

**FACULTAD DE EDUCACIÓN DE PALENCIA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID**

TRABAJO DE FIN DE GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL

**EL PAPEL TRANSFORMADOR DE LA MUJER A
TRAVÉS DEL ARTE EN EL ÁMBITO DE LA
EDUCACIÓN SOCIAL**

Autor/a: Isabel Tenías Arbea

Tutor Académico: Natalia Mota Ibáñez

Grado en Educación Social

Escuela Universitaria de Educación de Palencia

Curso 2015-2016

RESUMEN

La consideración que ha tenido la mujer históricamente puede valorarse como desigual a la del hombre. Basta con apreciar el reconocimiento de sus producciones en las artes. La Educación Social puede servirse de distintas técnicas artísticas como herramientas transformadoras de la sociedad. La performance resulta idónea para concienciar a la mujer en primera persona sobre cuestiones en las que debe tomar las riendas de su proceso de empoderamiento.

PALABRAS CLAVE

Mujer, desigualdad, patriarcado, Educación Social, herramientas artísticas, performance, Animación Sociocultural, transformación, empoderamiento.

ABSTRACT

The consideration that women have had through history can be valued as unequal compared to men. It seems enough to recognize their artistic production. Social Education can be served with different artistic techniques as the society transforming tools. The performance results suitable to make women become aware about issues in which they have to take the control in order to succeed in their empowerment process.

KEY WORDS

Woman, inequality, patriarchy, Social Education, artistic tools, performance, Sociocultural Animation, transformation, empowerment.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS.....	5
3. JUSTIFICACIÓN.....	6
4. FUNDAMENTACIÓN	7
4.1 PINTURA, ESCULTURA, ARQUITECTURA.	12
4.2 MÚSICA.....	13
4.3 DANZA	14
4.4 TEATRO.....	16
4.5 CINE.....	18
5. METODOLOGÍA Y PROPUESTA.....	19
5.1 METODOLOGÍA.....	21
5.2 REFERENTES.....	22
A) Mujeres Creando	22
B) Beth Moysés.....	23
C) Regina José Galindo.....	24
D) Ana Mendieta.....	26
E) Arte en Acción	28
5.3 INTERVENCIÓN - PROPUESTA	30
A) El maltrato machista – “Rastros de Sangre”	30
B) Represión a la mujer – “Pero Te Quiero”	33
6. CONCLUSIONES.....	40
7. BIBLIOGRAFÍA	46
8. ANEXOS.....	49
8.1 Anexo valoraciones iniciales	49
8.2 Anexo valoraciones finales.....	50
8.3 Anexo frases célebres	51

1. INTRODUCCIÓN

Este TFG es el resultado de la finalización de cuatro años de estudio donde se pone de manifiesto los conocimientos y contenidos adquiridos para presentar y desarrollar un análisis de situaciones y herramientas de intervención. Organizo el trabajo relacionando las documentaciones legales y fundamentaciones artísticas necesarias. Por otro lado ha supuesto un plus de satisfacción incorporarme a la realización de acciones performáticas. Con ello he obtenido un punto de vista enriquecedor desde otra perspectiva. He transitado tanto la observación, como la coordinación y el desarrollo de la propuesta.

Para llevar a cabo la iniciativa me he basado en las oportunidades de desarrollo y bienestar que ofrece la Animación Sociocultural. Dentro del marco de la Educación No Formal, he valorado la importancia que tiene la Educación a través del Arte para lograr nuevas posibilidades de mejora social. Fundamentando mi estudio en la mujer, más concretamente en un análisis histórico de su trayectoria en cada ámbito artístico, he conseguido plasmar la opresión y la discriminación que ha sufrido la figura femenina (analizando los factores geográficos y temporales).

Al realizar estas acciones performáticas yo misma, con objeto de una concienciación de género, he querido demostrar las capacidades y habilidades que puede desarrollar la mujer mediante herramientas artísticas para transformar la sociedad y conseguir una realidad paritaria en derechos y oportunidades.

La performance me ha parecido una buena vía dentro de mi papel como Educadora Social y de hecho, he encontrado numerosos ejemplos al indagar sobre diferentes grupos e iniciativas que a través de acciones performáticas logran transmitir valores culturales, éticos y sociales. He tenido en cuenta varios aspectos como el entorno y espacio de realización de las mismas, destinatarios/as a quienes van dirigidas, las valoraciones propias y la evaluación de los resultados.

Para sentar las bases del trabajo me he encargado de extraer una serie de conclusiones respecto a todo lo analizado y lo aprendido. De esta manera se plantean de forma clara los aspectos más importantes que se han incluido en el proyecto.

2. OBJETIVOS

En este Trabajo de Fin de Grado me planteo los siguientes objetivos:

- Mostrar cómo a lo largo de la historia la cultura androcéntrica ha supuesto una opresión para la mujer también en su producción artística.
- Reflexionar acerca de la represión de la obra artística femenina.
- Exponer como a través de la Educación Social las herramientas artísticas pueden contribuir a que la mujer logre una igualdad de derechos y oportunidades que pueda traducirse en su empoderamiento social.
- Rechazar los roles prefijados por la cultura patriarcal.
- Generar situaciones en las que se promueva el pensamiento crítico y la participación ciudadana.
- Potenciar las habilidades artísticas, por ejemplo las prácticas performáticas, como instrumentos de Animación Sociocultural.

3. JUSTIFICACIÓN

Tras haber cursado este último año las asignaturas de “Historia del Arte para Educadores Sociales” y “Las Mujeres en la Historia del Arte” comencé a interesarme por la consideración de la mujer en el ámbito artístico a lo largo de la historia. Considero que existe una clara vinculación entre el Arte y la Educación Social.

En vista de la discriminación y del rechazo social que ha sufrido la figura femenina hasta que han sido reconocidas sus capacidades, he decidido plantear mi trabajo en torno a la mujer y su desarrollo igualitario a través del arte. Considero que el Arte y la Educación Social pueden facilitar un camino de expresión y reconocimiento para tratar de igualar las condiciones del hombre y la mujer en entornos socioculturales y educativos.

Como futura Educadora Social mi labor se basa en “aplicar técnicas de detección de factores de exclusión y discriminación que dificultan la inserción social y laboral de sujetos y colectivos” para lograr cubrir las diferentes carencias que puedan existir en los distintos entornos, haciendo posible la integración social de las personas y el pleno reconocimiento de sus derechos. Actuar bajo los parámetros de la “creatividad” y establecer un “compromiso ético” con la sociedad en el que sea capaz de desarrollar la capacidad de “resolución de problemas y toma de decisiones” son tres competencias generales que guardan una relación directa con la temática escogida para el TFG.

Para desarrollar este trabajo y elaborar la propuesta, en primer lugar he tenido que “comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados, políticos, ambientales y legales que constituyen al ser humano como protagonista de la educación”, ya que resulta necesario contar con un contexto previo antes de “diseñar y desarrollar procesos de participación social y desarrollo comunitario”. También ha resultado imprescindible poner en marcha las capacidades requeridas para “elaborar y gestionar medios y recursos para la intervención socioeducativa” pues de esta manera he conseguido “intervenir en proyectos y servicios socioeducativos y comunitarios” con el fin de “promover procesos de dinamización cultural y social”.

“Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas socioeducativas” me ha permitido manejar diferentes fuentes y datos que han ampliado mi conocimiento del entorno y me han servido como referente para modificar los métodos y técnicas utilizadas.

Al realizar este TFG he podido experimentar la importancia que tiene “utilizar técnicas concretas de intervención socio-educativa y comunitaria (dinámica de grupos, motivación, negociación, asertividad, etc.)”, teniendo en cuenta en todo momento que se debe “mostrar una actitud empática, respetuosa, solidaria y de confianza hacia los sujetos e instituciones de educación social”.

Teniendo muy presente la pedagogía *freireana* que a lo largo de estos cuatro años nos ha servido de referente para nuestro desarrollo profesional, este TFG se aleja del concepto de educación tradicional en el que el educador/a asume el papel de transmisor/a de contenidos.

Como afirma Flecha (2004) en su obra, hay que poner en marcha una pedagogía basada en la práctica, en la que mi figura como educadora se encargue (mediante el diálogo conjunto) de facilitar y generar conciencia crítica para que las personas comprendan la realidad en la que viven.

4. FUNDAMENTACIÓN

Conviene tener en cuenta qué es la educación y qué es el arte para comprender las posibilidades que estos dos ámbitos unidos pueden ofrecer en el campo profesional de la Educación Social.

De acuerdo con la definición que lleva a cabo Henz (1972) en su libro *El Estímulo Educativo*:

Educación es el conjunto de todos los efectos procedentes de personas, de sus actividades y actos, de las colectividades, de las cosas naturales y culturales que

resultan beneficiosas para el individuo, despertando y fortaleciendo en él sus capacidades esenciales para que pueda convertirse en una persona capaz de participar responsablemente en la sociedad, en la cultura. Capaz de amar, de ser amado y de ser feliz. (pág. 39)

En cuanto a la definición de Arte, existe muchas pero la siguiente me ha servido como referencia para este trabajo:

“El arte es una actividad humana consciente y capaz de reproducir cosas, construir formas o expresar una experiencia, siempre y cuando el producto de esta reproducción, construcción o expresión, pueda deleitar, emocionar o producir un choque” (Tatarkiewicz, 2001, pág. 67).

La educación no solo se basa en trabajar y enseñar conocimientos. También es una tarea que debe transmitir valores, sentimientos, sensaciones y percepciones. El arte ofrece distintas vías de expresión y comunicación que de forma no invasiva proporcionan un ámbito de reflexión al ser humano; le ayudan a desarrollarse, a entenderse, a entender a los demás y le llevan a colaborar, de manera que colectivamente pueda edificar una sociedad con mayor sanidad en diversos aspectos sociales.

Las diferentes investigaciones y la puesta en práctica de la educación demuestran que no solo hay una manera de educar. En los años 70 todos los procesos educativos contaban con una precisión que ahora es inviable, pues los avances han traído consigo diferentes ámbitos y entornos educativos a los que debemos hacer frente.

Díaz (2000) en su libro sobre Educación y Comunidad afirma que el concepto de educación debe dirigirse tanto a interiorizar contenidos y conocimientos concretos, como actitudes, creencias, opiniones, ideas, intereses, etc. Es decir, cultura en general y respeto por todas las culturas como manifestaciones de los distintos grupos sociales y entornos.

Lo que nos lleva a una consideración de la educación más como arte que como ciencia.

La figura del Educador Social tomando como base los modelos de pedagogía crítica, trabaja una serie de competencias y actuaciones que aportan nuevos medios y recursos con los que las personas aprenden a desenvolverse por sí mismas. De modo que cada individuo se responsabilice convirtiéndose en factor fundamental del trabajo sobre su autoestima, su desarrollo crítico, la valoración de su propia vida y del entorno. Las funciones del educador social y de los nuevos sistemas de educación deben enfocarse hacia reajustes sociales encadenados, pues el cambio de una de las piezas de la cadena implica también una nueva disposición en las piezas con las que está en contacto. Es decir, integrar los cambios en cada uno de los elementos que componen una situación. Que haya determinados grupos sociales en exclusión, responde, en gran medida, a factores externos (geográficos, económicos, raciales, religiosos, sexuales, etc.) Se trata de trabajar tanto la autoestima de estos grupos para su incorporación, como también la permeabilidad del entorno social al que se plantea esa incorporación. La faceta humanitaria se desarrolla con cierta facilidad en cuanto a lo caritativo, pero no siempre hasta un estatus de paridad donde las personas de estos grupos pasan a ser competencia en cualquier aspecto de la vida, al mismo nivel de derecho que el grupo social al que se incorporan. El objetivo es crear una nueva relación estable de convivencia en igualdad.

En este trabajo voy a centrar mi perspectiva en *la educación a través del arte*. De acuerdo al docente Eisner (1995) en su libro *Educar la visión artística*, esto significa apelar a las artes para educar con una finalidad útil. Arte para optimizar la autoestima, para reflexionar, para sensibilizar, para adentrarse en otras culturas, para expresar emociones...

La educación a través del arte no consiste en enseñar a dominar la historia o la pintura, o a convertirse en el mejor músico o literato; sus fundamentos se basan en el uso de estrategias artísticas para promover conductas que están vinculadas a la mejora de la calidad de vida. Este proceso de aprendizaje se centra en la aplicación de técnicas para alcanzar un determinado bienestar. A través de ello podrían transformar paulatinamente una situación negativa (depresión, miedo, desconfianza) en otra positiva (alta autoestima, libertad, esperanza, motivación, confianza). La educación a través del arte establece interacciones en las que todos los miembros se coordinan y se comunican para tratar de llegar a un fin común.

Read (1969) afirma:

En la educación a través de las artes la educación es el proceso y el arte se convierte en contenido, medio y fin que satisface a las personas y a sus carencias vitales. La educación necesita los medios y los recursos que le facilita el arte para su puesta en marcha.

En base a lo que expone Dewey (1986) en su libro *el arte como experiencia*, tradicionalmente se ha creído que el arte solo era adecuado en el ámbito de la animación sociocultural y del tiempo libre. Pero hoy en día existen numerosos programas y proyectos sociales con el fin de motivar, de crear comunidades y grupos, entornos de opinión, de creatividad, de respeto y multiculturalidad... dirigidos a personas que se encuentran en riesgo de exclusión social. Desgraciadamente en las escuelas y en los lugares donde la educación presenta un sistema reglado, la figura del Educador Social está poco presente y apenas se utiliza el arte como método para educar. Los sistemas clásicos de educación hacen énfasis en el desarrollo cognitivo, actualmente se hace necesario involucrar el ámbito afectivo. La educación a través del conjunto de herramientas que proporciona el arte en sus diversas expresiones permite la expresión del ser humano en sus facetas más profundas proporcionando elementos de conocimiento propio y mutuo. Es una vía de transformación social.

Todo este análisis nos muestra modificaciones que como educadores y educadoras podemos hacer, y cómo la tarea de enseñar no debe dejar de lado una implicación crítica y afectiva. La Educación Social y el arte son capaces de avivar nuestro lado más sensible y potenciar nuestro crecimiento personal, adquiriendo habilidades y destrezas que enriquezcan nuestra crítica como seres humanos.

Otro factor sustancial en la educación es la mujer. Figura natural que dirige los pasos de sus hijos orientando unos valores fundamentales para el desarrollo de su vida; una primigenia educadora. Por esta razón resulta llamativo el estado de exclusión en cuanto a la puesta en valor de sus manifestaciones artísticas a través de la historia.

Tras haber aportado estos contenidos y con una nueva visión, se puede concluir que, la Educación Social y el Arte forman parte de un mismo proceso. Por ello es necesario que

la figura del educador trate de interiorizar las posibilidades que las diferentes técnicas ofrecen desde el ámbito artístico y desarrolle la capacidad de gestionar equipos humanos de especialistas en los recursos expresivos precisos. De esta manera será posible cubrir las necesidades y carencias que pueden existir en la sociedad. Erradicar las desigualdades es uno de los principales objetivos que sostiene la Educación Social, y este trabajo va a girar en torno a ello, centrando el análisis en la mujer y en cómo ha sido posible su desenvolvimiento en los ámbitos artísticos, teniendo muy presente la discriminación que ha sufrido a lo largo del tiempo.

Encontrarían un gran número de mujeres superiores por el mundo si se tomasen la molestia de buscarlas (Pinzan, 1405)

La profesora norteamericana Linda Nochlin (1989) afirma en su artículo (considerado a día de hoy como el primer escrito que instauró la teoría artística feminista) que el hecho de que haya menos mujeres artistas que hayan sido reconocidas por sus aportaciones, se debe a las atribuciones de género que se han ido construyendo en la sociedad.

Llevando a cabo un recorrido histórico se puede destacar una serie de condicionantes sociales que han reprimido a la figura femenina. La educación basada en el androcentrismo, el inexistente acceso a la vida pública y las instituciones han limitado las posibilidades de la mujer. Los roles y los estereotipos de género han resultado ser una barrera para ellas y una puerta abierta para ellos. Pero aunque se haya dado una gran represión a lo largo del tiempo, no significa que no hayan existido grandes mujeres artistas. Quizás el problema resida en que no se les haya considerado como tal.

4.1 PINTURA, ESCULTURA, ARQUITECTURA.

En cuanto al arte como pintura, escultura y arquitectura, la historia muestra la lucha de la mujer para ser reconocida.

Con afán didáctico vemos como Tormo (2013) explicar que a lo largo del tiempo se han encontrado muy apartadas del ámbito educativo, siendo este espacio totalmente masculino. La etapa que abarca el comienzo de la Edad Media (s. V) y el fin de la Edad Moderna (s. XVIII) supuso en la historia un periodo totalmente represivo para las que sentían inquietud por el arte. Solo las mujeres abadesas, las que accedían a conventos, lograban desarrollar su creatividad y formar parte del mundo artístico. El acercamiento religioso les permitía aprender escritura, literatura, música, pintura, escultura, etc. Se encargaban de decorar manuscritos y muchas de ellas se autorretrataban en sus obras para que su autoría fuese reconocida.

Gracias a ello es posible comprobar que antiguamente existieron grandes mujeres artistas como pudo ser Christine de Pinzan, que mediante su escritura, poesía y pintura logró aportar nuevos pensamientos sobre la condición femenina.

La autora del libro *mujer, arte y sociedad*, Chadwick (1992) reconoce en su obra que En el siglo XV, con la llegada del Renacimiento y el Barroco la mujer todavía se vio más reprimida en las artes. Se comenzó a reivindicar que la pintura, escultura y arquitectura debían considerarse como una actividad más intelectual. Aprender Geometría, Aritmética y Física se convirtió en imprescindible para la formación de los artistas. Las mujeres de aquella época recibieron la formación en el ámbito familiar, más concretamente eran sus padres los que ejercían de maestros en sus talleres artesanos. La figura masculina solía estar presente en el aprendizaje de las mujeres, por ello un gran número de esculturas y pinturas femeninas fueron atribuidas a hombres que guardaban relación con las autoras.

Como afirman las investigadoras Soriano, Carvajal, Millan, Pairet y Caba (2016) sobre mujer, arte e historia, no fue hasta el siglo XIX (con la llegada de las primeras vanguardias francesas y el Impresionismo) cuando empezó a ser notoria la presencia

femenina en estos ámbitos, sobre todo en la pintura. Anteriormente ya se había reconocido el derecho de la mujer a la enseñanza, y esto desencadenó las reivindicaciones y la creación de asociaciones con el fin de ampliar el campo profesional de la mujer.

4.2 MÚSICA

Según Camuñas (2014) el papel de la mujer en la música se ha relegado a un segundo plano, ya que conocemos compositores famosos e importantes en nuestra historia (como podrían ser Beethoven o Vivaldi), pero no resulta tan sencillo hablar de mujeres creadoras.

No significa que no hayan existido, o que su producción no fuera de suficiente calidad, sino que, como ocurre en otros ámbitos artísticos, la figura femenina se ha planteado desde una perspectiva secundaria. Quizás el problema resida en la escasa información a la que la sociedad hemos tenido acceso a lo largo del tiempo. Y es que la mujer se ha enfrentado a todo tipo de dificultades para desarrollar y manifestar abiertamente su capacidad musical.

En cuanto al reconocimiento de la mujer en la música muy similar a la lucha que ejercieron ellas para ser reconocidas en pintura, escultura y arquitectura. Para contemplar esta evolución podemos acercarnos a lo que Pérez (2011) recoge en *la mujer en la música*, donde plasma que los testimonios más antiguos nos muestran coros de mujeres egipcias y griegas que se dedicaban a la música popular, con el fin de entretener a grupos de hombres y de rendir culto a los dioses. No fue hasta la Edad Media cuando por primera vez una mujer se convirtió en una referencia musical importante en la historia: Hildegarda de Bingen. Su compromiso con la iglesia le permitió dedicar su tiempo a la música. En aquel periodo solo las mujeres abadesas lograron acercarse a la música. A partir del Renacimiento la represión fue para hombres y mujeres puesto que solo podían ejercer la música las personas que provenían de familias aristócratas o nobles. Aun así las mujeres hacían música dentro de sus hogares y más adelante incluso les fue posible impartir clases particulares. El arte de la música se apreciaba como un saber más y a las mujeres no se les permitía adquirir una formación más relevante. En el fondo, aparece otro elemento importante en el reconocimiento de la mujer artista. Se

trata de la cuestión de clase o estatus social. Comenzará a reconocerse la creación artística de la mujer, pero siempre proveniente de determinada jerarquía. No obstante, es un primer paso en el reconocimiento de la mujer como creadora a través de la expresión artística

El Romanticismo fue una época de grandes cambios para la mujer y la música. A pesar de que seguía sin estar reconocida su profesionalización musical, aparecieron grandes nombres de mujeres cuyas obras habían sido asignadas a sus maridos: Clara Wieck Schumann, Alma Mahler, etc.

Volviendo a la idea de Camuñas (2014) sobre *el término música es femenino*, reconoce que en los periodos más modernos la figura femenina se ha ido incorporando en el mundo de la música. El rock en los años 60 y 70 también trajo consigo actitudes machistas, pero gracias a un gran número de mujeres que triunfaron en este ámbito se logró romper con las barreras impuestas: Suzi Quatro, Joan Jett, Tina Turner, Janis Joplin, etc.

4.3 DANZA

Abad (2012) afirma:

La danza teatral occidental ha sido considerada a lo largo del tiempo como una actividad primordialmente femenina. El papel destacado de la mujer en este ámbito artístico no parecería a simple vista ser objeto de debate o, como es este caso, de investigación. Sin embargo, en ocasiones, lo que a simple vista puede parecer una realidad indiscutible puede encubrir otros fenómenos que vienen a cuestionar las premisas originales y presentar un panorama muy diferente al que originalmente se creyó. Los cambios que han tenido lugar en las últimas décadas, no sólo a nivel artístico, sino a nivel social y cultural, parecen haber tenido un impacto importante en el desarrollo de la danza y un efecto en el papel de su principal protagonista: la mujer. (pág. 25)

Fue en siglo XVIII cuando apareció la pionera de la danza Marie Sallé, la cual tuvo mucha influencia en intérpretes y coreógrafos/as. En el siglo XX aparece el Ballet como nueva concepción de autoría coreográfica. Surge en Rusia de la mano de Bronislava Nijinska, que se convirtió en un modelo de referencia a nivel internacional.

Debido a la influencia de estas dos grandes coreógrafas se da un incremento en las creaciones de la figura femenina durante las décadas de los años treinta y cuarenta. También las posiciones de dirección eran ocupadas en gran medida por la mujer.

Pero como afirma Abad (2012) en su tesis:

La historia también indica que tras la instauración y desarrollo de una tradición femenina en la creación de un lenguaje coreográfico y la creación de nuevas escuelas y compañías a lo largo del pasado siglo, el número de obras creadas por mujeres que han sobrevivido hasta nuestros días es mínimo y su presencia en los libros de historia ha disminuido. (pág. 398)

Tierra (2016) hace referencia a la danza moderna y reconoce que aunque afortunadamente existen mujeres que en el siglo XX han logrado convertirse en grandes coreógrafas (como es Isadora Duncan, pionera de la danza moderna) a partir de los años ochenta los papeles de creación y poder en cuanto a coreografía empiezan a ser ocupados, en su mayoría, por hombres.

Raffo (2015) sostiene que este vacío coreográfico puede haber sido desencadenado por la falta de referencias escénicas femeninas para las nuevas generaciones, lo que ha provocado que muchas de las obras de siglos anteriores llevadas a cabo por mujeres hayan sido atribuidas a los coreógrafos contemporáneos.

Abad (2012) desarrolla la idea en su investigación de que existen pocas investigaciones que aporten razones sobre por qué el hombre ha ido cobrando tanto protagonismo en la Danza y el Ballet. Pero se considera que la globalización y su cambio de modelos en las coreografías es uno de ellos. Ante una nueva demanda, la figura masculina se ha ido

introduciendo en este ámbito. Otro dato esclarecedor es que la visión androcéntrica imperante ha provocado que los hombres no se encuentren con las mismas dificultades que las mujeres para acceder a cargos superiores (dirección, organización, coordinación, etc.), por ello progresan de forma más rápida que ellas. Los cánones de belleza y estética empiezan a estar muy marcados en los años ochenta y noventa, y esto también perjudica a la mujer respecto a este ámbito, pues muchas profesionales empiezan a ser rechazadas por no cumplir con el físico exigido.

La conclusión a la que se puede llegar con este análisis es que la figura femenina en el siglo XVIII se convirtió en la creadora de esta rama artística, y así lo demuestran sus propias creaciones. Pero como ha ocurrido en el resto de las artes, el establecimiento de una cultura basada en la superioridad masculina ha restringido el avance de la mujer y de sus posibilidades.

4.4 TEATRO

Si centramos el análisis en el teatro, la exclusión de la mujer históricamente sigue estando presente.

Según Monreal (2002), los orígenes del teatro nacen en el seno de los antiguos ritos de la prehistoria. Muchas de las ceremonias que se llevaban a cabo contaban con escenificaciones teatrales (ritos de caza, música, danza, etc.), pero el teatro comprendido como “arte dramático” tuvo sus inicios en la antigua Grecia. Se convirtió poco a poco en un medio transmisor de valores, creencias y sentimientos colectivos.

En estas representaciones la participación era únicamente masculina, los hombres interpretaban papeles tanto masculinos como femeninos. La mujer en la antigüedad se limitaba a desarrollar funciones domésticas y educativas. El teatro se alejaba totalmente de sus posibilidades.

Tras haber realizado un estudio sobre la Comedia del Arte, Calvo (1995) afirma que también existen documentos en los que se refleja la participación de la mujer en el

ámbito escénico, por ejemplo, antes de 1565, en la Comedia del Arte –que es el primer teatro profesional de Europa-. Isabella Andreini entró a formar parte de los "Gelosi" como primera actriz en 1578. Era una de las numerosas actrices como Vizenza Armani de la Comedia Italiana. Aunque muchos historiadores no mencionan en la compañía de Alberto Naselli (Zan Ganassa) los nombres de las actrices, éstas trabajaban en ella; Bárbara Flaminia era la compañera de Ganassa. Por otro lado, la compañía italiana del Mutio representó en Sevilla en el año 1538 y fue vista por Lope de Rueda. No se notifica la presencia de actrices pero es muy posible que hubiera actrices en la compañía. Hay que valorar que Lope de Rueda representaba papeles femeninos como su famosa "Negra" en la España de su tiempo y este matiz influyera en las crónicas.

A pesar de que existen ciertos testimonios que afirman la presencia de la mujer en el escenario antes del año 1587, no fue hasta esa fecha cuando oficialmente se autorizó la presencia de actrices en las obras teatrales (debido al descontento social que se gestó en los diferentes países cuando, un año atrás, se excluyó a la figura femenina de toda interpretación). Linsie (2014) explica que aunque se establecieron algunas limitaciones, ya que solo podían representar obras aquellas que estuvieran casadas con autores de la misma agrupación, y solo se les permitía interpretar en hábito de mujer, en ningún caso haciéndose pasar por hombres. La aprobación de este derecho también tenía como objetivo evitar que los actores “se travistieran” puesto que esto fomentaba el denominado “pecado nefando”.

A finales del siglo XVIII comenzó a ser notoria la presencia de mujeres en los escenarios y cada vez aumentaba más su participación en este ámbito, ya que se erradicaron los reglamentos y las limitaciones que se habían impuesto en los siglos anteriores.

Hoy en día encontramos en el ámbito teatral más mujeres en peluquería, maquillaje y estética, y menos en dirección, composición musical, producción y autoría, pues estos cargos son desempeñados en su mayoría por hombres. A la hora de crear y dirigir obras teatrales los sueldos de ellas son excesivamente bajos en comparación.

4.5 CINE

En cuanto a las producciones cinematográficas, si retrocedemos en el tiempo hasta la época del Cine Clásico, nos encontramos con dos tipos de representación femenina en las pantallas: mujer santa y mujer fatal. Dejando a un lado la naturaleza social que le caracteriza, aparece en las pantallas una imagen de mujer objeto, pasiva y sumisa frente al hombre, una idea de mujer vinculada al espacio doméstico, sin cobrar protagonismo de ningún tipo y con tendencia a finales trágicos si adquiría el rol de seductora y malvada (mujer fatal). Sin duda esta visión es un reflejo de la mirada patriarcal que forma parte de nuestra cultura. Y también un elemento condicionante de los roles sociales que a través de la pantalla se incorporan de manera intrínseca y subliminal a la mentalidad colectiva.

Ha sido necesario el transcurso de varias décadas para que la lucha feminista cinematográfica haya logrado trascender. Con el paso del tiempo se han ido rescatando nombres de mujeres relevantes en la historia del cine (Laura Mulvey, por ejemplo, cuestionando el dualismo Mujer-Placer que se vendía en las grandes pantallas). El entorno social, cultural y político ha resultado determinante en la producción cinematográfica, y hasta que no se ha tomado consciencia sobre ello, el debate feminista no ha sido capaz de profundizar sobre el género y la identidad sexual.

No hay análisis neutro que valga cuando nos fijamos en el recorrido cinematográfico anterior, pues la mujer se ha visto corrompida por el patriarcado, ha sido un objetivo a gusto del consumidor y de las funciones que los pensamientos religiosos y políticos consideraban adecuados.

Sanguino (2016) defiende la idea de que debido a las transformaciones sociales y culturales, la oferta cinematográfica ha cambiado. Se ha superado la idea de espectadora no inteligente y se han modelado muchos valores. La mujer ya no solo aparece en el ámbito doméstico, sino que también se le relaciona con el espacio público. Aun así, cuando se trata de hipersexualización y de desnudo, la presencia del papel femenino en las películas aumenta. La concepción de feminidad sigue rigiéndose por los parámetros

de una cultura y mirada patriarcal. La discriminación sigue existiendo cuando nos referimos al trabajo tras la cámara, las mujeres directoras siguen sin lograr trabajar en películas que van dirigidas para hombres y en las que se trabaja con ellos, como también se topan con dificultades a la hora de dirigir films sobre mujeres.

El cine es un reflejo de las vivencias de género. Se transmite a través de la pantalla cómo viven las mujeres, pero siempre hay que tener en cuenta que muestra situaciones y espacios específicos seleccionados por el cineasta.

Es preciso valorar el discurso feminista como una verdadera teoría, pero para ello se debe ampliar la visión, hay que tener en cuenta otras etnias, culturas, religiones, etc., La igualdad de género no solo tiene que ver con hombres y mujeres, puesto que existen roles patriarcales y estereotipos en muchas otras sociedades, y es algo que se sigue reflejando en las pantallas.

Cabe destacar el rol de sumisión que se le ha asignado a la mujer a lo largo del tiempo, pero muchas de ellas nos han dejado una historia que hoy nos hace más fuertes. Su lucha es merecedora de su reconocimiento.

5. METODOLOGÍA Y PROPUESTA

La opresión hacia la mujer es un problema que a día de hoy continuamos arrastrando, resultado de la visión androcéntrica que sigue imperando en la sociedad. A pesar de la lucha que se está llevando a cabo, se continúan potenciando valores que desencadenan este sistema represivo, ya sea a través de medios de comunicación, redes sociales, relaciones afectivas, etc. Al vivir en una sociedad sexista se espera de la mujer unas actitudes y comportamientos interiorizados desde que nacemos. El tradicional entorno educativo crea una serie de estereotipos sociales que acaban perjudicando a la mujer. Por este motivo se adquiere una posición social de inferioridad respecto al hombre, y

esto trae consigo actitudes machistas que dificultan que la mujer avance a nivel personal, social y laboral.

A día de hoy las mujeres continúan teniendo que adaptarse a un escenario social en el que se dan humillaciones, maltratos, desigualdades y discriminaciones, por ello numerosos grupos y colectivos de personas se suman exigiendo un empoderamiento femenino que cambie la situación.

Partiendo de la idea de que la opresión aparece en cualquier ámbito social y que constituye un grave problema sobre todo para la mujer, debemos considerar que este sometimiento no es un caso aislado y que resulta imprescindible analizar cada tipo de conducta represiva en el contexto social e ideológico en el que se ha originado.

La catedrática Alicia Puleo (2006) define dos tipos de patriarcado que perpetúan en diferentes sociedades, el de coerción y el de consentimiento. El primero cuenta con unas normas muy estrictas respecto a los roles que deben seguir los hombres y las mujeres, y si ellas se rebelan ante lo establecido son duramente castigadas con violencia. Podemos identificar este modelo represivo con los Países de Oriente Medio (Afganistán, Irak, Irán...). El caso del patriarcado de consentimiento es más común en las sociedades desarrolladas de los países de occidente. El sistema intenta persuadir a las mujeres de que sus deseos son llegar a convertirse en los modelos femeninos que se les propone a través de la publicidad, de los medios, de internet, del cine... y estos modelos estereotipados no resultan positivos para su desarrollo como personas.

Dentro del marco de la Educación Social, luchar contra las injusticias que existen en los diferentes entornos resulta primordial para cumplir con la labor de desarrollo social y cultural. En relación a la mujer y al arte ya se ha podido comprobar la visibilidad con la que se ha contado la figura femenina en cada ámbito artístico: prácticamente nula con respecto al hombre. Pero también todo lo que lograron aquellas artistas en su época nos demuestra cómo la mujer a través del arte hace posible una transformación social, ya que poco a poco fueron empoderándose en todos los ámbitos artísticos hasta llegar a la situación actual. Han fomentado a través de una metodología artística la ruptura de un modelo femenino silenciado y pasivo que potencia el sistema patriarcal.

5.1 METODOLOGÍA

He decidido buscar una metodología para mi intervención en la que pueda transmitir todos los valores expuestos por medio del arte –de todas las artes-, y que de esta manera las destinatarias puedan reconocerse y empatizar con todas aquellas mujeres que han podido sentirse oprimidas a lo largo de su vida, abriendo la posibilidad a que ellas puedan participar activamente en la acción para hacerlas cómplices, estableciendo un acercamiento con el arte y sus posibilidades.

En base a las reflexiones de Domínguez (2015), la performance es un arte en acción que intenta llegar a la expresividad del propio cuerpo con el fin de transmitir pensamientos, creencias o emociones a través de señales dirigidas a un grupo determinado para hacerles partícipes de dicha acción. Se apoya en diferentes métodos y técnicas artísticas (poesía, música, danza, teatro...). En la mayoría de las ocasiones el factor improvisación juega un papel importante y tiene como objetivo principal asombrar e impresionar a los/as destinatarios/as y a su vez concienciar sobre un tema en concreto, despertando sus intereses e inquietudes.

La performance surge en el seno del movimiento Dadaísta en el año 1916. El Dadaísmo nace con el objetivo de romper las barreras de expresividad y de acabar con los límites de la tradición artística anterior. Promueve de esta forma el escándalo, la libertad, la provocación contra toda represión... una revolución artística.

Pastor (2011) sostiene lo siguiente:

En toda obra artística, para ser tomada como tal, debe existir ese momento en que, el ser humano por naturaleza siente a través de la percepción con sus sentidos (vista, tacto, oído, olfato, gusto). Su razonamiento (entendimiento, recuerdos, relatividad, crítica, etc.). La interacción con las emociones propias (tristeza, felicidad, expectación, interés). La reacción (sorpresa, fastidio, enojo, felicidad, alteración nerviosa, etc.). Y la interacción y expresión del espectador (gritos, risas, comentarios, movimientos corporales, etc.)

Según Pastor (2011), a pesar de que la tendencia performática empezó a realizarse a finales de los años setenta, como forma reivindicativa contra la represión que trajo

consigo la Primera Guerra Mundial, fue en el “Cabaret Voltaire” (Suiza, 1916) donde se llevaron a cabo las primeras prácticas performáticas de manera oficial, sin privaciones ni censuras.

Marina Abramovic es una artista Serbia considerada como una de las pioneras más influyentes del arte performático. Noelia Muñoz (2013) afirma en su artículo que la artista expone su cuerpo al dolor, no duda en mostrarse ante el/la espectador/a haciéndose cortes en los brazos, en las manos, masturbándose, y también drogándose. Por ello sus acciones resaltan de las demás.

De acuerdo con Barro (2012), en España Esther Ferrer es un referente. En 2008 fue reconocida con el Premio Nacional de Artes Plásticas y es una de las precursoras de la Performance en España. Es notoria la Performance que llevó a cabo como actividad paralela a la exposición "En cuatro movimientos" en el Es Baluard.

5.2 REFERENTES

Antes de elaborar la iniciativa he considerado importante llevar a cabo una documentación previa para tomarla como referencia. Me he basado en una serie de prestigiosas artistas internacionales cuyas obras realizadas a través de la performance me han servido como ejemplo para desarrollar mis propuestas:

A) Mujeres Creando

Es un movimiento feminista anarquista boliviano fundado en 1992 por María José Galindo, Mónica Mendoza y Julieta Paredes (aunque con el tiempo el movimiento se ha ido haciendo cada vez con más participantes). Este grupo de mujeres desarrollan actividades creativas en las calles (grafitis, representaciones teatrales, etc.) denunciando el machismo, la homofobia, la situación de pobreza y la desigualdad.

De acuerdo con Durán (2015), en este movimiento realizan acciones para favorecer el empoderamiento de la mujer a través de la creatividad. En todas sus obras muestran su

oposición al sistema patriarcal en el que vivimos defendiendo la soberanía sobre el propio cuerpo que ven en la educación sexual como fundamental para atajar la cantidad de violaciones abortos clandestinos que ocurren para que de una vez por todas deje de considerarse como un tema tabú que a la vez legitima las relaciones violentas y machistas. Tienen también un periódico que se llama “mujer pública”, han escrito varios libros de poesía y han elaborado programas de radio y de televisión.

Figura 1: Feministas comunitarias de Bolivia en Tiquipaya, Bolivia, abril 2010, Cumbre Climática.

B) Beth Moysés

De acuerdo con la definición que desarrolla García (2015) sobre la activista de origen brasileño, Moysés es licenciada en Bellas Artes y Doctora en la Universidad de Campinas, esta autora permanece ligada con el activismo feminista, realizando trabajos creativos cargados de poder social. Uno de sus temas más tratados es el maltrato doméstico que recibe la mujer, desde una óptica introspectiva sobre sus vivencias y recuerdos. Una de sus exposiciones más destacadas es "Herencia de mi padre", la cual indaga sobre la influencia de las relaciones afectivas de pareja, la consistencia y ruptura de los lazos afectivos permanentes, la complejidad de la comunicación entre hombres y mujeres, la herencia de los valores físicos y morales de nuestro entorno familiar así como la dificultad de mantener las circunstancias que nos hacen ser y actuar de la manera que lo hacemos en una relación.

Si hay algo que identifique a Moysés, es que la mayoría de sus obras se ejecutan con un mismo material, trajes de novia como metáfora de felicidad, amor, elegancia y belleza.

De este modo comienza así la fase de compromiso, implicación y martirio, y en muchos casos finaliza con el acoso y la violencia sufrida ejercida hacia las mujeres.

Una de sus performance más conocidas se titula ``Reconstruyendo sueños``. Un grupo de mujeres vestidas con trajes de novia hacen referencia al amor y al afecto de pareja con la dominación, la posesión e incluso el maltrato que sufren muchas mujeres y que siguen tapando con su romanticismo y la dependencia que sienten. Esta acción se lleva a cabo como acto de denuncia pero también intenta mostrar la liberación personal cuando una mujer se desprende de lo perjudicial (García, 2015).

Figura 2: El espectáculo “Reconstruyendo Sueños” en Brasilia

C) Regina José Galindo

Regina José Galindo nació en el año 1974. Es una artista de origen guatemalteco, especializada en performance body-art y también poeta. Focaliza su labor artística en la política, el feminismo (defendiendo siempre su propia condición de mujer) y las injusticias y desigualdades sociales (discriminaciones raciales, abusos, etc.)

A lo largo de su carrera como artista ha recibido numerosos premios por todo el mundo. Uno de los más viscerales fue el premio de León de Oro que obtuvo en el año 2005 por su obra titulada “¿Quién puede borrar las huellas?” y su vídeo “Himenoplastia” en el cual ella misma es sometida a una intervención ilegal de reconstrucción de himen.

Figura 3: Regina José Galindo: Tierra by David Murrieta Flores

Según la aportación de Botti (2012) sobre una de las citas más conocidas de Regina José Galindo, puede reconocerse la visión que ella misma tiene sobre su naturaleza:

Mi cuerpo no como cuerpo individual sino como cuerpo colectivo, cuerpo global. Ser o reflejar a través de mí, la experiencia de otros; porque todos somos nosotros mismos y al mismo tiempo somos los otros. Un cuerpo que es, entonces, el cuerpo de muchos, que hace y se hace, que resiste y se resistirse.

El video consta de unas imágenes en las que ella misma aparece con un cubo lleno de sangre, en el que posa sus pies y va caminando dejando un recorrido de huellas en la calle. Esta performance la llevó a cabo en memoria de las víctimas del conflicto armado en Guatemala, posicionándose la artista en contra de la candidatura del golpista y exmilitar Efraín Ríos Montt.

Galindo emitió una película en el año 2013 donde ella aparece desnuda y de pie en un campo. Encima de su cuerpo una excavadora está dispuesta a llevarse consigo toda la tierra de alrededor. Ella misma afirma que este trabajo lo llevó a cabo con el fin de protestar el incidente que dejó asesinados a un gran número de inocentes y que fueron enterrados en una fosa común con una excavadora. Es otra de las obras con las que Galindo ha intentado plasmar su rechazo absoluto contra el régimen de Montt y sobre todo la violencia que trae consigo la política.

La artista critica las exigencias sociales que hay impuestas sobre las mujeres. Para ello llevó a cabo un proyecto en el que contó con la participación de un cirujano plástico. Él se encargó de marcar sobre el cuerpo desnudo de Galindo cada una de las áreas que tenían que ser intervenidas para convertirse en una mujer físicamente perfecta. Con esta obra se pretende transmitir un claro rechazo sobre los cánones estéticos y de belleza femenina que se han ido inculcando y que la sociedad ha interiorizado a lo largo del tiempo. Muestra el daño que supone para una mujer tener que valorarse como persona dependiendo de si tiene un físico perfecto o no.

De acuerdo con el análisis de Navarro (2014) , todas las obras y acciones que esta artista lleva a cabo transmiten una gran agitación al observador, consiguen llamar su atención cuando ella utiliza su propio cuerpo para plasmar una realidad social que nos implica a todos. A través de sus proyectos rinde homenaje a un grupo de víctimas del que podríamos formar parte cualquiera de nosotros/as. Este tipo de arte promueve una serie de valores de forma tan directa que el espectador acaba poniéndose en la piel del otro y no se mantiene pasivo ante la realidad mostrada.

Figura 4: Imágenes de la producción del video-performance: Regina José Galindo.

D) Ana Mendieta

Según la definición de Ruido (2002), Ana Mendieta fue escultora, pintora y video artista cubana. Nació en el año 1948 en La Habana. Es reconocida mundialmente por sus obras “earth-body art”. Ana Mendieta se licenció como docente de Bellas Artes. Sus estudios le permitieron participar en trabajos de pintura en Cuba, Italia y Estados Unidos. El feminismo fue el tema base de la mayoría de sus obras. La violencia, la vida y la muerte y el lugar de pertenencia también fueron algunas de sus temáticas principales.

Figura 5: Fotografía de Ana Mendieta con barba y bigote, 1972

Tratando el tema del ecofeminismo la artista fue capaz de establecer una relación física y espiritual con la Tierra, siendo la figura femenina la protagonista. Dibujando diferentes siluetas de mujeres representadas en la naturaleza con hierba, barro e incluso con sangre, le permitió a la artista recalcar la estrecha unión que existe entre la mujer y el medio natural. Otro hecho que caracteriza a Ana Mendieta es que por lo general todas sus obras son autobiográficas. Solía hacerlas en sitios característicos de su propia vida o donde ella consideraba que existía gran fuerza heredada (como podían ser las riberas del Nilo, excavaciones arqueológicas, etc.). Logró establecer su huella y su contorno en sitios vulnerables, denunciando también la erosión natural y el destroz medioambiental que el hombre puede llegar a hacer y que perjudica en gran medida a muchas mujeres.

Probablemente Ana Mendieta haya sido de las primeras que ha logrado combinar los diferentes géneros utilizados por un gran número de artistas (Land Art, Body Art y Performance) creando uno nuevo denominado earth-body. Ella usaba su cuerpo desnudo para generar este tipo de arte, explicando de esta manera su conexión con la Tierra y la naturaleza.

De acuerdo con la explicación de López-Cabrales (2006) Los foto-grabados que ella misma realizó y denominó “Esculturas Rupestres” (llevados a cabo en el parque estatal de Jaruco, La Habana) y otra serie de obras y performance como puede ser Body Tracks (rastros corporales), dejaron una gran huella en el mundo del arte que hoy en día puede servir como referencia para muchos/as artistas, y no solo para los/as que dibujan, sino que podemos convertir sus obras en una forma de educar. A través del arte ella reivindicaba todos los valores que la figura femenina había perdido. Mendieta es un claro ejemplo que nos corrobora una vez más como el arte puede dar paso a una transformación social. Utilizando su cuerpo en la mayoría de sus obras ha conseguido identificarlo como una forma de resistencia, apartando todas las ideas sexistas que se han transmitido a lo largo del tiempo mediante algunas corrientes religiosas y filosóficas que lo único que han hecho es manchar la figura femenina calificándola como un mero instrumento.

E) Arte en Acción

Es un proyecto pedagógico elaborado por el departamento de Investigación y Educación del Museo Patio Herreriano y la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, cuyos coordinadores son Pablo Coca (MPH) y Claudio Casero (ESADCYL). Nace con motivo de crear un espacio de debate crítico basado en el arte en acción y sus posibilidades socioeducativas, abierto a la comunidad.

Según definen los propios creadores Jiménez y Altube (2015), Arte en Acción es un proyecto autónomo que facilita la elaboración de acciones a través de una reflexión social que genera convivencia y nuevos conocimientos sobre la sociedad contemporánea. El proyecto va dirigido a todas las personas interesadas en las diferentes expresiones performáticas que puede aportar el arte. La estructuración del mismo gira en torno a una serie de grupos formados por profesionales y estudiantes que proceden de distintos ámbitos académicos y sociales. La función de cada grupo se basa en crear una acción performática para luego ser presentada, como resultado de una continua reflexión y debate en relación a ese tipo de práctica. Se permite explorar las diferentes vías, recursos y medios que proceden del arte (poesía, pintura, escultura, danza...).

Figura 6: Arte en Acción. “Carne Fresca”

Se han desarrollado numerosas acciones y entre ellas, “Carne Fresca” me ha servido de inspiración para elaborar mi propuesta:

Bayón (2014) tras haber presentado la acción ofrece su punto de vista:

Una exigencia se impone en mi cuerpo, la urgencia imperiosa de expresar, de denunciar, de utilizarlo como arma arrojadiza, lanzado al vacío, expuesto con la misma libertad con la que otros impunemente utilizan nuestros sueños. Cuando se habla de vender el cuerpo, el primer concepto por lo general que nos viene a la mente es la prostitución. Vender el cuerpo para vivir. Pero también el ser humano se compra y se vende. Muchas personas venden sus ideales por dinero, por comodidad, por mantener socialmente un estatus, por su familia... La sociedad del bienestar nos obliga, sin darnos cuenta, a vendernos para conseguir nuestros ideales. Todo sueño tiene un precio. Y se comercia con los sueños con tal descaro hasta el punto de que el ser humano se vende, literalmente, para poder conseguirlos. (pág. 33)

Figura 7: Arte en Acción. “Carne Fresca”

“48 ocasiones” es otra de las acciones que he tomado como referencia para este trabajo, basada en la creación de una mujer transformada en saco con el fin de llevar a cabo un homenaje a las 48 mujeres asesinadas en el año 2013 con motivo de la violencia de género en España.

Así reflexiona Mafi Gómez (2014) sobre su obra:

¿Por qué no sustituir ese saco por un cuerpo humano? ¿Por qué no convertir la metáfora en algo más, que hiera e incomode las retinas de los que lo observen? ¿Por qué no hacerlo como homenaje y como punto de reflexión? (pág. 39).

Figura 8: Arte en Acción. “48 ocasiones”

5.3 INTERVENCIÓN - PROPUESTA

Teniendo presente que nos encontramos ante dos tipos de sociedades en las que imperan dos patriarcados diferentes (por un lado el de coerción y por otro el de consentimiento), resulta conveniente dirigir las acciones realizadas hacia dos realidades distintas pero que se encuentran estrechamente relacionadas: el maltrato machista y la represión hacia la mujer.

A) El maltrato machista – “Rastros de Sangre”

El día 25 de noviembre Día Internacional contra la Violencia de Género, llevé a cabo una performance en la Universidad de Palencia. Desarrollamos una serie de acciones con el fin de sensibilizar y concienciar a los alumnos, profesores y toda persona interesada acerca de este mismo tema en la Facultad de Educación. A través del arte pudimos implicar a la La Yutera sobre esta problemática de maltrato hacia la mujer que en ocasiones se deja de lado, quizás porque seguimos permaneciendo impasibles ante este fenómeno que cada año se repite con más frecuencia. Pero, como bien plasmamos en la universidad, no es un caso aislado, es una situación estructural que tiene como base el patriarcado. Nos encontramos ante un conflicto que nos perjudica a todos/as y que por lo tanto nos hace responsables. Es por ello que debemos ser cómplices de la creación de un tejido social que propicie la igualdad de género.

(Ver vídeo adjuntado al CD).

Realización

Teniendo en cuenta la obra de Ana Mendieta “Body Tracks” (que consiste en marcas largas y borrosas hechas por las manos y antebrazos de la artista, deslizándose por un pedazo grande de papel blanco y acompañada de música cubana), llevé a cabo una acción similar. Acompañando la iniciativa con la banda sonora Réquiem por un Sueño, realicé una performance utilizando los cambios de ritmo de la canción.

Así fue como representé la figura de todas las mujeres que han sufrido violencia de género. Mirando a los espectadores directamente a los ojos les hice partícipes del sufrimiento y mediante una actuación que transmitía ansiedad y dolor, empatizaron con las situaciones que tienen que vivenciar algunas mujeres.

Colocamos un extenso papel blanco en la pared. La música empezó a sonar y me coloqué en un espacio no muy reducido, donde finalmente acabé siendo rodeada por el público expectante. La acción comenzó dando la espalda al fondo blanco de la pared, mirando a todas las personas y agachando la cabeza hacia los pies donde estaba posado el cubo lleno de “sangre”. Lentamente comencé a mojar mis manos y me iba acercando a la pared. Sin perder de vista la mirada de asombro de los participantes que me rodeaban, me embardunaba con el líquido rojo por todo el cuerpo, sobre todo por la cara, expresando de esta forma el sufrimiento y la angustia de una mujer maltratada.

Me aproximé en varias ocasiones a la pared blanca y finalmente, entre sollozos, la golpee fuertemente con las palmas de mi mano llenas de pintura, dejando un “rastro de sangre” bien marcado mediante un movimiento descendente, hasta que me dejé caer al suelo y terminé desistiendo.

La técnica puesta en marcha de mirar fijamente a los espectadores mientras desprendía la pintura roja por mi cara, sirvió para empatizar con cada una de las personas, sobre todo con los hombres, reclamando de esta manera la igualdad, mostrándoles el dolor que siente una mujer cuando es tachada e inferiorizada.

En el colectivo de jóvenes nos encontramos ante una problemática separatista que día a día nos afecta tanto a un género como a otro, y está en nuestra mano tomar medidas para lograr un cambio igualitario.

La acción se tituló “Rastros de Sangre” y se puso en marcha en los pasillos del aulario de la universidad, de esta manera en los cambios de clase la gente pudo participar activamente asistiendo al acto.

Antes de dar paso a la performance colocamos un cartel grande en el techo donde podía leerse: “No es un caso aislado, se llama patriarcado”. Con esta frase escrita en color rojo para simular el daño social que causa esta problemática, pretendimos encabezar nuestras acciones y captar la atención de los espectadores. Tomamos como referencia la labor del

movimiento feminista *Mujeres Creando*, ya que muchas de sus obras se basan en pintadas y grafitis en las fachadas, donde denuncian la violencia de género como resultado del sistema social imperante.

Para desarrollar la acción utilizamos más materiales: papel blanco que se colgó en la pared, un amplificador para emitir la música, pintura roja para simular la sangre y un recipiente blanco para derramar la pintura.

Decidí utilizar un vestuario cómodo y de color negro para lograr cierto contraste con el fondo blanco en el que se desarrolló la performance.

Entorno y reacciones

En el colectivo de jóvenes nos encontramos ante una problemática separatista que día a día nos afecta tanto a un género como a otro, y está en nuestra mano tomar medidas para lograr un cambio igualitario, por ello decidí realizar esta intervención en un espacio en el que tuvieran acceso tanto docentes como alumnos/as.

La acción se realizó en el pasillo principal del aulario de la Facultad de Educación de Palencia. Asistieron aproximadamente el mismo número de hombres que de mujeres. Ellos se mantuvieron serios y expectantes mientras que las mujeres expresaban más sus emociones a través de gestos, algunas se alejaban de la escena cuando me acercaba. Conmoción, miedo, angustia y rabia fueron algunos de los sentimientos más comunes. También coincidían que en todo momento sentían el impulso de hacer algo por la persona implicada. Hubo algunas personas que echaron en falta mayor acercamiento por

mi parte con el entorno (gritos, empujones, etc.). Por ello decidí repetir la escenificación una hora después, aumentando esta vez el número de participantes.

Valoración

En esta ocasión no se hizo una recogida de datos por escrito, pero si se llevó a cabo un debate en el que se puso en común las diferentes opiniones de la gente., analizando de esta forma la propuesta de manera que pudimos comprobar si habíamos cumplido con los objetivos de la iniciativa creando un entorno de reflexión en el que fue posible aportar otras vías de relación. A pesar de que no realizamos ninguna evaluación, al poner fin a la acción interaccionamos con todas las personas que habían asistido, docentes y alumnas/os, aproximadamente el mismo número de hombres que de mujeres. Ellos se mantuvieron serios y expectantes mientras que las mujeres expresaban más sus emociones a través de gestos, algunas se alejaban de la escena cuando me acercaba. Conmoción, miedo, angustia y rabia fueron algunos de los sentimientos más comunes. También coincidían en que en todo momento sentían el impulso de hacer algo por la persona implicada. Hubo algunas personas que echaron en falta mayor acercamiento por mi parte con el entorno (gritos, empujones, etc.). Por ello decidí repetir la escenificación una hora después, aumentando esta vez el número de participantes.

B) Represión a la mujer – “Pero Te Quiero”

A través de este sistema de neoliberalismo patriarcal se interpreta que a pesar de vivir un momento donde las sociedades son "formalmente igualitarias" y donde la mujer tiene reconocidos todos sus derechos a la hora de tomar decisiones y empoderarse, la realidad es que seguimos conviviendo con permanentes relaciones de patriarcado, un patriarcado de consentimiento por el cual la sociedad aprueba la desigualdad entre hombres y mujeres, como es el caso de la discriminación laboral o la transmisión de valores culturales y simbólicos a través de los medios de comunicación.

El patriarcado de consentimiento forma parte de la realidad social en los países de occidente, y resulta imprescindible hacer consciente a la población de que nos encontramos ante un machismo camuflado en diversos ámbitos.

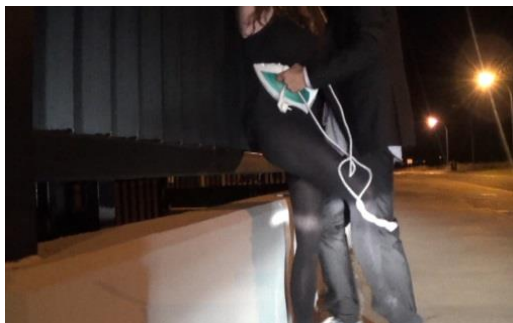
Esta performance es una herramienta artística que va dirigida a la mujer rural y que trata de mostrar una situación para algunas incluso cotidiana y que al verla desde fuera puedan reaccionar en pro de conseguir su empoderamiento como mujeres y las movilice contra los pensamientos discriminatorios y machistas. Va dirigida a un grupo de mujeres de todas las edades, y no consiste únicamente en llevar a cabo una performance en la que ellas asistan como espectadoras, sino que pretende lograr una transformación y desarrollo sociocultural de la mujer a través de los recursos y medios que el arte puede facilitarle.

Realización

La performance puede realizarse en cualquier espacio, para centrar la atención en los cuerpos del chico y la chica que lo protagonizan, ocultaremos su rostro. El escenario un espacio amplio en la noche aporta inseguridad y temor ante la aparición de cualquier desconocido o suceso no esperado.

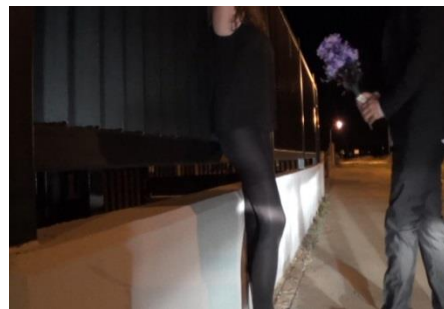
La canción que se emitirá de fondo será "Oda al Amor Efímero", de Tulsa. La letra transmite el amor incondicional que siente una chica por su pareja, dispuesta a perdonarle todo con tal de estar junto a él. La música empezará a sonar y aparecerá una chica con las manos atadas a una valla (puede utilizarse otro material como un poste de

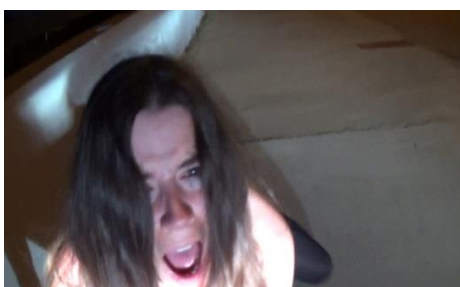
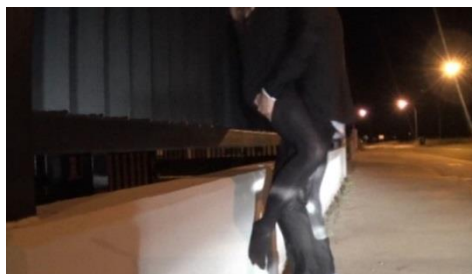
madera), con ropa de tirantes y descalza, despeinada. Ella grita y llora, se siente asustada y nerviosa. Es entonces cuando el chico se incorpora a la escena vestido de traje. Aparece con una botella, acercándose a ella, se encuentra mareado, bajo los efectos

del alcohol. Se coloca frente a ella y empieza a tocarle y a agarrarle bruscamente. Puede apreciarse como la protagonista intenta desprenderse de él, empujándolo con el cuerpo y las piernas. Él se aparta y desaparece de la escena, pero vuelve a aparecer esta vez con un delantal en la mano, el cual coloca en el cuello de la chica mientras continúa forcejeándole. Ella intenta apartarle. El chico se va y vuelve de nuevo con un limpiacristales y un trapo, con el cual empieza a frotar la cara de la joven mientras continúa con los forcejeos. En la siguiente escena se acerca a ella con una plancha y empieza a apoyarla en su cuerpo, simulando que le quema.

La chica sigue moviéndose como puede, intentando quitarle de encima. Finalmente el protagonista le ofrece unas flores a la joven, intentando disculparse por lo que ha hecho, mostrándose arrepentido, pero ella le empuja negándose a perdonarle, y es entonces cuando él tira las flores contra ella y fuertemente le coge de las piernas, comienza a abusar de ella sexualmente a pesar de que la chica intenta pararle.

Seguidamente desaparece el protagonista y es entonces cuando puede observarse el rostro de la joven. Sola en aquel lugar vacío y oscuro logra desatar sus manos de la valla y cae al suelo, llorando y gritando, abatida y desconcertada. Enfrente encuentra una maleta abierta y se encarga de guardar en ella todos los objetos que el chico ha utilizado para humillarle. Se incorpora como puede y a lo lejos se ve como ella escapa de aquel lugar pero llevándose consigo el equipaje.

Una vez que las participantes hayan logrado acercarse un poco más al mundo de la performance y sus posibilidades, es entonces cuando empezarán a cobrar protagonismo ellas mismas para dar fin a la acción. Propondré que cada persona transmita como se ha sentido, de esta manera podremos extraer de forma conjunta todas las opiniones y sentimientos respecto al maltrato y la situación discriminatoria en las mujeres. El sentido que se le quiera dar a la acción es libre, aunque contenga un significado claro relacionado con el abuso hacia la mujer, la represión doméstica, la humillación y el desprecio que causa el hombre hacia la figura femenina. Mi postura se basará en dirigir el tema y mediar entre las participantes para tratar los diferentes aspectos escritos anteriormente y que están relacionados con la acción: la influencia de la religión y de los medios de comunicación; las diferentes formas de patriarcado que existen; cómo deben actuar las mujeres para lograr un cambio que beneficie a ellas y a toda la sociedad; como se ha visto discriminada a lo largo del tiempo la mujer en las artes, etc. Se le entregará a cada participante una frase célebre que haya sido escrita por alguna de las mujeres que se han analizado en este proyecto y que a través del arte dejaron una huella indeleble en la historia (ver anexo 3).

Colocaremos en el suelo la maleta utilizada en la performance y una serie de objetos característicos de la figura femenina (maquillaje, un tacón, un peine, una crema, un bolso...). La acción consistirá en que cada una de las participantes se acerque a ella, lea su frase y deposite el objeto que elija dentro de la maleta. La acción concluiría cerrando el equipaje, como si intentáramos conjuntamente dejar a un lado todos esos estereotipos y roles que nos han ido imponiendo, promoviendo la lucha por una cultura y un desarrollo rural igualitario.

Con esta iniciativa compartida lo que se busca es acercar al grupo de mujeres a este tipo de arte pero a través de su participación activa, creando ellas mismas una acción de género. Se fomenta también la poesía y la lectura como un medio transformador que puede utilizarse contra la represión. Es una manera de trabajar la cultura y reconocer como grandes artistas a aquellas mujeres que no fueron valoradas en su día, defendiendo la idea de que se puede llegar lejos sin la ayuda de una figura masculina.

Entorno de realización y reacciones

En vista de las necesidades de concienciación respecto al tema, tras haber llevado a cabo un balance previo, considero relevante intervenir en el medio rural, donde se reduce más el acceso y la libre participación a la práctica artística y sociocultural. Las carencias educativas de los entornos rurales conllevan a un menor desarrollo de las libertades individuales y a una mayor desigualdad de género. La práctica artística puede resultar un mecanismo comunitario que mejore las condiciones de vida de sus habitantes, abriendo paso a espacios de reflexión y debate con el fin de que todas las personas convivan en un entorno libre donde se les permita pensar y dialogar, donde el acceso a la cultura y a la educación se convierta en un derecho y deje de ser una necesidad.

Según los datos del Ministerio de Medio Ambiente (2010), el medio rural se encuentra masculinizado, y esto supone un inconveniente para su sostenibilidad y desarrollo. El hecho de que la tasa masculina sea superior a la femenina, perjudica directamente al crecimiento generacional.

La elevada tasa de envejecimiento afecta en mayor medida a las zonas rurales y esto se traduce en mayor carga doméstica para las mujeres de edad intermedia, ya que son ellas por lo general las que se encargan de cuidar a personas dependientes, las que asumen el rol de maternidad, etc. Los hombres dedican su tiempo semanal al mantenimiento del hogar y de los vehículos, al ocio y tiempo libre y a la participación en el espacio público. La sociedad rural se sigue sosteniendo bajo patrones sexistas. Los hombres son los que se caracterizan por desempeñar un trabajo activo y las mujeres todo lo contrario, inactividad laboral, además las remuneraciones de las mujeres son mucho más inferiores que las de los hombres. Mientras que ellas ocupan los cargos laborales más bajos, ellos se sitúan en cargos superiores.

La formación y nivel de estudios se concentra en las mujeres más jóvenes, y esto hace que disminuya la brecha de género. Aun así los roles y estereotipos de hombres y de mujeres están excesivamente marcados en el medio rural y para evitar estas diferencias y lograr una igualdad de género absoluta es conveniente potenciar la corresponsabilidad. Hay que concienciar a las personas que seguimos bajo unos patrones androcéntricos, y

por ello desde la Educación Social debemos comprometernos a facilitar los recursos y medios necesarios para que la sociedad logre evolucionar hacia el cambio. Nos encontramos ante una problemática que directamente perjudica a la mujer, pues debe asumir unas obligaciones que no le corresponden solo a ella, y adoptar una serie de actitudes que no le permiten evolucionar su desarrollo personal y social, ya que todavía el ámbito privado se encuentra feminizado, el rol de cuidadora lo sigue asumiendo la mujer, tachando negativamente su imagen personal sino cumple con las conductas que la cultura machista espera de ella. Esta situación repercute a toda la sociedad, por ello es necesario rescatar tanto valores femeninos como masculinos para que se establezca una humanidad más equitativa.

Valoración

- Valoración de asistentes

A modo de evaluación se proporcionará a las participantes una ficha de análisis en la que tendrán que valorar los puntos fuertes y los puntos débiles que han observado a lo largo de la acción. El cuestionario se llevará a cabo de forma anónima y voluntaria. En un primer momento se les facilitarán unas preguntas que servirán para conocer sus opiniones y la información con la que cuentan sobre la temática de género.

Al finalizar la acción se repartirá otro cuestionario donde se solicita que plasmen si ha cambiado su punto de vista sobre las cuestiones iniciales. De esta manera a nivel evaluativo se podrá apreciar la falta de información que pueden tener en cuanto al tema, y también si la acción realizada les ha permitido aprender nuevos conocimientos. Es importante contar con los resultados obtenidos. Para una posible intervención futura es imprescindible contar con las opiniones y valoraciones de los/as asistentes.

(Cuestionario de valoración inicial, ver anexo 1; cuestionario de valoración final, ver anexo 2).

- Valoración propia

Esta performance no ha sido contrastada con un público rural como se plantea, puesto que no se ha realizado. Sí apporto la grabación de la acción performática para mostrar la propuesta dentro del TFG (ver vídeo adjuntado a CD).

El vídeo ha sido grabado en las afueras de Palencia durante la madrugada, y para desarrollarlo hemos participado dos personas, una mujer y un hombre. Se han utilizado diferentes materiales para poder desarrollar la performance: una cámara con un trípode para grabarla, una cuerda para atar mis manos, una maleta, objetos domésticos (plancha, delantal, flores, botella de cerveza, limpiacristales y trapo) y un coche para trasladarnos hasta allí y usar las luces para iluminar el espacio.

He considerado apropiado que al final de la escena puede apreciarse el rostro de la chica con el fin de resaltar la imagen femenina que sufre el abuso y el desprecio y así se pueda empatizar con su dolor.

El hombre aparece vestido de traje con intención de romper los prejuicios que relacionan la violación y maltrato con un único perfil masculino, correspondiente al hombre informal que sale de noche y que pertenece a otra etnia o tiene otro tipo de cultura, o estrato social. Se debe concienciar a la sociedad de que no existen unos rasgos específicos de identificación, las actitudes de maltrato pueden darse en cualquier entorno y circunstancia.

En mi interpretación el protagonista se encarga de presionar a la joven con un conjunto de objetos domésticos. Esta es una forma de hacerle sentir humillada y de oprimirle, dejándole clara cuál es su función y haciéndole creer que solo sirve para cocinar, limpiar y planchar, y que su labor debe reducirse a eso.

Creo importante valorar también el momento en que se muestra del arrepentimiento por parte del hombre que abusa y maltrata a su pareja o a cualquier mujer, actitud muy común (escena en la que el chico ofrece las flores a la joven como muestra de perdón, y acaba siendo rechazado). Existen conductas y actitudes que la mujer no debe estar dispuesta a pasar por alto ya que de lo contrario se consiente al patriarcado que siga atentando contra la mujer.

En mi lectura la mujer tendrá que aprender a vivir con el peso de soportar el maltrato de lo ocurrido (carga con la maleta llena de objetos) que le marcará de por vida. Creo que al mostrar a una mujer que a lo largo de su vida se ha sentido reprimida y en última instancia maltratada y violada por un hombre, las participantes podrán empatizar con el lastre opresivo y reaccionar identificando que es la mujer quien debe cambiar su propia situación luchando con pensamientos y actuaciones de este tipo.

De esta manera se critica a través de la performance el vínculo de la mujer con el ámbito privado, el papel de cuidadora y ama de casa que ella debe ejercer para ser reconocida. Estos valores que se enseñan desde la infancia, en un ambiente rural todavía están más marcados, ya que hay que tener presente que en este entorno se conservan más las tradiciones, entre ellas las religiosas. Si una mujer no lleva a cabo las tareas que le corresponden, actuando como el resto quiere, la presión social es mucho mayor.

6. CONCLUSIONES

Con este Trabajo de Fin de Grado he ampliado mi conocimiento del mundo artístico y las posibilidades que éste ofrece en la Educación Social, ya que lo he realizado en primera persona. En mi trabajo he planteado como el arte performático puede ser una herramienta de transmisión de valores que actúa desde una perspectiva de género e igualdad, capaz de transformar las condiciones de vida de cualquier grupo o colectivo social, en este caso concretamente, de la mujer.

Elaborando un contexto histórico sobre el recorrido de la mujer en las artes, he podido comprobar la discriminación y represión que ha sufrido a lo largo del tiempo en cada uno de los ámbitos artísticos analizados. La historia muestra que, durante un largo periodo, para que una mujer fuera valorada y reconocida en las artes, la figura masculina debía estar presente, ya fuera asumiendo el papel de mentor, apoyándole, o incluso bajo su pseudónimo. A pesar de que el paso de los años ha traído consigo

grandes mejoras en cuanto a la discriminación y exclusión de la mujer, todavía a día de hoy nos encontramos ante una desigualdad de género que no solo impide el desarrollo de la mujer en las artes, sino que también perjudica a su ámbito personal, social, económico y cultural. Pienso que para que la sociedad cambie y mejore, debe estar en primer lugar concienciada de que seguimos actuando bajo los patrones de una cultura patriarcal. Para llegar a un desarrollo colectivo debemos transformar las influencias negativas de nuestro entorno cotidiano: medios de comunicación, expresiones religiosas, publicidad o medidas de consumo.

A mi entender, la tradición religiosa se ha encargado de manchar la imagen femenina y de limitarla a unas funciones que no forman parte de su naturaleza.

Puede apreciarse como en el Antiguo Testamento la figura femenina aparece como lo negativo. Se fomenta una imagen de *mujer fatal* que intenta persuadir al hombre a través del pecado y la tentación, a la cual se debe rechazar para evitar su engaño y su posesión. Los escritos bíblicos llevados a cabo por la Iglesia Católica muestran una imagen positiva de mujer, la imagen de María, una joven cristiana dedicada a su familia, una *mujer santa* que desconoce el sexo y que deja a un lado el pecado carnal y la incitación al hombre.

En la actualidad, la religión sigue siendo un instrumento de influencia social que potencia los estereotipos tradicionales que han perjudicado y limitado la figura de la mujer. Dado que nos encontramos en continuo cambio, surge una demanda por parte de la sociedad. Es por ello que la religión toma otras líneas de actuación acordes con las normas y los valores establecidos.

Mi objetivo, es que a través de una concienciación dirigida hacia ellas, sean capaces de detectar manifestaciones que pueden dañar al colectivo de la mujer. No se trata de fomentar el rechazo hacia la religión, sino que aprendan a asumir una actitud crítica y autónoma para que la limitación de la mujer no se vea mermada.

Se necesita por ello un poco de sensibilización para las mujeres rurales. Deben comprender que su papel en el mundo no se basa en servir a sus maridos ni en cuidar de sus hijos, sino que deben desarrollar sus intereses personales y disfrutar de ellas mismas. Resulta importante hacerles conscientes de la situación, y ya no solo por

defender sus derechos y valorarse como dueñas de su propia vida, sino que resultan ser las transmisoras principales del conocimiento y la educación de sus hijos e hijas, y para romper con la brecha de género el entorno familiar debe mostrarse libre de estereotipos entre padres y madres, educando de esta manera en igualdad, potenciando un futuro de respeto y tolerancia.

Tanto la religión como los medios de comunicación han reforzado una serie de roles de género que han beneficiado al consumo y al sistema capitalista, manteniendo a su vez controlada y entretenida a la sociedad. Se debe transmitir a través de esta iniciativa que la publicidad ha tenido y tiene un papel importante a la hora de decidir los gustos y las necesidades que caracterizan a las mujeres. Tienen que aprender a detectar los diferentes contenidos que nos llegan a diario y que cuentan con un trasfondo machista. Se siguen emitiendo escenas por televisión e internet en las que la mujer aparece con los objetos que he incluido en la performance, fomentando su uso, destinando de esta forma las labores domésticas a la figura femenina. Como si se tratase de una obligación para ellas. Se promueve también a través de los medios que la mujer debe mostrarse femenina para ser valorada a ojos del resto, y para ello debe seguir unos cánones de belleza en cuanto a maquillaje, físico, vestuario, perfume... con el fin de que las mujeres consuman para sentirse felices y reconocidas socialmente.

La práctica artística puede suponer un instrumento participativo y motivador que luche contra la visión androcéntrica y establezca una educación en valores que formule nuevos intereses sociales no represivos para la figura femenina. También se debe tener en cuenta que el arte es un medio creativo y original por el que se consigue captar la atención de las personas.

Desde la experiencia que tuve en la universidad con la acción Rastros de Sangre, pude constatar que cuando una acción artística se abre a la comunidad, la gente no duda en acercarse y en algunos casos participar. Las acciones performáticas son más visuales y dinámicas que el tradicional uso de carteles o exposiciones escritas. Por ello la acción realizada en la universidad para prevenir sobre la violencia machista tuvo tanta repercusión y la gente se implicó queriendo conocer y comentar lo que quería transmitir.

En cuanto a la acción “pero te quiero” propuesta para el entorno rural con el que me encuentro familiarizada, puedo concluir que se aprecian unos vacíos culturales y educativos que deben ser cubiertos. La desigualdad de género y las actitudes machistas son el resultado de este retroceso. Las mujeres adoptan el rol de cuidadoras y son ellas por lo general las que se encargan del ámbito doméstico y de la educación de sus hijos e hijas. Si se desea llegar a un desarrollo próspero en el que existan los mismos derechos y la sociedad (en este caso la rural) no se encuentre estereotipada, veo conveniente incidir en la educación y en el pensamiento de estas mujeres para que los niños y niñas se eduquen en unos valores de igualdad, respeto y tolerancia. De este modo se atajará la desigualdad de género y las actitudes machistas.

Tras estos cuatro años de formación soy consciente de que si trato de demostrar que la mujer puede ser capaz de transformar cada espacio, cada situación y cada pensamiento a través del arte y con la finalidad de mejorar sus propias condiciones de vida, como Educadora Social debo hacerle protagonista y cómplice de la propia acción. Mi labor es aportar las herramientas y recursos necesarios para que sea la propia mujer quien aprenda a resolver sus conflictos.

En este mundo globalizado debería transmitirse la educación, la cultura y el arte en todas partes, convirtiéndose así en un derecho indispensable para todos y todas. Contando con este recurso, la transformación y el empoderamiento de la mujer serían posibles en el entorno rural, pues cuanto mayor ruralización hay, se cuenta con menos espacio educativo y la brecha de género aumenta. En cambio cuanto mayor divulgación socioeducativa existe, ocurre lo contrario, las personas desarrollan más sus intereses y consiguen ser dueñas de su propia vida evolucionando hacia un futuro mejor.

En vista de la importancia que tiene establecer unas bases de educación y cultura en los entornos rurales para crear un desarrollo social sostenible, hay que preguntarse cómo se pueden transmitir los diferentes valores y conocimientos para que las personas logren interiorizarlos. Se debe delimitar cuales van a ser los mecanismos o técnicas que conviene aplicar para fomentar la igualdad de género y romper con los roles y estereotipos que condicionan al entorno. El Arte y la Animación Sociocultural juegan un papel importante como instrumentos de divulgación, de unión social, de desarrollo comunitario, de inserción, de educación integral, de participación, de motivación.

Juegan un papel transformador, y este es el principal objetivo por el que se va a intervenir: transformar el rol que ha tenido que asumir la mujer a lo largo de toda la historia desarrollando una sociedad que funcione bajo unas bases igualitarias y que le permita a la mujer evolucionar a través del arte.

Mediante la aplicación conjunta del Arte y la Educación Social se puede concienciar a las personas de que en nuestra vida rutinaria podemos encontrar casos o actitudes que hacen referencia a la violencia de género, conductas tan comunes como faltas de respeto entre una pareja o acciones posesivas pueden dar lugar a una situación en riesgo.

Afortunadamente este trabajo también me ha servido para conocer muchos aspectos positivos, y es que en la actualidad se cuenta con numerosos recursos como son asociaciones, instituciones, grupos y personas que trabajan con medios artísticos para lograr la integración igualitaria de la mujer en el entorno social. Considero entonces importante fomentar estos medios en los espacios socioeducativos, ya que en ocasiones la falta de información nos lleva a pensar que no existen oportunidades para el cambio. Los/as Educadores/as debemos introducir el Arte en la vida cotidiana si queremos crear personas sanas emocionalmente.

La acción planteada podría llevarse a cabo en cualquier ámbito social. Se debe tener en cuenta que aunque he podido realizar determinadas acciones y plantearlas, si quisiera llevar una intervención secuenciada a mayor escala se precisaría de un equipo de especialistas de los distintos ámbitos, donde el educador social trazaría las directrices y coordinaría las acciones. Considero que para establecer un cambio basado en la igualdad de género son necesarias numerosas intervenciones. La propuesta elaborada contribuye a una mejora social pero se necesitan también acciones que vayan dirigidas a todos los sectores sociales si el objetivo es la inclusión femenina y el reconocimiento igualitario de los derechos. La acción planteada podría dirigirse a cualquier sector de la sociedad y llevarse a cabo en cualquier ámbito, de hecho sería interesante realizarla en distintos lugares, pues a través de ello se podrían comparar las diferentes reacciones y formas de pensar. Como dije anteriormente, la paridad entre hombres y mujeres nos implica a todos/as y debemos luchar por ella si queremos apreciar un desarrollo comunitario.

En este caso he visto conveniente hacer protagonista a la figura femenina porque he fomentado unas medidas que van dirigidas a su propia concienciación. Se pretende mostrar al colectivo que existen muchas vías de empoderamiento a través del arte, tal y como muestra la historia respecto a la lucha femenina para ser reconocidas en el ámbito. Se intenta transmitir que todos aquellos avances que la mujer consiguió antiguamente, pueden ser logrados hoy en día por ellas mismas.

En mi caso, siendo mujer, llevar a cabo estas acciones ha supuesto un cambio en mi autoestima, pues he experimentado la superación que conlleva lograr un mayor acercamiento con las distintas técnicas artísticas, más concretamente en la performance, lo que me proporcionado una nueva perspectiva de intervención en distintos entornos sociales a través del arte. También he podido apreciar una vez más las posibilidades que me brinda la Educación Social para ser libre y ayudar a ser libres a los y las demás.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Abad, A. (2012). *Coreógrafas, directoras y pedagogas: la contribución de la mujer al desarrollo del ballet y los cambios de paradigmas en la transición al s. XXI*. Buenos Aires: Universidad Politécnica de Valencia.
- Barro, D. (2012). Esther Ferrer: un momento, un lugar. *El Cultural*.
- Bayón, P. (2014). Carne Fresca. *Arte en Acción*.
- Botti, C. B. (2012). Regina José Galindo en la XVIII Bienal de Santa Cruz de la Sierra. *El País*.
- Calvo, M. d. (1995). *Nuevas aportaciones al estudio de la "Comedia dell'Arte" en España: el el "zibaldone" de Stefanello Bottarga*. Sevilla.
- Campillo, M. D. (2000). *La formación de los educadores: Educación Social en la Escuela y en la Comunidad*. Murcia: D.M.
- Camuñas, J. A. (2014). *El término música es femenino*. Obtenido de file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-ElTerminoMusicaEsFemenino-4745688%20(3).pdf
- Caso, Á. (2006). *Las Olvidadas. Una historia de mujeres creadoras*. Barcelona.
- Chadwick, W. (1992). *Mujer, arte y sociedad*. Barcelona: Destino.
- Dewey, J. (1986). *El arte como experiencia*. Barcelona: Paidós.
- Domínguez, D. I. (2015). *Performance*. Obtenido de <http://www.ecured.cu/Performance>
- Donat, B. (2015). *culturplaza.com*. Obtenido de <http://epoca1.valenciaplaza.com/ver/150926/mujer-teatro-desigualdad.html>
- Durán, J. (2015). Mujeres Creando, 20 años contra la autoridad. *El Confidencial*.
- Eisner, E. W. (1995). *Educación la visión artística*. Barcelona: Paidós.
- Flecha, R. (2004). La pedagogía de la autonomía de Freire y la educación democrática de personas adultas.
- Galeano, Eduardo. (s.f.). *Espejos*.
- García, S. H.-E. (2015). *Homines.com*. Obtenido de Entrevista a Beth Moysés : http://www.homines.com/arte_xx/beth_moyses_entrevista/index.htm
- Gómez, M. (2014). 48 ocasiones. *Arte en Acción*, 39.
- Henz, H. (1972). *El estímulo educativo*. Barcelona: Herder.

- Jiménez, P. C., & Altube, C. C. (2015). *Arte en Acción*. Valladolid, España.
- Jose. (1990). *el mar*. Zaragoza: Canosa.
- Linsie. (2014). *El papel de la mujer en el teatro griego*. Obtenido de <http://liteduca.blogspot.com.es/p/el-papel-de-la-mujer-en-el-teatro.html>
- López-Cabrales, M. d. (2006). *Laberintos corporales en la obra de Ana Mendieta*. Obtenido de <https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero33/laberint.html>
- Ministerio de Medio Ambiente, y. M. (2010). *Diagnóstico de la Igualdad de Género en el Medio Rural*.
- Monreal, F. T. (2002). *Historia básica del arte escénico*. Madrid: Cátedra.
- Muñoz, N. (2013). Marina Abramovic, el performance tiene nombre de mujer. *Cultura Colectiva*.
- Navarro, J. J. (2014). La mirada crítica de Regina José Galindo. *Mito, revista cultural*.
- Nochlin, L. (1971). *¿Por qué no existen mujeres artistas?* Vitoria.
- Nochlin, L. (1989). *¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas? Women, Art and Power and Other Essays*.
- Papel, C. C. (2015). *Mujeres en la historia de la literatura*. Obtenido de <http://libreriabarcodepapely.com/donde-estamos/nuestra-historia/>
- Pastor, R. (2011). El Arte del Performance. *Culturamas*.
- Pérez, Z. (2011). *La mujer en la música*. Obtenido de <http://www.musikawa.es/la-mujer-en-la-musica/>
- Pinzan, C. d. (1405). *La ciudad de las damas*.
- Puleo, A. (2006). *Mujeres en Red*. Obtenido de <http://www.mujeresenred.net/spip.php?article739>
- Raffo, G. (2015). *La mujer en la danza: ¿evoluciona y cambiar? ¿O solo cambia?* Argentina: Centro de Investigación de Estudio Sahar.
- Read, H. (1969). *Educación por el art*. Barcelona: Paidós.
- Romero, S. (2016). *Muy Interesante*. Obtenido de <http://www.muyinteresante.es/cultura/artecultura/articulo/10-frases-celebres-de-virginia-woolf-931422023419>
- Ruido, M. (2002). *Ana Mendieta*. Nerea.
- Sanguino, J. (2016). *Ser mujer y directora en Hollywood: historia de una infamia*. Obtenido de Vanity Fair: <http://www.revistavanityfair.es/actualidad/cine/articulos/ser-mujer-y->

directora-en-hollywood-machismo-en-el-cine-directoras-que-han-ganado-un-
oscar/21725

Soriano, A. S., Carvajal, M. E., Millan, M. C., Pairet, M. M., & Caba, M. V. (2016). *La mujer y el arte*. Obtenido de http://www2.uned.es/biblioteca/mujer_arte/introduccion.html

Tatarkiewicz, W. (2001). *Historia de seis ideas Arte, belleza, forma, creatividad, mimesis, experiencia estética*. Tecnos Alianza.

Tierra, C. (2016). *Isadora Duncan y su legado en la danza moderna*. Obtenido de <http://baile.about.com/od/Bailarines-famosos/p/Isadora-Duncan-Y-Su-Legado-A-La-Danza-Moderna.htm>

Tormo, R. (2013). *Historia de la sexualidad*. Obtenido de <http://historiadelasexualidad.blogspot.com.es/p/historia-de-las-mujeres-en-la-edad.html>

Turu, P. (2015). *Cultura Colectiva*. Obtenido de <http://culturacolectiva.com/25-frases-de-frida-kahlo-que-te-inspiraran/>

UVA. (s.f.). *Competencias del Grado en Educación Social*.

Vargas, P. (2012). *Nueva Tribuna*. Obtenido de <http://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/christine-de-pisan-la-defensora-de-las-mujeres/20120831140528080409.html>

Wisconsin, D. d. (1975). Laura Mulvey: Placer visual y cine narrativo. *Screen* .

8. ANEXOS

8.1 Anexo valoraciones iniciales

Valoración Inicial

1. ¿Crees que existe una igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres?
  - a) Sí
  - b) No
  - c) Es mejorable

2. ¿Qué es el feminismo?
  - a) Un movimiento que defiende superioridad de la mujer frente al hombre
  - b) Un movimiento que lucha por la igualdad de género
  - c) Una asociación formada solo por mujeres que rechazan el machismo

3. ¿Por qué crees que hoy en día se dan casos de maltrato hacía la mujer?
  - a) Porque ahora las mujeres tienen más libertades
  - b) Existen muchas influencias sociales que promueven el maltrato
  - c) El hombre quiere seguir siendo superior a la mujer

8.2 Anexo valoraciones finales

Valoración Final

1. ¿Para qué te ha servido formar parte de este encuentro?
  - a) Aprender a detectar nuevas situaciones de machismo y represión hacia la mujer.
  - b) Diferenciar el significado de distintos conceptos (violencia de género, represión, machismo...)
  - c) Considerar la influencia que tienen algunos medios e instituciones sobre la sociedad.
  - d) El arte me ha hecho sentir mejor y más realizada conmigo misma.
  - e) Todas
  - f) Ninguna

2. Después de haber participado en la acción, ¿responderías a las preguntas iniciales de la misma forma?

8.3 Anexo frases célebres

Algunas de las frases célebres de autoras artistas que podrían utilizarse en la acción son las siguientes:

- “De creerla a ella misma, se trata tan sólo de una “miserable mujer”, a la que Dios ha elegido para revelar su Palabra. Pero si seguimos de cerca su vida y su obra, se nos muestra, sin embargo, como una persona culta, fuerte y rebelde, capaz de sobreponerse a todos los prejuicios de su tiempo y de llegar a convertirse, con la única energía de su voluntad y su talento, en consejera de papas y emperadores, fundadora de monasterios, autora de libros visionarios y tratados científicos, médica y compositora de espléndidas piezas musicales. Una mujer sin duda alguna extraordinaria, cuya sabiduría, valor y talento sobrepasan de lejos los límites impuestos por la costumbre a su condición femenina” (Hildegarda de Bingen) (Caso, 2006).

- Oh, figura femenina, cuán gloriosa eres!”(Hildegarda de Bingen) (Caso, 2006).

- ¡Qué no se me impute como locura, arrogancia o presunción al hecho de atreverme yo, una mujer, a responder y contradecir a un autor tan sutil cuando él, un hombre solo, se ha atrevido a difamar y a reprochar sin excepción a todo un sexo! (Christine de Pinzán) (Vargas, 2012).

- No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente (Virginia Woolf) (Romero, 2016)

- Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? (Frida Kahlo) (Turu, 2015).