

Arte y género

Bárbara Bilbao
(compiladora)

Arte y género

Un abordaje transdisciplinario

Bárbara Bilbao / Mariana Brondino / Sol Brondino /
María José Castro / Raymi Guggiari / Camila Juárez /
Alejandro Kaufman / Silvia Lobato / Vanina Soledad López /
Delfina Moroni / María de la Victoria Pardo /
Mene Savasta / María Valdez

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

Rector
Alfredo Alfonso

Vicerrectora
Alejandra Zinni

Bernal, 2024

Colección Horizontes en las artes
Dirigida por Abel Gilbert

Arte y género: un abordaje transdisciplinario / Bárbara Bilbao... [et al.]; Compilación de Bárbara Bilbao. - 1a ed. - Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2024.
228 p.; 22 x 15 cm. - (Horizontes en las artes)

ISBN 978-987-558-923-0

1. Arte. 2. Estudios de Género. 3. Análisis Cultural. I. Bilbao, Bárbara II. Bilbao, Bárbara, comp.
CDD 704.042

© Bárbara Bilbao, 2024

© Universidad Nacional de Quilmes, 2024

Universidad Nacional de Quilmes
Roque Sáenz Peña 352
(B1876BXD) Bernal, Provincia de Buenos Aires
República Argentina

ediciones.unq.edu.ar
editorial@unq.edu.ar

ISBN 978-987-558-923-0

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina

Índice

A modo de introducción / *Bárbara Bilbao* 9

PRIMERA PARTE. Trans como acción teórica y política

Mujeres en problemas y deseo en las óperas de Marta Lambertini /
Silvia Lobato 25
Interferencias en los márgenes de la historia: las bajoneras
del Virreinato del Perú / *Mariana Brondino* y *Sol Brondino* 51
“Acá algo puro es reaccionario”. Mujeres y experimentalismo musical
en la década de 1980 en Buenos Aires / *Camila Juárez* 67

SEGUNDA PARTE. Lo fijo como epidermis

De amores, desamores y alienígenas excitadas. La narrativa
gráfica de Sole Otero / *Delfina Moroni* 101
Mirando PakaPaka: una exploración analítica sobre la producción
de sentidos políticos-culturales de la niñez en *La asombrosa*
excursión de Zamba / *María José Castro* 119
La trampa de Venus. Sobre la recuperación del legado y el cuerpo
artístico de Liliana Maresca / *Vanina Soledad López* 129

TERCERA PARTE. Fronteras múltiples e identidades fluidas

Elegía de la bombacha / *María Valdez* 163
Para una teatralidad marica / *Raymi Guggiari*. 181
Incidencias de género en algunas manifestaciones de arte /
Alejandro Kaufman 193

Estrategias en los límites: la política y lo político en el hacer/pensar
arte contemporáneo / *María de la Victoria Pardo* 207

Autores y autoras 225

A modo de introducción

Bárbara Bilbao

Un libro puede convertirse en un sendero, puede configurar múltiples representaciones, puede ser un objeto. En sus intersticios múltiples, convoca siempre a una reflexión, a una conversación, a una idea y a una posibilidad de accionar.

Este libro fue pensado por muchas personas a través de diversos diálogos y posibles. Fue prácticamente gestado en pandemia por COVID-19 y empujado a cobrar sentido y vida. Y eso no es menor porque cuando hablamos de posibles en medio de una epidemia mundial todo parece verse reducido. Sin embargo, frente a las circunstancias situadas, las distancias, los aislamientos, las vacunas, pudimos ubicarnos en el sendero del libro. Porque el libro lo pedía.

Cuando pensamos entre las personas también lo hacemos con el libro: ¿los libros piensan? Hay algo del ordenamiento netamente humano que a veces resulta limitado. Eduardo Kohn, en *Cómo piensan los bosques*, reflexiona sobre el pensamiento transhumano, sobre aquello que no está limitado a nuestra configuración como sujetos modernos, sino sobre aquello que también lo bordea. En ese sentido, creemos que este libro es un poco eso, una forma de pensar *transhumanamente* y colocarnos en los bordes necesarios para convocar a la crítica y la pregunta.

Cada capítulo de este libro compone una comunidad de diálogos referido al campo de las artes y los estudios de género. Y no como disciplinas o áreas separadas, sino como formas de una disputa intelectual sobre los procesos del ver, escuchar, escribir. Las experiencias sensibles y críticas de quienes escriben muestran una profunda generosidad con la producción de conocimiento y con el campo de las ideas artísticas y culturales.

El recorrido/sendero que se habilita en este libro/territorio se organiza en tres grandes partes que están articuladas cada una con una

inserción elaborada por Mene Savasta y Bárbara Bilbao que, en lectura con los diferentes ensayos que integran *Arte y género. Un abordaje transdisciplinario*, configuraron como matriz epistémica y teórica para aportar preguntas y reflexiones sobre aquello que se desprende. Las reconoceremos como: Primera parte. Trans como acción teórica y política; Segunda parte. Lo fijo como epidermis; y Tercera parte. Fronteras múltiples e identidades fluidas. Estos tres universos confluyen en una cuestión que hasta ahora no hemos nombrado y es la cuestión de los géneros y los feminismos. Se enuncia aquí porque consideramos que estos problemas históricos y situados nos atraviesan de una manera completamente transversal en la vida cotidiana y también a nuestras disciplinas académicas. Como atraviesa también a este libro.

La escritura potencia y traduce las experiencias del cuerpo. En este volumen compilado, la propuesta es hablarle a les lectorxs directamente. Queremos decir eso que venimos pensando y articulando a veces en la oscuridad, a veces a la luz. Ofrecer nuestras ideas.

En la primera parte, y sobre la base del reconocimiento de una realidad estructurada en múltiples niveles, la lógica del tercero incluido y la complejidad, que, como se explicará más adelante, pone en jaque al pensamiento disciplinar y binario, lo trans como acción política y teórica apuesta con sus tres trabajos a intervenir sobre la Historia social en clave de estudios de géneros y feminismos. ¿Qué pasa con aquellas historias detrás de las historias? Como dice la historiadora Griselda Pollock, hay dos formas de desarmar la historia: una es realizar diferentes intervenciones feministas sobre la misma y otra es contar la historia desde una perspectiva feminista. En el caso de los tres materiales que integran esta Primera parte, ocurren estos dos procedimientos que indica Pollock de una forma armoniosa y sensible. Porque, además, son materiales que echan luz sobre trayectos históricos de artistas, de compositoras, de intérpretes musicales que inusualmente nos encontramos en las bibliografías contemporáneas. Las relaciones entre música, género, prácticas culturales son claves para comprender las experiencias que aquí que se relatan y que estructuran un mundo simbólico sumamente potente en el campo de la música y sus derivaciones estéticas y poéticas.

El primer material es “Mujeres en problemas y deseo en las óperas de Marta Lambertini”. El texto de Silvia Lobato atraviesa la obra y trayectoria de la compositora argentina Marta Lambertini, las figuraciones y representaciones de género en su composición musical, dramática y escénica, así como el deseo ubicado en el centro de

la ópera argentina y las adversidades atravesadas por una mujer compositora en la música argentina.

Luego nos encontramos con “Interferencias en los márgenes de la historia: las bajoneras del Virreinato del Perú” de Mariana Brondino y Sol Brondino, que narran y describen la vida y las prácticas culturales de las bajoneras en los conventos, en sus fiestas secretas, en las maneras en que dentro de su invisibilización pública construyeron un mundo privado de descubrimientos artísticos y de comunidad sorora.

Por último, “Acá algo puro es reaccionario’. Mujeres y experimentalismo musical en la década de 1980 en Buenos Aires”. Su autora, Camila Juárez, repone las trayectorias de algunas artistas sonoras y compositoras argentinas en la década de 1980 en Buenos Aires configurando una narración histórica de experiencias musicales ubicadas muy en los márgenes del campo. La relación entre experimentación y género nos invita a reflexionar sobre el borde del borde, cómo esas mujeres desplazadas crean, componen, experimentan también en un territorio corrido de los espacios de mayor legitimación musical.

La segunda parte, no solo somete a escrutinio los límites de lo unívoco, sino que postula alternativas multivalentes. Tres trabajos interpeladores sobre los modos en que se construye imagen, identidad y sesgo de género se proponen desarmar la mirada de cierto registro audiovisual y visual. Cuáles son, además, las apuestas de las artistas por romper la hegemonía de lo que “se dice” que pueden hacer o no hacer en el arte y los corrimientos estéticos, el activismo eufórico, pero también silencioso que aparece en una acción performática, en un dibujo, en un guion, en un diálogo. El primer trabajo es “De amores, desamores y alienígenas excitadas. La narrativa gráfica de Sole Otero”, de Delfina Moroni, quien realiza un rastreo sobre la novela gráfica de esa historietista argentina que construye y deconstruye relatos de género a partir de la vida cotidiana de su protagonista. Pensamos que la apuesta de este trabajo es ofrecer una forma posible de intervención feminista en mundo hegemónicamente masculinizados y que rompe con el modelo identitario conocido del superhéroe. De cómo Sole rompe con lo fijo. Le sigue “Mirando PakaPaka: una exploración analítica sobre la producción de sentidos políticos-culturales de la niñez en *La asombrosa excursión de Zamba*”. María José Castro analiza las formas en que un programa de televisión destinado a las niñeces configura otra mirada sobre el acceso a la educación, a la historia, que quienes fueron protagonistas y reconocidos también pueden ser interpelados desde una mirada de género. Este trabajo además establece

una interconexión entre la clase, la raza y el género al deconstruir los mundos simbólicos que se elaboran para les niñes en los programas de televisión. El capítulo pone en jaque un consenso cultural relacionado con el repertorio de discursos e imágenes destinadas a la niñez. Por último, en “La trampa de Venus. Sobre la recuperación del legado y el cuerpo artístico de Liliana Maresca”, Vanina Soledad López recupera la trayectoria de la artista visual argentina y la ubica en una genealogía disruptiva de acuerdo al contexto histórico y su deseo. Maresca se revela como una creadora que todavía tiene cosas por decir sobre los prejuicios, sobre el VIH, sobre la desnudez, sobre las drogas que aún hoy, en nuestro presente, puede resultar sumamente controversial.

¿Por qué el arte necesita de una lectura transversal de su historia en clave de género? La pregunta tendrá una respuesta más extendida en la tercera parte, pero merece antes una respuesta tan sucinta como contundente: el borramiento de la problemática. De ahí que este cierre del libro funcione también como consigna, como pancarta de la producción simbólica del arte situado. Este apartado convoca no solo a la posibilidad de establecer crítica sobre los patrones androcéntricos que se edifican en el campo artístico, sino también a habilitar un pensamiento situado transhumano, igualitario, democrático. En este compendio de cuatro materiales, el primero de ellos, “Elegía de la bombacha” de María Valdez, traza una mirada intersticial entre el género y la cuestión judía a partir de la película *El abrazo partido* de Daniel Burman. “Para una teatralidad marica”, de Raymi Guggiari, se propone por su parte desmoldear la propuesta escénica tradicional hegemónica para poner en escena lo deseable. ¿Qué ocurre cuando el teatro no es más teatro y lo llamamos teatralidad? ¿Qué se desglosa en esa teatralidad marica? Este ensayo de Guggiari es, en tanto, una invitación a una aventura sublevatoria del cuerpo, el deseo y lo colectivo. Reflexiones sobre la experiencia de las corporalidades disidentes como rupturas de los límites. Una apuesta a la democratización del teatro. En diálogo, el ensayo de Alejandro Kaufman, “Incidencias de género en algunas manifestaciones de arte”, propone un trayecto casuístico de una trama entre arte y género, postulaciones teóricas desencontradas sobre performatividad, y performances reconocidas como tales en el canon de las vanguardias y posvanguardias. En ese sentido, vincular entre género y arte el sesgo de la protesta de mujeres y disidencias, tanto orientada a la revisión radical de los archivos de la cultura, como a la transformación vectorial del futuro, como así también a demandar la equidad en la actualidad.

Y para cerrar este libro, el trabajo de María de la Victoria Pardo, “Estrategias en los límites: la política y lo político en el hacer/pensar arte contemporáneo”, llama a interrogarnos sobre cómo ubicar nuestras críticas y experiencias en el campo del arte situado. Cuáles son las diferentes limitaciones que nos provee el campo y de qué manera podemos recurrir a diferentes tácticas y estrategias para la huida, el exilio, la migración de aquello que se edifica como hegemónico y androcéntrico. Este ensayo es algo más que la conclusión de un libro: es la apuesta posibilitadora a un mundo más vivible, visible, audible, habitable para todes les transhumanes. Es una forma de mirar más allá de la narración individual y consagratoria del arte, es la potencia albergada en la comunidad afectiva del deseo artístico, de la experiencia posible y la trayectoria narrable.

La escritura potencia y traduce las experiencias del cuerpo. En este volumen se busca hablarle a les lectorxs directamente. Sus autorxs han tratado de mostrar que han venido pensando y articulando a veces en la oscuridad, a veces a la luz. Ofrecer sus ideas. Este libro es en ese sentido una ofrenda. Las experiencias sensibles y críticas de quienes escriben muestran una profunda generosidad con la producción de conocimiento y con el campo de las ideas artísticas y culturales.

Les invitamos a adentrarse en este algoritmo afectivo que apuesta traspasar algunos límites, pero con el objetivo de que estar juntas en la crítica y la reflexión es fundamental para sortear el abismo y la soledad que propone el capitalismo para nuestros trayectos. Salir(se) del pensamiento único (moderno)humano y apostar a des-hacer el límite fronterizo hacia una mirada transhumana. Como leer este libro y pensar con él.

PRIMERA PARTE
Trans como acción teórica y política