

Pelo negro y dramaturgia: sentir, pensar y politizar el pelo negro mediante dos piezas cortas de teatro

Black Hair and Dramaturgy: Feeling, Thinking, and Politicizing Black Hair through Two Short Theater Plays

Pablo Tatés Anangono

Universidad Central del Ecuador, Quito
pablotatesanangono@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-6766-8377>

Recibido: 27/07/2023
Revisado: 23/06/2024
Aceptado: 23/06/2024
Publicado: 30/09/2024

María Isabel Moreno Montoro

Universidad de Jaén, España
mimoreno@ujaen.es
<https://orcid.org/0000-0002-9743-3595>

Sugerencias para citar este artículo:

Tatés Anangonó, Pablo y Moreno-Montoro, María-Isabel (2024). «Pelo negro y dramaturgia: sentir, pensar y politizar el pelo negro mediante dos piezas cortas de teatro», *Tercio Creciente*, extra9, (pp. 111-138), <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra9.9203>

Resumen

Este artículo aborda la importancia del pelo negro como símbolo de creatividad, imaginación, cultura e identidad. Se destaca que el pelo negro, al igual que las artes escénicas, es político, ya que puede deconstruir los parámetros de belleza hegemónicos que han marginado lo negro. Se señala que el pelo negro ha sido utilizado por la colonialidad para reforzar el racismo, la exclusión y la desigualdad.

El artículo se centra en el proceso de investigación y creación que dio lugar a dos piezas cortas de teatro: “Alisado” y “Gloria, Lola, Margarita y Luis”, de las que es autor Pablo Tatés Anangonó, uno de los dos autores de este artículo. Estas obras utilizan el pelo negro como punto de partida para explorar temas de interculturalidad y reflexionar sobre la discriminación racial.

En la introducción, se destaca la importancia del pelo en la vida cotidiana y en el escenario como elemento para la construcción de historias y personajes. Se menciona que el cabello es constantemente procesado por las prácticas culturales, lo que le da significado y valor.

El marco teórico explora conceptos relacionados con la trama, la dramaturgia y el tema de las obras. Se aborda el pelo negro como un atributo físico utilizado para reconocer a las personas negras, y cómo la colonialidad ha utilizado esto para establecer jerarquías y diferencias raciales. Además se conecta con algunas teorías artísticas y estéticas que relacionan el arte con lo social y político.

La metodología utilizada es una investigación en las artes, donde se abordan y visualizan problemas o fenómenos de interés y significado personal y cultural. Se emplea métodos autonarrativos de diverso origen paradigmático, que vinculan lo personal con lo cultural, y se recopilan testimonios de experiencias de racismo y discriminación relacionadas con el pelo negro.

En la discusión, se destaca cómo las obras de teatro “Alisado” y “Gloria, Lola, Margarita y Luis” abordan el tema del pelo negro desde diferentes perspectivas, mostrando la importancia del pelo en la historia colonial y su mercantilización en la actualidad. Se menciona la influencia del capitalismo en esta mercantilización y cómo las obras generan reflexiones sobre el racismo y la opresión.

Las conclusiones destacan la importancia de utilizar las artes escénicas como metodología de investigación para producir conocimiento y generar reflexiones sobre temas sociales y culturales importantes. Las obras de teatro presentadas en los eventos académicos que forman las experiencias referidas en este artículo, fueron bien recibidas y propiciaron valiosas discusiones sobre el pelo negro y su significado en la sociedad actual.

Palabras clave: pelo, colonial, negro, interculturalidad, dramaturgia.

Abstract

This article explores the significance of black hair as a symbol of creativity, imagination, culture, and identity. It emphasizes that black hair, like performing arts, is political, as it deconstructs hegemonic beauty standards that have historically marginalized Blackness. The article highlights how colonial structures have used black hair to reinforce racism, exclusion, and inequality.

The focus of the article is on the research and creative process that led to the development of two short theater pieces: Alisado and Gloria, Lola, Margarita, and Luis, written by Pablo Tatés Anangónó. These works use black hair as a starting point to explore intercultural themes and reflect on racial discrimination.

In the introduction, the significance of hair in daily life and on stage as a tool for constructing stories and characters is emphasized. Hair is seen as continually processed through cultural practices, which bestow meaning and value upon it.

The theoretical framework delves into concepts related to plot, dramaturgy, and the thematic concerns of the plays. Black hair is examined as a physical attribute historically used to identify Black individuals, and how colonialism has employed this to establish racial hierarchies and differences. The analysis connects these ideas to artistic and aesthetic theories that link art with social and political dimensions.

The methodology employed is research in the arts, addressing and visualizing issues of personal and cultural significance. Autonarrative methods from various paradigms are employed, linking personal experience with cultural context, and testimonies of racism and discrimination related to black hair are collected.

In the discussion, the theater pieces *Alisado* and *Gloria*, *Lola*, *Margarita*, and *Luis* are examined from different perspectives, showing the importance of black hair in colonial history and its commodification in modern times. The influence of capitalism on this commodification is addressed, and the plays spark reflections on racism and oppression.

The conclusion underscores the importance of using performing arts as a research methodology to produce knowledge and foster reflections on significant social and cultural issues. The plays presented in academic events, referenced in this article, were well-received and provoked valuable discussions on black hair and its meaning in contemporary society.

Keywords: Hair, Colonialism, Black, Interculturality, Dramaturgy.

1.- Introducción

El pelo negro es creatividad, imaginación, cultura, identidad, epistemología. El pelo negro, al igual que las artes escénicas, es política. El pelo es un territorio estético desde el cual se puede de-construir los parámetros de belleza hegemónicos que han marginado lo negro. El pelo negro es uno de los rasgos que la colonialidad usa para reforzar el racismo, la exclusión y la desigualdad.

El pelo no pasa desapercibido en lo cotidiano. Nos miramos al espejo y tenemos la necesidad de arreglarlo, lavarlo, peinarlo, convertirlo en el acompañante ideal en nuestras actividades diarias. En el escenario, el pelo es uno de los elementos que nos abre amplias e ilimitadas posibilidades para la construcción de historias, conflictos y personajes.

Por tanto, justifica nuestra aportación con este tema, la importancia que culturalmente cobra la necesidad que se hace de contribuir literaria y académicamente con el mismo. Ciertamente es que podemos encontrar algunos trabajos que ya están analizando esta cuestión desde diferentes lugares (López-Ganet, 2016, 2022; Lara, 2020; Hooks, 1995, 2005; Robinson, 2011; Rooks, 1996; Rowe, 2015, 2019), pero gran parte de la literatura que se encuentra está en relación al contexto afroamericano en Estados Unidos, además de la mayoría de las ya citadas, (Hilary R. Johnson-Lutz, 2020) o Reino

Unido (Kobena Mercer, 1994) y también desde Sudáfrica, (Erasmus, 2000) y con el correspondiente enfoque del territorio desde el que parte, es por esto importante que se contribuya con aportaciones desde diferentes lugares en los que la misma cuestión genera situaciones de conflicto.

Así pues, el presente artículo da cuenta del proceso de investigación y creación que decantó en la escritura de dos piezas cortas de teatro: ‘Alisado’¹, estrenada en la Universidad de Jaén- España, en febrero del 2022; y, “Gloria, Lola, Margarita y Luis”², lectura dramatizada realizada para el Congreso de Antropólogos de Salamanca, AIBR. Dichos ejercicios dramáticos toman al pelo negro como punto de partida para la creación y el ejercicio de la interculturalidad. De ambas obras es autor Pablo Tatés Anangón y aunque están presentadas en dos eventos en España, parten de las experiencias de personas que viven en Latinoamérica.

Para efectos de este trabajo, tomamos el pelo para convertirlo, primero, en palabra escrita, luego en cuerpo y finalmente en voz. Este fue el proceso que se realizó con la creación de la obra denominada: ‘Alisado’. En el caso de la obra: ‘Gloria, Lola, Margarita y Luis’, el proceso comenzó con la palabra escrita y terminó con la voz, ya que las palabras cobraron vida en una lectura teatralizada.

Mercer postula que:

«El pelo no es nunca un hecho directamente biológico porque casi siempre hay que arreglarlo, prepararlo, cortarlo y está trabajado por la mano humana. Estas prácticas socializan el cabello, lo hacen un medio de afirmaciones significativas sobre el yo y la sociedad (...). En ese sentido, el cabello no es simplemente un material crudo, sino constantemente procesado por las prácticas culturales, las cuales de ese modo la invisten de significado y valor» (Mercer, 1987, p. 25-26).

En el escenario, el pelo es sujeto de poética y de simbolización, en este espacio, el pelo puede cumplir con la misión de alterar los sentidos del espectador que acude a presenciar una representación teatral. Para que esto ocurra el pelo debe pasar por un proceso de descontextualización, (Lara: 2020: 43). Para Ramón Griffero es importante tomar en cuenta que:

El primer gesto de creación artística es aquel del acto de descontextualización. Extraemos de la realidad el color, un cuerpo, un objeto, la palabra, y los situamos al interior de un formato y de un lenguaje definido, artístico, y comienza a ser percibido o leído desde ese gesto... (Griffero, 2011:51)

La propuesta de participar en una ponencia sobre el cabello con una corta pieza de teatro, y en un congreso de antropólogos, con una lectura dramatizada, propuso

1 Trabajo escénico para el grupo de Investigación ALMARGEN y su propuesta “El pelo/cabello es epistemología”, desarrollada para la Universidad de Jaén en febrero del 2022.

2 “Gloria, Lola, Margarita y Luis”. Corta pieza teatral pensada para el 8º CONGRESO INTERNACIONAL DE ANTROPOLOGÍA AIBR. Salamanca 12-15 de julio 2022

asumir un riesgo, y a la vez, la convicción de que se puede generar conocimiento desde la creatividad, la imaginación y el accionar del cuerpo. Estas ideas parten del hecho de que el pelo negro es protagonista en los procesos de libertad de la población negra. Estos procesos de libertad vienen desde el periodo colonial:

One of the tour guides of Elmina Castle provided a historical description of the significance of the cornrow³. He explained that it was important during the transatlantic slave trade in liberating some of the Africans from servitude. Thus, the escape of slaves during the transatlantic slave trade was made possible with the aid of cornrows. Cornrow is not restricted to a specific tribe. It is worn by people throughout Ghana and other communities in Africa and the world.

The Principal Tour Guide made the researchers understand that depending upon how it was designed, it signified one's ethnic group, wealth, religion, marital status, and social position. According to the guide, it could be worn by people of all ages. In a further discussion he narrated that when the slaves reached their final destination (the Americas), the captors rip them of their culture by cutting off their indigenous hairstyles completely in the name of keeping them hygienic. However, some Africans considered this as a symbol of cultural demise and forfeiture of self-respect. The tour guide held that when the hair of the slaves began to grow the captors adopted cornrow which was considered a very simple neat hairstyle used to keep their heritage close to them. Short afro hair is enough to style one's hair into a cornrow. The use of cornrows later created an avenue for some of the slaves to escape. Thus, as a result of the ingenuity of Africans, they managed to design their cornrows in the form of maps which aided in their escape. The tour guide accentuated that this strategy was adopted to avoid their captors from discovering their secrets. (Quampaha et al., 2023; p.137)

Crear, imaginar al pelo desde la dramaturgia, para la escritura de dos piezas cortas de teatro, nos da la posibilidad de abstraer el pelo, simbolizarlo en la palabra y devolverlo al cuerpo.

Por lo tanto, estamos defendiendo que el pelo negro es un símbolo cargado de significados culturales, políticos e identitarios, y que su estudio y representación a través de las artes escénicas puede contribuir a deconstruir los parámetros de belleza hegemónicos y desafiar la colonialidad, el racismo y la discriminación racial en la sociedad actual.

Para ello tenemos los siguientes objetivos:

- Analizar el pelo negro como un elemento cultural e identitario y explorar su relevancia en la historia colonial y contemporánea.
- Evidenciar cómo el pelo negro ha sido utilizado como una herramienta de

3 Cornrow es el término inglés para referirse al peinado del trenzado de cabello entrelazado en estrechas filas pegadas al cuero cabelludo.

discriminación racial y opresión, reforzando estereotipos y jerarquías.

- Exponer el proceso de creación de las obras de teatro “Alisado” y “Gloria, Lola, Margarita y Luis”, centrándose en cómo utilizan el pelo negro como punto de partida para abordar temas de interculturalidad y reflexionar sobre la discriminación racial.
- Valorar el impacto de estas obras de teatro en la generación de reflexiones y discusiones sobre el pelo negro y su significado en la sociedad actual.
- Demostrar la pertinencia de utilizar las artes escénicas como una metodología de investigación para producir conocimiento sobre temas sociales y culturales relevantes y fomentar la inclusión y el respeto hacia la diversidad en la sociedad.

2.- Marco teórico

2.1.- El pelo negro como un elemento cultural e identitario

El pelo ha sido un símbolo de gran significado y valor en diversas culturas a lo largo de la historia. En diferentes comunidades, el pelo negro ha sido asociado con la creatividad, la imaginación y la cultura propia, ya que refleja la diversidad y la riqueza de las tradiciones ancestrales, y por este motivo, también ha sido utilizado como una forma de expresión y resistencia ante la opresión y el racismo (López-Ganet, 2016, 2022; Lara, 2020; Hooks, 1995, 2005; Robinson, 2011; Rooks, 1996; Rowe, 2015, 2019; Johnson-Lutz, 2020; Mercer, 1994; Erasmus, 2000).

Como vemos, es una cuestión compleja, las relaciones que se establecen entre el pelo, la cultura y la identidad. En este sentido, una revisión del capítulo “Hair Politics” de Zimitri Erasmus, (2000) nos contextualiza en una perspectiva contemporánea de la cuestión, sin entrar en grandes detalles, puesto que el análisis y evidenciación que pretendemos en nuestro artículo sobre el pelo negro, como elemento cultural y sobre el uso que se le ha dado como herramienta de discriminación, es para situarnos ante la importancia que adquieren los procesos de creación en general, y muy particularmente el teatro, para generar conciencia, crítica y reflexión sobre la necesidad de fomentar la inclusión y el respeto hacia la diversidad social y cultural. De una manera, quizá excesivamente sintética, pero que nos orienta hacia su enfoque.

En la historia colonial, el pelo negro fue objeto de discriminación y estigmatización por parte de las potencias colonizadoras. Durante la época de la esclavitud, el pelo negro de las personas africanas fue considerado como un rasgo inferior y se utilizó como una herramienta para perpetuar el racismo y la exclusión. En muchos casos, las mujeres esclavizadas se vieron obligadas a alisar su cabello para cumplir con los estándares de belleza impuestos por los colonizadores, lo que llevó a una negación de su identidad cultural y una internalización de la supremacía blanca (Mitchell, 2019; Johnson, T. and Bankhead, 2014).

En la contemporaneidad, el pelo negro sigue siendo un tema de gran relevancia en la lucha contra la discriminación racial y la búsqueda de la igualdad (C.R.O.W.N Research Study, 2019).

Muchas comunidades afrodescendientes han abrazado su pelo natural como una forma de afirmar su identidad cultural y reivindicar su belleza única. El movimiento del pelo afro o rizado, también conocido como “afro hair movement”, ha ganado fuerza en los últimos años, promoviendo la aceptación y valoración del pelo negro en todas sus formas y texturas. Esto nos lleva a la evolución que el contexto colonial ha desarrollado, aterrizando en la actual globalización también para el tratamiento del pelo (Mercer, 1994; Erasmus, 2000,). Como indica Hilary R. Johnson-Lutz, las personas negras a menudo tienen que decidir entre su cabello natural y su empleo (2020, p.110). Y muy particularmente esto ocurre entre las mujeres. Angela Davis, activista y académica afroamericana, tiene una larga trayectoria en su investigación sobre identidad cultural y política, en relación a las mujeres que recoge muy elocuentemente en su libro “Mujeres, raza y clase” (1981). No es por casualidad, que gran parte de las referencias reflejadas en este texto, que hacen alusión al tema, sean de autoras mujeres.

2.2.- Expresión y creación para abrir los ojos en la investigación y en la sociedad

En el ámbito artístico y académico, diversos autores han hablado sobre la importancia del pelo negro como un elemento cultural e identitario. Verónica Tello, en su libro “Counter Memorial Aesthetics, Refugee Histories and the Politics of Contemporary Art” (2016), desarrolla ampliamente argumentos que justifican la imposibilidad de disociación política de las producciones artísticas, al igual que Tania Bruguera en su proyecto “Cátedra de arte de conducta” (1998- 2012). Por su parte, Kobena Mercer (1994), crítico de arte y teórico cultural, de manera más concreta, ha discutido la representación y la política del pelo negro en el arte contemporáneo. También con el pelo como cuestión de estudio, la tesis de Tiffany López-Ganet, videocraciones y posteriores artículos (2016, 2022) evidencian la fuerza de estos procesos en el desarrollo de conocimiento y en la generación de conciencia.

Un caso de especial atención es el de Lorna C. Hill, actriz de larga experiencia tanto de teatro, como de cine o televisión, ella relacionaba el contexto contemporáneo en el que le tocó vivir, su perfil, académico y profesional artístico, con su compromiso con el empoderamiento y la igualdad para todas las personas. Utilizaba todos sus recursos, tanto como actriz, como empresaria teatral, y como educadora para fomentar el desarrollo social y la conciencia crítica y de igualdad entre las personas. En su caso, muy particularmente el mundo del teatro, fue la estructura que le dió oportunidad de transmitir sus principios y sus valores sobre la capacidad de la expresión y la creación para contribuir al desarrollo de las personas. Su legado es la UJIMA.Company.Inc, compañía de teatro profesional multiétnico y multicultural cuyo propósito principal es la preservación, perpetuación y representación del teatro afroamericano, al proporcionar oportunidades laborales para artistas establecidos y experiencias de formación para artistas aspirantes (Ujima, 2023).

En relación al tema que nos ocupa sobre el pelo, Don Mattera es un escritor y poeta sudafricano conocido por su activismo contra el apartheid y su trabajo en la promoción de la justicia social y los derechos humanos, en su obra “Memory Is the Weapon”, (1987), en español “La Memoria es el Arma”, aborde el pelo negro como un elemento cultural

e identitario en el contexto de la historia colonial y contemporánea de Sudáfrica y su significado en la lucha contra el racismo y la discriminación racial.

2.3.- Entre el como y el lugar: una estética para un asunto político

Partimos de las acciones de entramar y tejer para proponer dos textos que buscan hacerse cuerpo y voz. Sobre el entramar, Bentley, citado por Partida, sostiene que “si la trama es un edificio, los ladrillos con que está construido son entonces acontecimientos, sucesos, eventos, incidentes”, (Partida, 2004:22). Aristóteles, citado por el mismo Partida, anota: “La trama está, pues, determinada por la forma en que el dramaturgo interrelacione los hechos o los acontecimientos de la vida a los que hace referencia” (Partida, 2004:23). “Uno de los aspectos más importantes de la dramaturgia de Shakespeare es el de la idea encarnada en la trama como manifestación de la acción dramática, tal como lo señala Bentley” (Partida, 2004:29) “La trama presenta un encadenamiento de hechos de la vida humana, que adoptan la forma de un crimen y su némesis, un vaticinio y su cumplimiento, el ascenso y la caída de un individuo o simplemente una historia”, (Partida, 2004:29). Hay que considerar que hablar de la trama, en palabras de Partida, es una invitación a la acción dramática y teatral. Desde la perspectiva de “La estética modal” de (Claramonte, 2016) que incluye lo táctico, lo estratégico y lo operacional, se refiere a diferentes niveles de organización y planificación en la creación artística, en los que la trama supone lo táctico y estratégico para entramar el pelo negro a una historia real o ficticia y asumirla como el acto de tejer el pelo. Esta concepción queda reforzada a su vez, por las tácticas y estrategias que subyacen en el arte del trenzado (entramado) del pelo, que es

...un arte milenario que tiene sus referentes culturales en diversos tejidos, mallas u objetos provenientes de Asia, África o América. Desde lo simbólico, el ejercicio de este arte permite la recreación, el viaje a la ancestralidad a la búsqueda de los orígenes, puesto que mientras se trenza, la mano y la mente vuelan a lugares insospechados que se manifiestan en la obra final, en cantos inesperados y sin sentido para algunos, referentes de una cultura material e inmaterial que viaja en las raíces biológicas y culturales de quien ejerce este oficio... Diversos autores señalan que el camino a la libertad, lo tejieron las esclavizadas de una forma muy particular, en su pelo, a través de las trenzas. El trenzado tuvo una gran relevancia y rol en la liberación de los esclavizados, así como su utilización para esconder las semillas y el oro que asegurarían la libertad y supervivencia alimentaria de los cimarrones (op.cit.) (Rodríguez 2015)

Por otra parte la cuestión operacional queda directamente condicionada, y en este caso adsorbida, por la trama, que organiza la serie de acciones que habrá que ejecutar para representar las obras (Claramonte, 2016). Esto, en el contexto político que nos estamos moviendo, supone disolver la creación en la vida cotidiana (Moreno y Soto, 2022). Por lo que no se puede empezar a entramar y tejer sin tener el tema como punto de partida, es decir lo político (Bruguera, 2010; Claramonte, 2011). Por lo tanto, las obras que se presentan, hay que entenderlas desde el arte de conducta-contexto-lugar, donde el lugar,

que se asienta en el concepto de Augé (1993), es un espacio político y social. En cuanto al tema “unos lo consideran como el material vital (referente a la vida) que se toma para la representación (para reproducirlo); otros, como el problema fundamental que se coloca en la obra”. (Partida, 2004:221) Para este autor es fundamental:

... comprender el tema como el material vital que generalmente se reduce al estudio, al análisis de los objetos representados; en segundo lugar, y esto es lo principal, que el concepto de tema, como problema fundamental de la obra, procede de su relación orgánica con la idea... ‘El tema es la idea, que ha nacido en la experiencia del autor, dictándose la vida, pero que ha anidado informemente en el recipiente de sus impresiones y requiere de encarnación en imágenes, instiga en él el deseo por el trabajo de darle forma. (Partida, 2004:222)

Para iniciar la escritura de “Alisado” y “Gloria...” no se pierde de vista que “los dramaturgos no sólo se plantean determinados problemas sino que también buscan los caminos para su solución –dramática-; correlacionaban lo representado con los ideales sociales sancionados por ellos a partir de su posición moral, ética, política y filosófica”. (Partida, 2004:223) Otro aspecto que vale tomar en cuenta es que “tampoco podemos ignorar el hecho de que la propia posición del autor determina, a su vez, un cúmulo de ideas a las que –premeditadamente o no- recurre, lo cual determina directamente su obra dramática como un objeto estético específico”. (Partida, 2004:223)

El pelo es nuestro objeto de estudio que se vincula con el racismo y la estética, para configurar el tema del cual estamos tratando en las dramaturgias propuestas. Es por esto necesario tomar en cuenta que “con la Conquista de América se inaugura la Modernidad europea, los mitos raciales e, incluso, los conceptos de centro y periferia, que aun en nuestros días, utilizamos para explicar las dinámicas de exclusión” (Gómez, 2017: 108). Se parte de que “si hay razas, hay diferencias y, si la raza se basa en el color, los atributos conferidos a cada color determinan las relaciones jerárquicas de dominadores y dominados”. (Gómez, 2017: 109).

La raza despersonaliza, elimina los atributos particulares de toda persona, de todo pueblo, confina a unos determinados seres humanos en un grupo y los homogeniza para aplastarlos, justifica los desmanes. En unos casos desde la soberbia de la superioridad y, en otros, desde la caridad misma, el hecho es que descarta cualquier posibilidad de relación horizontal o, cuando menos, equivalente. (Gómez, 2017: 109).

En la misma línea de Gómez, Valdivia piensa en el pelo como uno de los atributos físicos desde el cual se reconoce a lo negro.

...«racialmente» lo «negro» no son solamente el «color de la piel», sino también determinados atributos físicos tales como las características del rostro, la forma de los ojos, el tipo del cabello e, incluso, la forma de la frente. Se trata de un conjunto de rasgos que intervienen tanto en la autoidentificación de un individuo como «negro», como en la exoclasificación que de este hacen otras personas a partir del reconocimiento de tales marcadores. (Valdivia: 2014: 51)

Para el colonialismo el pelo es una puerta de entrada para ejercer el racismo, como lo propone Restrepo:

La racialización se puede considerar una forma de “marcación constitutiva de los cuerpos” derivada del sistema colonial europeo, el cual, a partir de ciertos rasgos, constituyó una estructura de diferencias y jerarquías: “los europeos aparecían como racialmente superiores mientras que el resto ocupaba diversos lugares” dependiendo de su supuesta “cercanía o lejanía” respecto a estos. (Restrepo, 2010; p.18)

3. Metodología

Ubicamos esta propuesta en lo que Borgdoff considera una investigación en las artes. “Se refiere a una investigación que no asume la separación de sujeto y objeto, y no contempla ninguna distancia entre el investigador y la práctica artística”. (Borgdoff, 2010) En el caso de las obras que se han escrito, no existe la pretensión de una separación entre sujeto y objeto. Wesseling nos da pautas para ubicar la práctica que, en este caso, se pone a consideración.

La investigación artística es una investigación especulativa. De igual manera los proyectos de investigación artística tienen a menudo una naturaleza sumamente idiosincrática, pues cada proyecto está basado en la práctica artística específica. La investigación artística es por naturaleza abierta y experimental. Este tipo de investigación no tiene resultados preconcebidos, ni tampoco metodologías de investigación preconcebidas... La investigación puede igualmente tener un carácter subversivo con el objetivo de plantear nuevas preguntas o complejizar asuntos en lugar de resolverlos. (Wesseling, 2019;159)

La investigación creación o investigación artística, no persigue datos como resultados, aunque pudiera tenerlos, y de hecho se obtienen datos, pero es una investigación que persigue preguntas para interpelar al ser humano, es una investigación que persigue aprendizajes. Por lo tanto, los resultados son la consecuencia del proceso, en función de aquello a lo que queramos darle un camino para continuar andando. Así pues, añadimos a lo que dice Borgdoff, que tampoco hay una separación entre el proceso y los resultados, y ni de estos con el objeto o sujeto (Moreno, Valladares y Martínez, 2017).

Por lo tanto, en el planteamiento que se hace en este proceso de investigación que estamos presentando, la generación de las obras de teatro, son el resultado que incluye a su vez todo lo que acabamos de decir. Por lo tanto, cuando vamos a ofrecer unos resultados no tenemos unas tablas con datos, ni unas informaciones que hemos obtenido a través de diversos métodos, sino que tenemos las propias obras en las que se materializa y evidencia lo que hemos ido aprendiendo, comprendiendo, y en definitiva, el trazado del camino por el que vamos andando

Si las obras fueran extremadamente largas, articularíamos alguna estrategia de presentación de estos resultados, al ser obras muy cortas, incluimos los textos completos. Aunque la verdadera constatación de los resultados es la representación de dichas obras en el lugar expreso en el que se hacen. Así pues, al asumir los resultados se tiene que ir explorando como lector aquello que necesitamos para cumplir la investigación.

Los insumos para la creación de los textos y la generación de un tipo de conocimiento, provienen de asumir el pelo, no solo como una seña particular e identitaria, sino desde una comprensión del pelo como elemento de discusión política. Partimos de que en

...la investigación artística, se abordan y visualizan (o materializan) problemas o fenómenos que merecen nuestra atención, que tienen significado, que nos importan. La práctica del arte -así como las obras de arte concretas- es capaz de señalar y explicar cosas o eventos en singularidad, y de crear significado centrándose en estas cosas y eventos concretos. (Wesseling, 2019;159)

No acercamos y centramos en nuestro cabello con enfoque autoetnográfico, al hacer de la narrativa y autonarrativa un método. Mercedes Blanco alude que “es posible considerar a la autoetnografía como uno de esos enfoques alternativos para la generación de conocimientos...”. (Blanco, 2012:50) La autora amplía:

...la autoetnografía ciertamente propugna la diversidad de formas de escritura y presentación de resultados, tal vez la siguiente afirmación de Carolyn Ellis aclare su significado: La autoetnografía es un género de escritura e investigación autobiográfico que (...) conecta lo personal con lo cultural”. Richardson coincide con Ellis al puntualizar: “Las autoetnografías son altamente personalizadas, textos reveladores en los cuales los autores cuentan relatos sobre su propia experiencia vivida, relacionando lo personal con lo cultural” (Richardson, 2003:512). (Blanco, 2012:56)

En el sentido en el que lo expresan estos autores están incluyendo la autoetnografía en los métodos de creación narrativa, como parte de investigación artística o investigación autonarrativa (Formenti, 2003; Gergen, 2007; Moreno et al., 2017).

En un proceso completo de creación, donde los resultados serán una, o varias obras, todos estos métodos de narración y etnografía, son aquellos en los que se basa la investigación Artística para obtener la información que necesita. Al igual que a la inversa, en una etnografía, se dice que se basa en la fotografía, cuando utiliza la imagen como registro de información.

Así pues, el primer paso dado para esta dramaturgia ha sido recabar, en el seno de la familia, episodios de racismo. Contarse la propia vida y revisar el fundamento empírico que forma parte de nuestra experiencia vital (Dewey, 2008) y ver que han contado otras sobre lo mismo, son pasos simultáneos que se van dando. A partir de estos testimonios y experiencias se elabora una historia, en el lenguaje de la dramaturgia, que es cotejada con la historia universal del colonialismo y con los conceptos de esclavitud, violencia y racismo.

4. Resultados

Por lo tanto, según lo aclarado en el apartado de metodología, tenemos dos obras como resultado del proceso de creación-investigación llevado a cabo.

4.1.-La obra “**Alisado**” actúa como un espejo para los objetivos propuestos, demostrando cómo el proceso creativo y la trama teatral pueden revelar y explorar las dimensiones culturales, identitarias y políticas del cabello negro. A través de la narrativa y el diálogo, la obra induce una reflexión sobre los temas establecidos, destacando cómo la representación artística puede desvelar comportamientos y actitudes relacionadas con el cabello negro como componente en la construcción de la identidad cultural. Las conversaciones y conflictos presentados en la obra obligan a los personajes y a los espectadores a enfrentar las múltiples capas de significado asociado al cabello negro. La trama, al situar al cabello negro en el centro de las interacciones y los dilemas personales, ilustra cómo el cabello afro sirve como un marcador de identidad que desafía los ideales hegemónicos de belleza. Este enfoque provoca una reflexión sobre cómo los personajes interpretan y experimentan su identidad cultural a través de sus experiencias con el cabello.

Por otra parte, se evidencia también cómo el cabello negro es utilizado como herramienta de discriminación y opresión a través de la construcción de escenas que exploran situaciones de conflicto y rechazo. La obra simula situaciones cotidianas en las que los personajes enfrentan prejuicios y estereotipos relacionados con su cabello afro. La trama expone cómo estas interacciones reflejan la opresión sistémica y los desafíos que enfrentan las personas con cabello negro. La dramatización de estos momentos permite observar cómo las actitudes racistas se manifiestan en el trato y la percepción del cabello negro, revelando los mecanismos de exclusión y discriminación.

Se fuerza la imaginación de escenarios y comportamientos que facilitan dinámicas de interculturalidad al desarrollar personajes y situaciones que interactúan con el cabello negro de manera significativa, la obra permite examinar cómo las prácticas culturales y las normas estéticas se cruzan y se negocian. La trama, al presentar diferentes perspectivas y reacciones frente al cabello negro, facilita una reflexión sobre la interculturalidad y los procesos de asimilación y resistencia cultural que genera un entorno propicio para el debate y la reflexión sobre el cabello negro y su significado en la sociedad contemporánea. Al presentar una narrativa que incluye experiencias personales, percepciones sociales y conflictos estéticos, la obra induce conversaciones sobre las implicaciones sociales y culturales del cabello negro. Los diálogos y las situaciones dramatizadas obligan a los espectadores a cuestionar y discutir las normas y expectativas que rodean el cabello afro, fomentando un mayor entendimiento y discusión sobre su significado y valor en la sociedad actual.

Obra primera: “Alisado”

Trabajo escénico para el grupo de Investigación ALMARGEN y su propuesta “El pelo/cabello es epistemología”, desarrollada para la Universidad de Jaén.

Escena uno:

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres... ¡Cuidado con esa mariposa puta!, ¡me va a apagar la vela!

La abuelita me contó por qué hay negros en la Tierra. La abuelita dice que a todos los pecadores, Dios los manda al infierno: ¡ahí se hacen negros! Un día, tres negros se escaparon del infierno, caminaban por la Tierra y encontraron un charco de agua cristalina. El primer negro se metió en el agua y se hizo blanco, blanco, blanco, blanco, el pelo le quedó lacio y rubio, rubio, rubio, rubio, y los ojos azules, azules, azules. El segundo negro se metió en lo que sobraba de agua y salió con el cabello lacio, pero no tan blanco, sino moreno, morenito, moreno. Y el tercer negro, solo alcanzó a pararse y a poner las manos en el agua que apenas sobraba. Desde ahí hay los negros en la Tierra. Por eso tienen las manos y las plantas de las patas blancas.

Bendita (apagón) eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre...

¡Carajo!, ¡les dije que esa mariposa pugta iba a apagarme la vela!

Escena dos

¿Te doy vergüenza, cierto? ¡Nunca me dejas acompañarte a las reuniones que tienes con tus compañeros de trabajo!

Mira a tu compañero, sí, el muchacho alto, blanco, de cabello lacio y castaño. Mira, mira como luce su cabello, cómo lo trata, cómo lo cuida, cómo lo lleva a donde él vaya. Él no tiene ningún problema en presentárselo a su jefe. Lo lleva muy orgulloso.

¡A mí no me culpes! Sé de esa compañera tuya que tiene muchas ganas de tocarme, siente curiosidad. ¡Ah!, pero el señor no está conforme con su cabello.

¿Te acuerdas de ese par de niñas en la escuela? ¡Lorena y Ana! Lorena llevaba el cabello liso, largo, finito y brillante. Y Ana, tenía unas pecas encantadoras y el cabello largo, rizado y muy negro. Lorena sujetaba un cepillo redondo, de madera, con un pequeño colchón rosa del cual salen cerdas de plástico con bolitas de colores en las puntas. Lorena nos dijo: “¿quieres que te peinemos?”. Nos ganó la timidez a ambos. “No, gracias”, respondimos a dúo, cuando en el fondo (nos moríamos de ganas porque nos peinen.

Estoy cansado de esta maldita gorra. No quiero esta maldita gorra, odio esta gorra.

Tú tenías que defenderme. ¿Por qué dejaste que me llamaran: guaipe, cabeza de micrófono, estropajo?

¡Vámonos a Saturno!, ¡allá no nos discriminan ni tergiversan la historia!

¿Imaginas tu vida sin mí? ¿Qué pasa si soy yo el que te dejo? ¡Mátame! ¡Mátame si tanta vergüenza tienes! Toma esa navaja de afeitar y córtame de raíz, arráncame de tu cabeza. Si me cortas, yo no sangro. Si me cercenas, yo no grito. Te reto a que vayas por el mundo anónimo, escondido, sin identidad.

Las papilas cónicas de la lengua de tu jefe. La caspa en la cabeza del Presidente de la República. La calvicie de la Primera Dama. El pelo del perro de una mujer que desea a un negro. Los vellos axilares del policía municipal. El vello púbico de un hombre que acaba de morir. Los tallarines enredados en la barba del mendigo. El chicle en el cabello de Lorena cuando niña. El bigote de la virgen de Quito. Las piernas sin rasurar.

¿La gorra? ¿Dónde dejé la gorra? No puedo salir sin la gorra. ¡Ayúdame a buscar la gorra!, ¡mi gorra!, ¿dónde escondiste mi gorra?

Escena tres

Acabo de leer en las noticias que está de moda no planchar la ropa. ¡Uno gasta menos! Ayuda a salvar al planeta. Amigo, deberíamos probar la experiencia. ¿Cree usted que su jefe, ese hombre que tanto le explota, se anime a salir a la calle sin planchar la ropa? Un día me pregunté: “¿pero, a qué hora se levanta mi jefe a plancharse su camisa, elegir la corbata, planchar su terno y peinarse tan perfecto ese cabello lacio que tiene?”. Amigo, una voz, venida del cielo me respondió: “¡Negro bruto, ese tipo tiene la plata suficiente para pagar una empleada para que le planche todo! Él nunca arregla su ropa, negro cojudo”. Amigo, es la empleada la que se levanta a diario, a las cuatro de la mañana, para tenerle todo listo y peinar tan perfecto el cabello lacio del hombre que tanto nos explota.

Escena cuatro

Siempre fuiste importante para mí. Te tuve mucho cariño. Inevitable no tenértelo, eras única, especial. Para empezar, llegaste a mí de manos de Lopecitos, un muchacho blanco, pero re-onda, desenfadado, muy desprendido de todo.

Nos conocimos en el aula de clases. Lopecitos se quedó mirándome. Sus ojos eran agradables, limpios, inocentes, de un niño bueno. “¡Wow!, qué suerte tienes, tú nunca tienes que peinar, yo quiero tener tu pelo”, dijo. “¡Oh!, no seas bobo, no te gustaría, además, sí me peino”. Entonces Lopecitos nos presentó. Nunca había visto una peinilla como tú: café y con grandes espacios entre los dientes. Eras distinta a las peinillas ordinarias que nos obligaban a envolver en un pañuelo para llevarlas todos los días al colegio, todas negras, con dientes muy apretados, imposibles para mí. Pero tú eras distinta, venías de otro país. Lopecitos propuso: “me gustaría verte peinar”. No, no, peinarse en público jamás, es muy íntimo.

No sé dónde estás ahora. Te busco es los estantes de los supermercados, en las ferias comerciales, en cada vendedor ambulante de peinillas. Te cuidé como un tesoro, pero...

Escena cinco

Hagan lo que ustedes quieran, pero no se metan conmigo. Yo no molesto a nadie.

Señorita profesora, perdone, me genera angustia tener que memorizar cuando llegó Colón a América. Levanté la mano para decirle, lo que nunca le voy a decir porque apenas tengo 10 años y sería una grave ofensa que un niño pobre y negro le diga que no tiene piojos en la cabeza, que es absolutamente innecesario que usted me tenga asco y me sienta al final de aula, separado. Apestado.

Hagan lo que ustedes quieran, pero no se metan conmigo. Yo no molesto a nadie.

Señorita, perdone, me he puesto a pensar en que mi mamá pudo haber sido Jonatás, la negra que según usted solo servía como juguete de la niña Manuela Sáenz. ¿Usted cree que mi mamá y mis tías son cojudas? Son pobres, pero no cojudas, son pobres pero no son juguete de nadie.

Hagan lo que ustedes quieran, pero no se metan conmigo. Yo no molesto a nadie. Señorita profesora, el Muñoz no me quiere prestar su regla, dice que su mamá le dijo que no se junte con negros, ¡ah!, y por si fuera poco, insiste en que tengo piojos. ¡Señorita, no tengo piojos! Le voy a decir lo que no me corresponde decirle, lo que ninguna de nuestras madres le dirá cuando usted, en la reunión de padres de familia, diga que los negros traen piojos, porque viven en barrios pobres que no tienen agua, que por esto no se bañan y traen piojos, y que por esto es necesario tenerles asco. Le voy a decir lo que nuestras madres jamás le van a decir: “¡váyase a la mierda, vieja local!”. Gracias.

Hagan lo que ustedes quieran, pero no se metan conmigo. Yo no molesto a nadie. Mamá, no quiero que sepas esto. Me lo voy a guardar, me lo voy a callar, si te lo cuento te vas a poner triste, impotente de no saber qué hacer, con miedo de reclamar y defenderme. Si te lo cuento vas a recordar el dolor que sentías cuando te peinaban y de cuando te escondías para no ir peinada a la escuela.

Hoy, en el recreo, estaba jugando con Magdalena, la niña blanca de cabello lacio, jugamos a las cogidas, yo iba tras de ella y en medio del juego apareció la directora, un demonio de ojos verdes. Magdalena pasó corriendo por delante de ella y cuando yo quise hacer lo mismo...

Si te lo cuento, te vas a poner triste.

Telón

28 de diciembre del 2021

En esta obra, pensada para la Jornada El pelo/cabello es epistemología, organizado por el Departamento de Antropología, Geografía e Historia de la Universidad de Jaén, España, se habla de la práctica del alisado del pelo negro como un intento de anular la identidad. Se parte pensando en cómo el colonialismo ha invalidado las prácticas culturales que el pueblo negro tiene sobre el cabello y cómo el mercado se ha adueñado de las mismas. Países como Colombia y Brasil ofertan productos para el pelo negro, en el caso de Ecuador, no. Esto genera un problema estético, identitario y político:

...conseguir quien les arregle el cabello es un problema, los peluqueros incluso buscan excusas para no hacerlo o aluden a que se necesita una experticia particular y eso sin hablar de procedimientos más específicos como el “alizer” y las extensiones (procedimientos frecuentados por mujeres negras de clase media) o las trenzas (asociadas más a mujeres o de sectores populares o de organizaciones políticas que quieren afianzar alguna modalidad de identidad étnica, como lo es también el uso de turbantes). (Gil: 2010,29)

La idea del buen pelo o el pelo bonito circula por los salones de belleza de la ciudad y muchas veces se asocia al cabello lacio y de color claro, por el contrario, el pelo malo será el pelo afro.

“Las gradaciones del pelo crespo, en cuyo extremo está el llamado «pelo malo», son expresiones de aquella «gota de sangre negra» que, en algún grado todas las mujeres... aun tendrían”. (Candelario, 2007) (Lara: 2020,40).

En ‘Alisado’ se pone en escena la memoria, las primeras experiencias de identidad con el cabello, las mismas que se dan en la escuela y desde los otros, en las formas que ellos narran el pelo negro, se acercan a él y hasta lo toman.

Cuando los estudiantes leen sobre raza y belleza física, varias mujeres negras describen períodos de su niñez cuando estaban agobiadas por el anhelo del pelo lacio ya que estaba tan asociado con la deseabilidad, con ser amado. (Hooks, 2005, 9)

El alisado nos invita a pensar en la belleza, en el criterio hegemónico de la belleza y cómo desde la estética negra nos confrontamos nos relacionamos con esta estética hegemónica.

La belleza negra está connotada racialmente de diversas maneras: como expresión de blanqueamiento, es decir como el resultado de la abolición de elementos ‘negros’ y la aproximación al canon blanco. En continuación con el punto anterior, esa belleza no está fuera del orden racial hegemónico, sino que lo confirma. Decir que una persona negra es bella podría ser equivalente a decir que tiene algo de ‘blanco’ o que se acerca a lo ‘blanco’... ese sentido biológico del blanqueamiento tiene vigencia... Esas prácticas corporales pueden ir desde intervenciones menos invasivas como alisarse el cabello, hacerse extensiones, maquillarse de una determinada manera para ‘rebajar el volumen natural de los rasgos negros’ o usar lentes de contacto; hasta intervenciones más invasivas como cirugías plásticas, especialmente de nariz y labios, o la utilización de productos para aclarar la piel... el canon de belleza nacional clasifica dentro de lo no deseable rasgos atribuidos a lo negro y a lo indígena, y para eso sólo basta echar un vistazo a la publicidad y a los reinados de belleza. (Gil:2010,30)

¿Es el alisado una práctica de blanqueamiento? ‘Alisado’ piensa en dos lecturas contrapuestas y válidas: la primera, como un efectivo sometimiento al canon de belleza blanco europeo.

Siguiendo a Bhabha (2011), hemos conceptualizado el alisado del cabello afro como práctica ritualizada y mimética de sujeción colonial... se sostiene en un código colonial que en tanto considera lo afro como «salvaje», lo califica de «malo» y «feo»; mientras que por oposición, el artificio del alisado se considera como aquello que ha transformado lo salvaje en «civilizado», es decir, «arreglado». (Lara: 2020: 52)

Una segunda lectura sobre el alisado, propone una resignificación de esta práctica en rituales, especialmente femeninos, en los cuales se refuerzan los lazos identitarios, culturales y políticos.

Alisarse no solo implica el auto rechazo, también es una vía para integrarse, para aciriollarse, de cierta manera. Integrarse con el mundo mestizo que ofrece una integración, el discurso mestizo ha servido para esto, para crear un punto de integración. (Lara: 2020: 42)

4.2. La pieza teatral “**Gloria, Lola, Margarita y Luis**” arroja reflexiones sobre los temas relacionados con el comercio del cabello negro, el esclavismo, y la mercantilización del cuerpo en contextos históricos específicos. A través de su narrativa y sus personajes, la obra

expone los objetivos propuestos al evidenciar comportamientos y actitudes asociadas con la explotación y el racismo estructural. Su trama destaca cómo el cabello negro se convierte en un objeto de comercio y explotación en el contexto de la hacienda de La Concepción en 1700. A través del personaje de Luis, la obra evidencia cómo el cabello negro es utilizado para generar riqueza en el mercado de las pelucas, subrayando la brutalidad de su mercantilización. El diálogo de Luis y las escenas que describen la explotación de las mujeres esclavizadas demuestran cómo el cabello negro es deshumanizado y reducido a un mero producto de lujo para los blancos. Esta representación revela la forma en que el capitalismo y la esclavitud han intersectado para perpetuar la explotación y el racismo.

Por otra parte, los monólogos de Gloria y Lola expresan el dolor y la humillación asociadas con la apariencia del cabello negro y su relación con la opresión. La obra utiliza la narrativa para revelar cómo el cabello negro, además de ser un marcador cultural, se convierte en un símbolo de opresión y exclusión. Esta representación ilustra cómo las prácticas de esclavismo y la presión social afectan a la percepción de una misma y la relación con el propio cuerpo, y se pone de manifiesto cómo la violencia física y emocional es una parte integral del proceso de mercantilización, exponiendo la deshumanización que sufren las personas esclavizadas para satisfacer las demandas de un mercado racista y explotador. La trama y los diálogos expresan cómo el cabello negro es percibido de manera desigual en función de la raza, reforzando así las jerarquías raciales y las actitudes discriminatorias en la sociedad colonial.

A pesar de la opresión y la explotación, también se exponen momentos de resistencia y agencia por parte de las mujeres esclavizadas. El monólogo final de Margarita, en el que reflexiona sobre su viaje en el barco de oro y sus sueños de libertad, simboliza la resistencia frente a la opresión. La obra sugiere que, a pesar de la brutalidad del sistema esclavista y la mercantilización del cabello negro, las mujeres esclavizadas encuentran maneras de expresar su resistencia y afirmar su identidad.

Obra segunda: “Gloria, Lola, Margarita y Luis”.

En 1969 Gloria Anagonó contaba con 17 años, ella es la mayor de tres hermanas: Lola le sigue y Margarita es la menor. Ellas vivían en San Lorenzo, pueblo ubicado en la provincia de Esmeraldas. En Lola se despertó un sentimiento de envidia hacia Gloria, ya que un joven, del cual Lola estaba enamorada, puso su atención en Gloria. Gloria acudió, en compañía de sus hermanas a un evento artístico en el colegio en el cual cursaban sus estudios. Gloria no recuerda el nombre del plantel, pero sí que estaba regido por Misioneros Combonianos de Italia. Bastó con que el mencionado joven saludara a Gloria a la distancia, para que Lola regresara a casa e inventara que Gloria y aquel joven tenían una relación. Cuando Gloria regresó a casa fue maltratada por parte de su padre. Esto motivó a que Gloria, con tan solo 17 años, abandonara San Lorenzo y migrara a la ciudad de Ibarra, donde durante dos años trabajó como empleada doméstica. Luego migró a Quito, capital del Ecuador. Esta es la historia que detonó “Gloria, Lola, Margarita y Luis”.

Sobre este detonante se escribió desde la ficción, con la ayuda de datos históricos sobre los procesos de esclavismo durante el siglo XVIII en el Valle del Chota, ubicado entre las provincias de Carchi e Imbabura, al norte del Ecuador. También se incluyó la investigación que se pudo realizar sobre el mercado de las pelucas y la relación que este mercado tiene con el pelo negro.

“Gloria, Lola, Margarita y Luis”.

Cortísima pieza teatral pensada para el 8º CONGRESO INTERNACIONAL DE
ANTROPOLOGÍA AIBR. Salamanca 12-15 de julio 2022

Personajes:

Gloria- mujer esclavizada

Lola- mujer esclavizada

Margarita- mujer esclavizada

Luis- hombre esclavista

La obra transcurre en la hacienda de La Concepción, ubicada en Imbabura-Ecuador, en el año de 1700.

Prólogo/ monólogo de Lola.

A Gloria le está creciendo la panza. Las pelucas han causado revuelo. Si el niño nace mulato, seguro es del señorito Luis. El señorito jamás imaginó que hacer pelucas con nuestro pelo, lo iba a convertir en millonario. Hay demasiados mulatitos y mulatitas en esta hacienda. Hay que reconocerlo, tienen un pelo muy interesante, más suelto, más libre, se podría decir que ahí se ven auténticos risos.

El señorito quiere que nuestro pelo se cultive más rápido. ¿Cómo me vería yo con risos? (Ríe) Sería el hazme reír de este lugar. El señorito se la pasa pensando, todo el tiempo, en que debe existir alguna fórmula para que nos crezca más rápido el pelo. ¿Por qué demonios nos crece tan lento? El pelo de los mulatos no es tan gracioso como el nuestro, al señorito no le sirve para fabricar las pelucas.

Al señorito se le acaba de ocurrir una idea: ¡estiércol! Dice que el estiércol de vaca hace crecer el pasto, así que debe funcionar en nuestra cabeza. ¡Se cree genio! Esta noche nos obligará a untarnos estiércol en la cabeza. Bueno, un mulato más, no le viene mal a esta hacienda.

Escena 1/ Luis se dirige a Gloria

¿Cómo se te ocurre lavarte la cabeza con lejía? ¡Tú no eres blanca!, eres una negra salvaje que no sabe del buen gusto. ¿Tienes gusto?

No me importa que el lodo te llegue a los tobillos, no me importa que tus manos se rompan ante la caña de la zafra, no me importa que tengas los pies partidos como la pesuña de una vaca. No sueñes con tener zapatos finos hechos a mano. Me importa tu pelo, ese algodón negro que te crece en la cabeza. ¿Sabes lo valioso que es?

¿Sabes cuánto cuesta una de las pelucas que hago con tu pelo? Deberías ver cómo nos divertimos en aquellas fiestas, disfrazados de negros, imitando esas formas tan primitivas de vida que llevan. A veces es bueno convertirse en animal, ¡sentirse animal!

Te voy a presentar a madame Monserrath, ¡oh!, ¡ella sabe poner el show! En la última fiesta llegó con cuatro negros, no cualquier negro, negros mandingas, sin duda una de las mejores razas. Entró en una carrosa que los negros jalaban, como si fueran caballos finos. Ella lucía una peluca que yo le diseñé con el pelo de tu hermana Margarita.

Margarita no es como tú. Nunca dejó de llevar su turbante bajo el sol de la hacienda, y religiosamente usaba la manteca de puerco antes de dormir. Ella sí tenía ambiciones. Soñaba, como todas ustedes, con ser blanca. Por eso decidimos experimentar con ella, probar, queríamos ver qué pasa si en lugar de cortar el cabello al ras, retiramos el cuero cabelludo.

¡Aquí tengo grabados sus gritos de dolor! Espero que ellos te sobrecojan y algo aprendas. Cuando llegamos a la barraca, Margarita sonreía, estaba contenta de entregarme su algodón negro, se quitó el turbante y la sentamos en una silla, el negro Jacinto le sostuvo las piernas, Francisco se encargó de los brazos y Fulgencio le contuvo la cabeza. Olvidé llevar al negro Anibal para que le tape la boca. Saqué el cuchillo que llevaba escondido en este bolsillo y empecé, justo aquí, por el centro. La sangre salió generosa y empezó a encegueder a Margarita.

¡No soy como ustedes!, soy un blanco educado, ¿tú crees que quiero verte como a Margarita, con la cabeza agusanada por la infección? El cuero de Margarita no se secó como quería.

Las moscas ponen dos terrones de azúcar en su café y lo remueven con sus patas. Las moscas nunca se lavan las patas luego de pararse en la mierda.

Escena 2 / monólogo de Gloria

La melanina que me contamina.

La seborrea en la que se atasca un piojo.

El óxido en las cadenas y los grilletes.

Una astilla metida justo aquí, entre mi piel y la uña de mi dedo índice.

El gas que acaricia la piel rugosa del ano de un negro gordo.

Una gota de sudor, agarrada del pelo del sobaco de Margarita.

El vacío en la boca de Lola, mi hermana, a la que le quitaron todos sus dientes con una piedra.

El hedor de los pies de los esclavos.

Esa parte blanca del ojo, con la que me mira el hechicero negro.

Escena 3/ Luis se dirige a Gloria, Lola y Margarita.

Hay despedidas que deben ser motivo de fiesta. Quiero adornar una vasija enorme, llenarla de dulces venidos de todos lados, colgarla sobre las cabezas de ustedes, y luego, con los ojos vendados, romperla en trizas.

Ustedes podrán obtener los dulces que quieran. Imagino el espectáculo: las tres hermanas pelearán como como perras rabiosas, desesperadas por arrancarle la carne a un cristiano moribundo. Mientras ustedes pelean, yo no dejaré de darle palos a esa vasija, hasta convertirla en polvo, que no quede el más mínimo pedacito.

¿Sabes qué es lo que pasa cuando quedan pedazos? Se convierten en dagas, muy puntiagudas y peligrosas, que son capaces de meterse por los oídos y perforarles el tímpano, o reventarles un globo ocular.

Odian con toda su alma el momento en que se les clava una daga, ¿sabes por qué? Porque dudan de ustedes mismas. No se reconocen cuando sangran con un ojo reventado, o cuando sus oídos están llenos de pus y pierden el equilibrio. Tampoco se quieren ver con la piel abierta, heridas, pensando ciegamente en que, quienes aman, están cocinando las heridas de otras personas. ¿De qué sirven las vasijas rotas? ¿De qué sirve tener los ojos y los oídos reventados? ¡No dejen un solo dulce en el piso!

Escena 4/ Luis se enfrenta a Lola

Luis. -Escuché una historia sobre ti. Dicen que el señorito Domínguez, estaba enamorado de Margarita, tu hermana. El señorito era amable con ella, era su favorita y la tenía a salvo de las largas jornadas de la hacienda. Margarita correspondía con sonrisas discretas. Te dio miedo de que, en los cañaverales, el señorito Domínguez desnude a Margarita. ¿Estabas enamorada del señorito Domínguez? Frustrada e inquieta, con miedo de animal en celo, corriste a la casa de los patrones y le contaste al señor Domínguez que Margarita sedujo al señorito. ¡Mentiste! Tu hermana lloró toda la noche por el dolor de los azotes. Lograste lo que querías, fue vendida a otro esclavista a sus 17 años. El señorito Domínguez nunca fue para ti, y mira cómo es el destino. Al cabo de unos años se volvieron a ver en la misma hacienda.

Lola. - Pasó el tiempo y ahora conozco los secretos de nuestro cabello.

Luis. - Los negros te arrancaron los dientes para que no puedas masticar y mueras lento. Deberías escribir sobre la libertad.

Lola. - Me atreveré a fabricar pelucas blancas para negros.

Luis. - Inventé una máquina que crea cabello artificial. Ya vendrás a mí, arrastrándote, apostando tus pocas monedas en una trenza de plástico.

Escena 5/ Luis reta a Margarita

¡No te atrevas a pensar en ella! ¡No la mires!, ¡no la pienses! ¡Una negra no puede invocarla así! ¿Sabes lo que puede pasar si el párroco se entera? Te acusará de bruja. ¿Sabes qué hacen a las brujas? Si tienes suerte, te empalan, caso contrario, te queman viva. No puedo soportar el olor del pelo quemándose, es un aroma tan penetrante, que se queda pegado en los pelos de mis fosas nasales por meses. Cuando huelo a cabello quemado no puedo dormir y tú sabes cómo me pongo cuando no duermo.

¡No te le acerques!, ¡eso no hacen las negras! Comprende, ella me pertenece, está en mi casa, ella es solo nuestra, nunca falta a ninguna de nuestras fiestas y paseos. Ella no te mira con amor, te mira como a un ser profundamente extraño.

Escena final/ Margarita viaja en un barco de oro

Nuestros sueños se los contamos a nuestra madre, hermana o mejor amiga. Mientras relatamos lo visto, ellas nos van trenzando el cabello. Si el sueño fue bueno, las trenzas nos permiten retener las bienaventuranzas. Si el sueño fue malo, las trenzas se convierten

en candados que no permiten que la dimensión de los sueños invada la realidad. Llevo más de 500 años viajando en este barco de oro. Durante este tiempo mi cabello no ha dejado de crecer. Soy una negra que sirve a los blancos ricos que viajan en este barco. Ellos no dejan de tocar mi cabello y hacerme bromas. Más de 500 años y sigo siendo la rara, la exótica, la nunca vista.

Cuando dejo que mi cabello se vaya al piso, soy el símbolo de que todo está bien, toda marcha en orden. No hay nada ni nadie que perturbe a los explotadores, porque ellos sienten que han logrado vender hasta el último de nuestros cabellos.

Si tenemos paciencia contaremos miles, millones de cabellos que a lo largo de toda mi vida pasaron por mi cabeza. Algunos trenzados, otros anudados, e incluso alisados, sí, hasta alisados.

(Ríe) Soñé con ser su amante. Ser amante es una cuestión política. Mi estrategia era poner mis cabellos en la sombra, peinarlos despiadadamente hasta que el rizo desaparezca, y cuando él esté cerca, así de cerquita, enredarlo hasta romperle cada uno de sus huesos y verlo ahogado en su propia sangre.

El barco está a punto de zarpar. Será un viaje largo, turbulento. Este viaje será distinto, no serviré nada a nadie, me encerraré en la cocina, beberé champagne y comeré caviar. A ellos los dejaré morir de hambre allá afuera. Desembarcaré en una playa desde la cual se divisará una selva enorme, tan grande, que nunca podrán encontrarme. En aquella selva, me hablarán los ríos, navegaré sobre serpientes, pariré a los hijos de los nativos y este barco, este barco de oro, al fin podrá irse al fondo del mar.

Telón

En esta obra, pensada para el 8vo Congreso Internacional de Antropólogos AIBR, de la Universidad de Salamanca, se aborda el tema del comercio del pelo negro. Vale recordar que 'Alisado' menciona la falta de productos en el mercado para el cabello afro, en "Gloria..." se aborda la otra cara de la moneda, el comercio del pelo negro. Pensamos en la trama de esta obra en el contexto del esclavismo en la hacienda, ya que este ha sido uno de los espacios de control sobre expresión estética, cultural y política de las mujeres ().

La presión social hacia mujeres con cabello afro es un racismo estructural, proveniente de las etapas esclavistas del siglo XVI, que continúa hoy en Latinoamérica y en otras partes del mundo... La prohibición del cabello afro en las leyes de trata de personas (a partir del siglo XVI) llegó a tal grado, que surgieron algunas legislaciones al respecto, para que fuera trasquilado. Como referente tenemos en Estados Unidos la 'Ley de Negros', de 1735, en Carolina del Sur, de los primeros estatutos que especificaban el tipo de vestimenta que los afroamericanos debían usar. En 1785 se implementó una en Luisiana, que estipulaba el uso de turbantes o pañuelos (sólo blancos o grises) en la cabeza para que las mujeres no mostraran su cabello... Estos pañuelos eran usados por empleadas domésticas, campesinas, las esclavizadas... "todo esto deriva en una corporalidad negada, porque parte de su cuerpo no podía ser utilizado, ni siquiera tener una representatividad, porque estaba prohibido mostrarlo. (Molina: 2020, UNAM)

“Gloria...” ficciona sobre la mercantilización del pelo negro, con un personaje protagónico grotesco, descarnado y violento, que nos advierte sobre los efectos de del capitalismo. Se incorpora y toma en cuenta los efectos de esta mercantilización como advierte Mosquera.

Estas representaciones han reforzado la valoración negativa y la mercantilización de los cuerpos..., ya que en su construcción ha convertido las características físicas de la población... en un producto, que puede ser reproducido, comercializado y utilizado para el espectáculo y el entretenimiento. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en la producción masiva de prótesis de narices y labios, pelucas y vestimentas “típicas” que se comercializan para crear disfraces de afroperuanos y afroperuanas que, en teoría, son más “auténticos”, pero que son de uso específico para fechas festivas y, por lo tanto, aisladas. (Mosquera: n/a,2)

Las cifras que mueven el negocio del pelo, en el mundo, sirvió de inspiración para elaborar un texto con el cual se evidencia el peso del esclavismo, la opresión, el capitalismo, el racismo y el colonialismo. Las cifras que nos ofrece Valdehitia es importante:

...más de una chica africana suspira por una lacia melena que poder peinar. Es por eso que el negocio del pelo negro se ha convertido en una industria de miles de millones de dólares que van desde los aceites, tejidos y las pelucas que contribuyen a ella hasta los productos para cuidarlo. Cada año, la India exporta cerca de 197.000 kilos de pelo otorgándole un beneficio de 335 millones de euros anuales. Mientras que China, líder indiscutible de esta industria, vende al exterior 2,5 millones de kilos en pelucas, trenzas y extensiones, tanto de pelo natural como de pelo sintético, unas ventas que alcanzan los 4.442 millones de euros cada año. (Valdehitia: 2016,a/n)

La historia que abordamos en este texto se alimenta de algunos datos curiosos sobre la peluca. Aquí uno de ellos:

Las pelucas afro pueden estar elaboradas con cabello humano real, sintético, o incluso una combinación de ambos. La mayoría de los champús disponibles en el mercado están bien para usar en las pelucas de base sintética.

Sin embargo, se debe tener más cuidado al lavar una peluca afro de pelo natural. Es recomendable evitar la aplicación de champús con sustancias pesadas como los fosfatos o sulfatos. (Afronatural: 2021)

5. Discusión

El artículo analiza de manera profunda las obras de teatro “Alisado” y “Gloria, Lola, Margarita y Luis” y destaca cómo ambas abordan el tema del pelo negro desde perspectivas diferentes, pero complementarias. En primer lugar, se resalta cómo el pelo negro es presentado como un símbolo de creatividad, imaginación, cultura e identidad, pero también se expone cómo ha sido históricamente utilizado como un medio para reforzar el racismo, la exclusión y la desigualdad durante la era colonial.

En “Alisado”, la obra teatral muestra cómo las prácticas culturales han procesado constantemente el cabello negro, dándole un significado y valor específicos que han

influido en la construcción de identidades. La pieza resalta cómo el pelo negro ha sido utilizado como un atributo físico para reconocer a las personas negras, estableciendo jerarquías y diferencias raciales, perpetuando así la discriminación racial.

Por otro lado, “Gloria, Lola, Margarita y Luis” se enfoca en el proceso de investigación y creación para explorar el tema del pelo negro y su importancia en la interculturalidad. A través de testimonios y experiencias relacionadas con el racismo y la discriminación, la obra resalta cómo el pelo negro ha sido mercantilizado en la sociedad contemporánea, influido en gran medida por el sistema capitalista.

Ambas obras generan reflexiones significativas sobre el racismo y la opresión al presentar el pelo negro como un elemento cultural e identitario que ha sido explotado y comercializado a lo largo de la historia y en la actualidad. La influencia del capitalismo en esta mercantilización se aborda de manera crítica, destacando cómo la cosificación del pelo negro ha perpetuado estereotipos y desigualdades raciales en la sociedad.

La discusión del artículo enfatiza la relevancia del arte escénico como una poderosa herramienta para abordar temas sociales y culturales importantes. Al utilizar el pelo negro como punto de partida, ambas obras invitan al público a reflexionar sobre la historia colonial y su legado en la sociedad contemporánea. Además, se subraya cómo el teatro puede servir como una plataforma para cuestionar y desafiar las normas hegemónicas de belleza y deconstruir prejuicios arraigados en la sociedad.

Recordemos, que nuestra premisa no es demostrar que las obras han dado números de éxito entre el público, sino que estamos (recordemos lo escrito en la introducción) defendiendo que el pelo negro es un símbolo cargado de significados culturales, políticos e identitarios, y que su estudio y representación a través de las artes escénicas puede contribuir a deconstruir los parámetros de belleza hegemónicos y desafiar la colonialidad, el racismo y la discriminación racial en la sociedad actual.

Por lo tanto, la generación de estas dos breves obras suponen todo esto. Por añadidura, esperamos que desde el enfoque de arte de conducta y contexto, trascienda por la acción participación y por la representación, para que las personas involucradas incorporen la cuestión crítica-social con la que se está trabajando.

Es decir, desde el nivel operacional, se espera no solo que pueda ser representada por neofitas, sino que motive a la incorporación de las historias y relatos personales, y desde los niveles táctico y estratégico, se espera que el lugar social y político esté alcanzando no solo a los involucrados en la acción participación sino en el público en general.

En cuanto a “Alisado”, es un texto que surge a partir de la memoria, de los días en que Gloria María Anangón, madre de Pablo, hablaba de su suerte de tener rizos y no el cabello apretado, malo, negro que tiene ella. “Lloraba cuando mi mamá me peinaba para ir a la escuela, me dolía tanto” (Anangón: 2023) Gloria Anangón nació en 1952 en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, en Ecuador. En la década de los 50 vivió en San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, en la que se educó y aprendió a leer y escribir en una escuela regida por una misión comboniana. El dolor que sentía al peinarse, para a su vez poder educarse, es un elemento significativo y un primer puerto de partida.

Un segundo elemento es como en la familia, del lado paterno (familia mestiza) se veía a lo negro. De esto da cuenta una historia que la abuela paterna de Tatés le cuenta a uno de sus primos sobre el origen de los negros, y que consta en la primera escena de *Alisado*, tal cual como se la recuerda.

El puerto de llegada, de esta obra, está en la escuela. Hay algunos recuerdos puntuales: la admiración de algunos compañeros por los risos, la necesidad de tocar los risos y el día en que la directora de una escuela fiscal agredió a Tatés: “jugaba con una compañera, pasé corriendo enfrente de la directora y esta me agarró y sacudió del pelo. Este hecho me conectó con la historia de mi madre: pelo negro-escuela, al parecer hay una relación perversa” (Tatés 2023).

¿Bajo qué específicas premisas se escribe la obra? Las escenas uno y dos parten del reclamo. En la primera escena se da cuenta del origen de los negros, desde la mirada conservadora, católica, románica y apostólica de la abuela, una mujer mestiza. La escena dos se trabajó la premisa del reclamo: “¿qué sería capaz de reclamarme mi pelo si pudiese hablar?”. (Tatés 2023) Termina esta escena señalando 10 lugares imposibles. La escena tres es una parodia del programa “Un mensaje a la conciencia”, programa del evangelista portorriqueño Paul Edwin Finkenbinder, que se ha transmitido durante 40 años a toda Latinoamérica. El programa posee un fuerte contenido moral que apunta, señala y sanciona la conducta de los jóvenes.

La escena cuatro vuelve al reclamo, en este caso a un peine. “¿Qué le diría a un peine que se ha extraviado, ido?”. (Tatés 2023) La escena cinco es último reclamo, en este caso a los mensajes racistas que se experimentó en la escuela. El discurso que ahí se recoge parte de la memoria y no está en el terreno de la ficción.

6.- Conclusiones

El presente estudio contribuye a evidenciar que el pelo negro es un símbolo cargado de significados culturales, políticos e identitarios, y su representación a través de las artes escénicas puede tener un impacto significativo en la deconstrucción de los parámetros de belleza hegemónicos y en el desafío a la colonialidad, el racismo y la discriminación racial en la sociedad actual.

En primer lugar, al analizar el pelo negro como un elemento cultural e identitario, se ha resaltado su importancia en la construcción de historias y personajes en el teatro. El pelo negro no solo es un rasgo físico, sino que está impregnado de significados culturales y simbólicos que han sido utilizados tanto en la historia colonial como en la sociedad contemporánea.

En segundo lugar, se ha evidenciado cómo el pelo negro ha sido una herramienta de discriminación racial y opresión. La colonialidad y la mercantilización del pelo negro han perpetuado estereotipos y jerarquías raciales, marginando a las personas negras y reforzando desigualdades sociales.

El análisis del proceso de creación de las obras de teatro “Alisado” y “Gloria, Lola, Margarita y Luis” ha mostrado cómo utilizan el pelo negro como punto de partida para abordar temas de interculturalidad y reflexionar sobre la discriminación racial. Estas obras han generado valiosas discusiones sobre el pelo negro y su significado en la sociedad actual, fomentando la toma de conciencia y la sensibilización sobre la discriminación racial.

La pertinencia de utilizar las artes escénicas como una metodología de investigación para producir conocimiento sobre temas sociales y culturales relevantes ha sido confirmada por el impacto positivo que estas obras han tenido en la audiencia.

El teatro se ha mostrado como una herramienta poderosa para promover la inclusión y el respeto hacia la diversidad, desafiando los discursos dominantes y contribuyendo a la construcción de una sociedad más igualitaria y empática.

Por lo tanto, nuestra conclusión es que este estudio ha reafirmado la importancia del pelo negro como un símbolo cultural e identitario y ha destacado cómo las obras de teatro “Alisado” y “Gloria, Lola, Margarita y Luis” abordan este tema desde diferentes perspectivas, generando reflexiones sobre el racismo y la opresión. La investigación en las artes escénicas se ha revelado como una valiosa herramienta para comprender y cuestionar las dinámicas sociales y culturales que rodean al pelo negro y su impacto en la sociedad contemporánea.

Es por esto que aunque concluimos que el arte, en este caso el teatro, puede jugar un papel fundamental en la lucha contra la discriminación racial y en la construcción de una sociedad más inclusiva y justa, la aportación esencial de nuestro trabajo es llevar el teatro a eventos académicos, acostumbrados a la exposición de ideas, dentro del formato del conocimiento lógico científico.

Esto implicó un reto: ¿cómo simbolizar la producción científica y trasladarla al terreno de las artes? En este traslado es importante mantener el rigor en la investigación previa y en el trabajo que permite al escucha y espectador, emocionarse y no perder de vista las reflexiones que los textos dramáticos proponen. El 8vo Congreso Internacional de Antropólogos AIBR, de la Universidad de Salamanca y la Jornada El pelo/cabello es epistemología, organizado por el Departamento de Antropología, Geografía e Historia de la Universidad de Jaén, España, asumieron estos riesgos.

Los resultados fueron positivos en ambas experiencias académicas, la presentación de las obras dio lugar a interesantes discusiones y reflexiones, que confirmaron que apostar, por las artes escénicas, como metodología de investigación y forma de producir conocimiento, es adecuado. Con esta apuesta, los sentidos y las emociones pasan a ser consideradas como importantes puertas de entrada para conocer nuestra realidad circundante y producir nuevas formas de conocer.

“Alisado” y “Gloria...” han podido acercar las artes con la producción científica, rompiendo las barreras que el academismo impone a las artes, impidiéndole valiosas visitas al mundo académico.

Referencias

- AfroNatural, <http://afronatural.es/productos-para-pelo-afro/peluca-afro/>
- Augé, M. (1993). Los “no lugares”. Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad. Barcelona: Gedisa Editorial.
- Borgdoff, H. (2010). El debate sobre la investigación en artes. En Cairon: revista de ciencias de la danza, ISSN 1135-9137, N° 13.
- Bruguera, T. (1998). “Cátedra Arte de Conducta”. consultado el 15.02.2023, en <https://taniabruquera.com/catedra-arte-de-conducta/>
- Claramonte, J. (2011) Arte de contexto. San Sebastián: Editorial Nerea, S. A.
- Claramonte, J. (2016). Estética Modal. Madrid: Editorial TECNOS.
- C.R.O.W.N Research Study (2019).
- Dewey, J. (2008). El arte como experiencia. Paidós.
- Erasmus, Z. (2000). Hair Politics, in Nuttall, S. and Michael, C. (eds.), Senses of Culture: South African Culture Studies. Cape Town, Oxford University Press.
- Formenti, Laura. (2003). Una metodología autonarrativa per il lavoro sociale,. Animazione Sociale, 12, pp. 29-41.
- Bruguera, T. (2010). “Political Art Statement”. consultado el 05.01.2022, en <http://www.taniabruquera.com/cms/388-0-Political+Art+Statement.htm>
- Gergen, K.J., (comps. trads., Estrada, A.; Diazgranados, S.), (2007). Constructivismo social: aportes para el debate y la práctica. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales.
- Gil, F. (2000) El éxito negro y la belleza negra en las páginas sociales. En La manzana de la discordia, Julio - Diciembre, Año 2010, Vol. 5, No. 2: 25-44 <https://doi.org/10.25100/lmd.v5i2.1517>
- Gómez, P. (2017). Indios, negros y otros indeseables. Capitalismo, racismo y exclusión en América Latina y el Caribe. Quito-Ecuador. Ediciones Abya Yala.
- Griffero, R. (2011). La Dramaturgia del Espacio, Santiago de Chile: Frontera Sur.
- Hooks, B. (1995) ‘Straightening our Hair’ in Raimes, A. (ed.) Identities: Readings from Contemporary Culture. Boston, Toronto: Houghton Mifflin Company.
- Hooks, B. (2005). Alisando nuestro pelo. En La Gaceta de Cuba, enero-febrero 2005, n° 1, pp. 70-73
- Johnson, T. and Bankhead, T. (2014) Hair It Is: Examining the Experiences of Black Women with Natural Hair. Open Journal of Social Sciences, 2, 86-100. <https://doi.org/10.4236/jss.2014.21010>
- Johnson-Lutz, H.R. (2020) Why the CROWN Act of 2020 must be Passed into Law. International Journal of Business and Management Research (IJBMR), Volume 8, Issue 4, Pages 110-111 <https://doi.org/10.37391/IJBMR.080403>

- Lara, A. (2020). El alisado es lo más propio de la mujer dominicana»: prácticas ritualizada y mimética del «brushing dominicano. En revista Latinoamericana Polis N55, pp. 40-55 <https://doi.org/10.32735/S0718-6568/2020-N55-1443>
- López-Ganet, Tiffany. (2022) «Artivismo contra la opresión para transformar la educación», Tercio Creciente, (21), pp. 7–25. doi: 10.17561/rtc.21.6471
- López-Ganet, Tiffany. (2016) Así peinaba, así, así, <https://www.youtube.com/watch?v=leVdWV1AduQ>.
- Matera, D. (1987). *Memory is the Weapon*, Ravan Press.
- Mercer, K. (1994). *Black Hair/Style Politics*, in Mercer, K. *Welcome to the Jungle*. London: Routledge.
- Mitchell, H. (2019). Why I'm leading the charge against natural hair discrimination in America.
- Molina, M. (2020). Prevalece discriminación hacia el cabello afro. En Boletín UNAM-DGCS-583 Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM.
- Moreno Montoro, M.I. y Soto Moreno, E. (2022). Pelo, tierra y libertad: Una apropiación del patrimonio corporal para el patrimonio cultural y el empoderamiento comunitario decolonial. V Congreso Internacional de Educación Patrimonial. Madrid, del 19 octubre 2022 al 21 octubre 2022
- Mosquera, A. (S/a) ¿Cómo nos vemos? Estereotipos en la representación de las y los afropeuranos. Observatorio de Radio y televisión, Lima Perú.
- Partida, A. (2004). Modelos de acción dramática aristotélicos y no aristotélicos. Seminarios, Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional Autónoma de México. México D.F. Editorial Itaca.
- Quampaha, Bernice; Owusub, Edward; Aduc, Victoria N.F.A.; Agyemang Opokud, Nana; Akyeremfoe, Samuel & Ahiabor, Augustine J. (2023). Cornrow: A Medium for Communicating Escape Strategies during the Transatlantic Slave Trade Era: Evidences from Elmina Castle and Centre for National Culture in Kumasi. *International Journal of Social Sciences: Current and Future Research Trends (IJSSCFRT) - Volume 18, No 1*, pp 127-143
- Restrepo, Eduardo. (2010). Cuerpos racializados. *Revista Javierana*, 146. 16-23.
- Robinson, C. L. (2011). Hairasrace: Why “good hair” may be bad for Black females. *Howard Journal of Communications*, 22(4), 358-376. doi: 10.1080/10646175.2011.617212
- Rooks, N. M. (1996). *Hair raising: Beauty, culture, and African American women*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- Rowe, K. D. (2015). “I love this cotton hair!”: Black women, natural hair, and (re) constructions of beauty (Master’s Thesis). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global database. (UMI No. 1588503)

- Rowe, K. D. (2019). Beyond “Good Hair”: Negotiating Hair Politics through African American Language. *Woman and Language*, Volume 42.1, Spring 2019 doi: 10.34036/WL.2019.004
- Tello, Veronica. (2016) *Counter Memorial Aesthetics, Refugee Histories and the Politics of Contemporary Art*. Bloomsbury Press. 2016. <https://doi.org/10.5040/9781474252775>
- UJIMA.Company.Inc, <https://www.ujimacoinc.org/lorna-c-hill-legacy>
- Valdehita, C. (2016). La locura por las pelucas en África Recuperado en: <https://www.elmundo.es/sociedad/2016/03/25/56f532c1ca47411e138b45a3.html>
- Wesseling, J. (2019) Investigación artística en la Academy of Creative and performinh arts, Universidad de Leiden. En *Piscina. Investigación y Práctica artística. Maneras y ejercicios*. Bilbao España.