

En pro de la equidad: “Señorit@s de Avign@n”. Experiencia artística universitaria.

In favor of equity: “Señorit@s de Avign@n”. University artistic experience.

Mª Victoria Márquez Casero

Universidad de Málaga, España

victoriamarquez@uma.es

<https://orcid.org/0000-0003-1422-2061>

Recibido: 18/12/2023

Revisado: 30/06/2024

Aceptado: 30/06/2024

Publicado: 31/08/2024

Pilar del Río Fernández

Universidad de Málaga, España

pdelrio@uma.es

<https://orcid.org/0000-0001-9371-0228>

Sugerencias para citar este artículo:

Márquez Casero, Mª Victoria; del Río Fernández, Pilar y Vázquez Carpio, Leticia A. (2024). «En pro de la equidad: “Señorit@s de Avign@n”. Experiencia artística universitaria.», *Tercio Creciente*, extra8, (pp. 65-74), <https://dx.doi.org/10.17561/rtc.extra8.8549>

Leticia A. Vázquez Carpio

Universidad de Málaga, España

leticiaavazquez@ugr.es

<https://orcid.org/0009-0004-1637-1145>

Resumen

El Audiovisual que aquí se presenta es fruto de un trabajo realizado por el alumnado de 3º curso de EDUSO (Educación Social a través del arte) de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga.

El proyecto surge de trabajar la conmemoración del 8 M, centrado concretamente según el propio grupo en la mujer y la feminidad. Para ello realizaron una interpretación de una obra de Picasso, “Las señoritas de Avignon”. Parten de la imagen de las cinco mujeres representadas y su profesión tras realizar un estudio de la obra, de sus características, de sus connotaciones y de las distintas versiones que han dado diversos críticos al respecto.

Palabras clave: arte, expresión, educación, estereotipo, equidad.

Abstract

The Audiovisual presented here is the result of work carried out by the 3rd year students of EDUSO (Social Education through art) of the Faculty of Educational Sciences of the University of Malaga.

The project arises from working on the commemoration of 8 M, specifically focused according to the group itself on women and femininity. For this they performed an interpretation of a work by Picasso, "The Young Ladies of Avignon". They start from the image of the five women represented and their profession after carrying out a study of the work, its characteristics, its connotations and the different versions that various critics have given about it.

Keywords: Art, Expression, Education, Stereotype, Equity.

1. Introducción

El arte, como expresión artística reivindicativa que ha sido a lo largo de la historia y que debe seguir siendo, se puede considerar como herramienta sensibilizadora sobre las personas, promoviendo la igualdad y la justicia social, a través de los diversos ámbitos artísticos plásticos, literarios, audiovisuales, corporales, etc. "El arte tiene el poder de cuestionar las desigualdades sociales y de dar voz a las experiencias y luchas de aquellos que han sido marginados, convirtiéndose en una poderosa herramienta para promover la igualdad en la sociedad" (Davis, 1983, p. 268) Los y las artistas, en sus diversas expresiones, han abarcado, abarcan y abarcarán temas relacionados con la desigualdad, derechos humanos, problemas sociales,... y como no, con la equidad de género.

Si partimos de que el arte "puede ser una herramienta para promover la equidad al permitir que las voces marginadas y las perspectivas subrepresentadas se expresen y se vean reflejadas en la sociedad" (Jones, 2018 p. 45-58), se puede entender que los artistas hayan utilizado la creatividad para desafiar los estereotipos creados a lo largo de generaciones y hayan involucrado a instituciones en la lucha contra los mismos, dando lugar a proyectos artísticos que buscan crear un impacto positivo en el contexto social empoderando a aquellas personas marginadas. Despertando conciencia social sobre las temáticas tratadas.

Consideramos, como indica Sholette y Bass (2018), que el arte puede actuar como una herramienta transformadora en la búsqueda de la equidad social. los artistas pueden utilizar sus habilidades creativas para abordar problemas sociales y generar cambios positivos en la sociedad. "El arte puede ser una forma de emancipación que desafía la jerarquía cultural y promueve la igualdad, ya que invita al espectador a cuestionar las divisiones impuestas y a participar activamente en la creación de significado". Rancièrè (2010, p. 46), indica como el arte puede fomentar la participación de la comunidad en el proceso artístico.

Reputamos el arte como una fuerza poderosa para desafiar las convenciones, romper barreras y expresar ideas de manera audaz

En el caso que nos atañe, se ha partido de la creatividad del estudiante para promover un mundo más inclusivo, trabajando a partir de la equidad de género. Forjando conciencia de que el arte, como indica ” Hooks (1994, p.123) “puede ser un medio transformador para lograr la equidad social, y el artista puede desempeñar un papel vital como agente del cambio, al desafiar las normas establecidas y provocar reflexiones sobre las injusticias que persisten en nuestra sociedad”. En total acuerdo con Eisner (2011, p.67) pensamos que “La educación artística debería ayudar a los estudiantes a reconocer lo que hay de personal, distintivo e incluso único en ellos mismos y en sus obras (...) a ser conscientes de su propia individualidad”.

Esta ha sido la base que sustenta la presente experiencia artística realizada en la Universidad de Málaga, con motivo de la conmemoración del 8M, día internacional de la mujer. Es fruto de un trabajo realizado por el alumnado de 3º curso de EDUSO (Educación Social a través del Arte) de la Facultad de Ciencias de la Educación

El proyecto surge de trabajar como ya se ha indicado, la conmemoración del 8 M. Lo expuesto en el presente texto se centra, como indica el grupo de alumnado implicado en el mismo, en la mujer y la feminidad. Para ello parten de la imagen de una obra de Pablo Ruiz Picasso, “Las señoritas de Avignon”, con la finalidad de reinterpretarla.

Tras realizar un estudio de la obra, de sus características, de sus connotaciones y de las distintas versiones que han dado y con diversos críticos al respecto; como indica el propio alumnado:

“Esta pequeña investigación ha desembocado en una reinterpretación de la obra original, y una dinámica que ha puesto en marcha la eliminación de los miedos a ser quiénes somos, y que deja ver que, a pesar de nuestras diferencias, tenemos inquietudes muy similares, y tenemos que estar unidas para derrotarlas”.

Decidieron versionar la obra mencionada, expresar sus sentimientos, utilizando la fotografía y el audiovisual como medio de expresión; siendo los propios componentes del grupo los protagonistas de la obra, teniendo muy presente como bien indican “la importancia del activismo, la visibilización, y la necesidad de causar impacto en el receptor, para así producir cambios significativos y duraderos.” En sus propias palabras, han cambiado la pintura por la fotografía. Para presentar el trabajo en clase decidieron realizar un audiovisual, en el que van narrando todo el proceso creativo realizado.

Con dicha experiencia se ha podido ratificar lo indicado por Sen (2018, P. 120-121) “El acceso al arte no solo enriquece nuestras vidas, sino que también es un componente esencial de la equidad social, ya que nos permite ejercer nuestro derecho humano básico a la libertad de expresión y participación cultural”

2. Objetivos

El principal objetivo de la presente experiencia ha sido que el alumnado llegue a ser consciente de que el arte es una herramienta poderosa para el cambio social y para la promoción de la justicia en la sociedad

Ser conscientes que puede llegar a ser una fuerza poderosa para desafiar las convenciones, romper barreras y expresar ideas de manera audaz

Abrir espacio para la expresión y el reconocimiento de identidades diversas

Con ello llegaremos a alcanzar uno de los principales objetivos de la asignatura; la toma de conciencia de la igualdad existente entre hombres y mujeres y las relaciones entre los géneros

Si como indica Wong & Patel (2016) las comunidades se pueden ver empoderadas con el arte participativo y colaborativo y pueden brindar una plataforma para compartir sus historias y preocupaciones, construyendo así una sociedad más inclusiva y justa. La experiencia llevada a cabo pretende empoderar al alumnado utilizando el aula y sus propias creaciones, como plataforma participativa y colaborativa.

3. Marco teórico

Es muy frecuente escuchar la problemática suscitada, por una parte, sobre la igualdad de género a través del tiempo y por otra sobre la búsqueda del justo reconocimiento de los logros o no logros y las valías artísticas de las mujeres en pro de una representación equitativa dentro del ámbito artístico. Esta búsqueda de equidad en el arte ha sido a lo largo de la historia una lucha constante del género femenino.

Como indica Smith, R. (2017), las normas discriminatorias y el cuestionar las desigualdades estructurales presentes en nuestra sociedad, pueden verse desafiadas al tener presente el arte como herramienta de cambio social. Ya en los años 70, Linda Nochlin (1971) en ArtNews indicó que la estructura social y cultural ha limitado las oportunidades para las mujeres artistas a lo largo de la historia. Siempre nos preguntamos el por qué no ha habido grandes artistas mujeres, pero lo que realmente hay que cuestionarse es, por qué el sistema de arte ha sido tan implacablemente masculino en su orientación. Dicha autora continuó postulándose en la materia indicando que, en el arte, la igualdad de género requiere un cambio radical en la estructura y sistema establecido. La representación histórica de mujeres en el arte ha sido en gran medida determinada por las normas patriarcales y las perspectivas masculinas (Nochlin 1988).

De todos es sabido y demostrado que las mujeres artistas han sido marginadas a lo largo de la historia y en especial en la historia del arte, poco a poco se está resaltando la importancia de las contribuciones artísticas femeninas y se están desafiando los estereotipos de género que se han ido reproducción en el legado artístico mundial.

Como bien indica Chadwick (1990), el movimiento artístico feminista ha sido y continúa siendo fundamental para cuestionar la representación y los roles de género en el arte, impulsando diálogos críticos sobre la igualdad de género en el ámbito artístico. A lo largo de la historia y en especial en los movimientos de vanguardia, las mujeres artistas han estado en continuas luchas para ganar reconocimiento y ser tomadas en serio dentro de los diversas vanguardias artísticas. Claro ejemplo es el indicado por Chadwick (2022), quien señala que el movimiento surrealista, a pesar de ser un movimiento rompedor en muchos aspectos, mantuvo ideas sexistas y estereotipos de género, siendo este uno de los movimientos en que las mujeres tuvieron que enfrentar luchas adicionales para ganar reconocimiento y ser tomadas en serio dentro de su propio movimiento.

A pesar de los avances producidos en la sociedad del siglo XXI, los estereotipos continúan teniendo cabida en la misma. Para la consecución de un buen clima social debemos ser conscientes de la importancia que tiene el enfoque y del vocablo utilizado a la hora de establecer comunicaciones.

La equidad en la historia de la humanidad y en especial en el arte ha sido y continúa siendo un tema complejo en el que las mujeres han sido sistemáticamente excluidas y marginadas y, por consiguiente, se puede considerar como un proceso evolutivo y continuo que aún no ha logrado alcanzar su meta. Como indica Robinson (2015) “La equidad de género en el arte requiere desafiar las narrativas patriarcales que han subyugado la contribución artística de las mujeres a lo largo de la historia.”

El colectivo de artistas feministas conocido como *Guerrilla Girls*, fundado en la década de 1980, es famoso por sus actividades de activismo artístico y su lucha contra la discriminación de género y el sexismo en el mundo del arte, utilizan el humor, la ironía y el lenguaje gráfico para cuestionar estereotipos de género y visibilizar las desigualdades y la exclusión de las mujeres artistas en la historia del arte. *Guerrilla Girls*, (1998), ofrece una mirada crítica y satírica a la historia del arte occidental desde una perspectiva feminista. Señalan las disparidades de género en el mundo del arte, como la escasa representación de mujeres artistas en museos y galerías, la valoración desigual de su trabajo en comparación con el de sus colegas masculinos y la presencia de estereotipos de género en las representaciones artísticas. Indican que el sexismo ha influido en la creación, promoción y conservación del arte a lo largo del tiempo y destacan la importancia del activismo artístico como una forma de luchar contra la discriminación de género y promover la igualdad de oportunidades para las mujeres en el ámbito artístico.

Por lo que podemos ratificar, como indica Nochlin (2015), que para que exista una equidad de género en el ámbito artístico, no es suficiente reconocer y celebrar las obras de mujeres artistas, este hecho requiere también abordar las estructuras y prácticas que han perpetuado la discriminación de género en el mundo artístico. Por todo lo indicado, consideramos al igual que Sholette y Bass (2018) que el arte puede actuar como una herramienta transformadora en la búsqueda de la equidad social, abordando la inclusión. Al romper con las convenciones establecidas los artistas pueden cuestionar estereotipos,

prejuicios y normas sociales, permitiendo que diversas voces sean escuchadas y representadas en sus obras.

Por todo lo indicado podemos concluir con las palabras de Nussbaum, (2011, p. 182) “El arte es una vía poderosa para fomentar la equidad social, ya que permite a las personas expresar sus experiencias, desafíos y aspiraciones, promoviendo así la empatía y el entendimiento mutuo en una sociedad diversa”.

4. Metodología

Partimos como bien indica Kester (2019), de que, para promover la igualdad, para que se escuchen las voces de las diferentes comunidades, se fomente la cohesión social y la comprensión mutua, es esencial la incorporación de la diversidad en las prácticas artísticas. Por ello, se planteó la temática en clase de la diversidad cultural y la inclusión. Tomando como base metodológica la expresión creativa basada en el Lenguaje Plástico y Visual, partiendo siempre del diálogo y el respeto mutuo, se plantea la puesta en práctica de un proyecto con una investigación al respecto y su creación artística correspondiente, ya que como indica García & Lee (2019), “La creación artística basada en la diversidad cultural y la inclusión social puede fomentar un diálogo intercultural que promueva una mayor comprensión y tolerancia entre las comunidades”.

Marcándonos como uno de los principales objetivos abrir espacios para que fluya la expresión y el reconocimiento de identidades, ya que como bien nos dice Butler (2006, p.34) “El arte puede desempeñar un papel crucial en la lucha por la igualdad de género al cuestionar las normas y expectativas de género establecidas, abriendo así espacios para la expresión y el reconocimiento de identidades diversas”.

5. Resultados

Como revela Jones (2018), el arte puede ser una poderosa herramienta para promover la equidad al permitir que las personas implicadas puedan expresar y se vean reflejadas en dicha expresión. Esta ha sido la base del presente proyecto. Se ha dado visualización a la equidad del propio grupo. Tras un trabajo de investigación y reflexión grupal, se han sumergido en el arte, en concreto en el arte de Pablo Ruiz Picasso y han realizado la retrospectiva del cuadro de la Señorita de Aviñón con su interpretación, apropiándose del mismo para transmitir su dialogo. Realizando un trabajo audiovisual culminado en una fotografía y la exposición en clase del mismo antes sus iguales.

Todo ha supuesto un trabajo bastante integrador, cuya base ha sido la equidad vista desde el punto de integración e igualdad de género. En la que los discentes han disfrutado y adquirido conocimientos artísticos, tanto teóricos como prácticos y lo han transmitido y vivenciados con los restantes grupos.

Como resultado podemos considerar al arte como una vía poderosa que permite a

las personas expresar sus experiencias, desafíos y aspiraciones, promoviendo por ello, la empatía, el entendimiento mutuo y la equidad social.

Concluiremos con palabras del propio alumnado quienes indican que el presente trabajo, les ha ayudado a enfrentarse a sus miedos y vergüenzas y a valorar y aceptar las diferencias personales del grupo: “Con la parte dinámica hemos tratado de llevar al aula lo que nosotras mismas hemos llevado a cabo para la realización del trabajo, sacarnos nuestros miedos, vergüenzas, nuestras barreras, o como queramos llamarlos, y dejarnos ser y sentir. (...) Esta ha sido sin duda una experiencia que a mediados del curso y principios de cuatrimestre nos da un gran empujón a seguir creando, y a nunca perder nuestra esencia”.

Figura 1: Autoría y trabajo alumnado EDUSO Universidad de Málaga

6. Discusión

A nivel artístico, lo que en la antigüedad era algo acorde con la sociedad, hoy lo incluimos en un registro no apropiado. Un claro ejemplo sería el papel de la mujer en el Arte a lo largo de la historia. Desde sus inicios históricos, se ha adjudicado el papel del artista al género masculino, otorgando poco reconocimiento y poca valía a la mujer artista. En la actualidad, a pesar de haberse acortado las distancias, continúan existiendo estereotipos femeninos en el arte. Tal vez lo más importante y peligroso a este respecto sea, que los estereotipos de género están totalmente interiorizados, llegando a pasar desapercibidos, convirtiéndose en algo cotidiano.

Se pone de manifiesto la importancia del arte dentro de la Educación social, “La inclusión y la diversidad en las artes son fundamentales para promover la equidad, ya que permiten que las voces marginadas sean escuchadas y representadas, creando así una sociedad más justa y empática” (Kipchoge, 2020).

Se tiene la esperanza puesta en la educación para cambiar el mundo, pero la Educación y el Arte pueden hacer un tótem que nos haga visualizar la realidad social. Nuestra sociedad avanza a ritmos, en ocasiones vertiginosos, con sus propias realidades, a las que debemos adaptarnos todas las personas en todos los ámbitos de la vida. Es la educación, en todos sus niveles, infantes, jóvenes y adultos y en todas sus áreas, quien puede contribuir en la construcción de una realidad más respetuosa y por consiguiente más justa y equitativa. El arte juega un importante papel en este camino como medio transformador. Los y las artistas, al desafiar las normas establecidas juegan un papel vital como agentes de cambio al provocar reflexiones al respecto. Podemos indicar que el arte al proporcionar una representación equitativa del papel de la mujer en la historia del arte y su contribución en la humanidad tiene el poder de hacer pensar y por ello de cambiar la conciencia y por ende la cultura.

La Educación Artística fomenta un pensamiento crítico en los participantes al convertirlos en actores del proceso.

7. Conclusiones

El arte es una expresión artística idónea para la equidad, busca promover la igualdad y la justicia social. A través de diversas formas de arte, como la pintura, escultura, música, danza, teatro, literatura, fotografía..., los y las artistas pueden abordar temas relacionados con la equidad, la inclusión, la diversidad, los derechos humanos y otros problemas sociales, ayudando a sensibilizar a las personas sobre cuestiones sociales, crear empatía y fomentar el cambio positivo.

Hablamos de utilizar la creatividad para promover un mundo más inclusivo, donde todas las personas sean tratadas con igualdad y respeto, sin importar su origen, género, raza, religión, orientación sexual o condición. Los y las artistas pueden utilizar su creatividad para desafiar estereotipos, representar la diversidad cultural y resaltar problemas de discriminación y desigualdad en la sociedad.

El arte para la equidad, puede involucrar la colaboración con comunidades marginadas o vulnerables para dar voz a sus experiencias y perspectiva. Esto puede dar lugar a proyectos artísticos comunitarios que busquen empoderar a las personas y generar un impacto positivo en su entorno.

También puede actuar como un medio para iniciar conversaciones difíciles y provocar reflexiones críticas en la sociedad. A través de imágenes y narrativas poderosas, los y las artistas pueden despertar conciencia sobre temas como la discriminación racial, la desigualdad de género, la exclusión social, la discriminación LGBTQ+, los derechos de las personas con discapacidad y otros problemas de justicia social.

A lo largo de historia la representación de las mujeres en el arte ha estado moldeada por las expectativas y actuaciones patriarcales. La falta de mujeres artistas a lo largo de la historia no se debe a una falta de talento, más bien a las barreras culturales y por lo tanto sociales que han excluido a las mujeres del ámbito artístico. Todo acto social implica un acto teatral con sus actores pertinentes, un acto performático que implica que nos pongamos una determinada máscara con las características heredadas e implantadas en cada acto social y por consiguiente heredadas desde hace siglos y acorde a la temporalidad social. Son precisamente las disciplinas artísticas contemporáneas como la pintura, la fotografía, la escultura, la performance, ... trabajadas desde un contexto de cambio y revolución, las que nos permite, en la búsqueda de la equidad, realizar la deconstrucción de los viejos patrones en pro de un cambio de paradigma; transitando del enfoque individualista y mercantilista al colectivo y a la responsabilidad social.

Serán las interpretaciones de las mujeres artistas las que van a permitir desafiar estas representaciones convirtiéndose en un paso crucial hacia la igualdad de género al dar visibilidad a sus voces y experiencias. Convirtiéndose en una herramienta liberadora de los estereotipos y roles de género impuesto a lo largo de la historia y crear, como ya se está haciendo, una nueva historia que refleje la fuerza artística de la persona, no del género. Necesitamos más historias que revelen la diversidad y la fuerza de las mujeres.

Por otra parte, la Educación debe ser partícipe activa en este proceso, implicando a diferentes ámbitos y organismos relacionados con la misma, abriendo nuevas perspectivas sociales, brindando apoyo en primera persona.

Es por ello por lo que desde la Universidad de Málaga y más concreto en el área de Didáctica de la Expresión Plástica, nos ratificamos y trabajamos para que el arte sea una herramienta de expresión y de actitud resolutiva, que busque la integridad del individuo, en pro de un cambio educacional y social

9. Referencias y bibliografía

- Butler, J. (2006) El arte como agente de cambio para la igualdad de género. *Deshacer el género* (Pá 34) Editorial: Paidós
- Chadwick, W. (2022) *Women Artists and the Surrealist Movement*. Kindle edition
- Chadwick, W. (1990) *The Feminist Art Movement* en *Art Journal*.
- Davis, A. (1983) *El arte como herramienta para la igualdad social. Mujeres, raza y clase*

- (p. 268) Editorial: Akal
- Eisner, E. (2011). *El arte y la creación de la mente*. Barcelona: Paidós
- García, A. & Lee, J. (2019). Arte para la equidad: Perspectivas desde la diversidad cultural. *Journal of Art and Social Inclusion*, 12(2), 78-92.
- Guerrilla Girls. (1998). *The Guerrilla Girls' Bedside Companion to the History of Western Art*. Penguin Books
- Hooks (1994). *Arte y justicia social: el papel del artista como agente del cambio Enseñando a transgredir: la educación como práctica de la libertad* (p.123) Editorial: Ediciones Morata
- Jones, M. (2018). Arte y equidad: El papel del arte en la inclusión y la representación. *Revista de Estudios Culturales*, 24(3), 45-58.
- Kester, G. (2019) Arte, diversidad e igualdad: un enfoque inclusivo en las prácticas artísticas. *Revista de Educación y Desarrollo Volumen: 33 Número: 55* (p.187-201)
- Kipchoge, R.(2020) Inclusión y diversidad en las artes: un camino hacia la equidad. *Revista: Journal of Arts and Community Engagement Volumen: 8 Número: 2* (p.p. 45-60)
- Nochlin, L. (1971) *Why Have There Been No Great Women Artists?* en *ArtNews*
- Nochlin, L. (1988). *Women, Art, and Power and Other Essays*<https://doi.org/10.2307/431021>
- Nochlin, L. (2015). *Women Artists*: Thames & Hudson
- Nussbaum, M. C. (2011). *El arte como herramienta para la equidad social. Crear capacidades: propuesta para el desarrollo humano*” (p.182) Editorial: Paidós
- Robinson, H. (2015) *Feminist Art Theory. An anthology*(2º edc) Editorial. Wiley Blackwell
- Rancièrè, J. (2010) *Arte y emancipación: reflexiones sobre la igualdad cultural. El espectador emancipado* (p.46) Editorial: Manantial
- Sen, A. (2018). *El valor de la libertad: ensayos sobre ética, economía y bienestar. El acceso al arte como un derecho humano* (p.120-121) Editorial: Editorial Gedisa
- Sholette, G., and Bass, Ch. (2018). *Art as Social Action: An Introduction to the Principles and Practices of Teaching Social Practice Art*. Allworth Press
- Smith, R. (2017). *Arte y cambio social: Un enfoque hacia la equidad y la justicia*. *Revista de Arte y Política*, 15(1), (p.112-125).