

sala juana francés

7/3

10/5

ULTRAVIOLETA

ZANELE MUHOLI · REGINA JOSÉ GALINDO · CRISTINA DAURA
ANA PEÑAS · YOLANDA DOMÍNGUEZ · MELANIE ALIAGA
LÍA LA NOVIA SIRENA · LA ZARAGOZA DE LAS MUJERES
MADRID CIUDAD DE LAS MUJERES · ALBA CASANOVA
PÍKARA MAGAZINE · FEMINISMO PARA TORPES
FENÓMENA · EL TORNILLO

DIDÁCTICAS

desde los feminismos.

ULTRAVIOLETA: *didácticas desde los feminismos*, es una propuesta comisarial que propone un recorrido ecléctico, interdisciplinar e internacional por las distintas iniciativas de tipo didáctico que se gestan desde los feminismos y que tratan de conformar una base sobre la que cambiar la realidad y el futuro de las mujeres.

Desde sus albores más tempranos -aquellos a los que resulta tan anacrónico como inevitable vincular a la palabra feminismo- el movimiento por los derechos de las mujeres ha tenido entre sus cometidos la re-educación de una sociedad siempre recelosa ante sus

dando por sentado una dedicación que no es reconocida ni valorada a nivel externo: una tarea invisibilizada que a menudo supone una pesada carga pero que también tiene brillantes expresiones en diferentes iniciativas de las que esta muestra es sólo un somero ejemplo.

ULTRAVIOLETA: *didácticas desde los feminismos*, repasa determinados proyectos o iniciativas de fondo pedagógico que, remuneradas o no, profesionalizadas o no, tratan de comunicar a otros la realidad de las mujeres, recuperar la memoria histórica y generar nuevas dinámicas que dibujen un horizonte de mayor compromiso y equidad.

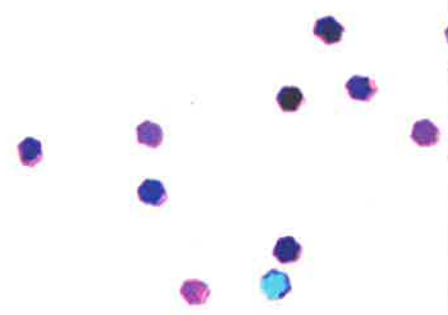
reivindicaciones. Ya en SXV, en la llamada Querrela de las Mujeres, un gran número de autoras comienzan a generar textos contra la misoginia que sufren e identifican, explicando el fundamento cultural, y no natural, del trato desigual del que son objeto. Entre las mujeres que formaron parte de esta protesta, de corte intelectual dado el contexto, se hallaban entre otras muchas ellas Christine de Pizán -célebre por su *Ciudad de las Damas* de 1405- y Louise Labé, poeta que escribió un prefacio de tintes feministas a sus propias obras.

Desde entonces, el esfuerzo del feminismo en el plano pedagógico ha sido ingente, suponiendo a menudo una gran inversión de tiempo y energía. A las activistas o, sencillamente, a las personas que se definen como feministas, se les exige además una disposición plena y una actitud siempre didáctica,

Como complemento inevitable, a las piezas de índole más artística las acompañan una serie de iniciativas del ámbito de los medios de comunicación, vehículos ineludibles para la difusión global de estas pedagogías feminista. Así, la segunda sala de ULTRAVIOLETA está dedicada a los medios de comunicación, reflexionando sobre el conflicto que supone la segregación informativa por género llevada a cabo por medios generalistas como *El País*, *Broadly*, *El Mundo*, etc, y a la vez poniendo en valor iniciativas independientes que trabajan desde una perspectiva de género fundamentada, como *Píkara Magazine*, *Bulbasaur*, *Sisterhood*, *La madeja*, *Parole de Queer*, *Sangre Fucsia*, *El Tornillo*, *Feminismo para torpes* o *Fenómena*.

Comisaria: María Bastarós
Diseño: María Bastarós
Coordinación: Maite Solanilla

Zanele Muholi (Umlazi, 1972) es una artista sudafricana de reconocimiento internacional cuya obra se vertebra a través de un constante esfuerzo por documentar las vidas del colectivo LGTB del país. Priorizando un sentido de heroicidad sobre las usuales narrativas victimistas, *Brave Beauties* es una celebración y un homenaje a la supervivencia de las mujeres transgénero en un entorno de violencias físicas y estructurales. En un contexto en el que las lesbianas sufren constantes agresiones y violaciones correctivas como castigo ante su transgresión de la norma heterosexual y de la feminidad tradicional, la obra fotográfica de Muholi las retrata desde una óptica intimista, profundamente humana e impregnada de optimismo.

Su serie *Brave Beauties*, de la cual exponemos aquí tres piezas, se centra en las mujeres trans de Sudáfrica, a las que retrata exentas del victimismo y el fetichismo propios de quienes retratan a este colectivo

Lía García (Ciudad de México, 1990).

En el marco de las discriminaciones sufridas por las mujeres, las más acusadas son las que rodean al colectivo de mujeres trans, receptoras de violencias callejeras, institucionales, sanitarias e identitarias. Obligadas a someterse a exámenes psicológicos para acceder al tratamiento hormonal muchas veces requerido por ellas, con un alto índice depresivo debido a la exclusión social y estigmatización de las que son objeto -situación que puede derivar en suicidios- además de una elevadísima tasa de desempleo debida a la reticencia de las empresas a contratarlas, y rodeadas por todo un imaginario opresor que, en el mejor de los casos, dentifica sus cuerpos con

desde la normatividad. La obra de Muholi goza de reconocimiento internacional y ha sido expuesta en el Brooklyn Museum de Nueva York; la Fundación Louis Vuitton de París; el festival Internacional de Fotografía de Japón; las Bienales de Berlín, Venecia y San Paulo; el Museo Guggenheim de Bilbao, etc. Su documental *Difficult Love* (2010) fue premiado en el Festival Zinegoak de 2011.

una "cárcel", las mujeres trans son un colectivo conformado por una suma de voluntades de supervivencia.

Pese al aciago panorama, la artista mexicana Lía la Novia Sirena vehicula un discurso empapado de optimismo: sus performances ocupan el espacio público convirtiendo éste en un lugar de celebración y a sus viandantes en los invitados a su fiesta particular. Versionando los ritos que marcan las edades de la mujer en México -el rito de los Quince Años y el rito de la Novia- Lía nos habla de su propia transición, haciendo de ésta una cita festiva a la que todxs estamos invitados. A través de este planteamiento, Lía subvierte las violencias de las que ella misma es objeto, convirtiendo los afectos y el compartir en una forma radical y genuinamente transgresora de hacer pedagogía.

Yaya Maundla II,
Zanele Muholi.

Madrid, Ciudad de las Mujeres. (Proyecto europeo DIVERCITY, Diving into Diversity in Museums and in the City).

Coordinadora:

Marián López Fdz. Cao

Equipo: Asunción Bernárdez Rodal,
Regina De Giorgis, Miguel

Domínguez Rigo, Esther Lara, Andrea
López Iglesias, Paloma Lorenzo,
Nacho M. Segarra, Rosaura Navajas
Seco, Julio Romero Rodríguez,
Begoña Ruiz, Jon Zabala.

El proyecto colaborativo **Madrid Ciudad de las Mujeres** surge de dos necesidades complementarias: mejorar la ciudad en base a las vivencias específicas de las mujeres y elaborar y dar a conocer una historia feminizada del espacio urbano. MCM investiga a través de talleres las experiencias comunes de las mujeres para revelar qué formas toma la relación mujer-ciudad:

¿Ayuda la ciudad a realizar las tareas de cuidados usualmente realizadas por las mujeres? ¿Qué zonas les resultan más conflictivas a las jóvenes? ¿Cuáles, a las mayores?

En la interface se incluyen narrativas escritas y sonoras y creaciones audiovisuales (canciones, música, videocartas, fotografías, pintura...). Una cartografía participativa para desafiar los relatos dominantes sobre los territorios, a partir de los saberes y las experiencias cotidianas de las participantes.

Con una intención similar, en la capital Aragonesa surge **La Zaragoza de las Mujeres**, un callejero que homenajea a las protagonistas históricas de diversos ámbitos y recupera la memoria de las menos conocidas. Editado por el Servicio de Igualdad del Ayto. de Zaragoza, fue elaborado por Carmen Romeo, Gloria Álvarez, Cristina Baselga, Concha Gaudó e Inocencia Torres y diseñado por Aurora Verón. (*La Zaragoza de las Mujeres* está disponible para descarga gratuita en la web municipal)

¿Qué experiencias tienen las mujeres que acaban de llegar a la ciudad? Durante varias sesiones se reflexionó sobre la idea de la ciudad, real y simbólica, sobre el habitar, la pertenencia, etc, pensando Madrid como espacio de experiencia. El resultado fue una interface en la que, a partir del plano de Madrid, se articulan y sistematizan de forma interactiva y gráfica las huellas de las mujeres en la historia de la ciudad y las presencias de las mujeres actuales, teniendo en cuenta su diversidad y fomentado su inclusión.

Transitar el Género, Alba Casanova.

Regina José Galindo (Ciudad de Guatemala, 1974) es una artista y performer guatemalteca internacionalmente reconocida. Su trabajo se centra en las violencias sufridas por las mujeres y los migrantes, los abusos de poder y la represión policial e imperialista ejercida contra Latinoamérica.

Siguiendo la línea tempranamente establecida por el arte feminista de los setenta gracias a artistas como Ana Mendieta, Gina Pane o Shigeko Kubota, Regina José Galindo emplea su cuerpo como materia germinal de su producción, llevando la vertiente performativa hasta sus últimas consecuencias. En el caso de *Himenoplastia* (2004), una de sus obras más conocidas, Galindo se sometió a una reconstrucción de himen en las mismas condiciones de inseguridad en las que lo hacen cientos de mujeres al año en Latinoamérica. Esta es una práctica usual que tiene como objetivo simular la virginidad de las mujeres y otorgar un sentimiento de exclusividad al varón. A través de esta acción de alto impacto y obvio

Cristina Daura (Barcelona, 1988)

es una ilustradora de característica paleta cromática, formada en la escuela Massana de Barcelona y en el Maryland Institute College of Art de Baltimore (EEUU). Trabaja para medios como *The New York Times* o *El País* y ha dado color a iniciativas feministas como el festival TruenoRayo de Valencia.

En la muestra recogemos varias de sus ilustraciones para el libro *HERSTORY: Una historia ilustrada de las mujeres* (Lumen), obra que recorre la historia de la humanidad desde una perspectiva de género transfeminista y plural, acercando a los y las lectoras a temas tan dispares como el aborto en el Antiguo Egipto o las agresiones sexuales sufridas por las activistas de la Primavera Árabe en la Plaza Tahrir.

Alba Casanova (Vigo, 1981)

es licenciada en Bellas Artes e integradora social, y ha trabajado como ilustradora *freelance* para empresas como la Agencia Shackleton, Abanca, Dot Galicia, Russafa Escénica o *Ediciones Encendidas* en Argentina.

Su obra como artista gira en torno a problemáticas como los feminismos, las crisis migratorias, los procesos democráticos o la consideración social de la enfermedad. Casanova emplea el arte como dispositivo para la reflexión política y como herramienta para el desarrollo de una conciencia ciudadana de corte inclusivo, generando obras plagadas de elementos desde los que interpelarse, interrogarse y vertebrar un discurso. En los últimos años su producción se centra en el audiovisual, el collage y el dibujo. Forma el tándem **Fenómena** junto a la animadora **Laura Cuello (Valencia, 1978)**, encargadas de la parte visual del programa de animación *Del Twist al Tuit (À Punt Televisió)*.

riesgo para su integridad física, documentada a través de un rotundo y brutal primer plano, Galindo genera un discurso -discurso que es al mismo tiempo un grito- sobre la estremecedora variedad de violencias a las que se ve sometido el cuerpo de las mujeres. Un cuerpo que es herido en innumerables contextos: el romántico, el sexual, el territorial, el laboral, el estético e incluso el sanitario.

La participación de Galindo en ULTRAVIOLETA se complementa con la exposición de su obra *No Violarás* (2004) en el espacio urbano.

El diseño del probador dentro del cual se exhibe *Himenoplastia* ha sido realizado por Gonzalo Ínigo.

Yolanda Domínguez (Madrid, 1977) es artista multi disciplinar, Máster en Arte y Nuevas Tecnologías y Fotografía. Su producción está vertebrada por el diálogo en torno al género y el consumo y ha obtenido diversos galardones y becas (Mención Especial Premi Llibertat d'Expressió de 2014, Nominación a Mejor Artista Revelación de 2013 en los Premios RAC, etc). Domínguez entiende el arte como un proceso participativo, y a menudo sus piezas se basan en la interacción con un público consciente o no de formar parte de este proceso. En 2014 viralizó la acción colectiva *Registro*, en la que mujeres de toda España acudieron en masa a los Registros de la Propiedad para registrar su cuerpo, a raíz del Anteproyecto de la Ley del Aborto. Su pieza ***Niños Vs. Moda***, en la que un grupo de niños son expuestos a distintas campañas publicitarias de los últimos años, fue premiada en 2016 por el Design Museum de Londres. Mediante esta sencilla propuesta, Domínguez revela lo pernicioso y virulento de las

Melanie Aliaga (Zaragoza, 1988) es doctoranda en Químicas por la Universidad de Zaragoza, activista y artista visual. Forma parte de la editorial de fanzines Amor de Primas y de C.A.M.P.A, Colectivo de Apoyo a las Mujeres Presas en Aragón, cuya labor es fruto de la intersección entre feminismo y antipunitivismo -una confluencia trabajada y reivindicada por feministas como Angela Davis, Marcela Lagarde o Elisabet Almeda.

La pieza generada por Aliaga expone una narrativa que cuestiona tanto la función de la institución penitenciaria como el concepto de castigo en sí mismo, un asunto muy pertinente para un feminismo que a menudo centra sus demandas en la petición de mayores penas para los agresores. Según esta línea de pensamiento, “la mediatización de los crímenes más terribles y su impacto emocional crea un caldo de cultivo para implementar políticas en materia penal, lo que se conoce como populismo punitivo. La prisión permanente revisable en los casos de crímenes sexuales no va a

contribuir a que los hombres dejen de matar y agredir a mujeres; lo que sí va a hacer es reforzar la idea de que las responsabilidades son individuales y no parte de una dinámica social global. El efecto disuasorio de la pena (a mayores penas, menor número de delitos) es un mito. Los crímenes son, en la inmensa mayoría de los casos, producto de vacíos y fallos en la estructura social del sistema, como la educación sexual y afectiva, las precarias condiciones económicas, la ausencia del acceso a recursos sociales, etc. Por ello, el castigo individual carece de utilidad en el sentido de solución o de restablecimiento del daño.” La reflexión sobre la institución penitenciaria está haciéndose hueco en el feminismo actual a través de el trabajo de las académicas Paz Francés, Elisabet Almeda, Teresa Martín Palomo, Estibaliz de Miguel, Dolores Juliano etc, los colectivos Cassandra, Coleutivu Milenta Muyeres y Moces y Revuelta en la Galera y las iniciativas de carácter más pop como la recogida de libros para presas llevada a cabo por el estudio feminista Teta & Teta.

estéticas femeninas construidas por la industria de la moda, que muestran mujeres frágiles, de aspecto enfermizo, asediadas por varones o inconscientes y a su disposición, perpetuando un imaginario que asocia glamour y violencia contra las mujeres y que estiliza esta dotándola de un carácter casi aspiracional.

Ana Peñas (Valencia, 1987) estudió Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia y realizó una residencia artística en De Licerias (Oporto) en 2015. El mismo año recibió una mención especial en Iberoamérica Ilustra 2015 y en 2016 ganó el VII Catálogo Iberoamericano Ilustra. En 2017 recibió el Premio Internacional de Novela Gráfica Fnac-Salamandra Graphic, gracias al cual publicó el libro ***Estamos todas bien***, del cual exponemos aquí una serie de imágenes. La obra recoge la historia de sus abuelas, Maruja y Herminia, poniendo en valor las vidas de la generación de mujeres que se hicieron adultas bajo la

dictadura franquista y cuestionando las dinámicas sociales en torno a la vejez y la soledad que esta comporta. Un relato necesario para completar las narrativas históricas de nuestro país, agrio y cálido al mismo tiempo, gracias al cual Peñas ha sido galardonada con el Premio Nacional de Cómic de 2018.

La intersección entre activismo y producción artística es un leitmotiv constante para la autora, que a través de su obra acerca a los y las lectoras a la represión franquista o los niños exiliados durante la Guerra Civil, a las reivindicaciones de los pensionistas o la necesidad de proteger nuestros barrios y ciudades de los excesos del consumo y los procesos de gentrificación, dedicando especial atención a las resistencias del Cabañal y La Punta, barrio y huerta en territorio valenciano. Tan útil para asomarse a la España del SXX como para aprender a mejorar la del SXXI, la obra de Peñas goza actualmente de un merecido reconocimiento.

ULTRAVIOLETA

Didácticas desde los feminismos

casa de la mujer
Don Juan de Aragón, 2
50001 Zaragoza

Zaragoza
AYUNTAMIENTO

IGUALDAD

