

NOVIEMBRE FEMINISTA

III JORNADAS DE INVESTIGADORXS FEMINISTAS EN LA U.C.M.

"Marga Gil Roësset: una ilustradora precoz"

Montserrat Siso Monter

Profesora de Secundaria/Doctoranda en Historia e Historia del Arte y Territorio. UNED

Abstract

Marga Gil Roësset fue una ilustradora y escultora que vivió a comienzos del siglo XIX. Hasta hoy en día su figura ha pasado con total discreción, pero en este momento histórico que estamos viviendo, en el cual se recupera la imagen y la obra de muchas de estas mujeres, la vida y obra de Marga están resurgiendo, de forma que el mundo puede conocerla. En esta comunicación se pretende hablar, sobre todo, de su faceta como ilustradora.

A muy temprana edad, Marga Gil Roësset ilustró dos cuentos y realizó varias ilustraciones sueltas, ilustraciones todas ellas llenas de una gravedad y madurez que resultan casi inconcebibles para una niña de 8-12 años, de esta forma veremos sus fuentes y su desarrollo, así como su posterior influencia, trece años después en la creación de las ilustraciones de "El principito", de Antoine de Saint-Exupéry. De este modo, se pretende dar a Marga Gil el reconocimiento que obtuvo de forma parcial en vida, pero que desapareció con su temprana muerte, así como recuperar a esta artista y colocarla en el lugar que debiera haber estado desde hace tiempo. Del mismo modo, analizaremos como el papel de su juventud y ser mujer en una cultura patriarcal le fue totalmente desfavorable.

Trataremos de dar luz a las ilustraciones de la artista, ya que, tras su trágica muerte, su propia familia y la sociedad se encargaron de dejar en penumbra sus obras y su breve existencia. A ello colaboró la propia Marga Gil Roësset, quien poco antes de morir se encargó de destruir una gran parte de sus creaciones creando un mito. Veremos sus fuentes, así como sus obras más destacadas y las influencias que su obra tuvo en artistas posteriores.

Biografía

Profesora de Educación Secundaria, especialidad Geografía e Historia. Doctoranda Historia del Arte. Línea arte y mujeres (UNED. Directora: Dra. Amparo Serrano de Haro). Desde 2015 realiza la tesis doctoral, que ha titulado provisionalmente "Marga Gil Roësset, la fuerza de una artista innata".

“La identidad femenina hegemónica desarticulada desde el cómic: autoras españolas que reinterpretan el poder, los roles sociales y los cuidados”

María Márquez López
Periodista/Dinamizadora comunitaria

Abstract

La categorización de la identidad femenina, sujeta a las expectativas del sistema patriarcal y su posterior deconstrucción, ha sido una de las prioridades de los estudios feministas en las últimas décadas. Partiendo del concepto de “identidad relacional” de Almudena Hernando (*La fantasía de la individualidad*, 2012) para explicar el estatus subordinado y diferente históricamente de la mujer con respecto al hombre, analizamos cómo ilustradoras y autoras de cómic se rebelan contra el modelo hegemónico de identidad atribuido a las mujeres mediante discursos y lenguajes gráficos subversivos que reflexionan sobre el poder, los roles sociales y los cuidados.

Biografía

María Márquez López (Santiago de Compostela, 1980) es periodista y, en la actualidad, compagina su investigación sobre nuevos lenguajes de autoras de cómic españolas (Doctorado en Estudios Interdisciplinarios de Género, Universidad Rey Juan Carlos) con el trabajo como dinamizadora comunitaria para el Ayuntamiento de Madrid y como educadora en prevención de violencia de género en institutos, utilizando como herramienta los videoclips. Pertenece a la asociación nacional por la igualdad de género en la cultura *Clásicas y Modernas*.

“El activismo feminista como reparador de los efectos de las violencias contra las mujeres en su autoestima”.

Carmen Medina Sarmiento
Psicóloga/Investigadora

Abstract:

Vivir en un sistema patriarcal hace que todas las mujeres estemos sometidas cuanto menos a la violencia simbólica y ello tiene efectos en nuestra subjetividad. En este sentido, se hace necesario contar con herramientas para la erradicación de esas violencias, pero también para reparar los daños actuales. Partiendo de esta base, el presente trabajo ha tratado de conocer si el activismo feminista consigue reparar los efectos de las violencias en la autoestima de las mujeres. Para ello, se ha sistematizado el concepto de autoestima mediante la revisión de bibliografía psicológica puesta en relación con la teoría feminista. Posteriormente se ha hipotetizado como el activismo feminista puede influir en los elementos de la autoestima obtenidos y se ha procedido a diseñar y realizar entrevistas abiertas a diez mujeres, desde una perspectiva intergeneracional e interseccional, abordando sus experiencias vitales y la configuración de su autoestima desde la niñez para conocer como la han afectado las violencias machistas (con énfasis en la violencia simbólica) y si el activismo feminista ha revertido esos efectos. Se ha encontrado que en todos los casos el activismo feminista mejora la autoestima de las mujeres mediante la conciencia de género, que modula el locus de control; un nuevo ideal del Yo mediante las referentas y mayor valor a más aspectos del autoconcepto. No obstante, los mecanismos por los que estos elementos se han transformado han sido diferentes según la generación y las opresiones interseccionadas, encontrando en todos los casos la subversión de mandatos de género.

Biografía:

Licenciada en Psicología por la Universidad de La Laguna y Máster en Igualdad y Género en Ámbito Público y Privado por la Universidad Jaume I. Tanto en lo académico, como activista y en su vida profesional en el marco de asociaciones feministas, ha puesto el énfasis en la subjetividad y en cómo ésta se configura en el patriarcado y puede ser subvertida con la conciencia y praxis política. Así, ha expuesto en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria las ponencias “Visibilizar referentas: una herramienta para la autoestima” y “Corporalidad y autoestima: una visión desde el feminismo interseccional”, y he realizado la guía “Empoderamiento feminista para la acción social: las claves de una experiencia colectiva” para la Asociación Mujeres Jóvenes de Gran Canaria. Como activista, es socia de esta asociación y ha sido secretaria y presidenta de Federación Mujeres Jóvenes. También participa como voluntaria de Médicos del Mundo Canarias, apoyando especialmente el trabajo sobre igualdad de género. Interesada en la interseccionalidad.

“Les Groupes Medvedkine, Scuola senza fine y Precarias a la deriva. Tres perspectivas feministas en prácticas activistas de cine colectivo”

Julia Tirler
Investigadora cultural

Abstract

Mi presentación está dedicada a tres perspectivas feministas en el cine colectivo en tres momentos históricos y geográficos distintos. En 1967, realizadorxs cinematográficxs y trabajadorxs de una fábrica en huelga se encuentran en Besançon, Francia, y crean el grupo de realización cinematográfica Les Groupes Medvedkine. Los Grupos Medvedkine realizaron diez películas de manera colectiva hasta en 1972 en las que hablan de las condiciones de vida de lxs trabajadorxs y de sus demandas. El *film* de 1968 *Classe de lutte (Clase de lucha)* muestra las actividades y desafíos de la activista sindical Suzanne Zedet en un ámbito profundamente machista y clasista. Entre 1979 y 1981, Adriana Monti realiza el *film Scuola senza fine (Escuela sin fin)* en un proceso colectivo con un grupo de mujeres en Milán. El *film* muestra a mujeres, en su mayoría de origen obrero que participaron en cursos organizados por los sindicatos italianos para obtener un diploma de escuela secundaria. Después del curso, las mujeres continúan con los cursos de manera autogestionada.

A partir de 2002, Precarias a la deriva organiza cada semana derivas en Madrid con mujeres en situaciones precarias diversas mientras caminan por los lugares de las precariedades de las participantes. En 2003, Precarias a la deriva publica el vídeo *A la deriva por los circuitos de la precariedad femenina* que habla de las derivas, del trabajo precario feminizado y de estrategias de resistencia.

Basándome en teorías de feminismos interseccionales, analizaré las formas de representaciones, las prácticas colectivas feministas y las estrategias emancipatorias utilizados en estas tres películas.

Biografía

Julia Tirler es autora e investigadora cultural radicada en Viena, Austria. Sus ámbitos de investigación son feminismos interseccionales, trabajo precario, luchas laborales y su representación y prácticas colectivas. Estudia el doctorado en investigaciones culturales en la Academia de Bellas Artes de Viena.

“Las mujeres y la música: ¿Una relación disonante?”

Rebeca Muñoz García
Estudiante de doctorado – Beca FPU

Abstract

Las desigualdades que han vivido las mujeres en los espacios de creación artística a lo largo de la historia ha sido un tema escasamente explorado por los estudios de género, al menos, en lo que concierne a aquellas artes que van más allá del ámbito de la literatura o el arte pictórico. Este interés se encuentra aún más limitado si hablamos de la creación de las mujeres músicas y, todavía más acotado, si nos referimos a la creación musical de las mujeres en España. Las teorías feministas nos ofrecen una herramienta de análisis imprescindible para entender qué ha ocurrido en los espacios de creación musical en relación con la actividad profesional diferenciada de mujeres y hombres. Asimismo, estas teorías nos permiten entender cómo los estereotipos de género y las relaciones de poder que sus atribuciones generan han condicionado las trayectorias personales y profesionales de las mujeres músicas en todas las sociedades y, específicamente, en España.

Tomando como hipótesis de partida que la presencia de las mujeres en espacios creativos musicales está supeditada a su grado de adscripción a la categoría “feminidad”, se examinará cómo las grandes categorías binarias esencializadoras que han establecido las bases del sistema sexo-género definido por Gayle Rubin, atribuyen naturaleza/ cultura, esferas privada/pública, sentimiento/razón a mujeres y hombres en el terreno de la creación musical.

Bajo este marco de referencia, la presente comunicación analizará, en términos de afirmación o cuestionamiento del “ideal de feminidad”, la presencia y el reconocimiento profesional de las mujeres dedicadas a distintas especialidades musicales como el canto, la interpretación instrumental, la composición y la dirección de orquesta o el liderazgo de bandas. Para ello, se utilizarán los resultados obtenidos a partir de la realización de once entrevistas en profundidad a mujeres cuyos perfiles profesionales se encuadran dentro de dos géneros imprescindibles para entender el desarrollo de la música occidental: la música clásica y el jazz.

Biografía

Rebeca Muñoz García es estudiante de doctorado de la Universidad Carlos III de Madrid y disfruta de una beca FPU otorgada por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte. Tiene un Máster en Estudios Interdisciplinarios de Género por la Universidad Autónoma de Madrid y es graduada en Sociología por la Universidad Carlos III de Madrid. Además, posee el título de Enseñanzas Profesionales de Música en la especialidad de trombón. Desde la finalización de sus estudios de máster hasta el comienzo de doctorado ha trabajado como investigadora y consultora en diferentes proyectos nacionales e internacionales relacionados con la inclusión de perspectiva de género en el desarrollo de políticas públicas de distinto índole. Desde 2017 pertenece al Grupo de Investigación “Trabajo, Familia y Género” de la Universidad Carlos III de Madrid, así como a su Instituto Universitario de Estudios de Género. Su ámbito de investigación se centra en los estudios de género, la musicología feminista, la sociología

de la música y los estudios culturales.

“¿Supone la práctica del baile-cantado Bullerengue un vehículo para la construcción y configuración de las subjetividades femeninas?”

Dayana Jiménez

Periodista/Doctoranda en Comunicación Audiovisual, RR PP y Publicidad

Desde el siglo XVII en el Caribe colombiano, mujeres afrodescendientes y con un pasado esclavista usaron sus cuerpos y sus voces como otra manera de narrar historias y arrastrar con ellas sus cosmovisiones y percepciones de mundo. Así se representa el bullerengue como memoria, baile, corporalidad, movimiento de una puesta en escena donde la mujer es percibida y puede percibir a los otros. El bullerengue nació como un canto femenino en contra de las represiones a los esclavos. En la actualidad, es una práctica en la que cualquier mujer puede liberar el encierro doméstico y darse paso en la esfera pública.

Con esta investigación se pretende exponer qué supone la experiencia y la práctica del bullerengue en cantadoras e intérpretes jóvenes de este baile cantado para que se permita la construcción de subjetividades femeninas que chocan con las subjetividades instauradas en el sistema patriarcal, las cuales serán descritas desde un punto de vista antropológico. Asimismo, se hará un acercamiento a las bullerengueras como sujetos activos en una población donde han sido discriminadas por su condición afro, de pobreza y de mujer.

Biografía

Dayana Jiménez Caraballo, afrocolombiana. Es comunicadora social y periodista de la Universidad de Cartagena, Colombia. Hizo un Máster en Estudios Avanzados en Antropología Social y Cultural en la Universidad Complutense de Madrid en el curso 2016/2017. Actualmente, estudia en la misma universidad un doctorado en Comunicación Audiovisual Publicidad y Relaciones Públicas con una tesis titulada “Roles de la mujer en los cantos del bullerengue como manifestación cultural de la Región baja de los Montes de María, Bolívar”.

“Carne y sangre. Corporeidades de la feminidad en el discurso artístico contemporáneo”

Joana Ortega Mota.

Doctorado en Estudios Feministas y de Género (UCM)

Abstract

A lo largo del tiempo, el cuerpo de la mujer se ha visto moldeado y transformado en diosa, en madre, en instrumento, en alimento. Ha sido empleado como algo consumible y consumido por las masas, sin voz ni voto en una espiral deshumanizante. La relación entre la feminidad y el florecimiento de la vida, la maternidad y el concepto de fecundidad, nos lleva al paralelismo de la mujer como alimento, una vaca sagrada que es venerada por la comunidad.

A través del análisis de la vinculación existente entre la carne de la mujer como algo consumible, pretendo analizar, principalmente en el mundo arte, los distintos discursos sugeridos por este paralelismo y cómo esta analogía es algo latente, detectable incluso en anuncios publicitarios en los que lo femenino es un objeto más para vender a un público hambriento.

Son muchas las artistas que fundamentan su discurso en el empleo de elementos orgánicos que podemos vincular con la parte más carnal del cuerpo. Algunas emplean componentes como la sangre o la leche como hilo conductor de su obra artística. Quiero explorar cómo estas artistas utilizan estos eslabones, tradicionalmente asociados con el imaginario femenino, como piezas sobre las que articular un discurso de género que ayude a expandir la máxima de la igualdad entre mujeres y hombres.

Biografía

Artista multidisciplinar con gran adaptabilidad en cuanto a técnicas, procedimientos y materiales. Especialidad en escultura, caracterización y tecnologías digitales. Educación y Formación:

2015 hasta la actualidad. Doctorado en Estudios Feministas y de Género de la Universidad Complutense de Madrid.

2014 – 2015. Máster Universitario en Formación del Profesorado. Especialidad en Artes Plásticas Universidad Complutense de Madrid.

2010 – 2014. Graduada en Bellas Artes Universidad Complutense de Madrid/ École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes, Francia.

Exposiciones:

2013 “Voisins-Voisines”. Musée du vieux Nîmes. Francia “Entre-croisées”. École des Beaux-Arts de Nîmes.

2014. Muestra colectiva en el “Salon de la Communication” Nîmes, Francia. “La brida del escarnio”. École des Beaux-Arts de Nîmes. Francia

2015 Exposición colectiva “La Venus Segrestada”. Espai Jove Boca Nord. Barcelona
Exposición colectiva “Sublima Eros”. Espacio Sublima. Sevilla Exposición