

La importancia de los referentes femeninos. Recuperación de una genealogía feminista en el arte a través de algunos proyectos e iniciativas en España.¹

The importance of female referentes. A feminist genealogy in art through some projects in Spain.

A importância das referências femininas. A recuperação de uma genealogia feminista em arte por meio de alguns projetos na Espanha.

LAURA PINILLOS VILLANUEVA²

Resumen

En el presente ensayo se plantea cómo la falta de referentes femeninos en el área de la cultura, y especialmente en el de las artes, fruto del borrado de una genealogía de mujeres en la historia del arte, tiene como consecuencia, en las profesionales de estos ámbitos en la actualidad, la aparición de ciertas inseguridades y menosprecio por su propio trabajo. El tan mencionado en la actualidad “síndrome

---

1 La idea original de este ensayo fue presentada en la ponencia que formó parte de las jornadas “Resiliencia, Mujer y Arte”, llevadas a cabo por el Proyecto Mujeres Mirando Mujeres, el 17 de abril de 2021 con la colaboración de la Rede Museística de Lugo, España

2 Licenciada en Historia del Arte, Universidad Complutense de Madrid y Máster en Conservación y Exhibición de Arte Contemporáneo, Universidad del País Vasco. Becada por la Peggy Guggenheim Collection en 2018. Trabaja en el campo del comisariado y la gestión cultural. Comprometida con la difusión del arte contemporáneo con perspectiva de género. l.pinillos@hotmail.com.

me de la impostora” es sólo una de sus manifestaciones. El objetivo es recopilar y presentar, desde el ámbito español, una serie de iniciativas y proyectos culturales orientados a recuperar estos referentes artísticos, que, valiéndose principalmente de las redes sociales y recursos online, ayudan a crear una nueva genealogía en femenino que repercute en la formación y la confianza de las profesionales del presente y el futuro.

Palabras clave: Feminismo, genealogía femenina, referentes femeninos, proyectos culturales, síndrome de la impostora.

Abstract

The present essay brings up the idea of how the lack of feminine models within the culture -and arts specially-, as a result of an erasure of a feminine genealogy in art history, implies, for professional women in these disciplines, some insecurity and despise for their own work. The so-called “impostor syndrome”, very popular presently, is just one of its manifestations. The objective of this essay is to gather together and present, from the Spanish sphere, several initiatives and cultural projects orientated to recover these artistic models, which, using mainly social media and online resources, help to create a new genealogy of women that had an effect on the education and confidence of professional women of the present and future.

Keywords: Feminism, feminine genealogy, feminine models, cultural projects, impostor syndrome

Resumo

Este breve ensaio discute como a falta de referentes femininos na área da cultura, e principalmente das Artes Visuais, consequência do apagamento de uma genealogia da mulher na história da arte, atualmente afeta profissionais dessas áreas com certas inseguranças e o desprezo pelo próprio trabalho. A chamada “síndrome da impostora” é apenas uma de suas manifestações. O objetivo deste ensaio é compilar e apresentar, a partir da experiência espanhola, um conjunto de iniciativas e projetos culturais voltados para o resgate dessas referências artísticas, que, utilizando principalmente as redes sociais e recursos online, ajudam a criar uma nova genealogia do feminino com impacto na formação e confiança dos profissionais do presente e do futuro.

Palavras-chave: Feminismo, Genealogia feminina, Referências femininas, Projetos culturais, Síndrome da impostora.

Introducción

A modo de introducción, me gustaría comenzar este artículo con unas referencias muy breves sobre una obra de arte, una canción, un libro, y un documental. Empecemos por el principio: la obra, que data de 1974-79, no es otra que *The Dinner Party*, en la que Judy Chicago sienta a la mesa a 39 mujeres de la historia universal para reivindicar sus figuras, a la vez que en el suelo –*The heritage floor*– escribe los nombres de otras 999. Entre ellas, podemos encontrar nombres como Sojourner Truth, Leonor de Aquitania, Judith, Emily Dickinson, o Georgia O’Keeffe.

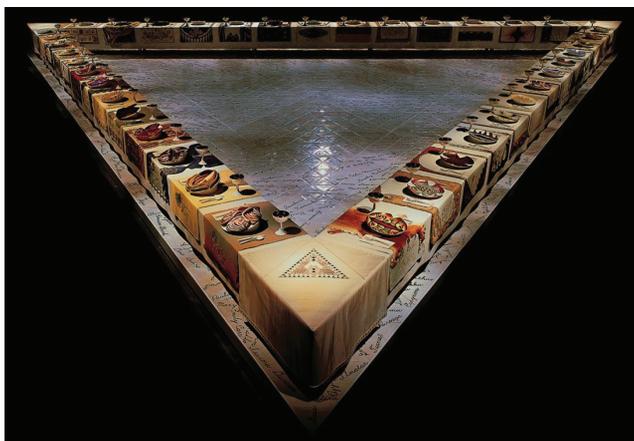

Fig. 1 The dinner party, 1974-79. Judy Chicago

Fuente: <https://digsuniandesblog.wordpress.com/2016/02/01/the-dinner-party-por-judy-chicago/>

Fig. 2 The heritage floor, 1974-79. Judy Chicago

Fuente: <https://historia-arte.com/obras/la-cena-judy-chicago>

La canción es mucho más reciente, de 2018, y se trata de “Las Mujeres en la Historia” del grupo español Mafalda, de la que quiero señalar algunas estrofas para mostrar una idea general, aunque merece la pena escuchar o leer la canción al completo:

*En el arte, la ciencia, el deporte
Siempre hay una constante
La historia siente vergüenza
Siempre antes de acostarse
La política y la guerra tienen algo en común
La verdad la cuentan los mismos
Y el objetivo eres tú*

*Siempre faltó la mitad
Miro atrás y no están
Las que estaban siempre a un lado
Las que siempre faltarán
Mujeres que hicieron historia
Mujeres murieron sin gloria
Buscas referentes en libros
En la escuela no tienen memoria
Aganice de Tesalia la llamaron bruja
Por predecir eclipses, por predecir la luna
Ada Lovelace, matemática y visionaria
Trabajó con los números y los puso en una máquina
Lynn Margulis habló sobre la evolución
Chin Shin fue una pirata que comandó una legión
Pamela Lyndon Travers voló en paraguas
Contra griegos, romanos y egipcios estaba Cleopatra
J.K. Rowling se llama Joanne
Pero vendió más al esconder su nombre real
Como otras atrás que no se atrevieron a firmar
Por miedo a la hoguera
La Iglesia, el Estado, la prensa*

*Miedo que tiene cualquiera
Miedo que tiene cualquiera*

*Marsha P. Johnson era trans y negra
Luchó por sus derechos
Ella siempre estuvo en guerra
Que no sepamos de ellas no quiere decir que no existan
Venga va, dime una compositora renacentista
Julia Hermosilla, casi nos libra de Franco en dos ocasiones
Quiero una plaza, una avenida con su f*cking nombre
Dolores Ibárruri gritó “No pasarán”
Hoy tú gritas lo mismo, contra los mismos
Pero este frente vencerá*

*Que se esconda
Se esconda el hombre del saco que te roba
Que te firma tu trabajo
Que se esconda
Se esconda el hombre del saco que te roba
Que te firma tu trabajo*

*Por la calle de las 13 rosas
Gritan desde las fosas
Y yo solo repito
Solo repito
Su lucha fue hermosa
Su lucha fue hermosa
Su lucha fue hermosa*

*Nina Simone, Etta James, Billie Holiday
Janis Joplin, Edith Piaf hoy me ayudan a cantar
Violeta Parra, Mercedes Sosa, Chavela Vargas
Con ternura y rabia en la garganta
Por mis ancestras, por mis abuelas
Por las poetas olvidadas
Por todas las nuestras
Les mando fuerza de vuelta
Por mí, por mis compañeras
Transfeministas y antitodo
Construimos la revuelta
Que se esconda
Se esconda el hombre del saco que te roba*

*Que te firma tu trabajo
Que se esconda
Se esconda el hombre del saco que te roba
Que te firma tu trabajo
Por la calle de las 13 rosas
Gritan desde las fosas
Y yo solo repito
Solo repito
Su lucha fue hermosa*

*Nos acordamos de todas vosotras
Y vuestro nombre ahora es eterno
Lo gritaremos en la mesa
Comiendo en las plazas de los pueblos
En las canciones y en los cementerios
Os nombrará hasta el mismísimo silencio
No es justo que tus sueños estén llenos de miedos
Sostienen su relato mientras cae en un agujero
Contando con solo la mitad de las personas
Creando sociedades enfermas y esto no funciona
Cuéntame ese cuento
Cuéntame ese cuento
Que lo cuente la yaya
Que ya escuché al abuelo
Lo decía Emma Goldman
Esa tinta sí se borra con sudor y sangre
Las que sangraron las mujeres en la historia
Las mujeres en la historia
Las mujeres en la historia
Las mujeres en la historia*

El libro, también de 2018, es *Herstory: Una historia ilustrada de las mujeres*, que consiste en toda una enciclopedia que recorre la historia de las mujeres desde la prehistoria al Mee Too, escrita por María Bastarós y Nacho Moreno, e ilustrada por Cristina Daura.

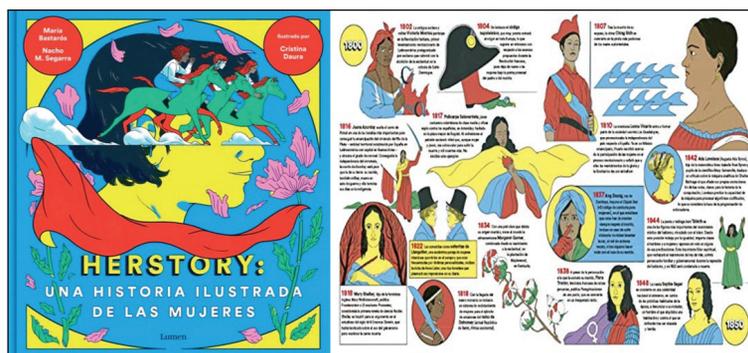

Fig. 3 Portada e interior del libro Herstory: una historia ilustrada de las mujeres. María Bastarós, Nacho Moreno y Cristina Daura.

Y, para finalizar esta pequeña Introducción, el documental Pioneras, de 2020: una serie española de 4 capítulos que cuenta la historia de 4 referentes de la historia de España como son María de Castilla, Dolors Aleu, la primera mujer licenciada en España, la escultora Luisa Roldán, o la escritora, periodista y sufragista Carmen de Burgos. La serie está dirigida por la historiadora Nieves Concostrina, y nos presenta a otras mujeres contemporáneas que también están haciendo historia en sus ámbitos, como Concepción Monje, investigadora en robótica, María José Garrido, capitana de la Guardia Civil, Lita Cabellut, una de las artistas españolas vivas más cotizadas a nivel internacional, y Carlota Pi, ingeniera y empresaria.

Fig. 5 Documental Pioneras

Fuente: <https://www.elperiodico.com/es/yotele/20201126/movistar-pioneras-serie-documental-mujeres-historia-8222507>

Con estos ejemplos, tomando a Judy Chicago como punto de partida en la reivindicación de una genealogía feminista, y continuando con proyectos actuales

de más reciente creación, me gustaría poner de relieve cómo, en los últimos años, las iniciativas para reconstruir una historia en femenino, son cada vez más abundantes. Sin embargo, no se puede decir que esté todo hecho, ni mucho menos. En todos los ámbitos sociales, la desigualdad de género es un hecho, y si nos centramos en el mundo del arte y de la cultura, es más que evidente: la infrarrepresentación de mujeres artistas en museos y exposiciones y en el currículo educativo, la desigualdad de cuotas de mujeres profesionales en altos cargos de empresas e instituciones, la no paridad en jurados de concursos y certámenes, la escasa representación de mujeres en las ferias de arte, la diferencia en los precios de venta de obra... y así podríamos continuar con multitud de ejemplos.

Iniciativas para una historia en femenino

Todas estas circunstancias hacen que el ámbito de las artes plásticas sea, y haya sido siempre, uno de los más combativos para lograr la igualdad de género. Hoy, y sólo en el ámbito español, son numerosas las iniciativas que trabajan para acercarnos, cada día más, a una igualdad real y no sólo teórica.

Esto es lo que hace, por ejemplo, la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales (MAV), que lleva desde 2009 luchando para que se cumpla la Ley de Igualdad de 2007 en el ámbito del arte contemporáneo, a través de la publicación de informes que muestran con cifras la infrarrepresentación de las mujeres en ferias e instituciones, o la publicación de herramientas como el Autodiagnóstico para la igualdad en museos y centros de arte, a disposición de aquellas instituciones que analicen si cumplen la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

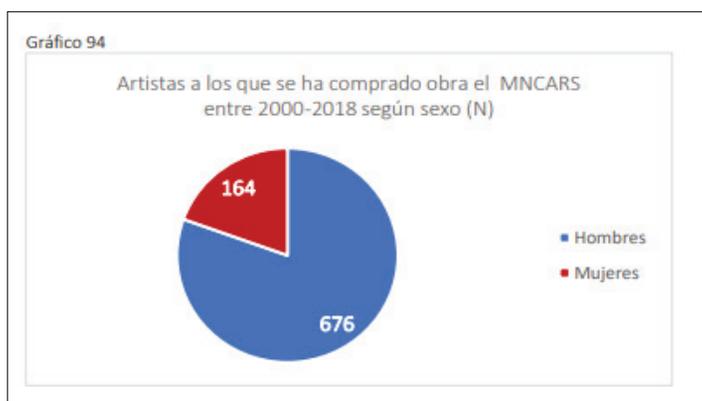

Fig. 6 Gráfico correspondiente al I Informe sobre la aplicación de la Ley de Igualdad en el ámbito de la cultura dentro del marco competencial del Ministerio de Cultura y Deporte publicado en octubre 2020.

Fuente: <http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:067e3922-191c-4687-b880-39d683a4d8cf/informe-de-igualdad.pdf>

Otra iniciativa que lleva años luchando por reivindicar una genealogía de mujeres artistas actuales es **Mujeres Mirando Mujeres**, que lleva realizando su labor desde hace 7 años, y del que me enorgullece formar parte desde 2019. El carácter digital, abierto y horizontal del proyecto, ha hecho que año tras año la participación en el mismo y su internacionalización sea mayor, y con ella, la presencia de artistas de todas las procedencias, con especial incidencia en América Latina. Considero fundamental la función que este proyecto cumple como archivo de artistas, además de la función de difusión de los trabajos, así como la labor investigativa que se está implementando en las últimas ediciones con la organización de exposiciones y ponencias.

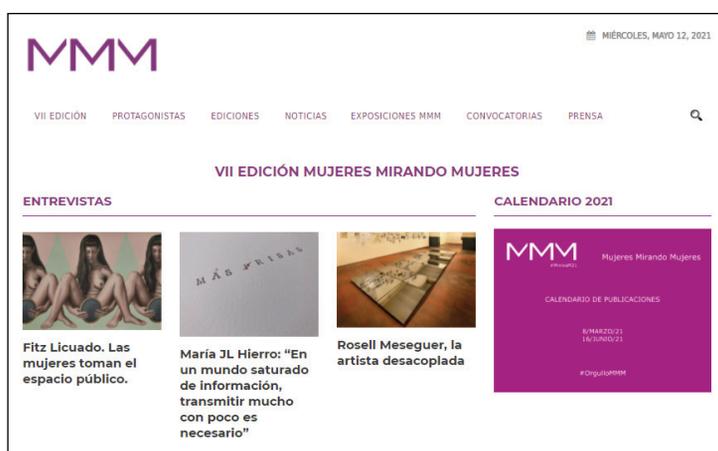

Fig. 7 Imagen capturada de www.mujeresmirandomujeres.com

Otro proyecto cuya función es visibilizar a las artistas de los siglos XX y XXI, y con vocación de archivo de consulta, es **Woman Art House**, del que también formo parte. El proyecto Woman Art House está compuesto en la actualidad por 9 integrantes, aunque en total, han formado parte del mismo 13 mujeres en todas sus temporadas. Cada domingo, una de nosotras se encarga de realizar un hilo en Twitter sobre una artista de nuestra elección. Una conversación que está abierta a todo aquel que quiera unirse y participar para contarnos sus impresiones. Tras este hilo, durante la semana se le dedican a la artista diferentes posts en Instagram, en los que se hace una pequeña selección de lo anteriormente expuesto en Twitter, o bien se opta por presentar información nueva. Consideramos, tanto la elaboración de los hilos de Twitter, como los post de Instagram, como pequeños ejercicios de comisariado, en los que las autoras seleccionan las obras en las que centrarse, los periodos o facetas a los que dar especial importancia,

enfoque que dar al discurso, etc. No se trata solamente de una presentación imparcial de los datos.

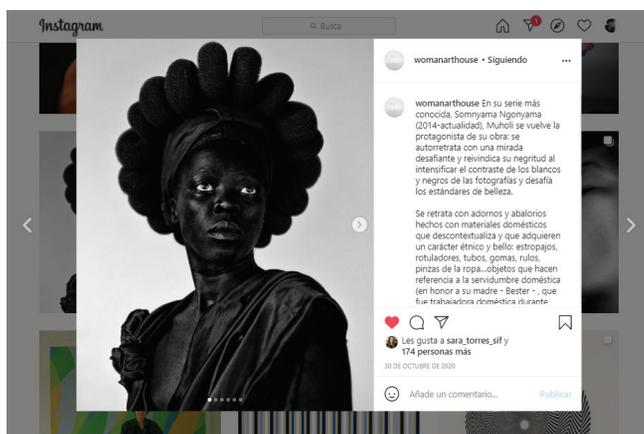

Fig. 8 Imagen capturada de la cuenta de Instagram de Woman Art House:
<https://www.instagram.com/p/CG90ik2Dlbp/>

De más reciente creación es la plataforma **La Roldana** por la inclusión de las mujeres artistas en el currículo educativo español para las asignaturas de historia del arte y fundamentos del arte de bachillerato, y situar así en la historia a la figura femenina como un objeto activo y no sólo pasivo. Esta iniciativa surgió a través de una petición que @laartistaolvidada (en Instagram) lanzó en Change y que lleva ya más de 58mil firmas (a 12 de mayo de 2021) y que será presentada al Ministerio de Educación. Además, para facilitar el trabajo a dicho ministerio, han creado un catálogo de 34 artistas referentes con información fundamental sobre sus figuras y sus obras, adaptado a las necesidades educativas actuales de estos rangos de edad.

Se suman a todas estas iniciativas otras individuales que se dedican a dar a conocer a estas figuras femeninas, como la propia @laartistaolvidada. Y por mencionar a otras, tanto del panorama español, como latinoamericano, tenemos a: @girlsinthearts, @donesartististes @contemporary_art_by_women @mujeres_en_las_artes @artistasantesquemusas @mujeresquepintanymucho @lasatrevidas-delarte, y un largo etcétera.

Fig. 9 Imagen capturada del catálogo de Historia del Arte de la Plataforma La Roldana. Fuente: <https://laroldanaplataforma.com/3d-flip-book/historia-del-arte/>

Dentro de este ámbito también me gustaría mencionar el proyecto en el que estoy implicada desde hace más de un año: [@graciasaellas](https://www.instagram.com/graciasaellas/), que, aunque no se centre exclusivamente en el ámbito artístico, está orientado a reivindicar a figuras femeninas que a lo largo de la historia han luchado por la conquista de los derechos de la mujer.

Fig. 10. Imagen capturada y editada del Instagram de Gracias A Ellas Fuente: <https://www.instagram.com/graciasaellas/>

Considero que vale la pena mencionar, además, ciertos proyectos artísticos que ayudan a crear una genealogía artística de mujeres, como el proyecto de **Concha Mayordomo** *Retratos de artistas y otras mujeres excepcionales* que se complementa con su proyecto de investigación *Mujeres artistas*. O el megaproyecto

VILLANUEVA, Laura Pinillos. La importancia de los referentes femeninos. Recuperación de una genealogía feminista en el arte a través de algunos proyectos e iniciativas en España. Revista CARTEMA, Recife, n. 9, p. 120-132, Ago. 2021. Disponible en: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/CARTEMA/>

iniciado por **Diana Larrea** *Tal día como hoy*, en el que, durante unos dos años, y fruto de una exhaustiva investigación, estuvo rememorando, en forma de efemérides, a una artista al día, conmemorando el día de su nacimiento o su muerte mediante la publicación en su muro de Facebook de una sinopsis sobre la artista y una selección de sus obras. Se puede encontrar el archivo de toda esta genealogía en su web taldiacomohoy.es. Precisamente, este proyecto nació inspirado por la performance de **María Gimeno** *Queridas Viejas*, en la que, armada con un cuchillo, destripa una *Historia del arte de Gombrich*, el manual por antonomasia de dicha disciplina, para incluir en él a las mujeres que el autor pasó por alto.

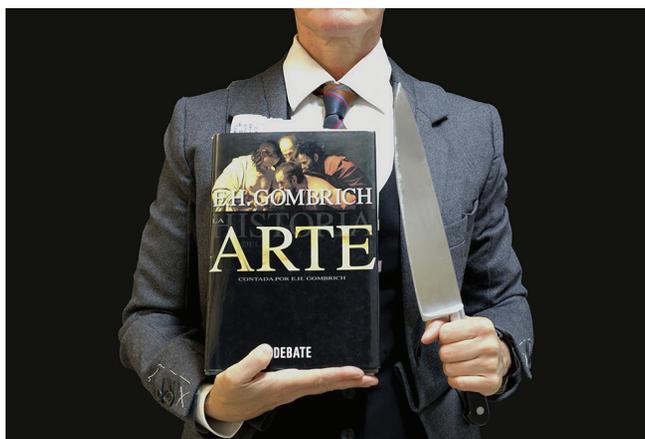

Fig. 11 Queridas viejas, María Gimeno.

Fuente: <https://www.mariagimeno.com/QUERIDAS-VIEJAS-PROJECT>

Conclusiones

Creo que desde el arte, y la cultura en general (pues hay muchas otras iniciativas dedicadas a la recuperación de mujeres músicas, escritoras, etc.) se está llevando a cabo un gran trabajo para recuperar estos referentes femeninos de la historia que nos ayuden a tomar impulso y lograr una mayor confianza en nosotras mismas y en nuestro trabajo.

¿Por qué es esto importante? Según mi experiencia personal y me consta que no estoy sola en esto, es difícil lograr confianza en una misma en un mundo precario y falto de oportunidades, sobre todo si no tenemos referentes. Formo parte de una generación que salió de la universidad en plena crisis y no hemos conocido lo que han sido los tiempos de bonanza económica (si es que esto alguna vez ha existido en el ámbito cultural). En mi experiencia, la precariedad y la falta de oportunidades han sido mis compañeras de viaje, y me temo que pueda haberme acostumbrado a ellas. Hay, además, agentes internos que contribuyen a esta

situación: lo que he querido llamar la “precariedad autoimpuesta” y el síndrome de la impostora. Con “precariedad autoimpuesta” me refiero a no valorar nuestro trabajo, como consecuencia de la falta de oportunidades y del no habernos sentido lo suficientemente valoradas por los agentes externos. Como consecuencia, tendemos a sentir que si lo que hacemos lo hacemos por gusto, da igual lo precarizada que sea nuestra situación.

Por otro lado, si queremos acceder a un trabajo remunerado relacionado con este ámbito, no sólo hemos de ser buenas, sino que hemos de ser excelentes, las mejores. ¿Me he esforzado lo suficiente? ¿Estoy haciendo todo lo que podría? ¿Por qué estoy aquí, me lo merezco? Todas estas preguntas definen lo que es el síndrome de la impostora, un concepto cada vez más conocido y extendido, y el miedo al fracaso: si no eres la mejor en lo tuyo, entonces no mereces la pena. Fruto de estas inseguridades tendemos a conformarnos con lo mínimo, porque no podemos aspirar a otra cosa. Y, por si esto fuera poco, cuando conseguimos algún hito en nuestra carrera, tendemos a menospreciarlo: “si yo he podido hacerlo, puede cualquiera”.

Siento haber ido adquiriendo un tono cada vez más catastrofista, pero, en realidad quiero reflejar una idea de optimismo en cuanto a los pasos que se están dando actualmente y que creo que nos van a llevar muy lejos. No sé si para las que ya hemos adquirido estos hábitos tóxicos quizás llegan un poco tarde, pero seguro que para las futuras generaciones son de gran utilidad y ayudan a que tengan un corpus consistente de referentes femeninos.

Mientras tanto, debemos preguntarnos ¿qué queremos conseguir? ¿A qué aspiramos realmente? ¿Queremos ocupar los espacios que nos han rechazado y ninguneado? ¿O estamos dispuestas a crear nuevos ecosistemas culturales libres de jerarquías patriarcales? Porque, como señala Lynda Nochlin en su ensayo *¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?*, no existe el llamado “problema de la mujer”, sino que el problema es de las instituciones y las autodenominadas “autoridades” en la materia. “*Las mujeres y su situación en las artes y en otros campos de actividad no son “problemas” que se deban ver a través de los ojos de la élite masculina dominante que tiene el poder en sus manos.*”³

Considero que vale la pena replantearse estas cuestiones porque está en nuestra mano transformar los sistemas donde queremos movernos, para no volver a repetir los mismos patrones de jerarquización y exclusión que condenamos.

---

3 NOCHLIN, Lynda: “¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?” en <https://img.macba.cat/public/document/2021-03/feminismos.-linda-nochlin.-por-que-no-ha-habido-grandes-mujeres-artistas.pdf>