

VII ENCUESTRO INTERNACIONAL 'MIL FORMAS DE MIRAR Y HACER' ARTES Y MUJERES. INVISIBILIDADES Y NUEVAS AGENCIAS

PROGRAMA

Jueves 26 de septiembre de 2019

09:30h RECEPCIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10:00h Presentación Institucional

- ✚ DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES, de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía
- ✚ RECTOR de la Universidad Pablo de Olavide, Sr. Vicente Guzmán Fluja
- ✚ VICERRECTORA de Cultura y Compromiso Social de la Universidad Pablo de Olavide, Sra. Elodia Hernández León

10:30h Conferencia Inaugural

- ✚ Lourdes Méndez Pérez. Catedrática de Antropología Social. Profa. Dra. Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco UPV/EHU

Una desigualdad estructural: el arte no tiene sexo, pero quienes lo producen parece que sí

En el campo del arte contemporáneo las artistas y sus obras ocupan una posición de desigualdad estructural con relación a la de los artistas y las suyas. Dicha posición resulta de cómo ellas, sexo social 'mujer', y sus obras, son valoradas por quienes ostentan el poder de, parafraseando a Bourdieu, 'crear al creador'. Hoy por hoy, ninguna lucha feminista, ningún activismo/artivista, ninguna ley de igualdad, ha logrado que las artistas y sus obras dejen de examinarse a través del prisma de un orden socio-sexual, material y simbólico, que estructura todos los campos de actividad social.

11:30h PAUSA PARA CAFÉ

12:00h Conferencia

✚ Encina Villanueva Lorenzana. Historiadora del Arte. Docente y Gestora Cultural feminista

El movimiento feminista en las artes. Historia de una rebeldía

En esta conferencia abordaremos la irrupción del feminismo en la historia del arte, un fenómeno que revolucionó el mundo de la creación cuestionando su androcentrismo y generando prácticas artísticas comprometidas con los derechos de las mujeres. Nos acercaremos a algunas de sus principales propuestas y referentes, analizando lo estratégica, política y fecunda que es la relación entre arte y feminismo.

13:00h Mesa de Experiencias: Mujeres y Artes. Sobre la “absurda ambición de ser artista”. Escena 1

✚ Isabelle Touton. Profesora Titular de Lengua y Literatura Españolas. Universidad Bordeaux Montaigne (Francia). Escritora

El sentimiento de impostura y las estrategias de emancipación: detrás de lo absurdo las lógicas

Empezaré hablando de los mecanismos que en mi propio recorrido han despertado en mí un sentimiento de impostura y de las lecturas que me ayudaron a ir asumiendo la elección de mis objetos y métodos de investigación y enseñanza, lo que me llevará a hablar del objeto de unos de mis trabajos recientes: las escritoras en España en el campo literario (las intrusas). Lo haré insistiendo en dos aspectos: en cómo se articulan la dominación social y la dominación masculina, y en las especificidades culturales que rigen las reglas del juego en España y en Francia.

✚ Rosalía Gómez Muñoz. Periodista cultural. Crítica de artes escénicas

La danza o la feminización del arte. Heroínas, rebeldes, musas, reinas absolutas y reinas honorarias.

Sin ser privativa de la mujer, la danza (no el folklore) ha sido siempre un arte muy feminizado a lo largo de la historia. Un vasto territorio lleno de contradicciones donde las mujeres, casi siempre pertenecientes a sociedades dominadas por patrones masculinos, han encontrado sus formas de expresión, promoviendo los cambios más significativos de los siglos XX y XXI. De Martha Graham y Alicia Alonso hasta La Argentina, Carmen Amaya o Rocío Molina, pasando por Pina Bausch y Anne Teresa de Keersmaeker, se puede observar, junto a la influencia de los distintos contextos socio-políticos, las enormes diferencias que existen entre las protagonistas de las danzas más “intelectuales” (clásica, neoclásica, moderna, danza-teatro...) y las de la flamenca, surgida en su origen de los estratos más bajos de la sociedad.

14:30h PAUSA PARA ALMUERZO

16:30h Mesa de Experiencias: Mujeres y Artes. Sobre la “absurda ambición de ser artista”. Capítulo 2

✚ Pepa Santamaría. Licenciada en Bellas Artes. Máster en Pintura. Artista y Docente. Presidenta de la Asociación EmPoderArte

Arte Activista como respuesta a las Violencias de Género del patriarcado

Pepa Santamaría, hablará sobre el funcionamiento de EmpoderArte como asociación feminista y las maneras en que sus exposiciones y mesas redondas reflexionan sobre las violencias

estructurales contra las mujeres y la invisibilización de las mujeres en el mundo de la cultura.

✚ Cinta Tort Cartró -ZinTeta-. Licenciada en Magisterio. Artista y creadora

HABITAR MI CUERPA. Artivismo, transformación social y visibilidad corporal

El arte es una vía para liberarnos y sentirnos libres. El arte es una herramienta para conectar con lo que sentimos, con el mundo, con el entorno, con las personas que están cerca de nosotras. El arte nos permite acercarnos a nosotras mismas y a nuestras compañeras. Habitar Mi Cuerpa nace de la necesidad de hablar de la relación que establecemos con la violencia sistémica que recibimos en esta sociedad de la prisa en nuestros cuerpos, visibilizando así las identidades oprimidas que han sido invisibilizadas a lo largo de la historia. ¿Qué espacio ocupan los cuerpos disidentes? ¿Dónde vemos mujeres gordas en la publicidad? ¿Dónde vemos mujeres racializadas? ¿Dónde vemos mujeres mayores? ¿Abuelas? ¿Compañeras trans? Vivimos en una sociedad cisheteropatriarcal con una gran falta de referentes que nos conduce a una frustración interna con nosotras mismas.

21:00h **Concierto** en Sala Antiquarium (Las Setas de La Encarnación)

✚ La Otra. Cantautora y música

“Empecé a escribir por necesidad hace unos cuantos años, con ocasión de alguna crisis de soledad. Me dí cuenta de que me servía para sanarme, y desde entonces fui cogiendo la costumbre de limpiar las heridas con música (...)”

Viernes 27 de septiembre de 2019

09:30h **DESAYUNO**

10:00h **Mesa de Experiencias: Mujeres y Artes. Sobre la “absurda ambición de ser artista”. Story-Board 3**

✚ Arantxa Iurre Echarri. Licenciada en Periodismo. Actriz, dramaturga, directora teatral, investigadora y docente

Ser Artista sin referentes femeninos

Ser artista (actriz, directora, dramaturga) sin referentes femeninos, en mi caso, me supuso dolor y muerte de un aparte de mi yo mujer, concebido (inconscientemente) como persona pasiva, receptiva, colaboradora de..., ayudante de... para poder acceder a mi yo femenino singular, independiente y creativo propio, que se fue configurando sola, en la cuerda floja. Me sentí equilibrista. Si en los libros de Artes Escénicas del País Vasco, las actrices no aparecen nombradas y en la misma foto (a su lado) el actor sí, todo lo que yo sentía lo entendí. La parte de mí, que investiga, conformó el puzle que necesitaba para andar sin miedo. Mi primer objetivo buscar referentes femeninos para que todas las creadoras de las artes escénicas vascas, inicien su camino sabiendo que otras también lo hicieron. Cuando en 1982 comencé en el Teatro los referentes solo eran masculinos y mi impulso creativo no encontraba su lugar. ¿Lo había?

✚ María Castejón Leorza. Licenciada en Humanidades. Dra. en Historia Contemporánea. Crítica de cine, investigadora, ensayista, teórica, programadora y docente

Para conseguir la absurda ambición de ser artista sólo necesité un ordenador

Investigar, leer, descubrir, pensar, escribir son cosas que hago desde que tengo recuerdos. Dedicarme a ello de forma profesional no sé muy bien cómo ocurrió. Si yo elegí este trabajo, este trabajo me eligió a mí o las dos cosas. En esta breve ponencia os voy a explicar cómo consigo conjugar todas mis facetas profesionales con las personales. Desde hace 18 años milito también en las filas de la maternidad, circunstancia que ha marcado todo mi bagaje profesional. Os hablaré de cómo preparo mis clases, escribo mis críticas de cine y afronto la investigación para escribir mis libros. Y os hablaré también en primicia del libro que estoy escribiendo en la actualidad... Y de cómo me definido mi trabajo el hecho de ser mujer.

11:30h Mesa de Debate: Artes y Mujeres. Una mirada interdisciplinar

- ✚ Xabier Arakistain Ecenarri -Arakis-. Comisario de arte y feminista

Del “Manifiesto Arco 2005” al “Manifiesto No, Nein, Niet!”

La ponencia describe dos estrategias feministas que se llevaron a cabo en el Estado español entre 2004 y 2011 a las que siguió una rotunda reacción antifeminista para concluir exponiendo por qué el Manifiesto No, Nein, Niet, que responde a la necesidad de analizar esa reacción, llama a la desobediencia feminista. Un llamamiento a decir no, tanto a participar en procesos de estetización de problemáticas sociales y políticas a través del arte, como a colaborar en operaciones institucionales de lavado de cara sexistas, lgtbfóbos y/o racistas.

- ✚ Carolina Sánchez-Palencia Carazo. Dra. en Filología Inglesa. Profesora Titular de la Universidad de Sevilla

De todo lo visible y lo invisible: escrituras y lecturas feministas

Esta ponencia repasa la praxis literaria y crítica del feminismo desde los años 70 hasta la actualidad para explicar cómo ésta constantemente nos interroga en la manera de acercarnos a los textos y de relacionarnos con la realidad y sus políticas de género. Yo misma como lectora, profesora e investigadora feminista en el grupo “Escritoras y Escrituras” (HUM-753) me posiciono como sujeto y objeto de esa interpelación.

- ✚ Diego Marchante Hueso -Genderhacker-. Dr. en Bellas Artes. Docente en la Facultad de BBAA de la Universidad de Barcelona. Artista audiovisual activista transhackerfeminista.

Gendernaut. Queering the software, es el nombre que da forma a un proyecto político-artístico donde hemos diseñado un software open source (código abierto) que permitirá la creación colectiva de archivos a través de una experiencia multimedia interactiva online, una herramienta que podría ser una aportación relevante metodológica para investigaciones que provengan de las humanidades y las ciencias sociales.

- ✚ **Coordina** Assumpta Sabuco i Cantó. Antropóloga. Prof. Dra. Universidad de Sevilla

13:00h Mesa “¿Se aborda la Gestión Cultural desde la perspectiva de género?”

- ✚ Ana Luz Castillo Barrios. Ana Luz Castillo Barrios. Máster en Danza y Educación de la Danza, Columbia University, Nueva York. Gestora cultural. Directora de *Movimiento Sutil*. Guatemala-España

Igualdad en la Cultura: ¿espejismo, quimera o realidad?

Conceptos, datos, estudios previos y algunas experiencias dan paso a la reflexión, desde una clase de danza hasta la otra orilla del Atlántico, sobre gestión cultural, género y otras

interseccionalidades, para alumbrar posibles respuestas a la pregunta planteada.

✚ Herminia Martínez García. Productora técnica y artista.

"¿Se aborda la gestión cultural desde la perspectiva de género?"

Trataremos de analizar la situación en los últimos años de la situación y presencia de la mujer en la industria musical. Partiremos de cifras analíticas y estudiaremos los cambios en los últimos años desde que las críticas a la programación son una constante. ¿Ha habido cambios? ¿Vamos en buen camino? Además de las artistas, ¿dónde están las técnicas?

14:30h PAUSA PARA ALMUERZO

16:30h Mesa de Experiencias: Mujeres y Artes. Sobre la "absurda ambición de ser artista". Boceto 4

✚ Verónica Ruth Frías. Licenciada en Bella Artes. Artista, creadora y performer

El Método, según Verónica Ruth Frías.

Una conferencia en la que la artista combina la crítica y el humor para tratar la construcción de lo femenino, la maternidad, la masculinización de la cultura o la violencia machista. Ni Marina Abramovic escapa a su certera ironía cuando se trata de hacer visible lo que la sociedad se empeña en invisibilizar. Con cámara en mano y acción performativa pone foco en todo aquello que le chirría del arte y la vida.

✚ Roxana Popelka Sosa Sánchez. Dra. en Sociología. Profesora de la Universidad Complutense de Madrid

Análisis feminista del arte como propuesta crítica al discurso oficial: contextos, experiencias y trayectorias

El análisis feminista sobre el arte ha posibilitado abrir un nuevo espacio crítico donde proponer nuevas relaciones en la trayectoria artística de un número creciente de mujeres creadoras. El arte así concebido permite hablar de una toma de conciencia generando un planteamiento feminista en las distintas propuestas artísticas. Muchas de estas obras se siguen comprendiendo a día de hoy como una crítica a la ideología socio política.

18:00h CIERRE Y CONCLUSIONES

19:30h Espectáculo en Plaza de América (Universidad Pablo de Olavide)

✚ Maracaibo Teatro. Compañía escénica.

FÉMINA. Las mujeres mueven el mundo.

Espectáculo novedoso y comprometido especialmente diseñado para representar al aire libre. Es un canto visceral y hermoso al poder histórico de las mujeres para mover el mundo. Nos habla de su rol en la sociedad actual desde una perspectiva claramente feminista, compartiendo con el público emoción y verdad, divertimento y reflexión. El montaje aborda, a través de la metáfora teatral, temas como el patriarcado, sexismo, cosificación, brecha salarial, violencia machista, suelo pegajoso, techo de cristal, sororidad... dimensionándolos teatralmente y usando la danza, el teatro físico y la poesía visual como lenguaje principal. También arrojan la propuesta breves pinceladas de texto y un cuidado diseño del espacio, vestuario y elementos escenográficos. El reparto es mayormente femenino, multidisciplinar y con diversidad de edades y físicos, alejándonos así de la tiranía que el patriarcado ejerce sobre los cuerpos de las mujeres y tratando de construir otro imaginario corporal donde mirarnos con auténtica libertad.