

RESUMEN DEBATES “Fábulas Problemáticas”

Madrid, Antiguo Edificio de Tabacalera (junio 2011)

Por Susana Blas

Durante el mes de junio, paralelamente a la exposición de vídeos *Fábulas Problemáticas*, se organizaron tres debates. El objetivo de estos encuentros, abiertos al público general, era ampliar los contenidos de la muestra compartiendo las ideas que nos surgían después de ver las obras; siguiendo el talante didáctico y cercano que se imprimió desde el comienzo al proyecto.

Los ocho vídeos a comentar, reflejaban, desde distintas ópticas, problemáticas que afectan a las mujeres en la sociedad contemporánea, como son la desigualdad laboral, el machismo, la imposición de roles, la violencia machista, o la invisibilidad social de las mujeres maduras... entre otros asuntos.

Cada mesa se dedicó a puntos concretos y fue introducida por tres ponentes, que acompañaron su exposición con imágenes proyectadas y fragmentos de vídeos. Después de las breves ponencias se pasaba a un debate libre, entre las invitadas, la moderadora y el público.

El lugar diseñado para este intercambio de ideas, se situó con acierto en el centro mismo del espacio expositivo, buscando una interrelación mayor con las obras- que actuaban como referentes de partida- y con los visitantes que acudían a ver la muestra, y que en muchos casos terminaron uniéndose improvisadamente a las conversaciones.

El carácter polisémico de los vídeos fue clave para proponer preguntas más que imponer tesis cerradas y concretas.

La presencia de la mayoría de las artistas durante las jornadas ayudó a profundizar en el contexto y en la producción de cada pieza; teniendo la oportunidad de visionar otros trabajos de las artistas de la exposición.

También se invitaron a las mesas a otras profesionales que desde la sociología, el periodismo y la literatura, respectivamente, transmitieron su experiencia personal y prepararon una presentación sobre su campo de especialización.

MESA 1 "FÁBULAS PROBLEMATICAS" día 8 de junio de 2011

Revisando narrativas: arte, feminismo, y compromiso.

Ponentes:

Claudia Brenlla. Artista de la exposición.

Carmen F. Sigler y Sofía Segura. Artistas de la exposición.

Estíbaliz Sádaba. Artista de la exposición.

Moderadora: Susana Blas. Comisaria de la exposición.

Durante la primera mesa de debate, tras explicar la comisaria brevemente el proyecto *Fábulas Problemáticas*, que comprende la exposición y los debates, se empezó comentando los desalentadores datos que arrojan los estudios y análisis estadísticos que ha promovido MAV en los

que tristemente se constata que pese a la extendida sensación de igualdad que trasmite el sector de la cultura, reina una profunda desigualdad e incluso cierta ralentización en los avances.

En esta primera jornada, las invitadas eran cuatro de las creadoras de la muestra, que tras situar el trabajo que presentaban en el contexto de toda su obra, expusieron su opinión sobre la situación de las mujeres del arte contemporáneo, constatándose las dificultades que sufrían tanto para la producción de obras como para su exhibición y difusión.

La primera en intervenir fue la cineasta **Claudia Brenlla**, presente en la exposición con el documental experimental *Bata por fuera, mujer por dentro*, todo un alegato a la mujer trabajadora presentado con humor e ironía la reivindicación de su vestimenta de trabajo como símbolo de la herencia de vida y sacrificio de tantas mujeres en cualquier parte del mundo. Además de contar el modo en que construyó la narración, en el que intervinieron talento y azar, nos hizo partícipes de su compromiso con el feminismo en otras de sus obras.

En segundo lugar intervinieron **Sofía Segura y Carmen Sigler**, autoras del documental: *Por el hecho de vivir*, en el que un grupo de mujeres debate sobre la menopausia con naturalidad, y desde su propia experiencia. Las artistas nos narraron por qué decidieron trabajar juntas y resumieron sus trayectorias: la de Carmen como video-artista con una dilatada carrera dedicada a reflexionar sobre el cuerpo y la identidad femenina, y la de Sofía, incorporada más recientemente al mundo del arte tras dedicarse a la enseñanza; ambas involucradas en un sinfín de proyectos activistas y de compromiso con las mujeres y su problemáticas. (Entre otros, participan en el colectivo *Mujeres de Negro contra la Guerra*)

La última ponente de la jornada fue la artista **Estibaliz Sádaba**, que presentaba en la exposición dos piezas: *Deriva sobre la práctica artística* y *Labores artísticas*; que usando estrategias de deconstrucción feminista ponían sobre la mesa la situación de desigualdad que viven las trabajadoras culturales en el "glamuroso" contexto del arte contemporáneo, considerado erróneamente moderno e igualitario. Además de recordar algunas de sus obras de su larga trayectoria y de fuerte compromiso feminista, nos presentó su último proyecto en forma de web.

Al final de la primera sesión, muchos fueron los temas que se fueron hilvanando y debatiendo, pero podíamos resumir como significativos: la necesidad de reivindicar la herencia de las mujeres de generaciones anteriores, la paradójica situación de desigualdad de las mujeres del mundo de la cultura aunque se difunda una sensación de aparente igualdad, el tabú en torno al envejecimiento de la mujer, la lacra que supone la violencia machista (asunto que analizamos comentando la obra de **Marta Azparren** que se pudo ver en la muestra) y el modo en que se invisibiliza a la mujer madura en los medios de comunicación para representar conceptos generales, y las repercusiones de falta de referentes femeninos que esto provoca.

MESA 2 "FÁBULAS PROBLEMÁTICAS" DIA 15 de junio de 2011

Sobre precariedad femenina, y desigualdad.

Ponentes:

Virginia García del Pino. Artista de la exposición.

Susana Brunel Aranda. Socióloga experta en igualdad entre mujeres y hombres.

Cristina Lucas. Artista de la exposición.

Moderadora: Susana Blas. Comisaria de la exposición.

La segunda jornada la dedicamos a analizar cómo los ideales de igualdad para mujeres y hombres

que la Modernidad había preconizado, no solo no se habían logrado en el llamado “primer mundo” sino que aún no han dado sus primeros pasos en muchos lugares del planeta, donde la mujeres carecen de los derechos más elementales. Al hilo de esta reflexión, comentamos la obra *Limpiando el monumento* de **Esther Achaerandio** que recibe a los visitantes en la entrada de la muestra; con una mujer de la limpieza sacando brillo a esa escultura símbolo de los ideales revolucionarios del cambio social: el monumento a la Tercera Internacional de Tatlin: un proyecto utópico nunca construido.

En torno a esta temática, además del trabajo de Esther, dos piezas de la muestra se acercaban desde ángulos diferentes: la obra de Virginia García del Pino, y la de Cristina Lucas. Ambas creadoras estuvieron presentes en la mesa de debate y pudieron exponer sus pareceres y comentarnos la obra expuesta en el contexto de su trayectoria.

Virginia García del Pino empezó comentándonos su obra *Espacio Simétrico*. El diálogo que se planteaba entre los principios femenino y masculino usando a dos personajes extremos: una mujer desconsolada por su enfermedad terminal, y un astronauta decidido a viajar a Marte; generaron innumerables interpretaciones en la audiencia. Posteriormente, Virginia proyectó fragmentos de otra de sus obras más premiadas: *Hágase su voluntad*: un documental rodado en México que analiza la tensa relación entre criadas y señoras.

En segundo lugar intervino la socióloga **Susana Brunel Aranda**, experta en igualdad entre mujeres y hombres que abordó en una cuidada presentación repleta de datos importantes, las causas históricas y económicas que se sitúan en el origen de la desigualdad entre los sexos que padecemos, y el modo en que el patriarcado produce un sistema de desventaja para la mujer. También trazó una progresión en la mejora de derechos de las mujeres españolas a partir de leyes fundamentales que se han promulgado desde la Democracia; y en particular comentó la importancia de las últimas, como la Ley de Igualdad de 2007; y en concreto para el sector de la cultura: el Artículo 26. A través de gráficos e imágenes nos mostró cómo una de las causas que nos aleja de esta Igualdad es el hecho de que el colectivo femenino siga soportando mayoritariamente el cuidado de la familia y los dependientes, y abogó por la necesidad de seguir creando leyes que permitan repartir estas funciones tan necesarias para toda la sociedad.

Terminó la sesión de ponencias del día **Cristina Lucas**, que nos habló en primer lugar de la obra que se exhibía en la exposición: *Yo también puedo caminar* en la que homenajeando a Virginia Woolf nos recuerda como se usan repetidamente fábulas que ridiculizan a las mujeres y se burlan de ellas cuando pretenden dedicarse a una labor creativa.

Cristina también nos expuso una selección de su obra más comprometida con la lucha por los derechos de las mujeres, entre la que destacaba *La Liberté Raisonnee*: una aguda crítica a la exclusión del colectivo femenino de las revoluciones sociales que creíamos se hicieron tanto para hombres como para mujeres.

MESA 3 "FÁBULAS PROBLEMÁTICAS" DIA 29 de junio de 2011

Conclusiones: transmitiendo experiencias.

Ponentes:

Verónica Eguaras. Artista de la exposición.

Alina Iraizoz. Periodista experta en cultura visual. Directora de Metrópolis Tve2 desde 1998 hasta 2008.

Laura Freixas, Escritora. Presidenta de la asociación Clásicas y Modernas para la igualdad de género en la cultura.

Moderadora: Susana Blas. Comisaria de la exposición.

La última mesa, que puso el broche a las jornadas, fue un resumen de todo lo que habíamos debatido en los encuentros anteriores y estuvo llena de emotividad.

Alina Iraizoz, periodista de cultura, nos mostró una cuidada selección de fragmentos de algunos de los programas que *Metrópolis* dedicó a asuntos de género o a monográficos de mujeres artistas durante la década en la que fue directora del espacio, reivindicando la necesidad de visibilizar a estas creadoras y a estas temáticas que en muchos casos no habían tenido nunca voz en el espacio televisivo. Acompañados por sus comentarios, pudimos ver fragmentos de capítulos ya míticos como la trilogía dedicada al género de fines de los 90, en particular un fragmento de *Cyborg 01010*, y de *Video, Cuerpo e Identidad Femenina*, así como de los monográficos de Angels Margarit y Louise Bourgeois.

Verónica Eguaras, una de las creadoras más jóvenes de la muestra, nos enseñó sus nuevos proyectos, que completaban *Círculo Virtuoso*, la sugerente pieza que plasmaba el viaje iniciático y mental de una joven, y que se eligió para la exposición.

Empezó su intervención cuestionándose si en su caso se sentía inmersa en una situación de desigualdad, pues por el momento, había sido cuidada por la crítica y por el sistema del arte, pudiendo desarrollar su trabajo con aparente fluidez. Esta idea sirvió de punto de partida para abrir un interesante debate con la audiencia sobre el modo en que la sociedad permite a las jóvenes vivir en un espejismo de igualdad en sus primeros estadios profesionales, para irse dando cuenta al ir cumpliendo años, que sus posibilidades vitales se verán mermadas, por ejemplo cuando tratan de acceder a puestos de responsabilidad o de conciliar el trabajo y la familia.

Por eso fue tan esclarecedora la exposición de la escritora **Laura Freixas** (presidenta además de la Asociación Clásicas y Modernas) que puso en primera persona, compartiendo su biografía, todo el camino de obstáculos y de frustradas ilusiones que sufren las mujeres que desean dedicarse a su carrera profesional y al mismo tiempo cuidar su vida personal. Laura rememoró sus primeros años en los que como Verónica creyó que no sufría desigualdad alguna, y el momento en que por su maternidad se sintió marginada en su medio. Estas vivencias, le permitieron sin embargo tomar conciencia de la situación real que viven las mujeres escritoras, interesarse por conocer las trayectorias de las olvidadas y por difundir sus obras; y constatar cómo la literatura repetía tópicos masculinos patriarcales que se presentan como “universales” mientras se excluyen otras facetas femeninas tan ricas y comunes como la maternidad, la sexualidad femenina, o la vida cotidiana de las mujeres.

En cualquier caso, no invadió la jornada final el tono victimista o de queja, sino el espíritu combativo y activista. El diálogo fue enriquecedor y salimos con renovadas energías, reafirmandonos en la necesidad de seguir promoviendo proyectos y estudios de género, pues estos permiten conservar y continuar el trabajo de otras mujeres que en generaciones anteriores dieron pasos para lograr la igualdad plena que todas deseamos.