

"Cantautoras". El documental y la fotografía como herramientas artísticas y de visibilización. El contexto de la mujer cantautora. Un plano artístico y social sobre la mujer cantautora

"Female singer - songwriters". Documentary and photography as artistic and visibilization tools. The context of the female singer-songwriter. An artistic and social plan on the female singer-songwriter

Sara Casas Lago
Universidad de Granada (España)
sara.cslago@gmail.com

Recibido 14/09/2020 Revisado 18/12/2020
Aceptado 18/12/2020 Publicado 30/12/2020

Resumen:

Se plantea en esta propuesta una pieza audiovisual que retrata a cinco cantautoras del panorama musical actual de Granada. Visibilizar el trabajo, talento, vivencias y dar voz a estas jóvenes mujeres cantautoras que, a pesar de la estigmatización, los prejuicios y de tener muchas más dificultades que los hombres, se mueven y luchan por un futuro en la música, es el principal objetivo de este proyecto. Asimismo, se contrastan y retratan diferentes procesos creativos de cada cantautora, Se trata de una investigación artística basada en la práctica y en la experiencia personal, pues yo misma soy cantautora.

La idea de este proyecto surge por necesidad propia; cómo cantautora busco el encuentro, las realidades y las vivencias de otras mujeres que cómo yo, sienten el impulso y el anhelo de expresar parte de lo que pensamos y nos inquieta, a través de nuestras canciones. Surge el deseo de profundizar y visibilizar la figura de estas mujeres músicas, indagando sobre los distintos procesos creativos ¿De dónde surge la necesidad de componer? ¿Qué queremos mostrar?

La música es una de las herramientas fundamentales que las personas tenemos para expresar lo que sentimos, nuestros estados de ánimo, nuestras vivencias o, sin más pretensión, el poder experimentar el placer de la propia música en sus variantes.

Se necesitan personas, en este caso mujeres, que canten a la libertad y a la igualdad de oportunidades. Personas que con sus canciones y músicas saquen a la luz inquietudes, que nos hagan pensar, que remuevan conciencias y corazones. Para nosotras como mujeres jóvenes en la escena musical, supone un tremendo esfuerzo dignificar, visibilizar y profesionalizar, es decir, poder vivir de la música como oficio o profesión, no solo hablamos de la música, esto trasciende desafortunadamente también a otras manifestaciones artísticas.

El formato documental audiovisual es una herramienta idónea para retratar estas realidades, la conjunción de la imagen, la emoción y lo musical.

Sugerencias para citar este artículo,

Casas Lago, Sara (2020). "Cantautoras". El documental y la fotografía como herramientas artísticas y de visibilización. El contexto de la mujer cantautora. Un plano artístico y social sobre la mujer cantautora. Afluir (Monográfico extraordinario II), págs. 51-57, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.69>

CASAS LAGO, SARA (2020) "Cantautoras". El documental y la fotografía como herramientas artísticas y de visibilización. El contexto de la mujer cantautora. Un plano artístico y social sobre la mujer cantautora. Afluir (Monográfico extraordinario II), diciembre 2020, pp. 51-57, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.69>

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.69>

Abstract:

An audiovisual piece is proposed in this project that portrays five singer-songwriters from the current musical scene in Granada. Make visible the work, talent, experiences and give a voice to these young women singer-songwriters who, despite stigmatization, prejudice and having many more difficulties than men, move and fight for a future in music, is the main objective of this project. Likewise, different creative processes of each singer-songwriter are contrasted and portrayed. It is an artistic investigation based on a practice and personal experience, since I myself am a singer-songwriter.

The idea of this project arises out of own necessity; As a singer-songwriter I seek the encounter, the realities and the experiences of other women who, like me, feel the impulse and the desire to express part of what we think and worry us through our songs. The desire arises to deepen and make visible the figure of these young musicians, inquiring about the different creative processes. Where does the need to compose come from? What do we want to show?

Music is one of the fundamental tools that people have to express what we feel, our moods, our experiences or, without further pretense, being able to experience the pleasure of music itself in its variants.

People are needed, in this case women, who sing for freedom and equal opportunities. People who with their songs and music bring to light concerns, that make us think, that stir consciences and hearts. For us, as young women in the music scene, it is a tremendous effort to dignify, make visible and professionalize, that is, to be able to make a living from music as a trade or profession, we are not only talking about music, this unfortunately also transcends other artistic manifestations.

The audiovisual documentary format is an ideal tool to portray these realities, the conjunction of image, emotion and music.

Palabras Clave: Mujer, música, arte, feminismo

Key words: Women, feminism, art, music

Sugerencias para citar este artículo,

Casas Lago, Sara (2020). "Cantautoras". El documental y la fotografía como herramientas artísticas y de visibilización. El contexto de la mujer cantautora. Un plano artístico y social sobre la mujer cantautora. Afluir (Monográfico extraordinario II), págs. 51-57, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.69>

CASAS LAGO, SARA (2020) "Cantautoras". El documental y la fotografía como herramientas artísticas y de visibilización. El contexto de la mujer cantautora. Un plano artístico y social sobre la mujer cantautora. Afluir (Monográfico extraordinario II), diciembre 2020, pp. 51-57, <https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.69>

Cantautoras. Fotografía y documental

A lo largo de la historia, la mujer frente al hombre ha tenido un papel relegado al ámbito privado del hogar, aparte de la falta de oportunidades para realizarse como ser humano y derechos que amparasen su libertad. Estamos en el siglo XXI en un sistema todavía dual en cuanto a la segregación por géneros (hombre/ mujer) en la que siguen existiendo fuertes diferencias de trato y de ejercicio de la libertad.

Cómo mujer artista plástica y cantautora, siento día a día lo que significa ser una mujer libre y exponerme con el arte ante la opinión pública y recibir cierta condescendencia tanto por parte de los empresarios y empresarias contratantes, como de cierto sector del público que juzga la imagen, aspecto y género sin profundizar en la calidad de la composición y de la interpretación, cosa que no ocurre con los compañeros del género masculino, lo que resulta una manifiesta desigualdad de oportunidades.

La idea del proyecto Cantautoras, nace como una obra de carácter artístico en su totalidad, teniendo como protagonistas el formato audiovisual (documental y videoarte) y la fotografía, herramientas óptimas para plasmar la realidad de muchas mujeres cantautoras y sus vivencias visibilizando su arte. Surge de una necesidad personal, lo que da lugar a un estudio auto etnográfico, donde, conociendo los códigos y el lenguaje del mundo del escenario, puedo aportar la esencia del tema en cuestión y dar una visión más ajustada a la realidad de muchas de estas mujeres cantautoras. A su vez es una llamada a la belleza y a los claroscuros de cada proceso creativo.

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.69>

Esta pieza audiovisual que se presenta a continuación, “Cantautoras”, recoge testimonios y algunos temas de cinco cantautoras que convivían en diferentes espacios musicales de la ciudad de Granada. Se tratan temas como el del género, el proceso creativo, qué supone componer e interpretar ante el público temas propios como terapia personal y/o como medio de vida. La pieza tiene una duración de veinte minutos. Está rodada en diferentes espacios de la ciudad de Granada, en lugares tan mágicos como el barrio de Albaycín, Realejo, el Carmen de los Mártires, o espacios sociales como “La redonda”.

Cada cantautora que aparece en el presente documental procede y bebe de muy variados estilos artísticos y orígenes. Se contrastan procesos, vivencias y músicas.

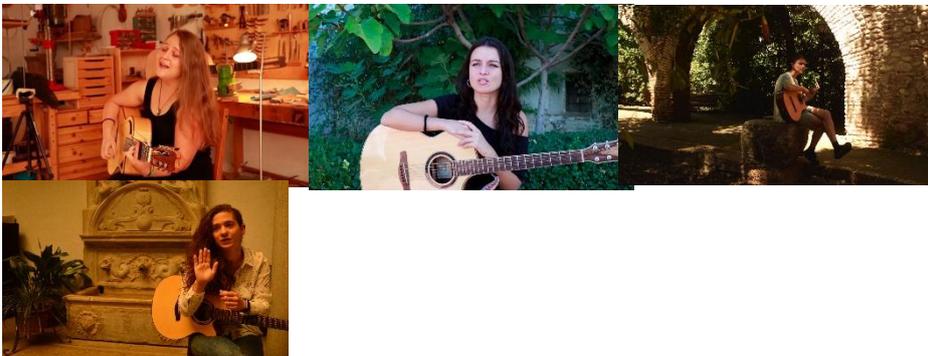

Ilustración 1. Fotogramas del documental "Cantautoras"

Ilustración 2. Cartel Promocional del documental "Cantautoras"

Ilustración 3. Fotograma del documental "Cantautoras". Enlace del vídeo <https://vimeo.com/357748524>

Documental como herramienta artística y de investigación

La video creación se extiende durante los años sesenta como una manifestación artística polivalente, que recupera y tiene trazos de las investigaciones estéticas del cine experimental y las miradas personales del documental autobiográfico. El documental puede ser una representación de la realidad, de una forma subjetiva; el producto o resultado de esta realidad se crea a partir de la narrativa que aporta la persona o personas que realizan y dirigen el documental. Con el documental se crea una herramienta de investigación en la que se presenta una situación, en la cual se profundiza y de la cual se extraen conclusiones derivadas de la realización del mismo. El documental audio visual se origina con un grupo de científicos que quisieron tener un amplio registro de sus descubrimientos e invenciones. Con los años el concepto de documental ha ido evolucionando y se retratan diversas causas, problemáticas sociales, medioambientales etc.

Conclusiones

El uso del documental como recurso para retratar a las cantautoras ha sido óptimo ya que es un medio que permite captar la esencia, personalidad y música de las cantautoras. Es relevante su uso ya que permite dar a conocer el trabajo de varias artistas y además puede servir de referente para muchas otras en el sentido de empoderar en cuanto a la visibilización se refiere del trabajo personal, que muchas veces mujeres no muestran debido a la vergüenza o inseguridad en sí mismas. A la hora de componer, a las cantautoras les mueven sus experiencias vitales, sus ganas de contar al mundo que les remueve y/o solucionar conflictos o problemas que ellas han tenido en la vida real, escribiendo canciones de manera terapéutica. La mujer cantautora en la escena musical cuenta con más dificultades que el hombre a la hora de tener referentes homónimas en el escenario, tener futuro dedicándose a la música y recibiendo honorarios justos, no dádivas, por su trabajo.

Se ha proyectado el presente documental en diferentes espacios de la escena musical en ciudades como Granada o Vigo. Muestra nuestro trabajo como mujeres artistas, sirve de referencia para que todas aquellas mujeres con el anhelo de compartir su trabajo con el público y de vivir la adrenalina de la performance en directo, se materialice o desaparezcan ciertas inseguridades y autocensuras.

A su vez este proyecto continúa en forma de Doctorado en Artes por la Universidad de Granada y visibilizará la voz y el arte de muchas otras mujeres.

Referencias

Albedomedia. (2019). Albedomedia. Disponible en <https://www.albedomedia.com/destacado/procesos-creativos-desde-el-retrato-hasta-la-fotografia-documental/>. [Consultada el 1 de Agosto]

ISSN: 2659-7721

<https://dx.doi.org/10.48260/ralf.extra2.69>

