

“FOUR WOMEN”: ACTIVISMO MUSICAL PARA VISIBILIZAR A LAS MUJERES

Informe de investigación

Alesandra González Arce B73271
Michelle Almendares Loría B60260
Patrick Miranda Sánchez B74814

Video Conceptual y Análisis

Música, sociedad y cultura AM 0292

I - 2021

Profesora
Tania Camacho Azofeifa
Asistente
Amada Quesada Montano

Resumen

Nina Simone fue una mujer que utilizó la música como activismo político para denunciar las injusticias que vivió la cultura negra en Estados Unidos. Desde géneros musicales como el jazz, blues, rhythm and blues y soul; esta cantante, pianista y compositora abocó por los derechos civiles de las personas afroamericanas, convirtiéndose así en un personaje histórico, que marcó una huella tanto en el ámbito musical como social e histórico. En “Four Women”, Simone presenta problemáticas que han vivido mujeres de diferentes orígenes con diversos trabajos y situaciones de vida. Todo esto no se escapa de la realidad actual, por lo que con este proyecto resaltamos la figura de Nina Simone como una pionera del activismo musical y del black feminism, sus letras son ejemplo de lucha y permanecen vivas en el presente.

Palabras clave

Activismo musical, feminismo, consciencia, derechos civiles, liberación, discriminación

MARCO TEÓRICO - PRÁCTICO

Este proyecto tiene como objetivo proponer un análisis de la canción “Four Women” para relacionarlo con la participación feminista en los espacios musicales desde el empoderamiento femenino y el activismo musical. Además, como producto final, creamos un video conceptual utilizando como sustento teórico el análisis mencionado. Nos interesa este tema porque consideramos que es importante como artistas, cuestionarnos nuestro quehacer musical, tanto en la escogencia de repertorio y su trasfondo, buscando maneras de generar un impacto, más que una sola ejecución vacía sin una conceptualización histórica. Las problemáticas presentes en “Four Women” como lo son el machismo, la discriminación étnica y de género sigue ocurriendo en la actualidad, por lo cual creemos que es importante discutirla como una forma de mantener viva la lucha y reconocer el trabajo de todas las personas en ella.

Propósito del proyecto en relación con la pregunta de investigación

¿Cómo el análisis de la canción “Four Women” se relaciona con la participación feminista en los espacios musicales desde el empoderamiento femenino y el activismo musical?

Queremos resaltar a las mujeres como personas capaces de liderar y tener espacios activos en la música, que puedan influenciar positivamente a la sociedad. Creemos que es importante reconocer sus aportes para la humanidad. Por esta razón, el propósito del proyecto es evidenciar los aportes de Nina Simone en el feminismo y las luchas sociales a través del activismo musical como un ejemplo de empoderamiento femenino. En esta canción, Nina Simone presenta problemáticas que han vivido mujeres de diferentes orígenes con diversos trabajos y situaciones de vida. Todo esto no se escapa de la realidad actual, por lo que con este proyecto resaltamos la figura de Nina Simone como una pionera del activismo musical y del black feminism, sus letras son ejemplo de lucha y permanecen vivas en el presente.

Sustento teórico del producto final

En cuanto al sustento teórico del video, desarrollamos nuestra propia forma de analizar la canción, tomando insumos de la siguiente bibliografía:

El texto de Marcelo Expósito “El activismo artístico” nos fue de utilidad para orientarnos en la elección del producto final (video conceptual) y desde dónde nos posicionamos nosotres a la hora de hacer el análisis y qué queremos mostrar en el video.

Como punto de partida, nos basamos en la metodología de análisis propuesta por Emilio Berrocal en su artículo “Música y Género: análisis de una muestra de canciones populares”, con ello realizamos un cuadro para encontrar el por qué del uso de determinados verbos, sustantivos y adjetivos dentro de cada estrofa de la canción. Esto lo pusimos en discusión con la retórica de Nina Simone y cómo se relaciona la música con ello. Asimismo, comentamos sobre la experiencia personal de cada uno al escuchar la canción (imágenes mentales, sensaciones, pensamientos). Estas ideas de la diversidad de textos para el análisis de la canción (retórica, música, sonoridad, discurso, lírica) las encontramos en el trabajo “De la canción - objeto a la canción - proceso: repensando el análisis de la música popular” de Juan Pablo González.

El texto de Susan Campos “Four Women de Nina Simone: el cuerpo como memoria”, nos sirvió de guía para buscar un enfoque para el análisis de la canción, partiendo del cuerpo como territorio, historia, cicatrices, memoria de las mujeres y perspectiva de género. En nuestro análisis, descubrimos el enfoque que hace la canción sobre el cuerpo, pero también pusimos en discusión otras temáticas, como por ejemplo el mundo interno de las personas y su propio contexto. Asimismo, el segundo capítulo del texto “Música, género y educación” de Lucy Green, nos ayudó a entender a Nina Simone como una figura disruptiva en la música, que utiliza este arte para incomodar el status quo y denunciar problemáticas de la época, desde la figura de una cantante de música popular.

Por otro lado, el documental “¿What Happened, Miss Simone?” y el artículo ““I Don't Trust You Anymore”: Nina Simone, Culture, and Black Activism in the 1960s” de Ruth Feldstein, nos proporcionaron información sobre el contexto en Estados Unidos, hechos históricos, vida personal de Nina Simone, perspectiva desde su lucha, la cultura afroamericana y el activismo. Toda esta información nos ayudó a entender mejor la intención de la letra de la canción y así analizarla informadamente.

Evaluación del desarrollo del proyecto

Como grupo, teníamos la expectativa de encontrarnos con una Nina Simone empoderada y luchadora; sin embargo, nos encontramos con una persona que vive una dualidad: símbolo de lucha versus víctima de violencia. Durante el desarrollo de la investigación, descubrimos que la cantante vivía en un ambiente de violencia doméstica, abuso sexual y psicológico, soledad, depresión; problemáticas que denunciaba pero a la vez vivía en carne propia.

Evaluación de los resultados del proyecto

Logramos concretar las ideas de las tres personas investigadoras, abarcando tres puntos de trabajo con el proyecto: ejecución de la canción, análisis de la canción y realización del video conceptual. El resultado fue provechoso, ya que pudimos aplicar lo que hemos aprendido en el curso a un caso real, desarrollando las herramientas para tener una posición crítica respecto a la música en la sociedad.

Conclusiones

Respecto a la pregunta de investigación, consideramos que sí logramos responderla adecuadamente, relacionando la música de Nina Simone con la apertura de la escena musical para las mujeres de esa época. Se puede ver a la artista Nina Simone como un ejemplo de

cómo desde sus letras y su música, el activismo se puede posicionar en los espacios musicales. Asimismo, su participación en la escena musical del momento constituye un quiebre en las dinámicas de género en la música afroamericana ya que Nina Simone fue instrumentista, compositora y directora musical de su grupo. Esto pudo servir para incentivar la participación de más mujeres en dicha música.

En cuanto a la investigación, esta contribuye a generar una propuesta de análisis de canciones basada no sólo en la parte meramente técnico musical o de la letra, sino desde la interrelación del artista con su contexto. Nuestra propuesta se basa en encontrar la razón de ser de determinados elementos que forman parte de la canción, ligados a una intención discursiva por parte del artista como una herramienta de comunicación.

El video como producto final, es una forma de denunciar desde una visión actual, las diferentes perspectivas de las problemáticas que se presentan en la canción, pero sin perder el contexto de Nina Simone. En relación con la interpretación musical, nos apropiamos del mensaje de la canción desde nuestro sentir como personas. Esta canción se puede ver como un ejemplo de música consciente, es decir, el uso de la música para generar reflexión y despertar al oyente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Berrocal, Emilio. y Gutiérrez, José. 2002. "Música y Género: Análisis de una muestra de canciones populares" *Revista científica de comunicación y educación*; ISSN: 1134-3478: 187-190. Granada, España: Universidad de Granada <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/232510.pdf> (Consultado el 27 de Junio del 2021)

Campos, Susan. 2010. " " Four women" de Nina Simone: el cuerpo como memoria." *Itamar: Revista de investigación musical: territorios para el arte*. 178-187. España: Universidad de Valencia <https://ojs.uv.es/index.php/ITAMAR/article/download/14064/12983> (Consultado el 06 de junio de 2021)

Expósito, Marcelo. Vindel, Jaime. y Vidal, Ana. 2012. "Activismo artístico: Perder la forma humana. Una imagen sísmica de los años ochenta en América Latina" *Proyecto ARTivismo WebZine*. 43-50, https://artivismo.info/wp-content/uploads/2020/07/exposito_logo.pdf (Consultado el 06 de junio de 2021)

Feldstein, Ruth. 2005. "'I Don't Trust You Anymore': Nina Simone, Culture, and Black Activism in the 1960s." *The Journal of American History* 91, num. 4: 349-379, doi:10.2307/3660176. (Consultado el 30 de mayo de 2021).

Garbus, Liz. "What Happened, Miss Simone?" Netflix. 22 de enero del 2015. Documental, 1h41m. <https://www.netflix.com/search?q=what%20happ&jbv=70308063>

González, Juan Pablo. 2009. "De la canción - objeto a la canción - proceso: repensando el análisis en música popular." *Revista del Instituto de Investigación Musicológica "Carlos Vega"*, num.23: 195 - 210, <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/revistas/cancion-objeto-cancion-proceso.pdf> (Consultado el 30 de mayo del 2021).

Green, Lucy. 2001. La afirmación de la feminidad: mujeres que cantan, mujeres que capacitan a otros. En *Música, género y educación*, 30 - 57. España: Ediciones Morata.

ANEXOS

Link del video conceptual: https://youtu.be/F8dLuh9I_Oo

Análisis general de la canción

En general, Nina le está dando voz a las mujeres que no pueden hacerlo.

Link: <https://www.youtube.com/watch?v=tfYXxNf0qi0>

Estrofa 1

My skin is black, my arms are long
My hair is woolly, my back is strong
Strong enough to take the pain, inflicted again and again
What do they call me? My name is aunt Sarah
My name is aunt Sarah, aunt Sarah

Mi piel es negra, mis brazos son largos
 Mi cabello es lanudo, mi espalda es fuerte
 Lo suficientemente fuerte como para soportar el dolor, infligido una y otra vez
 Como me llaman Mi nombre es tía Sarah
 Mi nombre es tía Sarah, tía Sarah

Verbos	Sustantivo	Adjetivo
Is/are	Aunt Sarah (princesa)	Black
Inflicted	They	Long arms
Call		Wolly (crespo)
		Strong

*Repite el nombre del personaje 3 veces.

Pérdida de identidad: Call

Repite el nombre para sí misma para tratar de apropiarse de su propio nombre

Inicia describiéndose (cómo es usted) Black skin (desde una perspectiva y privilegio)

Azotes espalda, aceptación o caparazón en su espalda. Mecanismo de defensa.

Pregunta despectiva

Quien la hizo ser así, cómo la miran, como la llaman. Discurso de cómo es ella según la mirada de ellos.

La música va aumentando poco a poco la intensidad de la canción, cuando entra la letra, deja un sabor agridulce, por lo fuerte del mensaje.

La melodía inicia suave, como empezando a contar una historia, entonces una se imagina las imágenes mientras la escucha.

Edad. mujer adulta

Aunt: cuidadora?

Personaje: duro por fuera (fuerte) pero desgastada por dentro.

Cansada, edad.

¿Ella cree que se llama así?

Cuerpo como lugar donde se refleja la opresión: espalda, piel.

Por qué inicia con ella?

Gente que conoció o que supo, mostrar sufrimiento, forma metafórica (no es muy directa)

Desde qué posición?

Con la idea de visibilizar la situación de las mujeres afroamericanas.

Ella como foco de atención

Retórica: "My name is Aunt sarah", se va alejando (al final sólo dice aunt sarah), en la segunda hace una pausa y lo dice con una pena (cambio en la voz)

Enfatiza la palabra “black”. Alarga la palabra “long”. Estimula la imaginación.

Tono de voz: como si le doliera decir esas palabras.

Imagen mental: señora sentada en un corredor, en una silla mecedora

Estrofa 2

My skin is yellow
My hair is long
Between two worlds
I do belong
My father was rich and white
He forced my mother late one night
What do they call me?
My name is Saffronia
My name is Saffronia

Mi piel es amarilla
Mi pelo es largo
Entre dos mundos
Yo pertenezco
Mi padre era rico y blanco
Obligó a mi madre a altas horas de la noche
Como me llaman
Mi nombre es saffronia
Mi nombre es saffronia

Verbos	Sustantivo	Adjetivo
Is/are/was	Saffronia (I)	Yellow
Do belong	Father	Long hair
Call	Mother	Rich and white
Forced	They	
	Skin	
	Hair	

Tema de la familia (mamá, papá)

Violación

Privilegio y poder (rich and white)

Belong: ¿a dónde pertenezco? Habla desde afuera

Ambas estrofas empiezan con skin, se definen desde la piel. (Desde dónde lo dicen)

El racismo y la xenofobia, aún está presente en la sociedad. Todavía es necesario hablar desde ahí.

Privilegio: personas blancas en posición de poder. Hace el daño y sale ileso.

Vida dual: Dos mundos

Nombre, relacionado a trabajar, relacionado al nivel financiero

Forma musical de la pieza, Blues: temática tristes

Guitarra: lamento. Ayuda a enfatizar "I do belong", da pie a algo fuerte, que hay que ponerle atención, un enfoque. La respuesta ayuda a hacer énfasis.

La música se va tornando más pesada

Estructura de la estrofa, con Anáfora: repetición de palabras

Al decir "My father": sí lo reconoce como padre

Características que se asocian con el origen de una persona.

En medio de una intersección.

Nombre exótico

Retórica: Pronunciación del nombre Saffronia. Nombre sufrido, persona sufrida. No termina de encajar.

Mestiza: A la vez es el opresor y el oprimido

No habla mucho de la mamá

Aceptación de su realidad, de su familia

Edad: persona joven (13 - 27 años)

Sonoridad pesada, oscura, místico (ritmo ritual)

Respiración cuando dice el nombre, se da su tiempo para decir cada palabra, cada palabra se entiende, tiene una intención. Dicción, ligado.

Father was: ausente

El discurso hace al oyente reflexionar sobre: Tema de la familia (mamá, papá), Violación

Privilegio y poder (rich and white), Belong: ¿a dónde pertenezco? Habla desde afuera

Estrofa 3

My skin is tan, my hair is fine

My hips invite you, my mouth like wine

Whose little girl am I? Anyone who has money to buy

What do they call me? My name is Sweet Thing

My name is Sweet Thing

Mi piel es morena, mi cabello está bien

Mis caderas te invitan, mi boca como vino

¿De quién soy la mujercita? De cualquiera que tenga dinero para comprarme

¿Cómo me llaman? Mi nombre es Cosita Dulce

Mi nombre es Cosita Dulce

Verbos	Sustantivo	Adjetivo
Is/am	Sweet Thing (I)	Tan
Invite	They	Fine hair
Has	Anyone	Little
Buy	Girl	Mouth like wine
Call	Skin	Sweet
	Hair	
	Hips	
	Mouth	
	Money	

Temática: Cosificación del cuerpo de la mujer (Sweet Thing), pérdida de la identidad, ya que no tiene nombre

Trabajadora del sexo: money to buy, hips invite you

Morena

Edad: joven (little girl) diminutivo (la hace chiquitita)

Little girl, Sweet Thing de forma sexual

Cuerpo en venta y atributos para atraer a sus clientes

Mouth, hips: partes del cuerpo relacionadas al trabajo sexual

Sube la intensidad de la percusión al final de la estrofa, sensación del movimiento del cuerpo (invitar al movimiento o retratar cierto movimiento) Algo va a pasar.

En palabras de Nina: La pieza es como un retrato/picture de 4 mujeres

Sensación de picardía: Nina Simone se mete en el personaje, uso del lenguaje y forma de cantar.

Retórica: picardía en el canto.

Flauta: sonido dulce, genera un contraste. Evoca la dulzura.

Estrofa 4

My skin is brown, my manner is tough

I'll kill the first mother I see, my life has been rough

I'm awfully bitter these days, because my parents were slaves

What do they call me? My name is Peaches

Mi piel es café, mi forma de ser es dura

Mataré a la primera madre que vea, porque mi vida ha sido difícil

Estoy amargada estos días, porque mis padres fueron esclavos

¿Cómo me llaman? Mi nombre es Peaches

Verbos	Sustantivo	Adjetivo
Is/am/were	Peaches (I)	Brown
Kill	Life	Tough
See	Mother	Rough
Has been	Days	Awfully bitter (amarga)
Call	Parents slaves	
	They	
	Manner	

“I’ll kill the first mother I see?”: ¿Matar su pasado? ¿Su genealogía? Violencia como forma de luchar contra la injusticia, la única forma que conoce por su vida dura

Kill: denota ira, enojo, emociones fuertes

Vida de sufrimiento: desde sus antepasados, carga con ese sufrimiento

Parents were slaves: nació marcada, tachada por la sociedad racista

Amargada, cansada, la misma historia que se repite.

No hace tanto énfasis en el cuerpo, sino en su carácter, sensaciones, deseos, etc

Peaches: estereotipo (máscara) de la persona negra que tiene la sociedad blanca

Alguien feo, no agradable, rasgos exagerados. Halloween: causa temor

Retrato de ver al otro como un monstruo, alguien malo, no agradable para infundir temor desde la ignorancia y los prejuicios. Ella se retrata como ese monstruo de una manera irónica, que hace pensar quién es el monstruo en realidad?

Música:

Piano: cambia de registro (graves) más pesado. Más intenso, genera más armónicos creando todo un ambiente contrastante.

Cadencia al acorde mayor: liberación de lo que tenía que decir, liberación de su mensaje.

En general sube mucho de intensidad (fuerte)

Retórica: Cambia la forma de cantar, tono de voz muy enérgico y fuerte. Directa. Al final se vuelve más agudo.

En las otras estrofas se siente que está hablando de alguien más, pero en esta estrofa se apropia de la letra, se siente que es ella, muestra furia en la voz. Como fuego.

Voz en crescendo, al igual que la energía.

Fuerza en What do they call me? Confrontativo. Coincide con el inicio de la cadencia (acordes distintos)

No repite el nombre al final, sólo lo dice una vez: directo.

Frase final entrecortado, separado: hacer énfasis. “My name is Peaches”

Bio o cv resumido de cada autor o autora

Michelle Almendares Loría, carné B60260, soy artista escénica, acróbata aérea y diseñadora de interiores costarricense con experiencia como actriz, directora, diseñadora para la escena, productora y docente. Con manejo en el idioma español, inglés y portugués. Egresada de la Universidad Latina, el Taller Nacional de Teatro, Bachiller en Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. También, soy estudiante activa de licenciatura de la carrera de Artes Dramáticas, de la Universidad de Costa Rica.

Alessandra González Arce, carné B73271, soy graduada del Conservatorio de Música de Occidente de la Universidad de Costa Rica, bajo la tutela de Katia Guevara. Actualmente curso la carrera de Bachillerato en Música con énfasis en Piano, con la profesora Rubia Santos. Me desempeño como pianista acompañante desde el 2017 y como profesora de piano desde el 2018. He participado en diferentes festivales de música tanto nacionales como internacionales. Como solista, he actuado junto con la Orquesta de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Soy intérprete de música tanto académica como popular. He trabajado con varios grupos de diferentes géneros musicales y formatos.

Patrick Miranda Sánchez, carné B74814, soy artista musical costarricense, graduado de la Escuela de Música de Mercedes Norte, Bachiller en Música con énfasis en saxofón, actualmente estudiante de licenciatura en la misma carrera; con experiencia en producción, grabación, edición e informática en redes y soporte. Me he desempeñado como Saxofonista en secciones de brass de bandas de diversos géneros también con participación en bandas y orquestas sinfónicas, ensambles de cámara y como solista.