueno ¿Les gustó esta sala?

AMELIA

¡A mí me encantó!

JUAN CARLOS

Muy bien, ahora acompáñenme a la siguiente.

La Abuela Leonor interviene un poco apenada.

ABUELA LEONOR

Qué pena Juan Carlos, lo que pasa es que no vamos a tener mucho más tiempo para visitar todo el museo. La mamá de Amelia nos pidió que fuéramos muy puntuales y no te imaginas cómo se ponen cuando los hacemos esperar. Por lo que veo, creo que sólo alcanzaremos a visitar una sala más.

JUAN CARLOS

No se preocupe, la verdad ya hemos recorrido lo más importante y yo sé cuál sala es la indicada para finalizar esta visita y que tengan la experiencia completa de la exposición.

Se dirigen a la sala de la artista Beatriz González.

INT. MUSEO: SALA 3 - DÍA

Entran todos juntos a la sala y la abuela se sorprende con lo que ve.

ABUELA LEONOR

(dudando)

Estas obras yo las he visto.

ABUELA LEONOR

(emocionada)

¡Claro! ¡Es la sala de Beatriz González!

JUAN CARLOS

¡Ajá! Una artista grandiosa. Beatriz nació en Bucaramanga en 1938 y como artista se formó en Bogotá, en donde tuvo la fortuna de tener grandes maestros, entre esos Marta Traba, de quien tomó el interés por la obra de Fernando Botero, y de hecho la obra de Botero fue fundamental en su periodo de formación.

Lamentablemente, cuando Beatriz comenzó a exponer sus primeros trabajos, algunos críticos comentaron que sus pinturas eran un "Botero malo". A pesar de eso, nadie pudo negar su importancia.

ABUELA LEONOR

Un dato curioso es que fue una de las primeras artistas jóvenes en realizar una exposición individual en este museo, el MAMBO, gracias a que Marta Traba organizó un evento para difundir nuevos talentos.

AMELIA

Ella pudo dejar callados a quienes la criticaron.

JUAN CARLOS

Exacto. Supo bien cómo dejar sin argumentos a sus contradictores. De hecho, unos años más tarde, Marta Traba la nombró madre superiora del pop art colombiano.

ABUELA LEONOR

Pues según he escuchado ella es la artista viva más relevante de esa generación después de Fernando Botero.

JUAN CARLOS

Así es señora Leonor, todo con una maravillosa técnica de pinceladas fuertes con figuras irregulares en la que trabaja sobre superficies poco convencionales como láminas de metal, maderas varias, toallas, hules, camas, cubrelechos, etc.

JUAN CARLOS

Ya hablamos de su obra pero no tanto de ella. Veán, acá hay expuesto un fragmento del programa "lo bello, lo bueno, lo nuestro" en el que ella habla de cómo fue su niñez y cómo eso la llevó a ser artista.

FRAGMENTO

FRAGMENTO DE AUDIO DE LA BIOGRAFÍA Y
LA OBRA DE BEATRIZ

INT. MUSEO: SALA 3 - DÍA

La abuela camina al rededor del salón y observa las obras

Beatriz y se dirige a su grupo

ABUELA LEONOR

Lo más interesante es ver cómo la obra de Beatriz se transformó.

JUAN CARLOS

Exacto señora Leonor, desde 1964 cuando se presentó por primera vez en Bogotá Beatriz se ha transformado constantemente. Les voy a mostrar algunas de sus obras para que lo vean

Comienzan a caminar por la sala.

JUAN CARLOS

Miren, esta es una de las obras más famosas de Beatriz, se llama "los suicidas del Sisga". Está inspirada en una fotografía que utilizó el periódico El Tiempo para ilustrar una crónica roja sobre el suicidio de dos enamorados. Con esta obra comenzó a perfilar su técnica y fue una pintura abre bocas para lo que posteriormente narraría su obra.

La abuela señala otra obra.

ABUELA LEONOR

Amelia, mira esta otra obra. Acá se ve claramente uno de los cambios más notables de Beatriz. Como les dijo Juan Carlos, está pintada sobre un cubrelecho.

JUAN CARLOS

Si, ese cambio tan curioso se dio alrededor de los 70s y vino acompañado con un cambio en el contenido también. En esa década ella estaba muy centrada en la realidad política colombiana.

Siguen caminando por la sala y contemplando las obras.

JUAN CARLOS

Y si se dan cuenta en estas obras de acá, que son de los años 80, verán que su trabajo se centró en el dolor. Esto pasó tras la toma del Palacio de Justicia y el reclutamiento de su hijo

por el ejército.

ABUELA LEONOR

Desde ese entonces ella tuvo un gran interés en reflejar a las víctimas del conflicto armado. los críticos de arte dicen que Beatriz refleja la melancolía de una Colombia herida, pero el deseo de cambio de la sociedad.

JUAN CARLOS

Esta exposición es maravillosa. Además de tener sus obras más importantes tiene muchos audios y videos que explican mejor todo. Vean este del programa "antídoto" en su capítulo sobre arte y violencia. Es la mejor forma que hay para entender todas las obras que hay en esta sala.

FRAGMENTO

FRAGMENTO DE AUDIO DE LOS INICIOS Y TRANSFORMACIÓN DE LA OBRA DE BEATRIZ.

INT. MUSEO: SALA 3 - DÍA

El teléfono de la Abuela Leonor suena e interrumpe el audio.

ABUELA LEONOR

Esa es tu mamá, seguro ya está afuera. No le voy a contestar, pero lo mejor que vayamos saliendo ya. Mejor movámonos...

La abuela se dirige a Juan Carlos

ABUELA LEONOR

Qué pena Juan Carlos, ya nos tenemos que ir, de verdad le agradecemos mucho por todo el recorrido, fue maravilloso, yo sé que Amelia quedó más que feliz con todo lo que aprendió. Chao, que esté muy bien. Apúrale mamita que tus papás no están esperando afuera.

AMELIA

¡Muchas gracias, Juan Carlos! Chaooo.

EXT. CASA: ENTRADA - NOCHE

Leonor y Amelia Charlan con Sofía sobre la exposición mientras caminan a la puerta de la casa.

AMELIA

Má, debiste estar con nosotras. Juan Carlos, el guía, nos contó la vida de tres mujeres que fueron muy importantes para el arte en Colombia. Fue increíble.

SOFÍA

¿Y cuál fue tu preferida?

AMELIA

Ay mami, me lo dejas muy difícil, todas me encantaron.

SOFÍA

Me alegra mucho que hayas pasado un lindo cumpleaños. Se nota que llegaste siendo toda una experta en arte colombiano.

Sofía hace una pequeña pausa y continua.

SOFÍA

Bueno, bienvenidas a casa, les advierto que se ve un poco ... diferente.

Sofía saca las llaves y abre la puerta. Cuando abre la puerta Amelia y la abuela se quedan calladas y entran a la casa.

INT. CASA, SALA - NOCHE

AMELIA

(triste)

Mami ¿qué pasó? ¡¿Por qué la casa está tan vacía?!

SOFÍA

Hoy en la tarde llegó un camión para llevar algunas cosas a Valledupar, pero era un carro más grande de lo que esperábamos y pudimos empacar casi todo lo que había. Ahora solo quedan las cosas básicas, como tu cama y algunas maletas.

Amelia se queda parada en la sala y entre dientes dice

AMELIA

Bueno, supongo que esta será una de las últimas noches en esta casa. Menos mal la abue los ha hecho tan increíbles. Me iré con muchos recuerdos muy bonitos.

OMNIPRESENTE

Amelia adulta recuerda lo que tuvo ese día

AMELIA

Esa tarde que pasé entre pinturas, esculturas, fotos, videos y audios me abrió la mente a valorar mi trabajo como mujer, a ser consciente que desde donde sea que yo quiera puedo contribuir a reducir las injustas diferencias entre los Géneros, y a hacer parte activa de la construcción histórica de mi país.

Tristemente, esa fue una de mis últimas tardes en Bogotá y aparentemente ya no tenía tiempo de seguir aprendiendo cosas interesantes con mi abuela ¡Y para rematar, mi máquina todavía no estaba lista! Pero yo no perdía la esperanza de que cuando llegamos a Valledupar la abue me sorprendiera con alguna serenata de mujeres vallenatas.

FIN.

7.6.4 Capítulo 4. *Serenatas de equidad: mujeres vallenatas.*

INTRODUCCIÓN

AMELIA ADULTA

Mi nombre es Amelia, tengo 25 años y en apenas unos minutos voy a presentar el trabajo de mi vida. Aquí recuerdo a todas esas mujeres que escribieron, pintaron, compusieron y registraron la historia de nuestro país.

Todo empezó cuando yo tenía 12 años y mi abuela Leonor me regaló una caja con todos los objetos que había coleccionado durante toda su vida y que me sumergieron en la aventura que hoy me trae acá.

CORTINILLA

NARRADORA

Capítulo 4. Serenatas de equidad:
Mujeres vallenatas.

OMNIPRESENTE

Amelia adulta recuerda su llegada a Valledupar y la última aventura que vivió junto a su abuela.

AMELIA ADULTA

Por fin había llegado el día, nos despedimos de Bogotá y comenzaba otra etapa en Valledupar, nuestro nuevo hogar. La abuela María no iba a vivir con nosotras en esta ciudad, pero nos acompañó hasta allá y estuvo unos días con nosotros para luego devolverse a Bogotá; y también, porque tenía una última historia por contarnos. Una aventura que vivimos entre acordeones, guacharacas, sabor caribe y mujeres vallenatas.

INT. CASA DE VALLEDUPAR - DÍA

La escena comienza con todos en la casa desempacando, arreglando, taladrando y organizando las cosas del trasteo.

AMELIA

Oigan, llevamos toda la mañana acá desempacando y arreglando cosas y yo ni siquiera he salido a caminar ¡No tengo ni idea de en dónde es que voy a vivir!

SOFÍA

Si Amelia, pero es que lo mejor es que dejemos todo listo hoy, o si no vamos a durar durmiendo entre cajas y desorden un buen tiempo.

ABUELA LEONOR

No seas tan exigente. Tú sabes que lo mejor es darle tiempo a todo lo que hay por hacer. Además, ustedes están en una nueva ciudad y no han ni salido de la casa. Creo que se merecen un poco de tiempo libre por la ciudad.

Además ¿Sabes hace cuántos años no vengo a Valledupar? ¡Décadas! Así que yo estoy que me muero también por salir a recorrer las calles que hace años no visito.

EXT. PLAZA VALLEDUPAR - DÍA

Las dos llegan a la Plaza Alfonso López.

ABUELA LEONOR

(suspiro)

Llegamos. Les presento la plaza Alfonso López.

AMELIA

Está bonita, pero, de todos los lugares de la ciudad, ¿por qué vinimos a este en especial?

ABUELA LEONOR

Porque acá no hace tanto sol y venden helados (risas). Además es el centro de la ciudad. ¿Ven ese edificio blanco de allá?

AMELIA

Si. ¿Qué es?

ABUELA LEONOR

Esa es la Alcaldía de Valledupar.
Además estamos a unos metros del río
Guatapurí.

SOFÍA

Que ricoo. Hace años que no voy a un
río, ¿vamos?

ABUELA LEONOR

No, tal vez sea mejor luego, a esta
hora el calor es insoportable. Además,
creo que te va a interesar más que nos
quedemos acá.

(Suspira) Esta plaza me trae muchos
recuerdos, es muy especial para mí,
fue el primer lugar que su abuelo me
mostró cuando me trajo a conocer
Valledupar, su tierra.

AMELIA

¿El abuelo era de acá?

ABUELA LEONOR

¡Si! Acá fue donde creció y se enamoró
de la música. Desde siempre fue su
verdadero amor.
Yo no sé si lo sepas, pero Valledupar
es la capital mundial del vallenato.

AMELIA

Tiene sentido. Desde que llegamos lo
único que se escucha en las calles es
vallenato.

ABUELA LEONOR

Así es. Y, de hecho, justo esta plaza
en la que estamos sentadas es uno de
los lugares más importantes para esta
cultura. Acá, a finales de abril y
comienzos de mayo se celebra el gran
Festival de la Leyenda Vallenata.

AMELIA

¿La leyenda vallenata?

ABUELA LEONOR

Si. El Festival de la Leyenda
Vallenata es el evento más reconocido
de este tipo de música. Es una

celebración que nació con la intención de conservar y mostrar toda la cultura vallenata. Una cultura que es mucho más amplia de lo que ustedes imaginan, pues también hace parte de ella la piquería, que es el baile tradicional, y las tradiciones orales y las expresiones literarias como los cuentos, leyendas, la poesía campesina y los mitos.

AMELIA

¿Entonces la cultura vallenata no es sólo la música?

ABUELA LEONOR

¡No, para nada! Y además es muy amplia, pues incluye gran parte de La Guajira, el Cesar y el Magdalena.

Y el Festival, ni les cuento ¡Es maravilloso! Son 5 días de desfiles, espectáculos folclóricos, riñas de gallo y muchísima parranda.

Sin embargo, lo principal y lo que se lleva toda la atención, son los concursos. El festival premia cada año a los reyes y reinas en distintas categorías como juvenil, profesional o mejor canción inédita. Pero no sólo eso, cada diez años (aunque ahora es cada 5) se corona al rey de reyes, que es el mayor reconocimiento que puede llegar a recibir un artista vallenato.

AMELIA

Abue ¿Cómo sabes tanto de todo?

ABUELA LEONOR

El tiempo que pasé junto a su abuelo aprendí cosas nuevas todos los días sobre esta cultura. De hecho, hoy no vinimos acá por casualidad. Vengan, vamos a esa heladería de la esquina. Es la más tradicional de esta zona, ha estado acá por años, veníamos con su abuelo cuando éramos jóvenes, él pedía una cerveza y yo un helado.

AMELIA

Qué bonita historia

ABUELA LEONOR

Sí, además sólo allá puedo hacer una cosa. La verdadera razón por la que venimos acá. Voy a hablar con el señor que atiende para que nos deje poner algo que cogí prestado de la caja de recuerdos que te regalé.

Desde que estuvimos en Bogotá sabía que, ahora que vamos a estar separadas, tenía que buscar una forma de cerrar toda esta ventura que comenzó cuando te regalé mi caja de recuerdos.

AMELIA

(con tono de broma)

¡Hey! ¿Quién te dio permiso de sacar cosas de MI caja?

ABUELA LEONOR

Solo tomé sólo una cosa, este disco de acá, que me va a servir para contarles algunas cosas que su abuelo me enseñó sobre mujeres que macaron la historia del vallenato. Además, qué mejor forma de disfrutar este helado en la Plaza Alfonso López que escuchando un precioso disco vallenatero. Después les explicaré por qué es tan importante.

La abuela se dirige al señor de la tienda.

ABUELA LEONOR

Señor, señor ¿cómo está?

TENDERO VALLEDUPAR

Buenas tardes señoritas ¿Qué se les ofrece de tomar?

ABUELA LEONOR

Tres helados hágame el favor.

TENDERO VALLEDUPAR

Con mucho gusto. ¿Se les ofrece algo más?

ABUELA LEONOR

Si, quería preguntarle si pudiera poner este disco que traje.

TENDERO VALLEDUPAR

Claro que sí, mientras sea vallenato del bueno. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Las Universitarias?! Esto si es una verdadera joya de colección. Si se descuida me lo voy a quedar.

ABUELA LEONOR

Qué bueno que alguien sepa de qué se trata. Déjeme pongo una cancioncita para que mi hija y mi nieta escuchen.

TENDERO VALLEDUPAR

Claro que sí, ya se lo pongo.

Pone a reproducir el disco que le da la abuela.

FRAGMENTO

FRAGMENTO DE LA CANCIÓN ROMANCE
VALLENATO DE LAS UNIVERSITARIAS.

EXT. VALLEDUPAR, PLAZA ALFONSO LÓPEZ.

La canción acaba y reanuda el sonido de la plaza Alfonso López.

AMELIA

(Suspira) Que canción tan linda.

SOFÍA

Y en esta plaza suena muy especial.

ABUELA LEONOR

Es la primera canción que me dedicó su abuelo. Mi favorita.

AMELIA

¡Y qué raro es escuchar una mujer cantando vallenato! No estoy segura de haberlo hecho antes.

ABUELA LEONOR

Sí, es muy raro. El vallenato es muy hermoso, y no por nada es uno de los pilares de nuestra identidad, una de las cosas que más representa el

folklor colombiano. Tristemente, una cosa muy fea es que es un género tradicionalmente machista.

AMELIA

¿Cómo así abue? ¿Por qué dices eso?

ABUELA LEONOR

Porque no ha sido muy común ver mujeres cargar el acordeón, tocar la guacharaca o liderar un grupo vallenato. Es que no está muy bien visto por esta cultura. O por lo menos en mis años era así.

Hay quienes creen que quizá eso pueda explicarlo la forma en la que surgió el vallenato: entre compadres que se reunían en las cantinas de los pueblos al compás de un trago. Un escenario en el que la mujer no existía, pues su rol en la sociedad era otro. Esos espacios eran prohibidos para ellas.

Otros dicen que la explicación a eso es más (en tono irónico) "sencilla", pues se debe a que la mujer no tiene la misma resistencia física de un hombre como para tocar un acordeón sin cansarse.

SOFÍA

(riéndose)

Los que dicen eso viven debajo de una piedra ¡Yo les cargo tres acordeones juntos si quieren!

AMELIA

Así se habla, má.

ABUELA LEONOR

Bueno, las cosas están cambiando, pero de una u otra manera el machismo sigue estando muy presente en el género. Por ejemplo, el festival no ha tenido una sola reina vallenata profesional y por supuesto, ninguna reina de reinas. Pero tranquilas, nosotras nos hemos salido con la nuestra. Tampoco crean que las mujeres vallenatas se han

dejado apartar sin dejar una huella enorme en esta cultura.

AMELIA

¡Como todas las otras mujeres que hemos visto en la prensa, el cine y las artes!

ABUELA MARÍA

Así es, y para que me crean y no se desmotiven, les cuento que el festival de la Leyenda fue fundado por una mujer.

AMELIA

¿En serio?

ABUELA LEONOR

¡Claro! Las mujeres estamos en todo.

ABUELA MARÍA

Y la historia es muy interesante. Corría el año 1968, por allá en el gobierno de Lleras Restrepo. Mientras el mundo se estremecía con la guerra de Vietnam y el movimiento estudiantil francés, aquí en Valledupar la vida iba a otro ritmo, y apenas nació El Festival de la Leyenda Vallenata y todo gracias a la gestora cultural Consuelo Araujo Noguera, más conocida como la mamá grande del vallenato.

AMELIA

(en tono heroico)

"La mamá grande del vallenato".

SOFÍA

Suena hermoso, ¿no?

TENDERO VALLEDUPAR

Perdón meto la cucharada. Consuelo quería crear una gran leyenda del folclor vallenato, donde los artistas pudieran tener una vitrina para mostrar su talento y preservar el género.

Mejor dicho, la historia es así. En el 68 Consuelo Araujo Noguera juntó a figuras del vallenato como Rafael Escalona, y al gobernador del Cesar,

su gran amigo Alfonso López Michelsen, un señor que luego fue presidente de Colombia. Lo que hizo fue proponerles formalizar las parrandas vallenatas que se hacían durante las fiestas de La Virgen del Rosario aquí en Valledupar.

AMELIA

Se nota que es una ciudad muy fiesterera.

ABUELA MARÍA

¡Jm, ni que lo digas! Las parrandas vallenatas que se viven en Valledupar no tienen comparación. Acá viví las mejores fiestas de mi vida. De hecho, en el disco que estamos escuchando hay una canción que siempre me ponía a bailar como un trompo. Se llama Amor y Penas.

AMELIA

A ver, yo quiero escucharla, a comprobar si todavía tienes el sabor.

ABUELA LEONOR

No me retes. Estoy segura que no podrías seguirme el paso.

SOFÍA

¡Pues vamos a bailar!

Entre las risas y la jugarreta de las 3 mujeres bailando se desvanece el audio de la escena y comienza a sonar más fuerte la canción Amor y Penas.

FRAGMENTO

FRAGMENTO DE LA CANCIÓN AMOR Y PENAS
DE LAS UNIVERSITARIAS.

EXT. VALLEDUPAR, PLAZA ALFONSO LÓPEZ.

Después de la canción Amelia, Natalia y la Abuela María están muy contentas y bastante agitadas.

AMELIA

(agotada)

Wow, no sabía que bailar con tanto calor podía ser tan agotador.

SOFÍA

(agotada)

¡Y a la abuela no parece afectarle!
Está como si nada.

ABUELA MARÍA

Cuando se trata de parranda vallenata
no me pueden vencer. El abuelo me
enseñó muy bien (risas)

AMELIA

Abue ¿entonces todo el festival nació
moviendo la parranda de las calles a
esta plaza?

ABUELA LEONOR

Así es. Eso resultó en un gran
festival donde todos los acordeoneros
y vallenateros, profesionales y no
profesionales, tuvieron el escenario
que está allá, al otro lado de la
plaza, para mostrar su talento a todo
el departamento y la región.

AMELIA

(inocente)

Bueno, pero Consuelo no tocaba el
acordeón ¿Eso significa que si eran
muy pesados para las mujeres?

SOFÍA

Es verdad. Estoy seguro que el peso no
tiene nada que ver, y ella abrió el
espacio pero ¿no había mujeres que
supieran tocar los instrumentos?

ABUELA LEONOR

¡Si! Es que las cosas no pararon ahí.
Como les dije ahora, las mujeres no se
iban a dejar sacar de algo que también
les pertenece.

AMELIA

¿Y acaso qué más hizo Consuelo?

ABUELA LEONOR

Pues ya no se trata de Consuelo.

Resulta que la primera versión del
Festival de la Leyenda tuvo un eco
enorme. La voz de que en Valledupar se

estaba buscando a los mejores intérpretes vallenatos corrió por toda la región. Y como es de esperarse, el mensaje llegó también a algunas mujeres que estaban dispuestas a medirse con los pesos pesados.

Es así como Fabriciana Meriño, una joven de apenas 16 años, vino desde El Molino, una población de La Guajira, para ser la primera mujer en participar en el Festival.

AMELIA

Yo me imagino que tuvo que haber ganado ese festival. Para venir desde allá y arriesgarse a cantar frente a tantos hombres, tenía que estar segura de que ganaría.

ABUELA LEONOR

No, de hecho salió en la primera ronda.

SOFÍA

Bueno, tal vez no era tan buena. Lo importante es el talento no importa si es hombre o mujer.

ABUELA MARÍA

Por el contrario, era maravillosa. En esa primera ronda en que la participó tuvo una presentación impecable. Todo el mundo estaba maravillado.

AMELIA

¿Y entonces qué pasó?

ABUELA LEONOR

Fue eliminada al no subir a tarima luego de los tres llamados reglamentarios. Nadie con seguridad por qué no llegó. Algunos cuentan que no se dio cuenta del llamado por estar entregando entrevistas, pues los medios estaban muy sorprendidos con que una mujer hiciera parte de una competencia pensada para hombres. Aunque su hermano dice que, por el miedo de que la "recién aparecida" le

ganara a los veteranos, alguien la llevó a hacerle un peinado, demorándola y haciéndole perder su lugar.

AMELIA

Bueno, pero igual era muy joven. Todavía tenía la oportunidad de participar en muchos más festivales. Ya sabía que tenía el talento y aprendió que no podía dejarse distraer por entrevistas o peinados.

ABUELA LEONOR

Es verdad. De hecho, Fabri, como se le conocía popularmente, volvió al festival en 1970 pero salió en primera ronda. Lamentablemente ya nunca tuvo la oportunidad de presentarse pues en 1971 falleció en un accidente de tránsito.

Lo más triste de todo esto es que Fabri no pudo dejar alguna grabación de su trabajo, lo único que quedó registrado fueron los coros que hizo en el conjunto de Aníbal Velásquez, un artista muy reconocido acá.

AMELIA

¿Nada de ella quedó grabado? ¿Entonces el disco que estamos escuchando de quién es?

ABUELA MARÍA

No, o por lo menos nada propio. Y ya que preguntas, lo que hemos escuchado y bailado Las Universitarias.

De hecho, ese disco es el resultado de otra cosa fantástica que sucedió en esa primera edición del festival.

Jmmm ¿saben? Ahora que lo pienso ese pequeño festival tuvo muchas revoluciones.

SOFÍA

Que primera edición tan agitada.

AMELIA

¿Qué fue lo que sucedió abue?

ABUELA LEONOR

Pues resulta que cuando se anunciaron las convocatorias para la primera edición del festival, Fabri no fue la única mujer en enterarse y querer participar.

En el departamento del Magdalena, una estudiante del colegio La Presentación llamada Rita Fernández, también se enteró del evento y se puso manos a la obra. Rita se reunió con algunas compañeras para ensayar unos vallenatos, y sin importar que sus familias no estuvieran de acuerdo con eso, conformar el primer grupo de vallenato femenino en la historia de Colombia.

AMELIA

¿Pero al fin qué? ¿Eran colegialas o universitarias?

ABUELA MARÍA

(risas) Yo sé que deben estar pensando que el nombre no tiene sentido, si Rita estaba a penas en el colegio. Pues se llamaban así porque, a pesar de que la mayoría eran colegialas, dos de sus integrantes ya eran universitarias.

Lo mejor de todo es que en este caso no era una mujer sola como Fabri, sino que eran 6: Elenita Parodi, Lucy Serrano, Carmen Mejía, Miriam Serrano, Bety Norman, y claro, Rita Fernández.

AMELIA

¿Y cómo les fue en el concurso? ¿Ellas sí pudieron llegar a la segunda ronda?

ABUELA LEONOR

No. Este caso fue diferente. Ellas no buscaban competir en el festival, sino solamente participar. Luego de algunas diligencias, la organización del

festival les dio el visto bueno y la gobernación del Magdalena les colaboró enviándolas como las representantes del departamento.

AMELIA

¡Genial! ¿Y a la gente le gustó?

ABUELA LEONOR

¡Todo el mundo estuvo fascinado! Ese día la presentación fue apoteósica, la misma Rita dice aquel día firmaron autógrafos hasta en los troncos de los árboles.

En un inicio a todo el mundo le sorprendió, era impensable que seis mujeres hicieran parte de este festival, pero en el escenario la música fluyó y, ganándose el respeto a punto de acordeón y buen vallenato, el público dejó de fijarse en que eran mujeres y se pusieron a bailar.

Fue tan sorprendente que lograron que un sello musical las buscara para grabar un disco, y en un año hicieron 28 viajes que las llevaron a países como Panamá, México, Venezuela y Estados Unidos.

SOFÍA

Me imagino que ese, ahora sí, es el disco que estamos escuchando.

ABUELA LEONOR

Así es. Es un bellissimo disco con 12 canciones maravillosas.

AMELIA

Yo quiero escuchar otra canción. Además, ya me siento lista para otra ronda de baile. No creas que me voy a dejar ganar por una viejita.

ABUELA LEONOR

(risas) Está bien. La canción que sigue se llama Dulces Palabritas y es para las enamoradas.

El tendero le da *play* a la canción.

FRAGMENTO

FRAGMENTO DE "DULCES PALABRITAS"

EXT. VALLEDUPAR, PLAZA ALFONSO LÓPEZ.

AMELIA

(agotada)

Uf, no, creo que nunca te voy a poder ganar. Practicaré para que cuando Las Universitarias se presenten acá en Valledupar ya pueda bailar más de una canción sin morirme del calor.

ABUELA LEONOR

Lamento decirte que eso va a ser imposible. No todo fue color de rosa para las universitarias.

AMELIA

¿Qué pasó?

ABUELA LEONOR

Pues lastimosamente el grupo se disolvió tan solo un año después de que se creó. Hubo mucha presión por parte de sus familias, novios y esposos pues creían que el vallenato era música de poco nivel.

AMELIA

Que pesar... supongo que tendré que seguir escuchando su música solo en este disco.

SOFÍA

Pero marcaron historia ¿No? Lograron ser el primer grupo de vallenato femenino famoso ¡Y que además a todo el mundo le encantaba!

ABUELA LEONOR

Y además de eso, su legado le abrió las puertas del Vallenato a las mujeres de las siguientes generaciones como Patricia Teherán, Cecilia "la polla" Monsalvo, Cecilia Meza Reales y Adriana Lucía.

¿Sabes que es lo más irónico de todo esto? A pesar de que los novios fueron

la razón de que el grupo se separara, una de sus canciones más populares es una hermosa canción de amor dedicada a las parejas de Las Universitarias. Se llama Los Novios.

FRAGMENTO

FRAGMENTO DE LA CANCIÓN LOS NOVIOS DE LAS UNIVERSITARIAS.

EXT. VALLEDUPAR, PLAZA ALFONSO LÓPEZ.

Después de escuchar esta canción todas están nostálgicas.

ABUELA MARÍA

Que hermosos recuerdos.

AMELIA

Si abue, pero me pone un poco triste ver que todas las historias que nos has contado parecen tener un final muy triste.

SOFÍA

Es verdad. lo de Fabri terminó mal y los Las Universitarias también. Pareciera que a pesar de todo son historias que estaban destinadas a fracasar.

ABUELA LEONOR

Entiendo lo que dicen, pero no podemos ver las cosas de esa manera. Lo de Fabri fue desafortunado y lo de Las Universitarias no fue para nada un fracaso. Ellas hicieron lo que tenían que hacer y abrieron los caminos que en su momento podían abrir.

Valledupar no sería lo mismo sin ellas, por eso hay que recordarlas con todas las de la ley.

AMELIA

Ay, tampoco exageres abue. Pudieron haber cambiado el género, pero no toda una ciudad.

ABUELA MARÍA

¿Ah, no? Es porque todavía falta la

última parte de esta historia.

AMELIA

No me digas, había ootro grupo de mujeres participando en esa primera edición del festival.

ABUELA MARÍA

No, o bueno... no que yo sepa (risas)

Pues lo que les conté de la disolución de Las Universitarias no fue el final de todas ellas. Rita Fernández, la misma que fundó el grupo, no se dejó derrotar. Después de estar en el grupo, fue compositora para artistas como Rafael Orozco, Alfredo Gutiérrez, Jorge Oñate y Fruko y sus tesos. Y eso no fue nada, el más grande de sus logros fue escribir el himno de Valledupar.

AMELIA

(sorprendida)

¿En serio abue?

SOFÍA

Bueno, ahora si no suena exagerado que cambió la historia de la ciudad.

ABUELA MARÍA

Así es. Desde su participación en el Festival de la Leyenda Vallenata, Rita se quedó con Valledupar en su corazón. Pero en medio de su amorío con esta ciudad, siempre hubo un pensamiento que la invadía: se le hacía muy contradictorio que Valledupar, siendo una ciudad tan musical, no tuviera un himno.

Y poco a poco fue escribiendo lo que ella esperaba se convirtiera en la canción de la ciudad, hasta que en 1984 la Cámara de Comercio realizó una convocatoria para elegir el himno de Valledupar.

AMELIA

Y me imagino que Rita Ganó.

ABUELA LEONOR

¡Pues claro! y así selló su ingreso a las grandes ligas del Vallenato.

Algo muy bonito es que justamente fue Consuelo Araujo Noguera, la fundadora del Festival, quien le dio la noticia de que por unanimidad su canción había sido elegida como himno de Valledupar.

AMELIA

Abue, eso es maravilloso. No llevamos ni un día en esta ciudad y ya me sorprende toda la historia que guarda. ¡Me sentiré muy orgullosa cantando el himno en el colegio!

ABUELA LEONOR

¿Quieres que te lo enseñe?

AMELIA

¡Si, por favor!

ABUELA LEONOR

A ver, el himno dice así:

La abuela entona y comienza a cantar.

ABUELA LEONOR

(cantando)

Maternal, centenaria y bravía
Luchadora en mestiza batalla
Guardan leyendas los acordeones
Del Valle del Cacique Upar...

EXT.

...HIMNO DE VALLEDUPAR

EXT. VALLEDUPAR, PLAZA ALFONSO LÓPEZ.

Después de cantar el himno, las mujeres se relajan, se sientan y siguen con su conversación.

AMELIA

¡Qué bonito himno! Espero aprendérmelo completo pronto.

ABUELA MARÍA

Y espero que lo cantes siempre con mucho orgullo, pues guarda la historia de mujeres que se cansaron de ser las musas de inspiración y querían hacer música.

SOFÍA

Claro ¿Por qué tenemos que ser solo las inspiradoras cuando podemos ser las creadoras?

De repente suena un relámpago que indica que va a comenzar a llover.

ABUELA MARÍA

Uy, se vino la lluvia. Creo que deberíamos irnos. Estoy segura que no quieren que nos agarre un aguacero en la calle. Porque si en Bogotá llueve duro, acá es como si se cayera el cielo ¡Vamos vamos!

CONCLUSIÓN

Amelia adulta nos cuenta cómo fue el fin de la aventura, qué aprendió y qué pasó con su máquina de escribir.

AMELIA ADULTA

Esa fue la última vez que compartimos con la abuela una tarde de desempolvar recuerdos. En el calor de Valledupar y sentada en el que es tal vez el lugar más importante para toda la cultura vallenata, me di cuenta de una cosa: No hay acordeón que nos pese ni tampoco silencio que pueda opacar nuestro cantar.

Suena música.

AMELIA ADULTA

Después de ayudarnos con el trasteo y a organizarnos en la nueva ciudad, mi abuela volvió a Bogotá. A los pocos días, y sin esperarlo, recibí una caja de parte de mi abuela ¡Era mi máquina de escribir! Don Luis la dejó como nueva. Sin embargo ¿saben? el detalle de la máquina fue hermoso, pero lo mejor de este paquete fue la carta que

lo acompañaba.

La carta dice: "Querida Amelia..."

ABUELA MARÍA

... Don Luis hizo un maravilloso trabajo con la máquina ¿no crees? Me hubiera encantado entregártela personalmente.
 Me emociona y me intriga mucho saber lo que podrás escribir con ella.
 Te darás cuenta que nuestra cultura guarda muchas cosas inequitativas e injustas para las mujeres, y que nuestros nombres han sido borrados de muchos libros de historia. Nos hace pensar que es imposible tener un espacio digno en la sociedad. Pero las cosas no son así. Quiero que entre todo lo que hay ahí revuelto y empolvado encuentres la inspiración en la historia de mujeres que nunca se quedaron sentadas esperando a que el mundo fuera más justo para poder hacer lo que ellas querían. Las historias que guarda esa caja son de mujeres que como yo, y espero que como tú, estamos cansadas de quedarnos sentadas. Nosotras no esperamos un mundo más justo ¡Lo hacemos más justo! y que mejor que desde lo que nos gusta: escribiendo, cantando, haciendo cine, pintando, siendo maestras, científicas, abogadas y amas de casas. Espero que en la máquina plasmes lo que te intriga, lo que te cuestiona, pero también lo que te motiva y te gusta. Y que siempre estén las mujeres que cambiaron tu vida.
 Te amo, espero verte pronto.
 Con mucho amor: Tu abuelita Leo.

INT. AUDITORIO, ESCENARIO

Amelia está en el auditorio donde está presentando su libro.

AMELIA ADULTA

Todo esto me trae acá, frente a ustedes, presentando el trabajo de mi vida, mi primer libro. Unas páginas que escribí en la máquina que mi

abuela me regaló. Páginas que son para mi abuela, aunque esté allá arriba. Pero son sobre todo para aportar un granito a nuestra memoria y recordar siempre a las mujeres en los medios y las industrias culturales.
Gracias.

El auditorio estalla en aplausos y ovaciones

FIN.

8. Referencias bibliográficas

Anguera Cerarols, C. y Santisteban Fernández, A. (2014), “La enseñanza y el pasado–presente–futuro de las sociedades. Formación de la conciencia histórica y educación para el futuro” en *Clio & asociados: La historia enseñada*, núm. 18-19, pp. 249-267.

Bouman, M. (1999) *Collaboration for Pro-social Change: The Turtle and the Peacock. The Entertainment-Education Strategy on Television*, Países Bajos, Wageningen University.

Blanco, S. (2006, 27 de octubre), *El podcast: situación actual en el mundo hispanohablante*, presentado en XIII Jornadas Internacionales de Jóvenes Investigadores en Comunicación, Zaragoza.

Cabezudo, A. (2012, mayo-agosto), “Educación para la paz: una construcción de la memoria, la verdad y la justicia. Desafío pedagógico de nuestro tiempo en América Latina”, en *Ciências Sociais Unisinos*, vol. 48, núm. 2, pp. 139-145.

Calderón Concha, P. (2009), “Teoría de conflictos de Johan Galtung” en *Revista de paz y conflictos*, núm. 2, pp. 60-81.

Cebrián Herreros, M. (2008) “la Web 2.0 como red social de comunicación e información” en *Estudios sobre el mensaje periodístico*, núm. 14, pp. 345-361.

Centro Nacional de Memoria Histórica y COASUMA, (2017), *Ojalá nos alcance la vida: historias de vida de personas mayores víctimas del conflicto armado colombiano*, Bogotá, CNMH.

- D'Angelo Hernández, O. (2011), "Los jóvenes y el diálogo intergeneracional en la transformación comunitaria y social" [en línea], disponible en: <http://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/cips/20110406031028/ovidio3.pdf>, recuperado: 5 de enero de 2020.
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), (2017), *Diplomado de comunicación para el desarrollo* [en línea], disponible en: https://drive.google.com/file/d/1AXI47HU7vCvxkuHt_TlciLjPHJXMQwmb/view, recuperado: 2 de enero de 2020.
- Frigola, J.; Grané, M. y Bartolomé, A. (2008, 31 de enero), *Distribuyendo información bajo demanda: el podcasting*, presentado en Congreso Internacional Fundacional da Asociación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC), Santiago de Compostela.
- Galtung, J. (1998), *Tras la Violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación. resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia*, Bilbao, Bakeaz-Gernika Gogorautz.
- Guasca Peña, A.; Henao Hong, L y Niño Salazar, A. (2014), *El Edu - Entretenimiento en la radio como una herramienta de participación de la población infantil y sociedad en el municipio de Chía. El caso del programa radial La Casa en el Árbol* [trabajo de grado], Chía, Universidad de La Sabana, Carrera de Comunicación Social y Periodismo.
- Hueso García, V. (2000), "Johan Galtung. La transformación de los conflictos por medios pácificos" en *Cuadernos de estrategia*, núm. 111, pp. 125-159.
- Osborne, R. (1996), "¿Son las mujeres una minoría?", en *Isegoría*, núm. 14, pp. 79-93.

- Pérez Berrocal, M. C. (2012, julio-diciembre), "Edu-entretenimiento: estrategia comunicativa para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes en Montería-Córdoba" en *Anagramas*, vol. 10, núm. 21, pp. 123-132.
- Platinga, C. (octubre 2007-febrero 2008), Caracterización y ética en el género documental en *Archivos de la filmoteca: Revista de estudios históricos sobre la imagen*, núm 57-58, pp. 46-67.
- Sánchez Vera, M. M. y Solano Fernández, I. M. (2010, enero), "Aprendiendo en cualquier lugar: el podcast educativo" en *Revista de medios y educación*, núm. 36, pp. 125-139.
- Tufte, T. (2008, enero-junio), "El edu-entretenimiento: buscando estrategias comunicacionales contra la violencia y los conflictos" en *Intercom: Revista Brasileira de Ciências da Comunicação*, vol. 31, núm. 1, pp. 157-182.
- "Visión y propuestas" (2010) [en línea], disponible en: <https://galtungsantafe.wordpress.com/category/vision-y-propuestas/>, recuperado: 28 de diciembre de 2019.

9. Anexos

9.1 Release de Cine Mujer

AUTORIZACIÓN DE USO DE MATERIALES

Yo, la que suscribe, **Clara María Riascos**, por la presente, otorgo a Christian Bitar y a Idartes el derecho a la explotación de los materiales para uso educativo y publicación no comercial en el entorno digital.

El material será usado en el podcast *Fonografías en Blanco y Negro: Memorias de las mujeres en los medios y las industrias culturales*, un proyecto realizado bajo la *beca CKWEB para la creación de proyectos radiales* del Portafolio Distrital de Estímulos para la Cultura 2019

Los materiales a los que autorizo su uso se listan a continuación:

- Muñecas y pistolas
- La trabajadora invisible
- El planeta de los hombres solos
- Concerte para decidir

LAS PARTES EXPRESAN ACEPTAR Y ESTAR EN UN TODO DE ACUERDO.

Clara Maria Riascos
Propietaria

Clara M. Riascos B
Firma

C.C. 41.921.401
Fecha: NOV 18/19.

9.2 Licencias de uso RTVC

	APROVISIONAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código:	S-F-50
	LICENCIA DE USO CON FINES DE COMUNICACIÓN PÚBLICA	Versión:	V 2
		Fecha:	05/12/2018

LICENCIA DE USO CON FINES DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

LICENCIA DE USO No.	LO011-19		
FECHA	28 NOV 2019		
LICENCIANTE	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA - RTVC		
NIT	900.002.583 - 6		
LICENCIATARIO	KRAK MEDIA SAS ✓		
NIT	901259321-0		
REPRESENTANTE LEGAL	CHRISTIAN BITAR GIRALDO ✓		
C.C	79.954.343		
DIRECCIÓN	Calle 65 N° 1 A 74 – Bogotá D.C		
TELÉFONO	(57) 3166180796		
CORREO ELECTRÓNICO	christian@krak.media		
OBJETO DE LA LICENCIA	Se otorga al LICENCIATARIO la licencia de uso sobre el material audiovisual que se relaciona a continuación, en forma no exclusiva, para efectos de su COMUNICACIÓN PÚBLICA como apoyo para podcast " <u>Fonografías en blanco y negro</u> " sin ánimo de lucro, a cargo del LICENCIATARIO.		
	Se otorga licencia de uso sobre los siguientes materiales:		
	No	Material	Número de usos
RELACIÓN DEL MATERIAL OBJETO DEL LICENCIAMIENTO			Duración
	1	C1P-242798: Un día en la vida de: Débora Arango Pérez. Tiempos seleccionados: <ul style="list-style-type: none"> • 0:31:08 0:32:05 ✓ • 0:38:02 0:39:14 ✓ • 0:44:16 0:44:56 ✓ 	Ilimitado dentro del podcast " <u>Fonografías en blanco y negro</u> "

	2	BTCX30 013342: Lo bello, lo bueno, lo nuestro los colores de lo nuestro	Ilimitado dentro del podcast "Fonografías en blanco y negro"	32 segundos
		Tiempos seleccionados: 0:05:32 a 0:06:04 ✓		
	3	BTCX30 013115: Antídoto capítulo 64 - arte y violencia	Ilimitado dentro del podcast "Fonografías en blanco y negro"	2 minutos 36 segundos
		Tiempos seleccionados: 0:21:33 a 0:24:09 ✓		
<p>NOTA: en caso de que el LICENCIATARIO requiera para dicho material un uso distinto al enunciado en el OBJETO DE LA LICENCIA del presente documento, éste deberá solicitar las correspondientes autorizaciones ante los titulares de las obras y/o grabaciones involucradas y tramitar los correspondientes derechos con las entidades, autores, compositores, intérpretes y demás integrantes que participaron en la producción.</p>				
MEDIOS AUTORIZADOS	El material licenciado sólo podrá usarse únicamente dentro del del podcast "Fonografías en blanco y negro".			
VALOR	La licencia se otorga a título:			
	Gratuito	Oneroso	X Por valor	PESOS COP \$ 70.113
	Monto que será pagado en un único pago sin el cual no se permitirá la entrega del contenido. ✓			
TÉRMINO	La licencia se otorga a perpetuidad dentro del podcast "Fonografías en blanco y negro" a cargo del LICENCIANTE .			
TERRITORIO	La licencia de uso se concede para el territorio colombiano.			
OBLIGACIONES DEL LICENCIATARIO	<ol style="list-style-type: none"> Utilizar el material exclusivamente para los usos autorizados. Abstenerse de hacer uso independiente de la totalidad o parte del material autorizado en producciones o proyectos no mencionados en la presente licencia. Hacer uso del derecho de cita de manera breve y para fines de ilustración y en medida justificada y razonable. 			
	<ol style="list-style-type: none"> Abstenerse de sub-licenciar, ceder o transferir los usos aquí autorizados a otra persona. Mencionar los créditos de los autores, artistas o productores del material autorizado, según sea el caso. Utilizar el material licenciado sin atentar contra la intimidad, honra y buen nombre de las personas involucradas en dicho material. En todo caso, el uso del material y las opiniones expresadas no son de responsabilidad del LICENCIANTE y, en esa medida, queda exonerado de cualquier reclamación. Respetar los derechos patrimoniales del LICENCIANTE sobre el material audiovisual, por lo que el LICENCIATARIO se abstendrá de cualquier acto de 			

	disposición, uso, distribución, reproducción, comunicación pública y/o transformación, distinto al objeto de la presente licencia. De ninguna manera: duplicará, venderá, empaquetará o pondrá a disposición de terceros el material objeto de la autorización.
	<p>8. Responder por el uso del material audiovisual objeto de la licencia a partir del momento en el que le sea efectivamente entregado.</p> <p>9. Luego de expirado el término de duración de la licencia o la cantidad de emisiones autorizadas, el contenido audiovisual no podrá seguir siendo usado hasta la renovación de la presente licencia.</p> <p>10. El LICENCIATARIO no podrá hacer uso del material audiovisual sin haber aceptado las condiciones señaladas en el presente documento.</p>
DERECHOS DEL LICENCIANTE	Hacer valer los derechos patrimoniales y morales de autor bajo la protección que, actualmente o en el futuro, determinen las leyes en cualquier circunstancia o cuando su origen obedezca a reclamaciones, demandas o acciones judiciales de cualquier tipo, surgidas con motivo de la ejecución de la presente licencia.
NO EXCLUSIVIDAD	La presente licencia solo faculta al LICENCIATARIO para que realice las actividades contempladas en el presente documento. Por lo que, de ninguna manera, se otorga derechos exclusivos de uso. Es decir, no implica renuncia por parte del LICENCIANTE al ejercicio de sus derechos de autor sobre el material, ni la transmisión de las facultades o derechos relacionados con la creación. En este orden de ideas, la licencia conferida no autoriza al LICENCIATARIO a extender el uso del material a otras formas de comunicación pública, conocidas o por conocer, distintas a las expresamente autorizadas en la presente licencia, de conformidad con los artículos 77 y 78 de la Ley 23 de 1982 y 31 de la Decisión Andina 351 de 1993.
CAUSALES DE TERMINACIÓN	<p>Las siguientes son causas para la terminación de la licencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mutuo acuerdo entre las partes. 2. Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la licencia por parte del LICENCIATARIO, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes. 3. Expiración del término de duración de la licencia. 4. Disposición legal o judicial. <p>NOTA: La terminación anticipada de la licencia no afectará de manera alguna la validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con anterioridad.</p>
JURIDICIDAD Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS	<p>La presente licencia se rige por las disposiciones contenidas en la Constitución Política de Colombia, las normas comerciales y civiles colombianas vigentes y las demás normas que la modifiquen o adicionen. También le son aplicables las demás normas concordantes con la materia, que rijan o lleguen a regir los aspectos objeto de la presente licencia.</p> <p>Toda diferencia o divergencia relativa a este contrato, que no pueda ser resuelta por las partes, se resolverá acudiendo a la justicia ordinaria y conforme a la legislación colombiana, teniendo como domicilio contractual la ciudad de Bogotá.</p>
INDEMNIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • El LICENCIATARIO deja constancia que cualquier reclamación de orden civil, penal, administrativa o de cualquier otro orden, económica o no, derivada del uso o difusión de la investigación o trabajo adelantado por éste, es de su exclusiva

	<p>responsabilidad, exonerando de cualquier reclamación al LICENCIANTE y manteniéndolo indemne frente a cualquier reclamación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ante cualquier acción adelantada en contra del LICENCIANTE, el LICENCIATARIO entrará a responder de manera inmediata, asumiendo las acciones necesarias para tal fin. • Si en cualquiera de los eventos antes previstos, el LICENCIATARIO no asume debida y oportunamente la defensa del LICENCIANTE, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al LICENCIATARIO, y este último pagará todos los gastos en los que el LICENCIANTE incurra por tal motivo. 												
NOTIFICACIONES	<p>Para los efectos legales y contractuales de esta licencia, se entenderá que toda notificación será válida si se realiza en los sitios y medios determinados aquí:</p> <p>El LICENCIANTE</p> <table border="1"> <tr> <td>Dirección</td> <td>Carrera 45 No. 26-33 Bogotá DC, Colombia</td> </tr> <tr> <td>Teléfono</td> <td>(+571) 2 200 700</td> </tr> <tr> <td>Correo electrónico</td> <td>videoteca@rtvc.gov.co</td> </tr> </table> <p>El LICENCIATARIO</p> <table border="1"> <tr> <td>Dirección</td> <td>Calle 65 N° 1 A 74 – Bogotá D.C</td> </tr> <tr> <td>Teléfono / celular</td> <td>(57) 3166180796</td> </tr> <tr> <td>Correo electrónico</td> <td>christian@krak.media</td> </tr> </table>	Dirección	Carrera 45 No. 26-33 Bogotá DC, Colombia	Teléfono	(+571) 2 200 700	Correo electrónico	videoteca@rtvc.gov.co	Dirección	Calle 65 N° 1 A 74 – Bogotá D.C	Teléfono / celular	(57) 3166180796	Correo electrónico	christian@krak.media
	Dirección	Carrera 45 No. 26-33 Bogotá DC, Colombia											
	Teléfono	(+571) 2 200 700											
	Correo electrónico	videoteca@rtvc.gov.co											
Dirección	Calle 65 N° 1 A 74 – Bogotá D.C												
Teléfono / celular	(57) 3166180796												
Correo electrónico	christian@krak.media												
FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL LICENCIANTE	<table border="1"> <tr> <td>Firma</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nombre</td> <td>JUAN RAMÓN SAMPER SAMPER – Gerente -RTVC</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>79.327.598</td> </tr> </table>	Firma		Nombre	JUAN RAMÓN SAMPER SAMPER – Gerente -RTVC	CC	79.327.598						
	Firma												
	Nombre	JUAN RAMÓN SAMPER SAMPER – Gerente -RTVC											
CC	79.327.598												
ANEXOS	<p>1. Copia RUT – 2. Copia certificado de existencia y representación legal – 3. Copia documento de identidad de representante legal.</p>												

VoBo: Martín Pimiento – Contratista Gerencia
 VoBo: Jaime Humberto Silva – Director Señal Memoria
 Revisó: Eduardo Valle – Contratista Señal Memoria
 Proyectó: Diana Katherine Guavita – Técnico Adm. Archivo Audiovisual

	APROVISIONAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código:	S-F-51
		Versión:	V 1
	ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LICENCIAMIENTO DE MATERIAL AUDIOVISUAL	Fecha:	05/12/2018

ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LICENCIAMIENTO DE MATERIAL AUDIOVISUAL

LICENCIA DE USO No.	LO 011-19
FECHA	28 NOV 2019
LICENCIANTE	RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA
LICENCIATARIO	KRAK MEDIA SAS

Christian Bitar Giraldo, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.954.343, quien actúa en representación legal de Krak Media SAS y quien para efectos del presente documento se denominará **EL LICENCIATARIO**, deja como constancia de la entrega del material audiovisual objeto de la licencia y del compromiso de la entidad a la que representa del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia relacionada anteriormente, de la siguiente manera:

- EL LICENCIATARIO** certifica haber recibido a satisfacción el material audiovisual relacionado a continuación:

CÓDIGO INTERNO DE MATERIAL SOLICITADO	N/A
---------------------------------------	-----

No	Material	Número de usos	Duración
1	C1P-242798: Un día en la vida de: Débora Arango Pérez. Tiempos seleccionados: <ul style="list-style-type: none"> • 0:31:08 0:32:05 • 0:38:02 0:39:14 • 0:44:16 0:44:56 	Ilimitado dentro del podcast <i>"Fonografías en blanco y negro"</i>	2 minutos 49 segundos
2	BTCX30 013342: Lo bello, lo bueno, lo nuestro los colores de lo nuestro Tiempos seleccionados: 0:05:32 a 0:06:04	Ilimitado dentro del podcast <i>"Fonografías en blanco y negro"</i>	32 segundos

	APROVISIONAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código:	SP-51
		Versión:	V.1
ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LICENCIAMIENTO DE MATERIAL AUDIOVISUAL		Fecha:	25/11/2018

3	BTCC30 013115: Antídoto capturo 64 arte y violencia Tiempo seleccionados: 021:33 a 024:09	Ilimitado dentro del podcast "Fotografías en blanco y negro"	2 minutos 36 segundos
---	--	--	--------------------------

2. **EL LICENCIATARIO** acepta hacer uso del material audiovisual recibido bajo los términos y condiciones establecidas en la licencia de uso No. _____ de _____ la cual se adjunta al presente documento.

EL LICENCIATARIO,

Nombre: Christian Biter Giraldo
 Documento: 79.954.343
 Cargo: Representante Legal Krak Media SAS

Revista: Eduardo Velez - Comitee Legal Medicina *f*

