

LYNDA AVENDAÑO SANTANA
MARÍA ANTONIA BLANCO ARROYO
MÓNICA CARABIAS ÁLVARO
(Editoras)

DISCURSOS INTERVINIENTES: MUJERES Y ARTE ACTUAL

AUTORAS:

MARÍA ANTONIA BLANCO ARROYO/ JESSICA FAIRFAX HIRST/
ALEJANDRA PLATT-TORRES/ MARÍA MARCOS RAMOS/
LYNDA AVENDAÑO SANTANA/ CHERIL LINETT/ MARISSA VIGNEAULT/
BLANCA MOLINA OLMOS/
ANDREA DÍAZ MATTEI/ MÓNICA CARABIAS ÁLVARO/ CRISTINA ULLOA PASTOR/
ANDREA GIUNTA/
DOLORES FERNÁNDEZ MARTÍNEZ/ SOLEDAD CÓRDOBA/ DIANA PADRÓN ALONSO/
SONIYA AMRITLAL PATEL

Dykinson, S. L.

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (art. 270 y siguientes del Código Penal).

Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con Cedro a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 917021970/932720407.

Esta publicación ha sido financiada con la Ayuda para la Organización de Congresos y Reuniones Científicas de la Universidad Complutense de Madrid, Convocatoria 2020 y resolución de 17 de junio de 2020 [Ref.: OC45/20-07] y con la colaboración del grupo SU+MA [Universidad+Museo] de la Universidad Complutense de Madrid para la realización del artículo de Lynda Avendaño Santana. El resultado, filiado al Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, y al grupo UCM FOTODOC (970755), se enmarca en el proyecto I+D+i, Ref: PID2019-109271GB-I00, financiado por MICIN/AEI/10.13039/5011000110.

Este libro ha sido sometido a evaluación por parte de nuestro Consejo Editorial
Para mayor información, véase www.dykinson.com/quienes_somos

© Copyright by
Los autores
Madrid

Editorial DYKINSON, S.L. Meléndez Valdés, 61 - 28015 Madrid
Teléfono (+34) 91 544 28 46 - (+34) 91 544 28 69
e-mail: info@dykinson.com
<http://www.dykinson.es>
<http://www.dykinson.com>

ISBN: 978-84-1377-811-2
Depósito Legal: M-8969-2022

ISBN electrónico: 978-84-1122-230-3

Maquetación:
german.balaguer@gmail.com

INTRODUCCIÓN

LYNDA AVENDAÑO SANTANA, MARÍA ANTONIA BLANCO ARROYO Y
MÓNICA CARABIAS ÁLVARO

¿Por qué hacer un libro dedicado al arte feminista? La razón no es otra que por el ímpetu que, en la última década, ha recobrado el feminismo, sobre todo, a raíz del movimiento internacional *#MeToo*, brindándole una visibilidad única, entre otras causas, al nuevo contexto mundial en el que los medios *online* distribuyen la información a una velocidad abrumadora, como se ha podido comprobar durante este tiempo de pandemia. En este escenario tan complejo, propio del capitalismo cognitivo que vivimos, donde se transfiere una gran cantidad de información y de conocimiento mediante las *apps* e Internet, el feminismo como proyecto colectivo ha sido permeado por muchas discusiones históricas y reivindicaciones recientes procedentes bien de las capas populares e intelectuales como de la raciales. Es decir, de las más variadas maneras posibles que aspiran y construyen nuevas plataformas discursivas y trabajos de base real para [re]escribir las historias macro políticas como las microhistorias, a fin de que dejemos de ver a las mujeres en su condición de “invisibles”, y, por tanto, de silenciadas.

En el desarrollo de estrategias para rescatar aspectos omitidos y despreciados de las historias, creencias, formas de vida y pensamiento creativo de las mujeres, participan muchas artistas contemporáneas, que buscan hacer emerger el feminismo con ímpetu a través de sus manifestaciones artísticas en las que involucran, en muchos casos, aspectos socioculturales, políticos y visuales, la participación real e histórica de las mujeres, los retos del mundo feminista, y, también, pretenden dar cuenta de las asimetrías históricas, que continúan sufriendo las mujeres en relación a los hombres. Por ello, en medio de esta atmósfera efervescente característica de esta última década, se hace necesario analizar los nuevos feminismos que se transparentan, entre otros, en la creación artística contemporánea más reciente, incluso en la ciencia, teniendo presente, como este libro aspira, entre otras cosas, advertir de la diferencia entre el feminismo neoliberal y el feminismo crítico, evidenciando las voces contestatarias y poéticas del arte feminista más puntero europeo, norteamericano y latinoamericano, como en los giros discursivos críticos planteados por las historiadoras del arte, teóricas del arte y especialistas en estudios visuales en cada una de las propuestas artísticas que integran esta obra colectiva.

El cóctel de artistas y aspectos que presenta esta monografía contribuye a enriquecer el estudio del arte actual, revelando una manera de hacer caracterizada por su innovación y provocación en un mundo aún marcadamente patriarcal. En este escenario, este libro, resultado de las colaboraciones de historiadoras del arte y artistas, aspira al diálogo y al ejercicio de la acción reflexiva y/o activista y militante con el que fomentar, por un lado, el intercambio de ideas y, por otro, el trabajo colaborativo. En definitiva, se persigue conocer a las creadoras que desde su quehacer artístico son capaces, mediante sus intervenciones y/o acciones en el espacio público, de mostrar un nuevo feminismo que invade lo cotidiano y aporta nuevas estrategias y resistencias.

En consecuencia, *Discursos intervinientes: mujeres y arte actual*, atendiendo a lo anteriormente expuesto, se organiza en cuatro apartados –Territorios fronterizos, *Performance* y Activismos, Políticas feministas y curatoriales y Miradas: políticas cotidianas– que responden a una serie de interrogantes sobre el arte, el papel y la presencia de las mujeres y el feminismo contemporáneo, y que tiene relación con el modo en que estas artistas abordan las implicaciones fronterizas, que afectan a las mujeres desde el sexo y las teorías del género hasta las enfermedades mentales provocadas por la sociedad capitalista, como, también, porqué la *performance* femenina se ha apropiado, entre otras instancias, del espacio urbano para el desarrollo de un activismo artístico que busca no sólo defender sino entregar nuevos códigos al movimiento reinventándolo.

En el primer apartado de este volumen, *Territorios fronterizos*, se presta atención al sentido del cuerpo y la naturaleza que aborda María Antonia Blanco Arroyo a través de artistas como Judy Dater o Ana Mendieta, conectando con el espíritu visionario de Anne Brigman, así como a las significaciones artísticas sobre la discapacidad, el entorno y el medioambiente descritas por la artista Jessica Fairfax Hirst, y el mundo separado por fronteras sobre el que reflexiona la fotógrafa Alejandra Platt-Torres, sin olvidar, la mirada activista de la directora Trinh T. Minh-ha que nos desvela a través del cine María Marcos Ramos.

De igual modo, en el segundo apartado sobre *Performance y activismos*, se presta atención al arte feminista que se desarrolla en el espacio público, jugando un papel esencial en la actualidad y posibilitando nuevas vías de expresión que escapan del sistema institucional, presentándose la acción feminista de múltiples formas. Lynda Avendaño Santana se centra en la militancia del arte y su difusión en los tiempos de *Internet*, ahondando en el trasfondo sociopolítico, sexo político y sociocultural de las narrativas artísticas feministas de Yeguada Latinoamericana, Rocío Hormazábal, LASTESIS y Jessica Fairfax Hirst. Esta es una visión que conecta con la propuesta visual y transgresora de Cheril Linett al hablarnos sobre el cuerpo teórico y las redes de acción del proyecto performativo Yeguada Latinoamericana. También, encontramos la interpretación semántica desde un punto de vista cultural, social y político que Marissa Vigneault realiza al sumergirse en el universo de los tacones usados por la artista Hannah Wilke como afirmación de empoderamiento femenino. Se subvierte así el significado de lo convencionalmente “aceptado”, como nos demuestra Blanca Molina Olmos al analizar el trabajo de LASTESIS y su *performance* “Un violador en tu camino”, replicada en diversas partes del mundo, para denunciar el modo en que

el poder condiciona y altera la igualdad. Es una realidad que las instituciones condicionan la práctica artística, y, que, desde hace mucho tiempo, estas se han convertido en el campo de batalla desde donde formular nuevas prácticas poético-creativas que evidencien las consecuencias de la normativización y del poder económico, social, jurídico, o religioso.

El tercer apartado está dedicado a las *Políticas feministas y curatoriales*. Se reflexiona aquí sobre cuáles son las políticas feministas que guían el accionar del feminismo crítico según la visión del mundo del arte femenino, y cómo se están realizando los procesos curatoriales en torno al arte feminista en la actualidad, contemplando los matices del feminismo y el arte en diferentes partes del mundo como explica la propuesta de Andrea Giunta y su trabajo sobre y desde el feminismo latinoamericano, prestando también atención a la negritud y (des)colonialidad del género en la escena del arte actual en Europa que nos plantea Andrea Díaz Mattei. Tampoco, podemos olvidar cómo los discursos hegemónicos impiden la consecución de la tan deseada y “luchada” sociedad igualitaria, como se expone en el trabajo dedicado a la Magnum Photos de Mónica Carabias Álvaro. Un proceso de lucha en el que Cristina Ulloa Pastor profundiza para valorar el papel regenerador del arte desde una óptica epigenética.

Por último, en el cuarto apartado centrado en las *Miradas: políticas cotidianas*, se plantean cuestiones que interrogan sobre las miradas hacia la cotidianidad que generan las mujeres y las artistas mujeres, y, en este sentido, en el libro, Dolores Fernández Martínez aborda el cuerpo de las mujeres y la maternidad; una mirada intimista que nos lleva a discursos de resistencia como el que nos desvela la artista Soledad Córdoba con sus mujeres veladas y guerreras con un lenguaje poético para hablarnos de la resiliencia. Asimismo, encontramos otras miradas de la mano de Diana Padrón Alonso a través de la cosmografía, y aquella que nos descubre Soniya Amrital Patel al mirar a través de la lente de Sheba Chhachhi con sus fotografías de un espacio tan completo como la India. Por tanto, bajo estas premisas, se ofrecen miradas diversas que trabajan desde el arte y su reflexión en el ámbito de la denuncia social sobre aspectos que afectan directamente al colectivo de mujeres y al colectivo de mujeres artistas, sobre su presencia y ausencia.