

Jornadas de mujeres y arte actual

Las Jornadas de Mujeres y Arte Actual se desarrollaron durante los días 6, 7 y 8 de noviembre de 1997 en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, organizadas por el Instituto de Investigaciones Feministas en colaboración con el departamento de Didáctica de la Expresión Plástica, y coordinado por Marián L.F. Cao, Noemí Martínez y Catalina Rigo. Las jornadas surgieron con la intención de abrir un foro de reflexión sobre la presencia de las artistas en el panorama artístico actual, analizando sus características comunes, sus posibles particularidades, los retos que todavía conlleva la creación femenina tanto desde la creación como desde la difusión en los circuitos artísticos actuales. Para ello se contó con la presencia de especialistas que trataron de situarnos en el contexto y analizaron las dificultades históricas que las artistas han tenido y tienen que superar para hacerse un hueco en la historia del arte, así como testimonios de artistas que sirvieron como punto de referencia para profundizar en los escollos todavía presentes para una participación efectiva en el panorama artístico actual.

Las comunicaciones que se presentaron abordaban las siguientes líneas:

1. Análisis histórico del Arte Contemporáneo desde la variable sexo/género.
2. Arte Actual y participación femenina. Perspectivas sociales.
3. Nuevas propuestas y alternativas.
4. Perspectivas educativas en el arte desde la coeducación.

Estas jornadas fueron acompañadas por una exposición sobre la creación artística de las mujeres, desde el siglo XII a la época actual, en la que se hallaban presentadas más de cien creadoras, y que continuó en la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes durante tres semanas.

Jueves, 6 de noviembre

La conferencia de la profesora Beatriz Porqueres, historiadora y autora de varios libros sobre la situación de las artistas en la historia del arte, trató la reconstrucción de la biografía de las mujeres artistas desde un nuevo modelo, huyendo de victimismos, con talante positivo y autónomo que reinsertase el valor y capacidad de las artistas para que puedan servir como punto de referencia en positivo a las nuevas creadoras.

Dentro del apartado de comunicaciones Pilar Muñoz nos dio a conocer las limitaciones que tuvieron las artistas durante el primer período de la dictadura franquista, como Deli Tejero, Marisa Roesset, Julia Minguillón, etc. Ana Serrano nos desveló la obra de ilustración y escultórica de una mujer como Marga Gil Roesset y cómo la religión y la moral imperante truncaron su vida y su reconocimiento artístico. Ana Mamapaso nos dio una visión de una de las primeras realizadoras de cine como Germaine Dulac, que trabajó el cine comercial así como el de Arte y Ensayo, y dentro de este último el cine surrealista — ella realizaría la primera película surrealista— y la teoría del silencio en cine. Mónica Carabias nos mostró la obra de varias fotógrafas actuales en las que se muestra un modo de transformación de la visión del mundo, con un mismo planteamiento conceptual que ha dado lugar a una fotografía feminista y a la construcción de nuevas propuestas formales que huyen de estereotipos. Mayte Cano realizó una propuesta de trabajo por medio del arte y la educación artística en un taller para adultas que colabora a reforzar su autoestima y cambiar en positivo, conscientes de sus particularidades como mujeres dentro de la vida y su relación con los demás. Mercedes Carretero reflexionó sobre los conflictos de identidad sexual y sobre las luces y las sombras que puede conllevar esta búsqueda, analizando obras de Marina Núñez, Begoña Montalbán, Cindy Sherman, Vito Aconcci o Sophy Calle. Por último, en el primer turno de comunicaciones, Pilar Pérez Camarero analizó cómo podría ser hoy la artista en un simulacro de Doris Grey ante el espejo del panorama artístico actual y sus posibles disfraces.

El jueves por la tarde tuvimos el placer de oír la trayectoria profesional y vital de una fotógrafa como Lucia Moholy —a cargo de la profesora Mercedes Valdivieso, titular de la Universidad de Lleida— que fue pionera en la fotografía objetiva y a la que se debe todo el material fotográfico procedente de la Bauhaus, ejemplificando un nuevo modo de narrar la vida de una mujer.

Viernes, 7 de noviembre

En segundo turno de comunicaciones, Gabriela Juárez realizó una semblanza de las artistas impresionistas como Berthe Morisot, Mary Cassat y Eva

González. Anabel Martínez Weiss hizo unas reflexiones del arte y el género. Patricia Mayayo aportó un corpus de teoría feminista desde los años setenta hasta ahora, viendo los distintos enfoques en relación a la creación femenina/feminista y su conceptualización. Asunción Jódar presentó la imagen de la mujer desde el punto de vista de algunas artistas como Tamara de Lempika o Alice Neel, que sirven como punto de referencia y análisis del cuerpo femenino desde la óptica femenina. Dora Inés Munevar y Mairena Fernández dieron una visión desde la sociología y la antropología de interpretación estética de la obra artística de las mujeres donde se conjuga lo grotesco y la reflexibilidad estética. Por último en el turno de comunicaciones, Miryam Solar presentó alternativas y nuevas propuestas para el arte realizado por mujeres en las nuevas autopistas de la información.

En la conferencia «La situación de la obra de las creadoras en el panorama artístico actual», Helena Cabello y Ana Carceller —críticas de arte y artistas visuales— nos presentaron los obstáculos y limitaciones todavía presentes en el panorama español, el sexismo aun presente en las distintas opciones sexuales de las y los artistas y nos presentaron una amplia muestra de lo que se está realizando actualmente.

Por la tarde Carmen Alborch recalcó la importancia que van cobrando las mujeres en las distintas parcelas del ámbito cultural, señalando sin embargo la necesidad de estar alerta a los posibles retrocesos. Asimismo señaló la necesidad de una nueva visión de la historia y de la cultura y el hecho incuestionable de que el feminismo es una revolución sin marcha atrás. En el coloquio posterior se resaltó la ausencia de la visión de género en el nuevo Decreto de humanidades y la necesidad de incluirlo como base que asegure un conocimiento de la participación de las mujeres en la historia y que posibilite la formación de una sociedad más igualitaria y solidaria.

La mesa redonda sobre la difusión de las mujeres artistas en la actualidad, las galeristas Begoña Sabio y Alexandra Shräder nos revelaron distintas visiones de la presencia femenina en el mercado del arte, donde tuvimos la ocasión de constatar la diferencia entre pequeñas galerías y galerías de ámbito internacional donde en estas últimas la participación sigue siendo escasa. Begoña Sabio incidió en la necesidad de superar los victimismos e invitó a las nuevas generaciones a reforzar su propia consideración y autoestima, y a trabajar por aquello que creen verdadero.

Sábado, 8 de noviembre

La mesa redonda «Dificultades en la creación femenina. nuevas propuestas», estuvieron presentes las artistas Marina Núñez, Chity Ayuso y Miryam

Solar. En ella entre otros aspectos se debatieron cuestiones como la feminización del arte contemporáneo, sea éste realizado por hombres o mujeres, donde es innegable la herencia feminista de los años setenta y ochenta, y se constató la necesidad de crear canales alternativos al circuito de galerías como la red internet.

Cerró las Jornadas el Decano de la Facultad de Bellas Artes, incidiendo en la gran participación de las mujeres en la actualidad artística y en concreto en la propia Facultad.

CONCLUSIONES

Como conclusiones generales que surgieron a lo largo de estas Jornadas podemos destacar las siguientes:

1. Debemos colaborar a la creación de un nuevo lenguaje, a la construcción de un nuevo paradigma en positivo y autónomo que integre a los seres humanos por igual, incorporando otro modo de escribir la historia.

2. Debemos potenciar la presencia de las mujeres en el ámbito de la crítica del arte y de la crónica de la historia del arte.

3. Es necesario continuar con la reescritura de biografías no victimistas y que expliciten la obra y la vida de las artistas como modelo positivo y enriquecedor para las actuales.

4. Es esencial en este proceso la educación no sexista, en donde la presencia de la mujer se halle presente en los textos de historia y de historia del arte, desde los niveles más pequeños hasta los universitarios.

5. En esta construcción se constata la necesidad de tomar fuerzas unas de otras, la solidaridad y en donde intervenga no sólo el modelo sino también el valor del juicio de las mujeres.

6. Las nuevas vías de información y la tecnología pueden y deben abrir nuevos canales de muestra y distribución de las obras de las artistas.