

MATERIA:	V Trabajo de Fin de Máster
Nombre estudiante:	Gloria Segura Jordá
Título del trabajo*:	Docencia y diversidad: Territorios conceptuales, personales y visuales de una pedagogía activista.
Modalidad:	
☒ A (Aplicado)	Trabajo de investigación aplicado (artístico): obra, serie, ...
☐ B (Teórico)	Elegir una opción del Menú del desplegable
Palabras clave (entre 4 y 8):	Diversidad, docencia, reconocimiento, ilustración, retórica del lenguaje visual, pedagogía activista.
Resumen (entre 200 y 300 palabras):	<p>Docencia y diversidad: territorios conceptuales, personales y visuales de una pedagogía activista, es un proyecto teórico-artístico que abordará un resumen de las 15 clases on-line de la 5ª Edición del Máster Universitario en Estudios Culturales y Artes Visuales (perspectivas feministas y cuir/queer) -MUJECA-, junto a la trayectoria vital de cada docente que ha impartido clase para crear desde la subjetividad una representación visual de estas personas. Para ello, fundamentándose en lo percibido a través del contexto on-line, las publicaciones y textos recomendados durante el curso del máster y los propios resúmenes de las clases, se realiza un estudio cualitativo de corte etnográfico, descubriendo así los elementos en común de tales sesiones.</p> <p>Gracias a la realización de retratos del profesorado a través principalmente de la figura retórica de la sinédoque, ha sido posible identificar aspectos comunes en la docencia del profesorado de MUJECA que contribuyen a la construcción de una sociedad más justa, como son: la construcción identitaria, la visibilidad de colectivos minoritarios oprimidos, la defensa de la igualdad y del respeto a la diferencia, la lucha por los derechos humanos y la diversidad.</p>

* Los trabajos dentro de cualquier modalidad y tipología, deberán ajustarse a los estándares y guías facilitadas en el apartado "evaluación" de cada materia en el campus virtual:

- trabajos aplicados (A): proyecto (preproducción) o memoria (producción-posproducción)
- trabajos teóricos (B): artículo de revista (exposición-argumentación)

*Máster Universitario en Estudios Culturales y Artes Visuales
(perspectivas feministas y cuir/queer) -MUECA-*

***DOCENCIA Y DIVERSIDAD: TERRITORIOS CONCEPTUALES,
PERSONALES Y VISUALES DE UNA PEDAGOGÍA ACTIVISTA***

Autora: Gloria Segura Jordá

Tutora: Amparo Alonso Sanz

Septiembre 2022

Trabajo desarrollado en el máster de Estudios Culturales y Artes Visuales (Perspectivas Feministas y Cuir/Queer) de la Universidad Miguel Hernández de Elche, gracias a la beca financiada por el IMIO (Subvenciones para la realización de Postgrados y de Estudios Feministas y de Género 2020), Secretaría de Estado de Igualdad y Contra la Violencia de Género, Ministerio de Igualdad.

*Máster Universitario en Estudios Culturales y Artes Visuales
(perspectivas feministas y cuir/queer) -MUECA-*

***DOCENCIA Y DIVERSIDAD: TERRITORIOS CONCEPTUALES,
PERSONALES Y VISUALES DE UNA PEDAGOGÍA ACTIVISTA***

Autora: Gloria Segura Jordá

Tutora: Amparo Alonso Sanz

Septiembre 2022

ÍNDICE

1.	RESUMEN/ABSTRACT	7
2.	INTRODUCCIÓN	10
3.	MARCO TEÓRICO.....	13
3.1	Referentes históricos	13
3.2	Referencias obra personal.....	21
3.3	Origen de docentes	23
3.3.1	La pedagogía y el origen del docente tal y como lo conocemos hoy.....	23
3.3.2	Funciones generales del equipo docente.....	24
3.3.3	Educación e Innovación.....	25
3.4	Imaginarios Ilustrados	27
3.5	Retórica visual: La sinécdoque	¡Error! Marcador no definido. 3
3.6	Principales figuras de la retórica visual	34
4.	JUSTIFICACIÓN.....	35
5.	OBJETIVOS.....	36
6.	MARCO EMPÍRICO.....	36
6.1	Marco metodológico	36
6.2	Desarrollo del estudio	37
6.2.1	Análisis de datos.....	37
6.2.2	Exposición resultados.....	54
6.2.3	Ilustraciones.....	55
6.3	Interpretación y discusión.....	70
7.	CONCLUSIONES	70
8.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	71
9.	ÍNDICE DE FIGURAS	74
10.	ANEXOS	75

1. Resumen

Hoy en día, las desigualdades de género siguen presentes en nuestra sociedad y siguen perpetuándose, desafortunadamente, de generación en generación. Constantemente se dan pasos hacia la plena igualdad, pero el camino que queda por recorrer aún es arduo y difícil debido a que depende de componentes económicos, sociales y culturales. Para mejorar la situación de las desigualdades de género existentes actualmente es necesario, en primer lugar, entender la situación y los motivos que crean estas desigualdades. En segundo lugar, una parte fundamental, es incidir en la reflexión, la crítica y la experimentación en torno a la construcción identitaria de los sujetos sociales y políticos (sexo, género, sexualidad, clase, nacionalidad o etnia).

El objetivo general de este trabajo se sustenta en la producción de un imaginario ilustrado propio para que, de un modo expositivo, se de visibilidad a docentes que imparten docencia en el contexto universitario, que conciencian y crean sociedades igualitarias y diversas que desarrollen al máximo las capacidades del alumnado independientemente de su género.

Docencia y diversidad: territorios conceptuales, personales y visuales de una pedagogía activista, es un proyecto teórico-artístico que aborda un resumen de las 15 clases on-line de la 5ª Edición del Máster Universitario en Estudios Culturales y Artes Visuales (perspectivas feministas y cuir/queer) -MUECA-, junto a la trayectoria vital de cada docente que ha impartido clase para crear desde la subjetividad una representación visual de estas personas. Para ello, fundamentándose en lo percibido a través del contexto on-line, las publicaciones y textos recomendados durante el curso del máster y los propios resúmenes de las clases, se realiza un estudio cualitativo de corte etnográfico, descubriendo así los elementos en común de tales sesiones.

Gracias a la realización de retratos del profesorado a través principalmente de la figura retórica de la sinédoque, ha sido posible identificar aspectos comunes en la docencia del profesorado de MUECA que contribuyen a la construcción de una sociedad más justa, como son: la construcción identitaria, la visibilidad de colectivos minoritarios oprimidos, la defensa de la igualdad y del respeto a la diferencia, la lucha por los derechos humanos y la diversidad.

PALABRAS CLAVE

Diversidad, docencia, reconocimiento, ilustración, retórica del lenguaje visual, pedagogía activista.

Abstract

Today, gender inequalities are still present in our society and continue to perpetuate themselves, unfortunately, from generation to generation. Steps are constantly being taken towards full equality, but the road that remains to be traveled is still arduous and difficult because it depends on economic, social and cultural components. To improve the situation of currently existing gender inequalities, it is necessary, first of all, to understand the situation and the reasons that create these inequalities. Secondly, a fundamental part is to influence reflection, criticism and experimentation around the identity construction of social and political subjects (sex, gender, sexuality, class, nationality or ethnicity).

The general theme of this work is to expose and highlight to teachers who work within universities, as it is those who raise awareness and create awareness of the diversity within societies, it is them who would develop from the very start of the students studies, the capacities of the students to understand and acknowledge this topic to the maximum. To all students regardless of their gender and educating those younger members of society early and to all who are interested in learning and changing their prejudices on this topic.

Teaching and diversity: conceptual, personal and visual territories of an activist pedagogy, is a theoretical-artistic project that addresses a summary of the 16 online classes of the 5th Edition of the Master's Degree in Cultural Studies and Visual Arts (feminist and their perspectives). MUECA, together with the life long trajectory of each teacher who has educated others to create from a visual representation of these people. To do this, basing myself on what is perceived through the online context, the publications and texts recommended during the course of the master's degree and the summaries of the classes themselves, a qualitative study of an ethnographic nature is carried out, thus discovering the common elements of such sessions.

Thanks to the realisation of portraits of the teaching staff through mainly the rhetorical figure of the synecdoche, it has been possible to identify common aspects in the teaching of the MUECA teaching staff that contribute to the construction of a fairer society, such as: the construction of identity, the visibility of oppressed minority groups, the defense of equality and respect for difference, the fight for human rights and diversity.

KEY WORDS

Diversity, teaching, recognition, illustration, rhetoric of visual language, activist pedagogy.

AGRADECIMIENTOS

A mi familia, en especial a Darío y Pablo; por permitirme, renunciando a horas de su tiempo con ellos, dedicarme a todo aquello que me apasiona; que son el arte, la investigación y la lucha por la igualdad.

A mis padres, que siempre me han dado soporte y a Rafa, Cristina y Candela.

Agradecer especialmente el cuidado, seguimiento y apoyo constante de mi tutora Amparo Alonso.

2. Introducción

"Las imágenes forman parte de una nueva explosión icónica que rompe moldes y marcos de género. Por ello resulta necesario tratar sobre diversidad sexual desde la educación y las artes". (Huerta, 2017 p. 46)

Somos conscientes que actualmente, la igualdad es uno de los temas de los que más se habla, tanto en el ámbito social, político, como en el ámbito cultural. Por otro lado, la cuestión LGTBI no se ha quedado atrás y ha logrado también tener un hueco dentro de los temas que más se está tratando en nuestra sociedad. Como todos sabemos, el colectivo LGTBIQ+ ha sido discriminado y humillado a lo largo de la historia y aún hoy continúa siendo marginado en todos los ámbitos, son víctimas de distintos tipos de violencia y también de discriminación a nivel laboral, social o sanitario. Hace cuarenta años, dos de los mayores logros que se consiguieron en España fueron, en primer lugar, la eliminación de la Ley de Vagos y Maleantes el 26 de diciembre de 1978, (BOE núm. 10, 1979) en el que se dejó de considerar a las personas homosexuales o transexuales como peligrosos, y en segundo lugar la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en el año 2005, (BOE núm. 157, 2005) junto con la posibilidad de adopción.

Por otra parte, Valle (2022), nos lo deja claro, "La desigualdad entre hombres y mujeres sigue siendo un rasgo axial de la sociedad actual, y la educación juega un papel clave en este sentido" (p. 21)

Por este motivo, y tal como indicamos en esta investigación es necesario empezar a tratar sobre los términos de igualdad y diversidad sexual desde los entornos de la educación artística como una forma de reivindicación social y denuncia de problemáticas que afectan al colectivo LGTBIQ+.

Resulta necesaria una toma de conciencia, y sugerimos un acercamiento hacia las realidades diversas y cambiantes, realidades que ya se han instalado en el espectro poroso de lo cotidiano, afianzadas en nuestro entorno por la legalidad y las costumbres. No podemos permanecer ajenos a esta realidad. (Moreno Candell, 2018 p. 41)

En el presente trabajo, voy a centrarme en el ámbito educativo universitario, en especial, del personal docente e investigador del máster *Mueca*¹ que propone atacar de raíz la desigualdad de género desde la universidad, ejerciendo su responsabilidad ética como sociedad en la construcción de una cultura de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, visibilizando de este modo la diversidad, pero sobre todo poniendo "el foco en la reflexión, la crítica y la experimentación en torno a la construcción identitaria de los sujetos sociales y políticos (sexo, género, sexualidad, clase, nacionalidad o etnia)"².

---

¹ Máster Universitario en Estudios Culturales y Artes Visuales (perspectivas feministas cuir/queer).

² <https://mueca.umh.es/>

La principal motivación que me ha llevado a querer realizar este trabajo se debe a que considero que estos temas no solo se deben dejar en el ámbito político, cultural y social, sino que se deben tratar con mayor énfasis en la educación y en este caso, en la educación artística. Quienes educan en materia de igualdad de género, son personas que poseen una historia propia, compleja, diversa y contradictoria, que solo podrá comprenderse mediante la utilización de un análisis, sin pasar por alto la experiencia específica que las vincule en los procesos activistas globales. Son docentes, que según Huerta (2017) en sus propias biografías se construyen como narrativas de frontera impregnadas por lo personal, lo profesional, lo cultural y lo social.

Los lenguajes artísticos permiten educar desde el respeto. Un conocimiento centrado en el profesorado que educa en materia de igualdad de género exige un planteamiento metodológico en constante renovación.

Por otro lado, ¿cómo ha cambiado la forma de impartir clase en estos tiempos?

Hablar del rol del profesorado en un contexto distinto al habitual, imaginar la situación de los espacios educativos, de los ambientes de aprendizaje en el futuro no puede hacerse al margen de los otros elementos humanos con los que interacciona (cultura, sociedad, técnica). No podemos ignorar que el desarrollo de la industria del ocio o de las comunicaciones, los cambios culturales, los avances técnicos, la política, la economía... condicionan el uso que las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) tengan en el ámbito educativo. (Salinas, 2020)

El universo digital nos afecta a todos (y más aún después de la pandemia) ya sea en el ámbito personal o profesional. "Se abre ante nosotros un nuevo modo de visualizar el presente a través de narraciones no lineales, recursos interactivos entre ambas esferas (real/virtual), una "gamificación" de los procesos y la utilización de formatos más breves y colaborativos (Villa, 2018 p. 11). Las nuevas tecnologías y sus aplicaciones³ han evolucionado a una velocidad de vértigo. Han permitido avanzar en campos tan importantes como la educación, la ciencia o en la medicina. Y han llegado a nuestras vidas para solucionar muchos problemas, pero también para crear otros.

Somos conscientes que Internet ha revolucionado la forma en la que nos comunicamos con los demás y las clases que hemos recibido en el Máster, han sido llevadas a cabo en un entorno on-line, lo cual, nos ha facilitado el intercambio de información y las comunicaciones. Estas sesiones se han llevado a cabo en un ambiente virtual de aprendizaje que voy a pasar a describir:

Por definición, un Ambiente Virtual de Aprendizaje⁴ (EVA) es un sistema o software que proporciona el desarrollo y distribución de diversos contenidos para cursos on-line y asignaturas semi- presenciales para estudiantes en general. Su objetivo principal es crear una

---

³ Se refieren fundamentalmente al conjunto de procedimientos, recursos y técnicas usadas en el procedimiento, almacenamiento y transmisión de información, lo que se ha denominado tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y se refieren a todos los instrumentos, procesos y soportes que están destinados a optimizar la comunicación humana (Pinargote-Baque, y otros, 2020).

⁴ Se entiende como el conjunto de entornos de interacción, sincrónica y asincrónica, donde, con base en un programa curricular, se lleva a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, a través de un sistema de administración de aprendizaje, ha vivido una significativa extensión (Bidarian, et al., 2011)

verdadera aula en Internet, trayendo a la pantalla de cada estudiante una nueva experiencia de aprendizaje.

EVA, por tanto, es un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción didáctica entre docente y alumno, a partir de plataformas que favorecen las interacciones entre estos usuarios para realizar un proceso de aprendizaje.⁵

Durante el trascurso del Máster, tuvimos acceso a diversos materiales de las disciplinas estudiadas, asistimos a actividades programadas como, por ejemplo, el II Seminario Internacional sobre nuevas propuestas desde el arte en la docencia y la investigación (SIPADI⁶), pudimos intercambiar ideas tanto con los docentes como entre pares, lo cual, enriquece el aprendizaje y también ayuda a la resolución de dudas y problemas.

Pero ¿cuáles son las principales características de un ambiente virtual de aprendizaje?

Una de ellas es la posibilidad de estudiar en cualquier lugar, y al ser un ambiente virtual, el profesorado y alumnado no necesita trasladarse a otro lugar a dar y recibir clases. Nos ha permitido disponer de nuestro tiempo. Eso sí, hay que tener muy en cuenta que para el éxito de los estudios se ha de establecer una rutina de estudio.

A mí, particularmente, que el Máster se haya impartido de forma on-line, me ha permitido poder realizarlo, me ha ofrecido un equilibrio entre el estudio y el trabajo, dado el caso de que si hubiese sido de forma presencial, no lo hubiera podido cursar.

Una de las múltiples ventajas de que se haya dado lugar de forma on-line, es que nos ha ofrecido la posibilidad de avanzar a nuestro propio ritmo, el haber tenido flexibilidad de horarios, el fácil acceso a la información, tanto como a las sesiones en la plataforma on-line y poder disponer de acceso en cualquier momento a los contenidos me ha permitido planificar los horarios de estudio, lo que, a pesar de exigir organización, ha facilitado enormemente mi proceso de aprendizaje y ha capacitado la adaptación a la nueva realidad laboral y familiar, fomentando así, la responsabilidad y la autonomía.

Se ha fijado un espacio para el diálogo donde hemos podido comentar durante las propias clases y mediante la utilización de tutorías nuestras dudas particulares, críticas o sugerencias. Se ha creado un clima de aula, donde hemos podido intercambiar conocimientos y experiencias.

Desde mi punto de vista, este espacio ha favorecido la inclusión digital entre docentes y discentes, y ha estimulado la enseñanza semi-presencial, obteniendo como resultado clases muy dinámicas. A parte de esto, ha permitido que se dé una universalización del contenido, hemos recibido sesiones por parte de expertos de distintas partes del mundo, que de otro modo no hubiésemos podido realizar.

Para toda la comunidad educativa, este ambiente ha facilitado diferentes tipos de aprendizaje: cooperativo, orientado al diálogo, por proyectos y por desafíos/problemas/casos.

Sin duda, este ambiente de aprendizaje virtual ha permitido que nuestro grupo haya podido interactuar creando una "comunidad" en la cual, hemos compartido información, incluso después de haber finalizado las clases virtuales.

---

⁵ <https://www.aula1.com/entorno-virtual-aprendizaje-eva/>

⁶ <https://sipadi.umh.es/>

3. Marco teórico: objeto de estudio

Pero ¿qué sucede con la creación artística en el ámbito de la diversidad sexual? ¿Es el arte una forma de reivindicación social y denuncia de problemáticas LGBTQ+? ¿Tiene el arte la capacidad de educar en los conceptos de diversidad e inclusión?

El arte tiene la capacidad de conmover y conectar, al igual que tiene la capacidad de accionar, de despertar y levantar pensamientos e ideas. "El artivismo (arte y activismo unidos) surge espontáneamente en el albor del siglo XXI como una forma de lenguaje universal". (Aladro, E. Bailey, D. Jivkova, D. 2018. p.10) se define, entonces, como una hibridación entre el arte y el activismo. Hablamos aquí de arte reivindicativo y de resistencia. El arte se convierte en un medio de comunicación enfocado al cambio y a la transformación, un lenguaje que se desplaza desde la creación artística académica o museística hacia los espacios sociales convirtiéndose en una herramienta educativa. Los géneros, los modos expresivos, las herramientas de comunicación, que una transcodificación masiva ha fundido en un nuevo espacio común, (Manovich, 2005) ponen la base para la experimentación y transformación de los modos de comunicar.

3.1 Referentes históricos:

A lo largo de la Historia del Arte, han sido muchos los artistas que han basado su obra en los términos de diversidad e inclusión, paso a enumerar a algunos de ellos:

Pieter Paul Rubens (1577-1640) El rapto de Ganímedes (1636-1638)

El mito de Ganímedes, un hermoso adolescente de quien el Dios Júpiter se enamora y decide convertir en su amante, se considera un ejemplo de cómo las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo se han representado siempre dentro de un contexto mitológico y su disfrute se ha reservado a la intimidad de las altas esferas durante siglos. Un ejemplo de inclusión, libertad y diversidad en el arte. Este mito se convirtió en una alegoría del amor homosexual y también de su aceptación por la sociedad. De toda esta historia, Rubens elige el momento del rapto mismo, lleno de violencia, dinamismo y voluptuosidad, marcas de la casa. El pintor flamenco no escatima en referencias al acto sexual, destacando sobre todo ese evidente símbolo fálico del carcaj con las flechas, que remite sin ninguna duda a un miembro en erección⁷.

Fig. 1. *El rapto de Ganímedes* (1636-1638) Museo del Prado. Extraído de: <https://www.museodelprado.es/actualidad/multimedia/el-rapto-de-ganimedes-de-rubens-con-comentarios/640a591f-e56d-8df5-9572-9dfa65d3e4>

⁷ <https://historia-arte.com/obras/el-rapto-de-ganimedes>

José de Ribera (1591-1652)

Magdalena Ventura con su marido (1631)

Este retrato de cuerpo entero del pintor barroco José de Ribera, representa a una mujer con su bebé lactante en brazos. Detrás su esposo se asoma como inquiriendo al espectador. Esta obra, que no pasa desapercibida a ningún visitante del Museo del Prado, es un claro ejemplo de esas personas diferentes que han existido en todas las épocas y que tienen su lugar en la historia, como no podía ser de otra manera. La inscripción titulada "el gran milagro de la naturaleza" describe como la napolitana Magdalena Ventura, de la ciudad de Accumoli, llamada Abruzzi en lengua vernácula, está retratada a la edad de 52 años.⁸

Fig. 2. José de Ribera (1591-1652). Magdalena Ventura con su marido, La mujer barbuda (1631) Museo del Prado

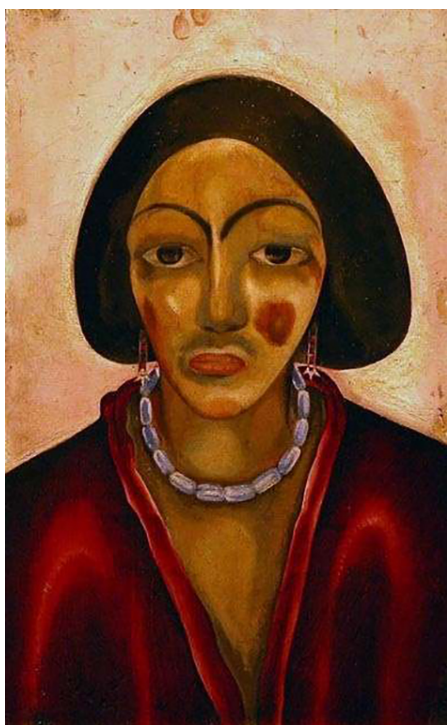

Diego Velázquez (1599-1660) *El Bufón Calabacillas* (1637-39)

Mucho se ha escrito sobre la serie de bufones de palacio que pintó Velázquez en la corte de Felipe IV, pero sin duda es la dignidad y el respeto con que los plasma lo que más ha trascendido de estas obras maestras. Se trata de un bufón de gran prestigio, pues recibía trato de rango y alto salario por sus servicios. Velázquez le representa sentado en el suelo en torsión forzada. Con expresión serena y sonrisa sincera, se aprecia su discapacidad física y psicológica no exenta de ternura. Estamos ante un claro ejemplo de diversidad.

Fig. 3. Diego Velázquez (1599-1660). *El bufón Calabacillas* (1637-39) Museo del Prado

⁸ <http://www.fundacionmedinaceli.org/coleccion/fichaobra.aspx?id=378>

María Blanchard (1881-1932) *Mujer con vestido rojo* (1912-14)

Si hay un ejemplo de artista especial, esa es María Blanchard (1881-1932), una mujer con discapacidad física que supo adaptarse a un mundo hostil. Logró hacerse un hueco y consiguió dedicarse a la pintura, a pesar de las muchas dificultades a las que tuvo que enfrentarse por el doble hecho de ser mujer y discapacitada. Un ejemplo vital completamente contemporáneo. Nació deforme, a consecuencia de la caída que sufrió su madre embarazada al bajarse de un coche de caballos. Esta deformidad resultante de una cifoscoliosis con doble desviación de columna condicionaría parte de su vida. Como explicó su prima Josefina de la Serna, “tan amante de la belleza, sufría con su deformidad hasta un grado impresionante”. Por su parte, Ramón Gómez de la Serna, la describe como “Menudita, con su pelo castaño despeinado en flotantes vuelos, con su mirada de niña, mirada de pájaro con triste alegría”.⁹

Fig. 4. María Blanchard (1881-1932), *Mujer con vestido rojo* (1912-14) Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander.

Maruja Mallo (1902-1992)
***La verbena* (1927)**

Esta pintora surrealista, que rompió moldes y luchó por la igualdad en un contexto cultural difícil, consigue crear en *La verbena* una atmósfera plenamente integradora, uniendo tradición y modernidad de distintos estereotipos sociales, desde una concepción fuera de lo habitual.

Fig. 5. Maruja Mallo (1902-1995). *La verbena* (1927) Museo Reina Sofía.

⁹ https://www.flickr.com/photos/rmunoz_yeti/39306032060

Yasumasa Morimura (Japón, 1951)
Une moderne Olympia (2018)

Desde la década de 1980, Morimura ha experimentado constantemente las posibilidades de la apropiación a través de fotografías en las que posa como algunos de los modelos de imágenes occidentales famosas: desde un autorretrato de Leonardo Da Vinci, pasando por las pinturas de Frida Kahlo hasta sus personificaciones como Marilyn Monroe, Morimura ha cuestionado no solo la representación de los cuerpos en la historia del arte, sino los elementos culturales y de moda que constituyen los géneros.

Fig. 6. Yasumasa Morimura, *Une moderne Olympia*, 2018. Extraída de Artsy.

Nan Goldin (EU, 1953) *Greer's and Paul's wedding (1987)* Goldin narra a través de las imágenes cómo es vivir en la ciudad desde la esfera pública hasta lo que sucede en la intimidad. Goldin se convirtió en un referente a finales del siglo XX con su serie *La balada de la dependencia sexual* (1986), en la que documentó algunos aspectos de la vida urbana, entre ellos la cultura gay que se conformó después de los disturbios de Stonewall en 1969.

Fig. 7. Nan Goldin, *Greer's and Paul's wedding*, 1987. Extraída de Another Magazine.

Adolfo Patiño (México, 1954-2005)

La Tierra Prohibida de Terry Holiday (1979)

Patiño logró mezclar la cultura popular con ideas afines al arte contemporáneo, dando lugar a un cuerpo de obra único en la escena mexicana de finales del siglo XX. Bajo la influencia de Marcel Duchamp y tomando como inspiración las calles del centro de la Ciudad de México, produjo una imagen culturalmente caleidoscópica de la capital mexicana de los 70 y 80 a partir de la fotografía, la instalación y en proyectos de carácter interdisciplinario que son difíciles de encasillar. En su trabajo, la presencia de la comunidad LGBT+ no estuvo exenta. A raíz de su acercamiento con algunos de sus miembros, Patiño realizó una serie fotográfica llamada *La Tierra Prohibida de Terry Holiday* (1979), con la ayuda de la actriz transexual mexicana Terry Holiday, con la que exploró los límites de la sexualidad femenina como una convención cultural en un país con un enorme sesgo machista y conservador.

Fig. 8. Adolfo Patiño, de la serie *La Tierra Prohibida de Terry Holiday*, 1979. Extraída de The Walther Collection.

Félix González-Torres (Cuba, 1957-Estados Unidos, 1996)
Amantes perfectos (1991)

Su trabajo siempre estuvo vinculado con su historia personal, género y preferencia sexual, de tal forma que es imposible separar su arte de su vida, algo que no fue obstáculo para que fuera valorado como una figura imprescindible en el contexto del arte estadounidense de las décadas de 1980 y 1990.

Fig. 9. Félix González-Torres. *Amantes Perfectos*. 1991. Extraída de: <http://hipermedula.org/2021/04/felix-gonzalez-torres-politica-de-la-relacion/>

Byron Kim (Estados Unidos, 1961)

Byron Kim es un artista contemporáneo. Sus obras más conocidas son pinturas minimalistas que exploran nociones de identidad racial. Las piezas de Kim conectan estrechamente con sus experiencias personales en relación a discusiones más amplias de la cultura y la experiencia humana. *Synecdoche (1995)* es una de sus piezas más conocidas. Se trata de una serie de lienzos pintados con tonos diferentes, representando así, un retrato grupal de la Junta Directiva de MCASD (Museum of Contemporary Art San Diego)

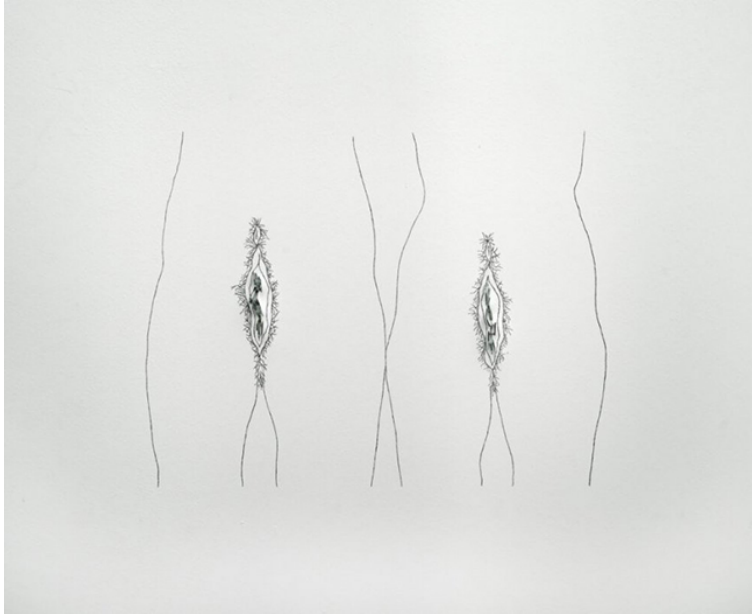
Fig. 10. Byron Kim. *Synecdoche*.1995. National Gallery of Art. Extraído de: <https://mcasd.org/learn/journeys>

Quiero a una machorra de presidente. Quiero a un enfermo de sida de presidente y a una musculoca de presidente o de presidenta o de secretario o secretaria de Gobernación y quiero a alguien sin seguro médico ni IMSS, quizá sólo con Seguro Popular, o ni eso, y quiero a alguien que haya crecido en un poblado tan contaminado de desechos tóxicos que su única opción en la vida sea la leucemia. Quiero un presidente que se haya practicado un aborto a los dieciséis y quiero un candidato que no sea el menos peor entre tres pobres diablos y quiero un presidente que haya perdido de sida a su último amor, que lo siga viendo cuando yace con los ojos abiertos en la oscuridad, alguien que haya sostenido en sus brazos a su amante sabiendo que ambos están, que estaban, que está muriendo. Quiero un presidente que no tenga aire acondicionado, que haya hecho una fila de todo el día en una clínica del ISSSTE, en la delegación, en la procuraduría, y que haya estado desempleado, que lo hayan echado, despedido, corrido, lanzado, desalojado, que lo hayan y la hayan acosado sexualmente, que le hayan gritado puto, puto, y que por puto lo hayan puteado, para que se te quite pinche puta, y haya sido deportado. Quiero a una madre que haya pasado días y días buscando a su hijo en una fosa clandestina bajo el sol ardiente, a la madre que pintó de rosa la cruz de su hija, quiero de presidente a los padres de los desaparecidos que no quiso recibir el presidente. Quiero de presidenta a una sobreviviente de violación. A alguien que haya amado y haya terminado herido, a alguien que respete el sexo, que haya cometido errores y aprendido de ellos. Quiero a una mujer indígena de presidenta. Quiero a alguien con pésima dentadura ~~pero con~~ actitud, alguien que haya tragado esa ~~asquerosa~~ comida de hospital, alguien que se travista y se meta drogas y haya estado en terapia. Quiero a alguien que haya cometido acciones de desobediencia civil. Y quiero saber por qué esto no es posible. Por qué y cómo aprendimos allá, muy al comienzo de la fila, que un presidente siempre tiene que ser un pelele: siempre el padrote y nunca la puta. Siempre el jefe y nunca el empleado, siempre el ladrón, nunca el preso.

Zoe Leonard (Estados Unidos, 1961)

Los retratos y paisajes de la fotógrafa muestran una perspectiva más cercana de la vida tanto en las grandes metrópolis como en entornos periféricos. Al mismo tiempo, ha desempeñado un papel importante en la lucha por los derechos de las personas con VIH desde la década de 1980, pues en distintos proyectos muestra las dificultades a los que este sector de la población se enfrenta al momento de solicitar atención médica. Si bien la fotografía es el medio predilecto de Leonard, una de sus contribuciones más difundidas y contundentes en el mundo del arte y la opinión pública es *I Want a President*: un poema escrito en 1992 en apoyo a la candidatura independiente de su colega, la escritora Eileen Myles, para la presidencia de Estados Unidos en el mismo año.

Fig. 11. Adaptación del poema de Zoe Leonard realizada por Luis Felipe Fabre para un performance en Ciudad de México a cargo de Ruta Castor, 2018. Extraída de la web del proyecto.

Cabello/Carceller (París 1963/Madrid 1964) *Ya no me importa tu mirada*. 1994

Cabello/Carceller es una pareja de artistas formada en 1992 por Helena Cabello (París, Francia, 1963) y Ana Carceller (Madrid, España, 1964). En conjunto, han desarrollado una serie de piezas en disciplinas como el videoarte, la fotografía y la instalación con el propósito de visibilizar los modos de vida de grupos sociales identificados como queer.

Fig. 12. Cabello/Carceller. Ya no me importa tu mirada. 1994 extraída de: <https://www.macba.cat/es/artistas/artistas/cabellocarceller-grup-dartistes/ya-no-importa-tu-mirada>

Paul Mpagi Sepuya (Estados Unidos, 1982) *Mirror Study*, 2016. Ofrece una aproximación a la identidad en tanto expresión corporal a través de la fotografía, en una línea de trabajo que retoma aspectos de la cultura visual homoerótica y el retrato. Sin embargo, la forma en la que Mpagi Sepuya soluciona la composición fotográfica es peculiar: las partes del cuerpo de los modelos fotografiados construyen la imagen en varios planos superpuestos, rayando en la abstracción en algunos casos. La concepción sobre la identidad sexual va de la mano con la representación de los cuerpos que no plantea una distancia con el espectador. En la serie *Mirror Study*, el artista monta recortes de cuerpos masculinos sobre un espejo, dando suficiente espacio para que el público pueda mirarse también en el soporte de la pieza y reconocerse en el juego erótico y discreto de las manos, piernas y torsos mostrados.

Fig. 13. Paul Mpagi Sepuya, de la serie *Mirror Study*, 2016. Extraído a de la web del artista.

Hockney y Francis Bacon.

Ana Segovia (Ciudad de México, 1991) *Boy Toy*(2019) Desde la pintura, Ana Segovia ha reflexionado sobre la masculinidad y las convenciones socioculturales que se desprenden de ella y que son representadas en estereotipos. Las imágenes que construye Segovia retoman aspectos del cine tanto compositivos como simbólicos, mezclándolos con referencias de otros artistas como Dana Schutz, David

Fig. 14. Ana Segovia, *Boy Toy*, 2019. Cortesía de la Galería Karen Huber y de la artista.

cuerpo/género/sexualidad.

Grupo FIDEX (2011) El grupo FIDEX (Figuras del exceso y políticas del cuerpo) es un grupo de docentes, investigadores y artistas en cuya práctica se ofrece la libertad de las posibilidades de los cuerpos, los discursos culturales, feministas y queer, el imaginario de las vidas del deseo y su materialización, y la emancipación de los individuos. Se pone en cuestionamiento al individuo en función de las rígidas reglas establecidas, sociales, políticas y culturales, sobre el

Fig. 15. Fidex. Imagen extraída de <https://fidex.umh.es/>

Como acabamos de ver, desde las obras pictóricas más clásicas, pasando por el arte de vanguardia de primeros de siglo XX, hasta la performance, la fotografía y los objetos artísticos, existen claros ejemplos donde se utiliza el arte como vía para comunicar temas tales como la diversidad, la inclusión, la representación de los cuerpos y la identidad sexual. Habitan en ellos discursos culturales, de índole feminista que se acercan a los estereotipos de inclusión, y libertad.

Al escogerlos y situarlos en esta revisión teórica como referentes, procuro encontrar modos en que se han ilustrado aspectos relevantes en relación con la diversidad. Cuestionándome si me

llevan a explorar la capacidad creativa y educativa de estas formas de compromiso social mediante creación artística.

Estas obras, despiertan en mi, un estímulo de reflexión e inspiración, debido a que en cada una de ellas existen experiencias personales a las que resultan imposible desligar en relación con discusiones más amplias de la cultura y la experiencia humana. Estamos ante símbolos claros de activismo.

3.2 Referencias en obra personal

Sin querer pretenderlo desde un principio, hay tres conceptos que se han repetido y siempre han estado presentes en mi obra, diversidad, inclusión, y visibilidad.

Siempre he utilizado el arte como espacio y medio de expresión, ha sido una herramienta que me ha ayudado para activar mis itinerarios de inclusión e intentar convertirlo en un camino para la transformación social, (sensibilización y denuncia, propuesta de alternativas, promoción y defensa de derechos...) Como dice Pilar Arnaiz (2002)," la noción de inclusión comprende dos conceptos básicos: el de comunidad y el de participación" (p. 17)

Siempre he optado por trabajar en proyectos que implican de una forma activa a la gente que me rodea, aprendo y me divierto mucho. Mi obra personal siempre ha tenido una vertiente social, crítica, mordaz e irónica que siempre ha reflejado las circunstancias que he vivido. He realizado proyectos donde han participado, por ejemplo, más de 40 profesores de la facultad donde me formé;

Fig. 16. Casa Pam !! 2005. Santoral Docente. Imagen de la autora.

¡¡Santoral Docente, en colaboración junto a La Casa PAM!! 2005, es un proyecto donde se planteó un nuevo imaginario para el colectivo docente, rompiendo con los estereotipos habituales presentes en las orlas tradicionales y mostrando facultades próximas al retrato psicológico. Para la exposición que tuvo lugar en el Palau de les Arts d’Altea, se realizaron fotografías que fueron modificadas digitalmente de cada docente de la Facultad de Bellas Artes de Altea, contando también con la participación del Premio Nacional de Artes Plásticas 2004, Carlos Pazos y el Rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche Ricardo Gómez Rivero. Según Álvarez Enjuto (2020) "Aquel conjunto de trabajos, delicados, sutiles, atrevidos y con un extraordinario sabor a nuevo y en cierto modo a provocación, resultó una serie de gran talento

intuitivo y de cogitación psicológica. El resultado último fue de un magnífico resultado formal y compositivo.¹⁰

Fig. 17. Integrantes. Gloria Segura. 2007. Imagen extraída de catálogo de la muestra.

Para *Integrantes* (Certamen Ubica, San Juan Alicante 2007), revolví el laboratorio fotográfico donde trabajaba para implicar a más de 50 personas en un proyecto de Arte Urbano donde se refuerza la idea de un mundo amplio, diverso, diferente, a la vez que cercano, libre de barreras físicas y morales, desligado del yugo del estereotipo y desvinculado del prejuicio. Con este proyecto asevero que el espacio público es ante todo político. A través de la selección de tres puntos del globo terrestre (San Juan de Puerto Rico, San Juan de Argentina y San Juan de Alicante) se traza una suerte de cartografía global (más o menos arbitraria) para abordar un tema tan urgente como lo son los movimientos humanos migratorios y la configuración de otredades que ello conlleva. Mensaje positivo y directo que permite al espectador reconocerse o no en la otredad. *Hernández*

Fig. 18 Santa Georgina. Gloria Segura. 2011. Imagen de la autora.

Santa Georgina, 2011. Una veintena de mis amigos participaron en una pieza que ahora forma parte de la colección municipal de Arte de Alcoy, pero que anteriormente, fue seleccionada para la V Convocatoria de Artes Plásticas Mulier, *mulieris*. Una santa inventada para concienciar al espectador de la realidad de la Festividad Alcoyana, donde la discriminación hacia la mujer sigue latente.

¹⁰ <https://www.industri.art/es/gloria-segura>

3.3 Origen de docentes

Tal y como afirma Da Vía (2020), la docencia tardó siglos en considerarse un derecho fundamental. Las sociedades prehistóricas necesitaban de la docencia más como una necesidad vital que como un derecho. Transmitir conocimientos imprescindibles para la supervivencia del clan, como las técnicas mejores de caza o pesca, era una tarea de los veteranos, los que habían adquirido experiencia y conocimiento.

El entorno educativo de estas sociedades primitivas se fue haciendo más complejo al llegar su asentamiento en ciudades. Ahora la enseñanza incluía contenidos trascendentales, como la religión y las tradiciones de esos pueblos. Aún así, el docente no era visto aún como un valor social, sino como un instrumento para socializar a las gentes de esa comunidad.

Según afirman Rosental y Ludin (1965), un precedente muy significativo estaría en la Atenas clásica. Allí fueron famosos los sofistas¹¹, considerados de los primeros docentes de la historia, pues su mismo nombre significa el que tenía la «profesión de enseñar la sabiduría». En la Grecia y Roma antiguas la docencia acabó teniendo una función política, de preparar a las élites para el buen gobierno del resto de los ciudadanos. En Roma la tarea de educar recaía muchas veces en esclavos helenos, pues eran valorados como portadores de las pautas docentes que buscaban la perfección: la estética, la gimnasia, la música, la poesía, la literatura y la filosofía. En la Edad Media el docente era el clérigo. Tras la caída del Imperio Romano, en la Alta Edad Media, el contexto docente quedó relegado a la Iglesia (2022). Leer y escribir quedaba bajo control de los monasterios, si la aristocracia se interesaba por adquirir cultura, eran los religiosos los que formaban a príncipes y nobles. Incluso en las primeras universidades medievales el sistema docente que se aplicó era la escolástica: una manera de reconciliar la razón con la fe.

Al alcanzar la edad moderna, muchas universidades contaron con docentes que provenían de la clase social en pujanza, la burguesía. (2022) Así mismo, sus alumnos eran también jóvenes que provenían de las esferas sociales dominantes. Hijos de comerciantes, altos funcionarios, abogados, jueces... La enseñanza se tornó más pragmática, enseñando oficios que sirvieran en la Corte.

3.3.1 La pedagogía y el origen del docente tal y como lo conocemos hoy

La llegada de la pedagogía como ciencia sistemática de la docencia durante los siglos XVIII y XIX, convierte el oficio de docente en algo más que un maestro de contenidos. "El docente asume un papel de instructor de la personalidad de los menores, no sólo de profesor de materias" (Abreu, y otros, 2021). En esta época la docencia tiene en órdenes religiosas, como los Jesuitas, a los mejores educadores; incorporando nuevas técnicas de aprendizaje, aunque fuese en un contexto de marcado carácter religioso.

Será en el siglo XX donde la pedagogía madura como ciencia. Se ponen a prueba en las escuelas públicas las diferentes teorías pedagógicas, como las corrientes pragmáticas o la

---

¹¹ El término sofista procede del vocablo latino sophista, aunque su origen etimológico más lejano se halla en la lengua griega. Se conoce como sofista al experto en retórica que, en la Antigua Grecia, se dedicaba a la enseñanza del sentido de las palabras

funcional. Tras la Segunda Guerra Mundial se procura buscar la estabilidad y paz social para evitar nuevos conflictos, potenciando el desarrollo del Estado del bienestar garantizando derechos fundamentales como el de la educación. "La docencia, el derecho a la educación, es uno de los pilares de esos estados desarrollados. Avanzado el siglo XXI, el docente es una figura clave para crear sociedades más libres (Maquilón, 2011)".

Para poder analizar la situación que los docentes están viviendo en la actualidad, es preciso que realicemos una aproximación a las funciones esenciales que ha de cumplir y que desarrolla, así como de igual forma es preciso que prestemos una atención especial a aquellos factores que, de una manera u otra, están condicionando la práctica docente e irrumpiendo en el buen desarrollo de la formación.

3.3.2 Funciones generales del equipo docente

En líneas generales, la Ley Orgánica de educación del 2006 (BOE núm. 2/2006)) establece que las diferentes funciones generales para los profesores, independientemente del nivel educativo en el que intervengan, son las siguientes:

1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes:

- a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan encomendados.
  - b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los procesos de enseñanza.
  - c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias.
  - d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.
  - e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado.
  - f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.
  - g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática.
  - h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo.
  - i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean encomendadas.
  - j) La participación en la actividad general del centro.
  - k) La participación en los planes de evaluación que determinen las Administraciones educativas o los propios centros. Pero, como afirma Prieto (2008), no debemos olvidar que el docente no es un mero transmisor de conocimientos, sino que además es un fuerte agente socializador y que, a través de su docencia, transmite una serie de valores que van a calar, directa o indirectamente, en la formación.
  - l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente.
2. Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el principio de colaboración y trabajo en equipo. (p.1)

Cabe señalar que, actualmente, la profesión docente, como todas las profesiones u ocupaciones en los tiempos actuales, se enfrenta a una crisis de identidad motivada por las

cambiantes circunstancias en las que se desenvuelve, junto al desarrollo imparable de tecnologías digitales y la democratización en el uso de Internet han sido dos de los cambios que más han transformado el contexto del proceso educativo. La realidad nos muestra que las tecnologías digitales han influido en la manera de aprender y, por tanto, en la manera de enseñar propia del colectivo docente.

"Por lo tanto, ¿cómo debe actuar el docente ante este cambio? ¿Cuál debe ser su rol, exactamente? Las nuevas maneras de aprender, ¿le dejan al margen del proceso de enseñanza?" (Viñals, y otros, 2016 p. 110).

Los denominadores más comunes que se atribuyen al nuevo rol del docente en la actualidad son: organizador, guía, generador, acompañante, coacher, gestor del aprendizaje, orientador, facilitador, tutor, dinamizador o asesor.

Estos nuevos roles se asientan en la idea de cambiar la transmisión unidireccional del conocimiento por el intercambio horizontal de información, abundante, caótico y desestructurado. "Hoy ya el modelo educativo centrado en el profesor como transmisor de conocimientos estandarizados a una masa de estudiantes (un modelo análogo al de los medios de comunicación de masas) deja de tener sentido." (Tapscott, 2009 p. 177)

Los docentes se enfrentan al reto de adquirir unas competencias que les formen para poder ayudar al alumnado a desarrollar las competencias que necesitan: conocimientos, habilidades y actitudes precisas para alcanzar los objetivos que se exigen desde el propio currículo formal (competencia digital y aprender a aprender, entre otras) para lograr adaptarse a las exigencias del mercado laboral, y aún más importante si cabe, para poder descubrir sus verdaderas motivaciones, intereses e inquietudes.

"La profesión docente se encuentra en un tiempo de mudanza" (Area, 2016 p. 16)

3.3.3 Educación e innovación

Casanova (2016) muestra una ponencia frente a la EDP University de Puerto Rico, titulada El maestro virtual: un cambio al paradigma clásico. El propósito de este análisis consistió en dar a los profesores un panorama general sobre las competencias primordiales para ejercer como educador virtual, y de esta forma fomentar la calidad de la modalidad de educación mediada por la tecnología, que es solo un medio, con el fin último de cambiar por medio de la enseñanza. Para eso, la creadora realiza una averiguación documental, cuyos resultados demuestran que el papel del profesor cambió por medio de los años para atemperarse a la verdad de la generación de alumnos que reciben y al mundo globalizado al que se afrontan los expertos.

Por igual, concluye que, frente a una generación enormemente tecnológica y la pronta inmersión de los originarios digitales, es meritorio tener en cuenta el valor del papel profesor y detectar las zonas de más grande posibilidad para su desarrollo, pues la modalidad virtual de educación involucra varios desafíos y uno de los más significativos es el constante cambio tecnológico y sus repercusiones en las didácticas.

"Con el aumento tecnológico, las propuestas de educación virtual buscan ser de enseñanza-aprendizaje. De manera que hay tendencias didácticas, generadas sobre la base de determinados procedimientos de percibir las tecnologías con la pretensión de sacarles el más enorme beneficio posible, y de borrar las barreras que pudieran existir en la utilización de la virtualidad.(Pando ,2018, p.478)

Es fundamental, entonces, situar en foco de controversia, a partir de un enfoque interpretativo, varias tendencias didácticas de la enseñanza virtual, por medio de una deconstrucción de estas, distinguiendo, a partir de una visión teórica, dos tendencias en general: la tradicional y la innovadora.

La enseñanza on-line tiene como mayor aliado a la videoconferencia. Gallego afirma (2008) que el trabajo de la videoconferencia tiene un carácter particular en un ámbito virtual de comunicación. En una videoconferencia la imagen del maestro conferenciante es "mediada" (a través de la pantalla) por lo cual tendrá que ser bastante consciente de su papel de comunicador y de los condicionantes de esta técnica y de su entorno, para eludir transformarse en un "busto parlante" en la pantalla.

De esta forma, Urbina y Forteza (2001) plantean una secuencia de requisitos para promover la comunicación:

- Enseñar interés hacia todos los competidores, los presentes y los remotos.
- Gesticular pausadamente, llevando a cabo movimientos suaves garantizará la calidad de la imagen.
- La postura frente a la cámara ha de ser la idónea referente a distancia y encuadre.
- La voz ha de ser firme y clara, con el fin de superar varias de las probables restricciones técnicas y lograr un clima de comunicación más directo. Asimismo, se debe proteger la entonación.

Dichos 3 últimos puntos, no por básicas, dejan de merecer una atención particular; se ha de proteger en especial la imagen y la forma de comunicar delante de la cámara.

¿Y el lenguaje corporal? ¿El "busto parlante" transmite lo que los alumnos necesitan o esperan?

Es muy importante lo que denominan "crear una presencia a distancia" si se desea mantener el interés de todos los estudiantes (especialmente los remotos), para lo que no sólo es preciso desarrollar habilidades de comunicación sino contemplar las estrategias instructivas adecuadas.

3.4 Imaginarios ilustrados

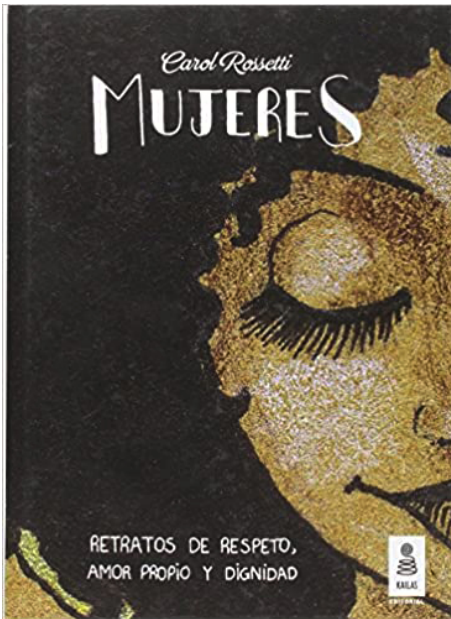
En este trabajo donde se pretende crear un conjunto de imágenes de parte del equipo docente de Mueca, me parece interesante aproximarme al concepto de imaginario ilustrado porque es un medio de expresión que desarrolla la sensibilidad, la visibilidad, la originalidad, la imaginación y la creatividad. Los imaginarios ilustrados están formados de imágenes que nos transmiten mensajes directos, inconscientes o subliminales, y que nos invitan a reaccionar a partir de lo observado. Han tenido gran importancia como recursos de comunicación visual, y ha favorecido la asimilación de textos y transmisión de mensajes en ámbitos educativos, científicos y culturales. La comunicación que se pretende conseguir a través del diseño requiere del adecuado manejo de un lenguaje visual, entendido como un conjunto de principios, reglas o conceptos que favorecen una óptima organización visual (Wong, 1991).

Un imaginario ilustrado se define como una fuente importante de sentidos y formas para interactuar con la fantasía del espectador. Utiliza un enfoque distinto al habitual para contar historias. Concluyo pues, que un imaginario ilustrado utiliza la capacidad art como método de comunicación.

Pero no solo eso, el arte incluido en él revela nuestra cultura y confirma o desafía nuestras expectativas acerca de aquello que consideramos normal. Es mucho más que mera belleza, puesto que compone y refleja el mundo en que vivimos. Nuestra capacidad para expresarnos de forma creativa es lo que realmente hace únicos a los seres humanos. Hombres y mujeres ya creaban obras de arte cuando pintaban las cavernas en la época prehistórica. A lo largo de la historia, las instituciones más poderosas del mundo se han servido del gremio artístico para asegurarse de que contaban su relato tal y como debían contarlos. Las personas creativas usan su talento para decir la verdad, hablar de las injusticias y dar visibilidad a aquellos que nadie ve. Se puede utilizar el arte para empoderar y o manejar homenajear a los héroes. El arte muestra la verdad y nos relata nuestra historia compartida. Crea iconos y gritos de guerra, asimismo, y esto es quizá lo más importante, el arte, junto a los imaginarios, pueden sanar.

Hay multitud de publicaciones donde aparecen gran cantidad de imaginarios ilustrados femeninos, por ejemplo. Libros que desde diez años en adelante nos han revelado mujeres que, hasta la fecha, habían sido relegadas a lo largo de los años, estas historias se hacen necesarias para comprender el porqué y el cómo de los fenómenos sociales. Descubren las tendencias culturales que están marcando el movimiento social, del proceso femenino en este caso, de tal forma que puedan ser utilizadas como referente aclaratorio de lo que está pasando con las mujeres en nuestra contemporaneidad.

Paso por enumerar algunas de las últimas publicaciones a las que me refiero anteriormente:

Mujeres: Retratos de respeto, amor propio y dignidad. Carol Rossetti. 2017.

Una celebración de la libertad y de la diversidad de las mujeres. Con frecuencia las mujeres están sometidas al escrutinio público de manera implacable. Se juzga su manera de vestir, de estar (teñirse, llevar piercings y un larguísimo etcétera) o de relacionarse con el mundo (vínculos afectivos, actitudes). Con su característico estilo gráfico y acompañado de unas frases inspiradoras, la exitosa ilustradora Carol Rossetti ha roto tabúes y ha enviado un mensaje que ha calado en mujeres de todo el mundo: son fuertes, merecedoras de respeto y especiales tal y como son, independientemente de opiniones y juicios ajenos.

Fig. 19. Mujeres: Retratos de respeto, amor propio y dignidad. Carol Rossetti. 2015. Kailas Editorial.

Extraído de: <https://www.cervantes.com/libro/9788416023455/mujeres-retratos-de-respeto-amor-propio-y-dignidad/>

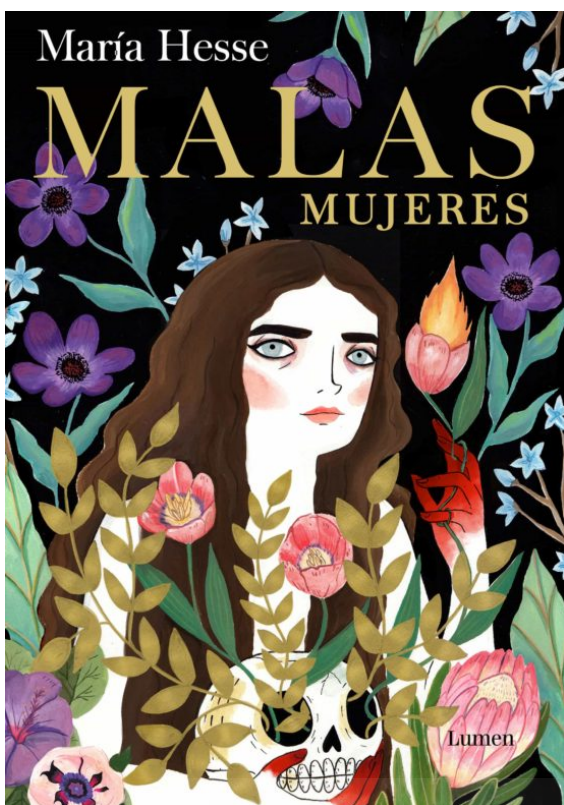
Mujeres en el Arte. Rachel Igotofsky. 2020

Mujeres en el arte narra los logros y las historias de cincuenta destacadas mujeres en el terreno artístico —desde reconocidas figuras, como las pintoras Frida Kahlo y Georgia O’Keeffe, hasta nombres menos conocidos, como Harriet Powers, bordadora de colchas afroamericana del siglo XIX, o la ceramista hopi y tigua Nampeyo—. Este compendio fascinante abarca una amplia variedad de técnicas artísticas y a la vez contiene información gráfica acerca de los principios del arte y el diseño, estadísticas sobre la representación femenina en los museos y herramientas que todo artista incipiente necesita.

Fig. 20. Women in Art :50 fearless creatives who inspired the world. Rachel Igotofsky. 2020.

Capitán Swing Libros S.L./ Nórdica libros S.L. Extraído de: https://www.casadellibro.com/libro-mujeres-en-elarte/9788418067983/11758675?gclid=Cj0KCQjw3eeXBhD7ARIsAHjssr8SHWpDNECXj1bbkkNu3_WPY04LkwyI2QD3lqv1NxyCM_Ac4mBTctUaAn0cEALw_wcB

en que vivimos.

Fig. 21. *Malas Mujeres*. María Hesse. 2022. Penguin Random House Grupo Editorial. S.A.U.

Extraído de: <https://www.casadellibro.com/libro-malas-mujeres/9788426409690/12480848>

Fig. 22. Ilustración para [@diversualshop](https://www.diversualshop.com/), marca de juguetes eróticos. 2022

Extraída de <https://www.nazarethdossantos.com/>

Malas Mujeres. María Hesse. 2022

Desde la aparición de los primeros mitos, lo universal ha sido la narración de los hombres, esa visión masculina que dibujó a unos y a otras, nos dijo cómo debíamos ser -puras, dóciles, amorosas- y previno al mundo de las malas mujeres, ya fueran vengativas gorgonas, crueles madrastras, problemáticas Pandoras o Evas incautas que cargaron con la culpa de nuestro destino. María Hesse da una vuelta de tuerca a esas princesas pasivas, brujas perversas, malas madres, femmes fatales, locas pasionales y secundarias perfectas, y, de Madame Bovary a Sarah Connor, de Juana «la Loca» a Yoko Ono, de Helena de Troya a Monica Lewinsky, de Medusa a Zahara o a Nevenka, reivindica la necesidad de encontrar otros referentes, nuevas lecturas de la Historia e inspiración para ser simplemente mujeres en el mundo

Nazareth dos Santos. 2022.

Nazareth Dos Santos es ilustradora y diseñadora freelance especializada en la ilustración erótica.

Después de vivir en países como Bélgica e Italia, se establece en Barcelona desde el 2016.

Es colaboradora en el Colectivo Bravas, un grupo de mujeres dispuestas a acabar con los cánones sociales a través del arte (muy interesante su trabajo sobre la menstruación, por ejemplo). Nazareth Dos Santos trabaja en el ámbito de la ilustración erótica, que no duda en utilizar como base para sus reivindicaciones: la liberación sexual, la diversidad y la visibilidad LGTB son los tres temas que más trata con su trabajo.

Con sus ilustraciones, además, reivindica los derechos de las mujeres dentro del colectivo LGBT.

Fig. 23. Página de inicio: Dones de ciència. Extraído de: <https://donesdeciencia.webs.upv.es/>

Dones de ciència. 2019

Murales en diferentes ciudades (Valencia, Gandía, Alcoy) que tiene como objetivos promover y celebrar el referente de las mujeres científicas a nivel nacional e internacional, y denunciar las consecuencias de la desigualdad de género en la construcción de carreras científicas e investigadoras.

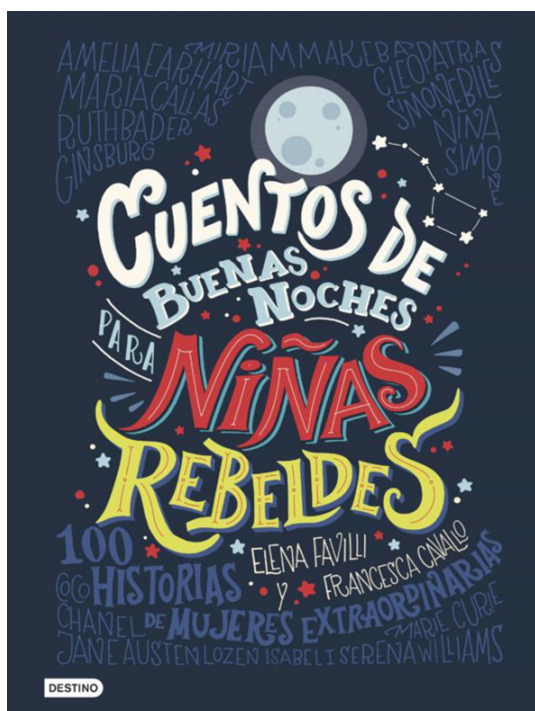

El futuro es femenino. Agustina Guerrero y et. al. 2018

Un precioso libro que reúne a las mejores ilustradoras del momento, una colección de historias inspiradoras sobre las situaciones a las que se enfrentan a diario niñas y mujeres, mostrando cómo sus protagonistas pueden transformarlas para empoderarse.

Estas son las historias que debemos contarnos para crear un lugar diferente, más justo e igualitario.

Fig. 24. El futuro es femenino. V.V.A.A. Extraído de: <https://www.casadellibro.com/libro-el-futuro-es-femenino/9788416588602/6218558>

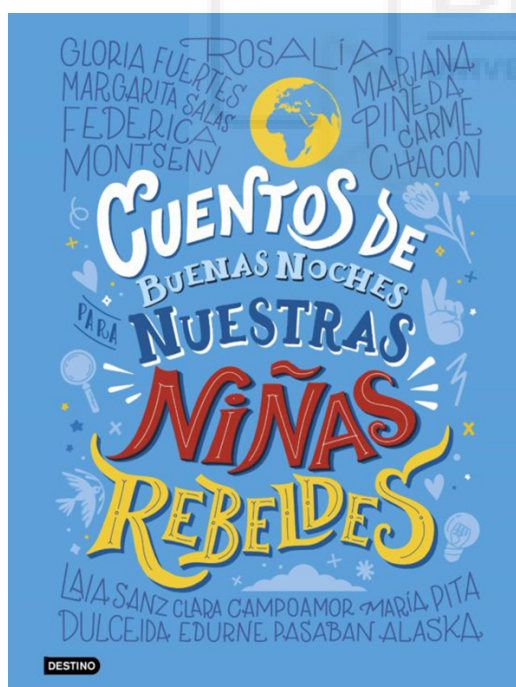

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes I. Francesca Cavallo, Elena Favilli.

Todas las niñas deberían crecer pensando que pueden llegar a ser lo que ellas quieran.

Había una vez una princesa... ¿una princesa? ¡¿Qué?! Había una vez niña que quería llegar hasta Marte. Érase una vez una mujer que se convirtió en una de las mejores tenistas del mundo y otra que descubrió cómo se da la metamorfosis de las mariposas. De Frida Kalo a Jane Goodall, de Coco Chanel a Nina Simone, de las hermanas Bronte a Marie Curie este libro narra las extraordinarias vidas de 100 mujeres valientes y, además, cuenta con las ilustraciones de 60 artistas de todo el mundo. Científicas, astronautas, levantadoras de pesas, juezas, chefs... cien ejemplos de determinación y audacia para las que sueñan en grande.

Fig. 25. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes I. Extraído de: <https://www.casadellibro.com/libro-cuentos-de-buenas-noches-para-ninas-rebeldes-1/9788408176114/5741673>

Cuentos de buenas noches para niñas nuestras rebeldes IV. Francesca Cavallo, Elena Favilli.

De Agustina de Aragón a Margarita Salas, de Alaska a Clara Campoamor, de Carme Ruscalleda a Vero Boquete, en este nuevo volumen te explicamos la historia de cien españolas increíbles. Cien mujeres que soñaron a lo grande, que no se conformaron. Cien mujeres valientes y decididas que no se dejaron llevar por los convencionalismos y lucharon por aquello que realmente querían. Cien mujeres que encontraron su camino, aunque no fuera el que tenían delante. Cien rebeldes. Políticas, médicas, chefs, deportistas o informáticas, en este libro conviven cien ejemplos de mujeres que nacieron para ser referentes. Verdaderas valientes que inspirarán a nuestras niñas a perseguir sus sueños.

Fig. 26. Cuentos de buenas noches para nuestras niñas rebeldes. Extraído de : <https://www.casadellibro.com/libro-cuentos-de-buenas-noches-para-nuestras-ninas-rebeldes-4/9788408241676/12233413>

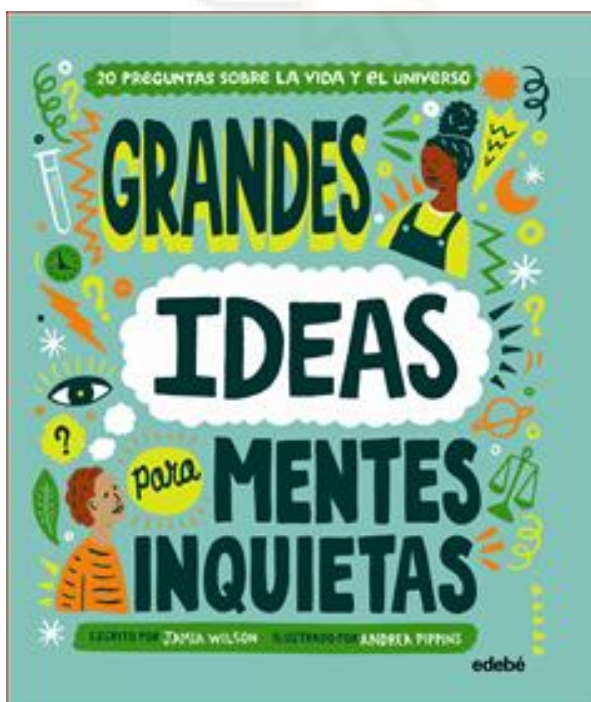

**La rebelión de las chicas. Gemma Lienas ,
Laura Caldentey.**

Es en el aula de un colegio donde la protagonista se empieza a dar cuenta de las injusticias que sufren las niñas de su clase por el simple hecho de serlo... Patriarcado, uso del lenguaje, estereotipos... Este libro presenta un recorrido visual por diferentes situaciones machistas de nuestra sociedad, nos muestra ejemplos de mujeres fuertes y valientes y enseña a los más pequeños a vivir en el feminismo, es decir, en la igualdad. Un libro riguroso y con sentido del humor tanto para niños como para niñas.

Fig. 27. La rebelión de las chicas. Extraído de: <https://www.planetadelibros.com/libro-la-rebelion-de-las-chicas/324584>

**Grandes Ideas para mentes inquietas.
Jamia Wilson, Andrea Pippins.**

¿Qué es la justicia? ¿Y la libertad? ¿Qué son los prejuicios? ¿Quién ha tenido las grandes ideas? Este libro re-imagina la filosofía, la relaciona con aspectos cotidianos y expone las opiniones diversas de muchos grandes pensadores y personajes de la historia. Inspira y reta a pensar de manera crítica en un mundo que necesita desesperadamente jóvenes mentes inquietas.

Fig. 28. Grandes ideas para mentes inquietas. Extraído de: <https://www.casadellibro.com/libro-grandes-ideas-para-mentes-inquietas/9788468349046/11704515>

Leer este tipo de publicaciones no solo nos entretiene, también nos ayuda a comprender el mundo, nuestro entorno, nos aporta conocimientos e, incluso, una mayor sensibilidad y empatía. Con la lectura reflexionamos, nos hacemos preguntas y desmontamos falsas creencias y mitos. Un objetivo compartido por todas aquellas mujeres que han jugado un papel fundamental en la historia, muchas de ellas olvidadas. Científicas, matemáticas, creadoras, escritoras y todas aquellas anónimas que se han esforzado por hacer de este mundo un lugar mejor.

Recalco aquí, el valor de lo que construyen las imágenes, ya que es el signo que nos ayuda a entender el contenido. Utilizar un imaginario ilustrado significa utilizar una potente herramienta de transformación social.

3.5 Retórica visual: la sinécdoque

Para crear un imaginario ilustrado es posible recurrir a un gran número de estrategias propias de la retórica visual, figuras tales como la hipérbole (exageración), la personificación (atribución), el símil (semejanza) aportan, al igual que en el campo de la literatura un inventario de recursos, un repertorio de figuras que tienen como fin la ornamentación. Sin embargo, visualmente aportan conceptos claves para la correcta emisión del mensaje que queremos transmitir.

"Lo que la retórica puede aportar a la creación artística es ante todo un método de lectura, pero también un método de creación" (Cao, 1998 p. 39) La retórica es, en este sentido, "El repertorio de las diferentes maneras con las que se puede ser persuasivo al intentar transmitir una imagen y con ella una idea o un conjunto de ellas" (Cao, 1998 p. 42)

En definitiva, las figuras retóricas son esenciales para la transmisión de un mensaje, dentro de un código comprensible por el espectador el descubrimiento y la relación de las mismas genera en él un efecto de placer. "Pues ante una obra cuya lógica se traspone, es el espectador quien debe completar su significado para entender el mensaje". (Barthes, 1970 p. 42)

Según Cao (1998) la retórica pone en juego dos niveles de lenguaje (el lenguaje propio, y el lenguaje figurado, la denotación y la connotación). Este pasaje de un nivel a otro se realizaría, de modo simétrico, en dos momentos: en el momento de la creación y el momento de la recepción.

En la imagen, la retórica puede entenderse como la transgresión fingida a una norma. Según los casos se tratará de las normas de la percepción, de la gravedad, de la sociedad, de la lógica, del mundo físico, de la realidad, etc.

Siempre que nos dispongamos a realizar un análisis retórico habremos de tener en cuenta:

1. El soporte (papel, lienzo, película, etc.).
2. El Género (visual, verbal, literario, escultórico...).
3. El discurso (informativo, poético, etc.).
4. El tópico o tema.

Podríamos distinguir tres grandes grupos en los que englobar las figuras retóricas. Hablaríamos de las figuras de sustitución, donde englobaríamos la metonimia, la sinécdoque, la hipérbole, la metáfora, la personificación, la alegoría; las figuras de supresión donde encontraremos la elipsis y algunas figuras menores y las figuras de adjunción.

3.6 Principales figuras de la retórica visual

Según Parada (2108) ," las figuras retóricas son aquellas modificaciones que se hacen al lenguaje para proporcionar variedad, fuerza y belleza al discurso, y así lograr transmitir su mensaje con contundencia" (p. 1). Su principal función es reforzar un mensaje en el que un autor quiera enfatizar, a su vez, pretenden transmitir una emoción a la población con respecto a un tema o situación, generar un espacio para la reflexión y llamar la atención.

Algunas de las principales figuras retóricas:

- Metonimia
- Hipérbole
- Metáfora
- Personificación
- Alegoría
- Elipsis
- Adjunción

La herramienta elegida para la realización de las ilustraciones es la figura retórica sinécdoque¹² que trata de designar la parte por el todo o viceversa, además de representar la parte por el todo, también puede representar el todo por la parte, el género por la especie, la especie por el género, el singular por el plural, el plural por el singular, la materia por el objeto, lo abstracto por lo concreto, el signo por la cosa representada o la especie por el individuo.

En este caso, un retrato puede ser en sí mismo una sinécdoque. Una parte, la cara, habla por el todo. Es decir, viene a comunicar o a expresar ideas del todo de esa persona incluyendo en ese todo, aspectos de su identidad docente. El rostro es la información visual del docente más importante que nos llega durante el transcurso de las sesiones on-line, porque al tratarse de un entorno virtual, carecemos de otro tipo de expresiones corporales o de su movimiento en el aula o de otras dinámicas que pueda realizar y por las que pueda identificar otras características del profesorado.

¹² <https://www.significados.com/sinecdoque/>

4. Justificación

"No hay educación si no hay verdad que transmitir, si todo es más o menos verdad, si cada cual tiene su verdad igualmente respetable y no se puede decidir racionalmente entre tanta diversidad" (Savater, 1997 p. 59).

Formar y educar en diversidad al alumnado, ya sea en las primeras etapas de la educación o en la educación universitaria, fomenta el entendimiento y solidaridad entre las personas, dejando de lado las diferentes formas de discriminación actuales, como las derivadas por motivos de raza, clase, género, o discapacidad. Esto permitirá que el colectivo estudiantil sea capaz de relacionarse y mejorar su desarrollo interpersonal sin importar su condición y la del resto de personas. Considero que es necesario fomentar la capacidad de aceptación de la diversidad. Pues la riqueza y comprensión de esta herramienta no solo se basa en la aceptación, sino que además se puede utilizar para el desarrollo del aprendizaje, hemos de aprender a ver el mundo desde diferentes puntos de vista y se ha de tener en cuenta al otro en nuestras decisiones, se han de plantear estrategias individualizadas y definitivamente, creer firmemente en la necesidad de unas personas hacia otras, donde la lucha de superación viene de un pensamiento conjunto.

Según Civera, (2017) estas serían algunas de las razones por las que es necesario educar en diversidad; los seres humanos somos diferentes, por lo que educar sobre la igualdad, hace disminuir el interés personal. Hace que desaparezca la ilusión innata de tener curiosidad, de experimentar, de crear y de aprender; lo diferente nos hace pensar, razonar, dialogar, nos ofrece nuevas experiencias y conocimientos, otros pensamientos; nos hace ver diferentes realidades.

Educar en la diversidad, viene de la mano de la empatía, de la generosidad, de la solidaridad, de la tolerancia, del respeto, de la integridad, de la esperanza, de humanidad y del amor. También nos hace personas responsables de nuestros actos, nos transforman en personas íntegras con valores humanos imprescindibles en la sociedad actual.

Siempre lo real en una sociedad son sus diferentes culturas, sus lenguas, sus ideales, sus capacidades, sus debilidades, sus fortalezas, sus opiniones, sus poblaciones, sus etnias, etc., aportando unos a los otros.

La educación en el desarrollo emocional es clave en la visión de la diversidad, teniendo en cuenta las necesidades reales de cada ser humano. Darle la importancia a la forma de adquirir su propio proceso de aprendizaje.

Si nos educan igual, seremos iguales. Esta es una frase que leí en cada una de las puertas del colegio donde decidimos matricular a nuestro hijo. Considero que para que en un aula reine un clima de igualdad, es necesario educar en la diversidad. A primera vista, parecen dos conceptos contrapuestos, pero son necesariamente complementarios. Desde mi opinión, visibilizar contribuye, sobre todo, a dar normalidad a la presencia de diversidad en cualquier ámbito y además, es necesario dar valor a la labor que ejercen los docentes formados en cuestiones identitarias. Sabemos que somos diferentes y que es precisamente eso lo que nos enriquece como sociedad, educar en la diversidad promueve la creatividad, así como una mejor educación, ya que aquellos con diferentes puntos de vista pueden colaborar mejor para crear soluciones a los problemas que se puedan plantear.

5. Objetivos

El objetivo general de este trabajo se sustenta en la producción de un imaginario *Mueca*, para que, de un modo expositivo y virtual, se de visibilidad a docentes que imparten docencia en el contexto universitario, que conciencian y crean sociedades igualitarias y diversas que desarrollen al máximo las capacidades del alumnado independientemente de su género. Cuestionándome si existen rasgos comunes compartidos entre el profesorado de Mueca como parte de un activismo común.

Objetivos específicos:

- Realizar retratos del profesorado Mueca mediante la utilización de la figura retórica sinécdoque.
- Identificar aspectos comunes en la docencia del profesorado Mueca.
- Plasmar la imagen del profesorado en la vertiente virtual.

6. Marco Empírico

6.1 Marco metodológico

El presente proyecto se orienta desde la investigación cualitativa de corte interpretativo o mixto. Paso a enumerar algunas definiciones:

La investigación cualitativa se interesa en las diferentes maneras como se conoce y experimenta el entorno social, apoyándose en métodos que pueden suministrar datos flexibles, susceptibles al entorno, donde se encuentran y además se apoyan procedimientos de análisis y explicación que tienen en cuenta lo complejo y a la vez el detalle en el contexto (Vasilachis de Galdeano, 2006 p. 9).

Cabe señalar que la fuerza de la investigación cualitativa radica en el conocimiento que provee acerca los activos procesos sociales y además con respecto a cómo responder al cómo y al porqué. Para Silverman (2005) la fortaleza de la investigación cualitativa radica en el uso de los datos tal como se muestran a fin de responder a las preguntas antes mencionadas (como se citó en Vasilachis, 2006). Por otro lado, el principal interés de la investigación cualitativa es el captar y entender la realidad por medio de las personas que se estudian. Además, la averiguación cualitativa es multimetódica, no se basa en un solo método de recolección de la información, sino en varios de acuerdo con la necesidad del investigador y al ámbito de la indagación (Vasilachis de Galdeano, 2006)). La investigación cualitativa se caracteriza por sus objetivos.

“El proponer un abordaje metodológico implica tomar una postura ante el proceso de creación, una que asuma el entendimiento de la creación más allá de la inspiración y de la creatividad como un acercamiento lógico”(Riaño, 2010 pág. 33). En este trabajo, el método

elegido para realizar las interpretaciones del profesorado es la ilustración. Tengo formación académica y profesional en esta disciplina y me siento muy cómoda utilizándola, del mismo modo mi trayectoria profesional también está muy ligada a la fotografía y el diseño, por tanto, no hago más que conjugar tres de mis grandes pasiones. “El concepto de ilustración está asociado a una función cognitiva de la imagen; quiere decir, que la imagen revela sentidos vedados para otras formas de comunicación, como por ejemplo el texto escrito, el cual constituye su contexto más común” (Riaño, 2010).

La ilustración en el área del diseño se orienta a la creación de historias, por lo general se inspira en ideas o conceptos a comunicar, se utiliza para acompañar textos narrativos y académicos y complementar lo que estos expresan. Como menciona Ramón Ortega (2016):

En los procesos de ilustración el reto es pensar en el concepto y la configuración del mensaje a comunicar a la audiencia siendo aquí donde se presenta con frecuencia la falta de claridad por parte de quien construye el mensaje, lo que hace que el receptor tenga problemas para descifrarlo y entenderlo. (pág. 2)

Una de las ventajas de utilizar la ilustración es que el proceso de creación se puede combinar la objetividad con la reflexión y la creatividad.

La población que se ha utilizado para la elaboración de este trabajo es parte del equipo docente del máster *Mueca*¹³ fundamentándose sobre todo en lo percibido a través las sesiones on-line, en las cuestiones que tienen en común cada una de las sesiones elegidas, las publicaciones y textos recomendados durante el curso del máster y los propios resúmenes de las clases. La elección ha sido realizada basándose en características afines a mi obra personal.

6.2 Desarrollo del estudio

6.2.1 Análisis de datos

La selección del profesorado basado en interés personal de la temática de sus sesiones es la siguiente:

Amparo Alonso

Xosé Manuel Buxán

Johanna Caplliure

Shane Green

Ricard Huerta

Mario-Paul Martínez

Javi Moreno

Ana Navarrete

Luis Noguerol

---

¹³ <https://mueca.umh.es/>

Raquel Osborne
Bibiana Soledad Sánchez
Tatiana Sentamans
Isabel Tejeda
Daniel Tejero
Fefa Vila

Se va a realizar un estudio cualitativo de corte etnográfico, que según define Nolla (1997) "es una forma particular de articular la experiencia de campo y el trabajo analítico, los que son parte inseparable de un mismo proceso" (pág. 3).

Este estudio cualitativo busca conceptualizar la realidad con base en la trayectoria vital de cada docente, los valores y los conocimientos.

La información de cada sesión se dividirá en tres apartados:

- Trayectoria vital y profesional
- Resúmenes de las sesiones donde se abordan las cuestiones más relevantes.
- Artistas/ Autores nombrados que hacen referencia a la temática de la clase.

Amparo Alonso: m.amparo.alonso@uv.es

Trayectoria profesional y personal:

Profesora titular de Educación Artística del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Facultat de Magisteri en la Universitat de València. Desarrolla su investigación en el Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives. Posee el Grado en Arquitectura Técnica, premio alumno 5 estrellas por la UMH, premio extraordinario de licenciatura en Bellas Artes y de doctorado en Didácticas Específicas. Como integrante de CREAMI grupo de investigación en pedagogías culturales, ha organizado múltiples congresos, jornadas y seminarios en los últimos 8 años. Actualmente dirige el proyecto "Sensibilización en igualdad de género y diversidad sexual mediante intervenciones artísticas en contextos universitarios" con referencia GV/2020/069 de la convocatoria de proyectos de I+D+i desarrollados por grupos de investigación emergentes GV/2020 de la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital. Sus líneas de investigación se desarrollan en torno a la Cultura Visual, los entornos de aprendizaje, la conciliación estudiantil-familiar y la formación inicial del profesorado, desde enfoques metodológicos plurales y perspectivas feministas¹⁴.

Resumen de contenidos:

- 1- Las manifestaciones artísticas en contextos educativos como forma de reivindicación de problemas sociales y denuncia de problemáticas que afectan a colectivos invisibilizados.
- 2- La presencia o ausencia de referentes de la diversidad sexual en la cultura visual televisiva.
- 3- Enseñemos a reflexionar con videotutoriales, noticias e imágenes en redes sociales como constructoras de identidad
  - Sensibilización en la igualdad de género y diversidad sexual mediante intervenciones artísticas en contextos universitarios: Jornadas, Intervenciones artísticas,
  - Capacidad que tiene el arte de crear polisemia. Metáfora visual. Creación de Glosario visual. El arte es un conjunto de técnica inclusivas.
  - El Arte como manifestación de los problemas de género en la universidad

Artistas nombradas: David Villa, Ricard Huerta, Bibiana Soledad Sánchez, Javi Moreno, Tatiana Sentamans, Carmen Muriana, Beatriz Higón, David Villa, Iván Coyote, Carol Rossetti, Adam Ellis, Tina Goldstein, Amparo Alonso, Lourdes Santamaría, María José Zanón, Juan Francisco Martínez, Elena Edith Monleón, María Josefa Zárraga, Alexandro Palombo, María Caso, Manuel Aguirre, Jennifer Rubell, Guerrilla Girls, Jone Bengoa, Rocío Salazar, Bárbara Gedatch, Itxasne Illustration, Alejandra Lunik, BGervilla, Lola Vendeta, Ame, Karolin Klueppel, Zineta, Mickey Aloisio, Serge Le Hidalgo, Devin N. Morris.

---

¹⁴ <https://uv.academia.edu/AmparoAlonsoSanzResumen>

Xosé Manuel Buxan: xmbuxanbran@yahoo.es

Trayectoria profesional y personal:

Desde que en 1995 organiza el Curso de Verano de la Universidad de Vigo: “Los estudios gays y lésbicos en España” y en 1996 alcanza el grado de Doctor en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea con la Tesis Doctoral: “Homoerotismo en la iconografía de San Sebastián Mártir: Una visión desde el presente”, el recorrido investigador y científico de Buxán Bran está íntimamente ligado a las conexiones entre arte y cultura queer, identidad sexual, género, feminismo y masculinidades. Centrado en esos ítems tiene varios volúmenes publicados y un vasto número de artículos y ensayos editados en numerosos volúmenes colectivos. La otra vertiente profesional del profesor Buxán Bran se centró en la curadoría de exposiciones. Desde que en 2003 comisarió el ciclo de exposiciones temáticas “Malas Artes” en la Sala de los Muelles del Ayuntamiento de Vigo hasta la actualidad que dirige el proyecto “Estado Crítico” para la Sala Alterarte, ha comisariado exposiciones en numerosos espacios institucionales de España y Portugal. Además, llevó a cabo la gestión de espacios expositivos universitarios, primero la Sala X, Sala de Exposiciones del Campus de Pontevedra (durante cinco cursos) y luego la Sala Alterarte del Campus de Ourense. Trabajo curatorial y de gestión cultural al que vino sumando el de editor, con la edición de un extenso número de catálogos y publicaciones en arte contemporáneo. Como crítico de arte escribió con periodicidad para El Correo Gallego, Nosa Terra, Faro de la Cultura del Faro de Vigo y en la actualidad lo hace para el Zig Zag de la Televisión de Galicia¹⁵

Resumen de contenidos:

- Estudio de exposiciones históricas referidas a la cultura queer actual y del pasado. Casos de estudio.
- Diversas estructuras y metodologías del proyecto cultural y artístico donde tiene cabida la revisión y cuestionamiento de una historia cultural impuesta de marcado heterocentrismo.
- Necesidad de perfilar una base investigadora asentada en presupuestos donde el pasado y la memoria también están presentes.

Basado en fotografía encontrada, la memoria de todos nosotros.

Material que trata de exhumar una posible historia de la comunidad LGBT en el siglo XX.

Reivindicación de de los aspectos entre hombres, aspectos entre mujeres hacen sobre las representaciones de la transexualidad representaciones de travestismo, sin demasiada apoyatura histórica. Lo que cuenta es esa representación, esa ese testimonio que se que se ha dejado emulsionado y que queda ahí como dato para la gente.

Artistas nombradas: Xosé Manuel Buxán, Carmela García, Rafael Doctor, Carmen Calvo, David Truño

Silvio Vacky, Fariña, Zorrilla, Maruja Mallo.

¹⁵ <http://belasartes.uvigo.es/es/docencia/profesorado/xose-manuel-buxan-bran/>

Johanna Moreno Caplliure: johanna.moreno@umh.es

Trayectoria profesional y personal:

Desde 2005 ejerce su carrera como comisaria, filósofa y crítico de arte. Desde sus comienzos en el ámbito académico e institucional ha organizado actividades culturales como talleres, congresos, y simposios desde una perspectiva crítica sobre la cultura; tratando de introducir nuevos lenguajes y nuevos profesionales del pensamiento y la creación actual a ambos ámbitos: el universitario y el museístico. Fue vicepresidenta de AVCA: Associació Valenciana de Crítics d'Art, desde febrero 2012 hasta 2015. Ha participado en congresos y seminarios de filosofía, arte y política, literatura comparada y crítica de arte, así como en ciclos de cine y festivales de música. Su principal actividad es la escritura de textos de crítica cultural y pensamiento contemporáneo. Entendiendo el pensamiento como praxis, como *practique sauvage*, sus artículos atraviesan la hermenéutica crítica, los estudios de género y los estudios culturales (pensamiento postcolonial), la filosofía de la historia y las investigaciones entre comunidad, activismo y resistencia, relato y ficción versus historia. Actualmente está investigando las relaciones entre autobiografía, auto ficción y autorreflexión¹⁶.

Resumen de contenidos:

El análisis de los signos de los símbolos que atraviesa no dicta o nos sirven como patrones dentro de nuestra cultura, estas producciones simbólicas y prácticas que tienen que ver con estas expresiones que siempre dejan como una impronta en un ámbito público
1 que significaría primero método y metodología y para qué sirve.

2. ¿Cuál es la idónea? ¿No qué metodología debemos emplear para los estudios culturales?
¿qué queremos con los estudios culturales?

Metodologías en estudios culturales relación con las artes visuales perspectivas feministas queer, campo de batalla. El método de estudio es como lo desarrollamos.

Teoría-Ficción como política. Narraciones especulativas de ensanchamiento de horizontes que nos viene a hablar de la posibilidad. Pensamiento basado en la ficción basado como herramienta de transformación política. La ficción como documentación de posibles.

- La forma ensayo. Escritura en los estudios culturales.

- La teoría ficción. Nuevos métodos para hacer mundo.

- Aplicación en casos de estudio. Statement.

Autores: Luci Lippard, Roland Barthes, Edward Saíd, Joseph Conrad, Giorgio Agambel, Simon Bell, Walter Benjamin.

¹⁶ <https://campusaltea.umh.es/en/johanna-moreno-caplliure/>

Shane Green: isgreene@indiana.edu

Trayectoria profesional y personal:

Recibió su doctorado en Antropología de la Universidad de Chicago en 2004 y desde 2005 ha trabajado como catedrático en la Universidad de Indiana Bloomington. Sus investigaciones abarcan desde movimientos sociales, temas étnicos y política multicultural hasta música, arte y subculturas urbanas en América Latina. Ha publicado anteriormente Caminos y carretera. Acostumbrando la indigenidad en la selva peruana (IEP, 2009). Es también músico ocasional y actualmente toca en la banda El Cuervo Sucio.¹⁷

Resumen de contenidos:

- Introducción al punk (entre la teoría y la práctica)
- El cuerpo punk (grotesco, provocador, transgresor)
- Relación con otros cuerpos y otras dimensiones sociales (raza, género, sexualidad, idioma)
- Realidad latinoamericana (énfasis en los 80s/90s)

Referencia del punk; sonido o imagen subcultural. Asociación inmediata por la construcción histórica del punk de hace 30 o 40 años. Clichés. El punk es una idea que abarca una historia de más de 500 años. Término utilizado de distintas formas durante siglos en contextos culturales muy distintos. Es un proceso de transculturización. Margen de la sociedad. Abre las posibilidades a otras asociaciones. Se conecta con la emoción, provoca cierta reacción emocional. Genera ciertas frustraciones porque significa todo y nada a la vez. Figura idealizada pero que proyecta conexión con la calle, con la intervención subcultural en espacios urbanos. Anarquismo, anti-oficialismo, antiinstitucionalismo.. Deseos políticos y activistas.

Artistas: Maria Teta, Victoria Guerrero, Another states of mine, The blackets .

---

¹⁷ <https://pesopluma.net/autores/shane-greene/>

Ricard Huerta: ricard.huerta@uv.es

Trayectoria profesional y personal:

Es Profesor Catedrático de Educación Artística en la UV, director de Museari Museu de l'Imaginari, un museo online especializado en temáticas lgtb, arte, historia y educación, ha dirigido el Congreso Internacional Educación Artística y Diversidad Sexual (EDADIS, UV, 2014), autor del libro Transeducar. Arte, docencia y derechos lgtb y miembro del Col·lectiu Lambda.¹⁸

Resumen de contenidos:

La educación en diversidad sexual a través del arte es una cuestión por abordar.

Cuestiones que pueden ser relativas al espacio como ámbito geográfico, también a al espacio como ámbito digital online. Internet. Los museos son entornos perfectos para educar en diversidad. También depende de cómo elaboramos nosotros en el discurso, pero luego que el museo en un sitio perfecto para educar, divertir.

El cuerpo como un entorno: cuerpo humano, nuestro propio cuerpo y el cuerpo de la gente con las que compartimos. Entramos en un terreno que puede ser que pueda ser conflictivo a veces porque todos tenemos miedos.

- Introducción a las pedagogías críticas de las artes (perspectivas feministas y queer/cur)
  - Análisis del concepto Transeducar.
  - Estudio, análisis y aplicación de herramientas metodológicas transdisciplinares para el trabajo entre diferentes campos artísticos y culturales (perspectivas feministas y queer/cur)
  - Posibilidades de la Educación Artística como forma de reivindicación social y denuncia de problemáticas que afectan al colectivo lgtb.
  - Formas de investigación integradoras, fases, perspectivas y estrategias de los estudios comparados.
  - Presencias y ausencias de referentes de la diversidad sexual en el currículum escolar.
- Posibilidades que conlleva integrar los espacios no formales (especialmente los museos) en la educación artística.
- Análisis transdisciplinares críticos (cine, música, literatura, videojuegos, publicidad, cómic...).
  - La superación del miedo al propio cuerpo como eje de transmisión de valores entre alumnado y profesorado. Ya que los medios de comunicación se convierten en eje transmisor de comportamientos, planteamos superar el miedo a los medios, en tanto que educadores críticos y conscientes de nuestro papel como formadores.

Artistas: José Rosales, Victoria Rubio, Dani Amorós, Xus Francés, Miquel Mollá, Leho de Sosa, Waldeallyson Wandin, Mau Monleón, Benjamín Martínez, Fabián Chairez, Andy Retama, Susy Vargas, AMn Yu, Ángel Celada, Osvaldo Sequera, María Zárraga, Elia Torrecilla, Sebas Martín.

¹⁸<https://mueca.umh.es/profesorado/#:~:text=Ricard%20Huerta,Universitat%20de%20Val%C3%A8ncia&text=Es%20Profesor%20Catedr%C3%A1tico%20de%20Educaci%C3%B3n,%2C%20autor%20del%20libro%20Transeducar.>

Mario - Paul Martínez: : mario.martinez@umh.es

Trayectoria profesional y personal:

Es Doctor en Bellas Artes, Profesor Comunicación Audiovisual en la UMH, artista, creativo gráfico y profesional de motion graphics, redactor sobre arte y tecnología, y miembro del Grupo de Investigación Massiva de la UMH. Es director del Grupo de Investigación Massiva que estudia la interrelación de las artes audiovisuales y la cultura de masas, y co-dirige el Título de Experto en Diseño y Creación de Videojuegos desarrollado por la Universidad de Alicante y la Universidad Miguel Hernández. Escribe sobre arte y nuevas tecnologías en el suplemento cultural Artes y Letras del diario Información, de Alicante, medio en el cual también colabora regularmente con ilustraciones y portadas. En su faceta como artista, creativo gráfico y profesional de motion graphics colabora con las agencias de comunicación y publicidad Dogmamoda (Barcelona) y Marino & Galen (Barcelona). También ha dirigido, participado y colaborado en diversos ciclos, exposiciones y eventos especializados del ámbito audiovisual como Technarte (Bilbao), La Noche en Blanco (Madrid), Inclusiva-Media Lab Prado (Madrid), Entornos Futuros I y II (Alicante), I Seminario de Posproducción y Arte Digital (Elche) o las cuatro ediciones del Festival Internacional de Videoclips FIVECC (Alicante). La Fundación BilbaoArte, Sabadell Cam, la UMH, la editorial Aguaclara o el Instituto de Arte Moderno Valenciano (IVAM) han exhibido sus trabajos¹⁹.

Resumen de contenidos:

El videojuego siempre ha tenido un cariz, un espíritu inclusivo y abierto mucho más flexible: balcón transgénero. Es el espacio de la lúdica digital.

Narrativas como el matrimonio gay y las relaciones públicas transexualidad, que al final la narrativa o iconografía repleta de clichés y lugares comunes incapaces. Juegos de temática abiertamente homosexual o queer. Desorden de tipo político sexual o subversivo, es un mundo lo que se juega en el que no haya homofobia, en el que no hay desigualdad social, es un espacio que se originó en una comunidad de hombres y que ha crecido posteriormente bajo el dominio de otros hombres.

- Queer game studies; el papel de la comunidad queer/cuir en el espacio lúdico digital
- Mainstream interactivo y activismo LGTBQI.
- Queer game scene y movimiento gaymer.

Autores nombrados: Antrhopy, Beamdog, Bioware, Black Isle Studios, Blizzard, Capcom, Cineware, Infinity Ward.

---

¹⁹ <https://campusaltea.umh.es/es/mario-paul-martinez-fabre/>

Javi Moreno: javier.morenop@goumh.umh.es

Trayectoria profesional y personal:

Investiga y desarrolla su obra en torno a las (auto)producciones eróticas y/o pornográficas de los muchachos adolescentes a través de los dispositivos móviles en la red 2.0. Con medios híbridos entre el dibujo, la instalación, la performance o la video acción, actualmente se haya desarrollado nuevos proyectos en torno a las ficciones lingüísticas, los espacios liminales y la brujería como política. Trabaja con las galerías SET Espai d'Art (Valencia-Jávea) y N2 (Barcelona). Además de diversas exposiciones e intervenciones individuales, ha participado en ferias y exposiciones colectivas en Madrid, Valencia y Barcelona, como JustMad (2016, 2013, 2012), Estampa y otras. Ha sido premiado, entre otros, con el Primer Premio de Dibujo Miradas desde el dibujo y la fotografía al arte de la belleza clásica (Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 2009).²⁰

Resumen de contenidos:

Sobre representaciones visuales del cuerpo desde el uso o la aparición del cuerpo como instrumento, como soporte a esa producción colaborativa que se va a producir en internet. La primera experiencia de Internet la llamaba Arpanet y fue encargado del Instituto del ser en Ginebra, encabezado por Tim Berners Lee y Robert Gallo diseñaron el código que ahora hacemos como HTML. Mejorar la imagen, el trasvase de datos, la calidad de las imágenes. Los artistas net.art van a intentar jugar también con la precariedad, con la obsolescencia programada. Aplicación relacionada con algo artístico es también net art. Experiencias fundamentales y dentro del desarrollo de net.art más en el cruce dentro de los feminismos, desde la experimentación con el medio.

- Acercamiento histórico al net.art
- Producción colaborativa: trasvase 1.0 > 2.0
- Amateurismo en las prácticas artísticas cuir
- Casos de estudio

Artistas: Chris Burden, Marina Abramovic, VNS MAtrix, Young -Hae Chang, Iván Argote, Mark Napier, Cory Arcangel, Vuk Cosic, etoy.Corporation, Electronic Disturbance Theater, Electronic Disturbance Theater, Heath Bunting, Frank Benson, Aram Bartholl, Carlos Saez, Claudia Mate, Paolo Cirio y Alessandro Ludovico.

---

²⁰ <https://campusaltea.umh.es/es/javier-moreno-perez/>

Ana Navarrete: ana.navarrete@uclm.es

Trayectoria profesional y personal:

Es una artista, investigadora y docente feminista española. Su compromiso social le llevó a ser candidata a las primarias del Congreso y Senado Español con el partido político Unidas Podemos. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia en el año 1988. En el año 1993 presentó la tesis doctoral dirigida por José Luis Brea, con el título "La crítica de la modernidad como crítica de la autonomía del arte" con la que obtiene el doctorado en Bellas Artes por la Universidad de Castilla – La Mancha. Dicha tesis fue publicada por la Universidad de Castilla – La Mancha, en el año 1993.

En el año 2020 obtuvo la cátedra en el departamento de arte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Castilla – La Mancha en Cuenca. Desarrolla una amplia labor en la investigación tanto en los Nuevas Tecnologías como en Feminismo y Violencia de Género. Es Investigadora Principal del proyecto de I+D+I AEMA, Archivo Español de Media Art, destinado a la conservación del arte de nuevos medios. Su interés académico se centra en las prácticas culturales relacionadas con movimientos y problemáticas sociales, así como en el análisis de la identidad de género y la violencia machista²¹.

Resumen de contenidos:

Se parte de la voluntad de proyectar una mirada feminista sobre la historiografía del arte contemporáneo español. De hacer aparecer ciertas prácticas que no han sido recogidas y que forman parte del olvido de género que nos precede y que continúa entre nosotros.

Historia política de España a las prácticas de los movimientos sociales y los movimientos feministas.

Marco que nos permita conocer las prácticas feministas de los años 70 y en que contexto se crea. Trazar genealogías. Un análisis feminista es fundamental no solo para aportar nombres, sino también para ver las contribuciones de las mujeres en los procesos republicanos en la represión franquista.

Hay que entender esa contradicción de vivir en una época revolucionaria y a la misma vez estar inmerso en un momento donde los mandatos de género están muy afianzados.

- Libertarias, republicanas y antifranquistas. Vanguardias y activismo 1935 a 1970
- Movimientos feministas y mujeres artistas en el tardo -franquismo de 1970 a 1980
- Performance feminista en tiempos de la ley de peligrosidad y rehabilitación social.

Artistas: Juan Genovés, Fina Miralles, Angels Ribé, Esther Ferrer, Paz Muro, Eulalia Grau, Silvia Guber, Magda González, Estampa popular, Ana Peters, El grupo crónica, El grupo realidad. Isabel Oliver, Ángeles Codonyer.

²¹ https://es.wikidat.com/info/Ana_Navarrete

Luís Noguero: noguero.luis@yahoo.es

Trayectoria profesional y personal:

Es Licenciado en Hª del Arte, trabaja en Culturama en el campo de la gestión sociocultural y la mediación artística. Activista LGTB desde 1999, coordina los proyectos culturales de Lambda en Valencia. Miembro de AVALEM y del consejo asesor de Museari²².

Resumen de contenidos:

Aproximaciones a los procesos de construcción y evolución del movimiento LGTBIQ.

- Antecedentes del movimiento LGTBIQ.
- Precusores del movimiento durante el s. XIX.
- Los inicios del movimiento en el s. XX.
- A partir de las revueltas de Stonewall.
- El contexto del Estado español. 6-Estrategias de acción y retos del movimiento LGTBIQ.

Se produce un cambio del pecado a las identidades reivindicativas. Identidades se agrupan de manera conjunta. Evolución no constante. Perspectiva a nivel occidental. Evolución histórica: PEDERASTIA/SODOMÍA/3º SEXO, HOMOSEXUAL NATURAL/ HOMOSEXUAL, INVERTIDO, ENFERMO, DEGENERADO, VICIOSO, CRIMINAL, ASOCIAL/MARICA, MARICÓN, BOLLERA, FEMME/ HOMÓFILO/GAY, LGTBI/QUEER/POST-IDENTIDAD/LGTBIQ

Defensa de una identidad sexual natural que no debería ser criminalizada. Movimiento social con estrategia social. Definición de la identidad homosexual: Contexto social. París, Berlín, Londres, Chicago, URSS, España. El movimiento LGTBIQ+ contemporáneo: Despatologización. 1972. Internacionalización y cambio de paradigma. El sida estigmatiza y reformula los objetivos prioritarios del movimiento. Ocultamiento, Aislamiento. Estrategias de acción y retos del movimiento LGTBIQ. Crítica social a través de la intervención cultural. Genera diversidad. Perspectiva queer. Cambio en el ámbito legislativo. Ley matrimonio gay. Generación de transversalidades. Intervención política. Derechos humanos.

Artistas: Magnus Hirschfeld, Pepe Espaliu, Oswald, Peters, Espinoza, Eribon.

---

²² <https://mueca.umh.es/profesorado/>

Raquel Osborne: rosborne@poli.uned.es

Trayectoria profesional y personal:

Es Doctora en Sociología (UCM), Becaria Fulbright y Máster en Sociología (M. Ph.) (Universidad de NY), y profesora titular de Sociología en la UNED. Trabaja en la intersección entre género y sexualidad a través de diferentes temáticas. Libro y exposición itinerante: “Mujeres bajo sospecha: memoria y sexualidad (1930-1980)”.²³

Resumen de contenidos:

Años 60, grupos de autoconciencia, lugar marginal, feminismo radical: Lo personal es político. El poder no solo reside en el estado, sino en las familias, por ejemplo.

- Feminismos durante los años 70 y 80 en el Estado español: semejanzas y diferencias.
- Feminismos en EEUU
- Sexualidad y feminismos

Acuña el sistema de patriarcado, politizar es resignificar. Todo pasa por el cuerpo de las mujeres. Control del propio cuerpo. Contra la división sexual del trabajo. Separar la biología de la identidad de género. Propuesta de reproducción artificial. Falso universalismo, unificar a las mujeres. Feminismo socialista: importancia de la familia y la reproducción. España, dictadura franquista, pérdida de derechos. Nueva “condición “de la mujer, retorna el ángel del hogar. Feminismo de la igualdad, se cuestiona la división liberal de lo público y lo privado. Muerte del dictador, se organizan jornadas de feminismo. Jornadas catalanas de la dona. Abolición leyes discriminatorias contra la mujer, patria potestad a la mujer, libre disposición del cuerpo. Lesbianismo como deseo sexual. Lesbianismo político. Años 80 cambio código penal, feminismo entra dentro de las instituciones del estado, partidos políticos, nuevas militancias, ecologismo, pacifismo...

Autores: Lidia Falcón, Celia Amorós, Hito.

---

²³ <http://mueca.edx.umh.es/courses/course-v1:muecaX+MUECA02+20182019/about>

Bibiana Soledad Sánchez: bibiana.sanchez@umh.es

Trayectoria profesional y personal:

Es Doctora en Bellas Artes, Profesora de la Facultad de Bellas Artes de Altea, artista multidisciplinar, performer y miembro del grupo de investigación FIDEX de la UMH.²⁴

Profesora asociada Universidad de Murcia, Departamento de Expresión Plástica, Musical y Dinámica.

Resumen de contenidos:

Juguetes/ Objetos/Docentes. Los procesos cognitivos, emocionales para la construcción performativa de nuestra identidad diversa.

El Uso de los juguetes desde una perspectiva estereotipada. Los juguetes forman sociedades.

En los catálogos de juguetes siguen apareciendo estereotipos de género muy marcados.

Es una herramienta política, hace adquirir habilidades motoras, cognitivas y sociales a los niños para relacionarse con su entorno. La conjunción de la genética junto a la experiencia y el entorno la que construye al ser humano. La herencia biológica es el material y el ambiente es el escultor que le da la forma. Neuro plasticidad. Favorece el aprendizaje para elaborar conductas más adaptativas. Neurogénesis, Sinaptogénesis: creación de neuronas. Los sistemas sensoriales o las percepciones: Inconscientes o conscientes. Emociones nos preparan para una acción. La emoción presente remite a las propias experiencias del pasado y te prepara para esa relación con el futuro.

Las emociones son multidimensionales

Artistas: Mark Jhonathan ,Pool& Marianela, Freya Jobbins, Soasig Chamaillard, Laurie Zuckerman's Kaws, Art toys o juguetes de diseño , Cayetano Ferrández.

---

²⁴ <https://mueca.umh.es/profesorado/>

Tatiana Sentamans: tsentamans@umh.es

Trayectoria Profesional y personal:

Doctora en Bellas Artes y Profesora Titular de la Facultad de BBA de Altea. Sus líneas de acción se centran en la práctica artística y el pensamiento contemporáneos. Su interés personal por el activismo, las vindicaciones de los feminismos y la teoría cuir/queer, la han llevado a especializarse en la relación de las prácticas artísticas contemporáneas con los contextos sociales, profundizando en temáticas e imaginarios que tienen que ver con la construcción visual de la identidad y los márgenes de actuación de las personas. Es miembro del colectivo artístico O.R.G.I.A desde 2001, y del grupo de investigación consolidado FIDEX desde 2007 (integrado en el Centro de Investigación en Artes CIA de la UMH). Autora de la monografía Amazonas Mecánicas: engranajes visuales, políticos y culturales (Ministerio de Cultura, 2010), ha coeditado varias compilaciones, y ha publicado múltiples artículos de investigación y capítulos de libros en revistas y editoriales de relevancia (Extravío, Arte y Políticas de Identidad, Papers d'Art, IVAM, Éditions Universitaires de Dijon, Fundamentos, Bellaterra, Txalaparta, Brumaria, Barlin Libros, etc.). Asimismo, ha codirigido el Congreso Internacional Cuerpos/Sexualidades Heréticas y Prácticas Artísticas y dictado más de una veintena de conferencias entre universidades, centros de investigación y museos nacionales e internacionales, como son sus últimas contribuciones en la UV, la UPV, la UVigo, la UIMP, l'Université de Toulouse Le Mirail en Francia, la Fundación Luis Seoane de A Coruña, el MUAC en México, el IVAM en Valencia, o el MediaLab Prado, Matadero, el CA2M o el MNCARS de Madrid. Su investigación ha sido reconocida con varios premios entre los que destacan el Primer Premio Nacional de Investigación Cultural Marqués de Lozoya 08 (MECD), la Mención Especial del Jurado en la modalidad de <Ensayo inédito> en la XIXª Edició Premi Espais a la Creació i a la Crítica d'Art de la Fundació Espais d'Art Contemporani de Girona (2007) o el Premio de Investigación del Consejo Social (Modalidad "Jóvenes Investigadores") de la UMH (2013). Es directora del Máster Universitario en Estudios Culturales y Artes Visuales (perspectivas feministas y cuir/queer) de la UMH, actividad por la que ha recibido el Premi Museari Acció 2019, per les accions en favor de la visibilitat i els drets de la diversitat sexual.

Resumen de contenidos:

Estructuras y metodologías del proyecto cultural y artístico complejos: proyectos dentro de proyectos. fases proyectuales.

El proyecto aplicado complejo de base investigadora

Redes de trabajo en equipo y redes afectivas.

¿Qué es investigar? ¿Se puede investigar en arte?

¿Qué es la investigación artística a través de las metodologías críticas?

¿Desde dónde y cómo? Perspectivas situadas. Nivel de gestión/Contenidos.

Tipos de trabajo de investigación: aplicado, artístico, comisariado, diseño, pedagógico.

Metodologías: oprimida, carroñera, suspicaz, indisciplinada, ensayística, performativa, clandestina, marica, interseccional, transfeminista.

Artistas/Autoras: Jelen Geleton, Fefa Vila, Red O.R.G.I.A.

<https://mostralaploma.org/mostra-la-ploma-2020/es/jurat-2020/>

Isabel Tejada: gravidez1@yahoo.es

Trayectoria profesional y personal:

Comisaria, crítica, gestora cultural y profesora en la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. Sus líneas de investigación son la expografía y narraciones del arte contemporáneo, historia de las exposiciones y los museos; la historia de las mujeres, feminismos y arte contemporáneo; y el arte popular. Licenciada en Geografía e Historia con especialidad en Historia del Arte en 1990. Doctora en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia en el año 2009, obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado con su tesis “De la exposición a la re-exposición: desplazamientos semánticos de la obra de arte de las vanguardias históricas en su proceso de museificación. De la insurrección a la vuelta al orden”. Entre 1991 y 1995 fue directora del Centro Eusebio Sempere (Alicante) ubicado en el Palacio Gravina convirtió sus salas en un referente del arte contemporáneo en la ciudad y desde finales de esa década y hasta 2010, fue responsable del Espacio AV y la Sala Verónicas (Murcia). Ejerció como responsable de exposiciones y profesora del Instituto Europeo de Design en 2006-2007. Desde el 2004 es profesora en la Facultad de BB AA en la Universidad de Murcia. Además, fue codirectora del Máster en Gestión del Patrimonio Histórico y Cultural de la Universidad Complutense de Madrid desde 2009 hasta 2012. Como feminista ha formado parte de la junta directiva de la asociación Mujeres en las Artes Visuales²⁵.

Resumen de contenidos:

Exposiciones de mujeres durante la II República y el Franquismo.

- Las exposiciones de mujeres: el Instituto de la mujer (1983)
- De 100% a Territorios Indefinidos
- Otros proyectos: (Zona F, Genealogías feministas en el arte español, etc)
- A Contratiempo: una lectura feminista de la historia del arte

Exposiciones femeninas-feministas (visibilización). Formación: exclusión, difícil acceso de la mujer al mundo del arte. Profesionalización/especialización; bodegones, no permitir estudios de anatomía. Se consideraba a las mujeres como imágenes productoras de imágenes. Conquista escena cultural, necesidad de asociarse. Rebelión de las faldas, despertar de la conciencia feminista en España. Se generaban un nuevo imaginario de la mujer. Se controla el cómo y el quién.

Artistas/ Autoras: María Lejárraga, Milagros Lambert, Mónica Buj, Ángela García Colomer, Carmen Calvo, Soledad Sevilla, Isabel Oliver, Juana Francisca, Piti Bartolucci, Ana Torralba, Manuela Ballester, Amparo Segarra, Mari Chordá, Villar, Cristina Lucas, Victoria Civera- Juan Uslé, Juana Francés, Carmen Gandía, Amada Esteban Olga Adelantado, Marina Núñez, Patricia Gadea, Pilar Albarracín, Zona F, Helena Cabello y Helena Carceller, Paz Muro, Isabel Villar

---

²⁵ <https://iac.org.es/perfil/isabel-tejada.html>

Daniel Tejero: daniel.tejero@umh.es

Trayectoria profesional y personal:

Artista plástico e investigador, Profesor Titular de Universidad, y director del grupo de investigación “Figuras del Exceso y Políticas del Cuerpo” en la Universidad Miguel Hernández. Con una trayectoria profesional de casi veinte años, tiene en su haber exposiciones individuales como Confluvium Benidormense en la galería Kessler Battaglia, Art Golf Resort, Ausencia presencia, o Juega conmigo, así como innumerables colectivas, entre las más recientes: Iconografías de la Desobediencia en Galería Punto, El aula invertida: estrategias pedagógicas y prácticas artísticas desde la diversidad sexual en la Fundación La Posta, o en Art Madrid. Su trabajo ha sido reconocido en diferentes ediciones del Premio Bancaixa de Escultura, así como en varias convocatorias competitivas de arte público monumental, entre las que cabe destacar su participación en el Parque Escultórico de Luzón (Guadalajara 2008) o la construcción de varias obras monumentales en Huelva (1999-2006) y Alicante (2007). Su trabajo como artista-investigador ha evolucionado desde la preocupación por el cuerpo y las temáticas de sexo, género y sexualidad, a la celebración del deseo y de los placeres, que son muchos y variados.²⁶

Resumen de contenidos:

Cultura BDSM: Una aproximación a las prácticas sexuales periféricas

BDSM y arte. Visibilización de una supracultura

Un caso de estudio. Operatorium: Daniel Tejero

Los objetivos de esta sesión son: Conocer la comunidad BDSM

- Estudiar la gramática de las prácticas sexuales periféricas
- Entender la relación de ellas con el marco conceptual o formal dentro de las prácticas visuales y/o culturales.

El cuestionario al uso normal estar en una relación que desee. Bondage, dominación. Sado masoquismo que hay dos cosas que son muy importante. El proceso distinto es un proceso mental y físico, no de denominación. 1/3 parte de visibilidad social de esa masculinidad viene de esos ritos antropológicos, utiliza, también se cronografía de la Iglesia católica como si fuera el descendimiento de Cristo.

Artistas: Álex Jones, Tom Clancy, Javi Moreno, Daniel Tejero.

---

²⁶ <https://campusaltea.umh.es/es/daniel-pablo-tejero-olivares/>

Fefa Vila: mjvila@ucm.es

Trayectoria profesional y personal:

Es profesora de Sociología en la Universidad Complutense. Ha trabajado en proyectos de investigación para la Fundación FOREM, así como en otros muchos como comisaria y directora artística, como por ejemplo «El porvenir de la revuelta. Memoria y Deseo LGTBIQ». Es escritora, feminista, activista queer e impulsora del colectivo lésbico artístico y activista LSD (Madrid, 1993-1998).²⁷

Resumen de contenidos:

Definición queer: Insulto “rara” en su “desviación” sexual en inglés. Se emplea porque es un insulto. En España, pierde su sentido, pero, se resignifica como marica, bollera, trans. Teoría torcida. Años 90. Surge el término dado a una serie de contextos activistas, se precede de militancias previas (SIDA) se marca una nueva resignificación. Teresa de Lauretis (acuña el término) disidencia sexual. Definete y cambia. Politizar la identidad y el deseo. Desplazamiento de los escenarios identitarios. Autonombrarse para adelantarse a la calumnia y la resignificación. Relaciones teoría y práctica, militancia. Agita el pensamiento. Posición no cómoda. Dispositivo en relación a la dicotomía. Origen en EEUU 70-80. Movimiento político. Conjunto de opresiones donde la disidencia sexual no solo es lo que marca el momento. Radicalización del movimiento. Nuevo internacionalismo activista. Guerras de sexo, debates entorno a lo trans, a la prostitución, feminismo lesbiano, chicano y postcolonial.

En España, dos grupos, LSD (LESBIANAS SIN DUDA) RADICAL GAY, movimiento que se activa a través de la homofobia. Estigmatización. Discursos del odio. La teoría parte del postdecostruismo. Una teoría radical de la sexualidad. Trata de confrontar los prejuicios de la opinión pública sobre las prácticas sexuales que se salen del discurso dominante considera como normal. Relaciones teoría- práctica, militancia, academia. Política de los anormales. Lo queer “se va desviando hacia lo peor”. El cuerpo hace cultura. Resignificar el imaginario poniendo el cuerpo. Nueva representación de lo cuerpos. Mutaciones de lo real.

Artistas/ autoras: Teresa de Lauretis, Judith Butler, Gayle Rubyn, Monique Wittig, Michael Foucault, Judith Butler, Eve Sedgwick, Joan Nestlé, Judith Halbertstam.

---

²⁷ <http://mueca.edx.umh.es/courses/course-v1:muecaX+MUECA02+20182019/about>

6.2.2 Exposición de resultados

Para iniciar el proceso creativo empiezo por basarme en el concepto visibilidad, que desde mi punto de vista, es el concepto que más se ha repetido en las sesiones.

En la primera propuesta de retratos que finalmente descarto (disponibles en anexos) diseño una serie de imágenes, las cuales me ayudan a representar subjetivamente a este equipo docente. El inconveniente de la utilización de estas imágenes dio lugar a que no se entendieran correctamente las ilustraciones.

Como sabemos, la homogeneidad, la armonía y equilibrio del color hacen que un diseño sea más efectivo, para ello con la intención de crear un imaginario, empleo la línea de la imagen corporativa del postgrado.

El tono general de los retratos finales está basado en el perfil de color magenta que predomina junto al blanco y negro en la página web de Mueca²⁸. Hago variaciones utilizando la misma tonalidad.

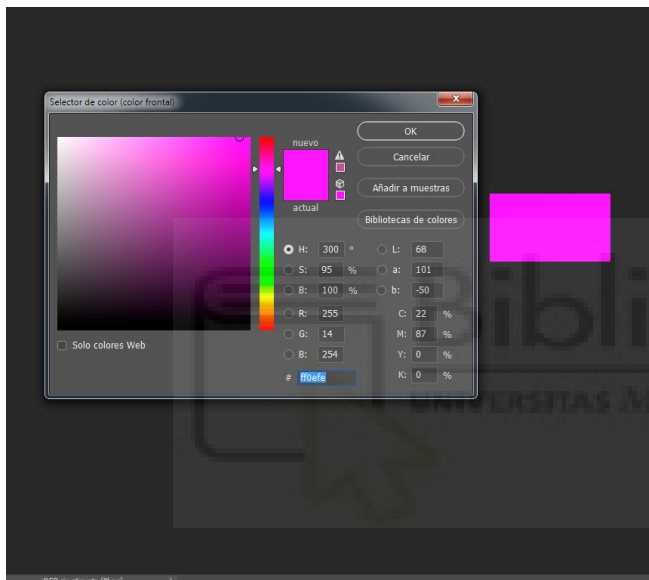

Fig. 29. Recorte de perfil de color corporativo del postgrado. Imagen de la autora.

El siguiente paso del proceso, ha sido recopilar las fotografías del equipo docente en la red para poder intervenir sobre ellas. Una vez hecha la selección, he editado las imágenes utilizando programas de edición como Adobe Illustrator® y Adobe Photoshop®.

A cada docente le asigné tres palabras clave que se convierten en los símbolos utilizados en las ilustraciones, que también fueron creadas mediante la utilización de los programas nombrados anteriormente.

Tenía claro que las ilustraciones no podían ser estáticas y haciendo referencia a carácter online del máster, es resultado son 15 ilustraciones multimedia cuyo tamaño es 2300px x 2445px x 300ppp.

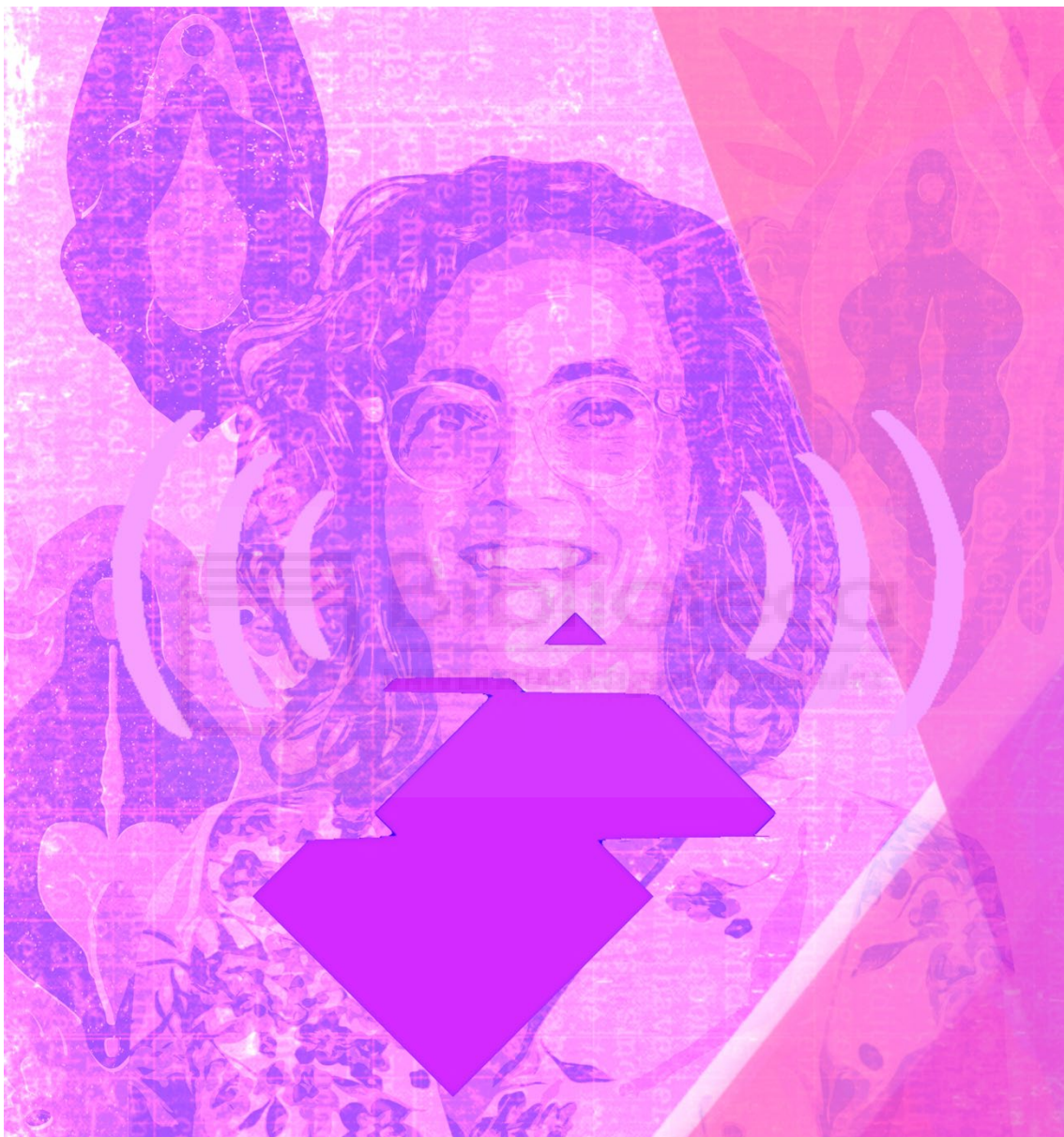
La animación has sido realizada mediante la utilización de Adobe Flash®.

En el siguiente apartado, al pie de cada imagen, se encuentra el enlace de acceso, para acceder a ella hacer Ctrl+click en IMAGEN ANIMADA.

²⁸ <https://mueca.umh.es/>

6.2.3 Ilustraciones

Amparo Alonso: Feminismo, educación, diversidad.

[IMAGEN ANIMADA](#)

Xosé Manuel Buxán : Fotografía apropiada, colectivos LGBTQ+, memoria.

[IMAGEN ANIMADA](#)

Johanna Caplliure: Redes, mapas, ficción.

[IMAGEN ANIMADA](#)

Shane Green: Punk, visibilidad, contracultura.

[IMAGEN ANIMADA](#)

Ricard Huerta: Transeducar, espacios, diversidad.

[IMAGEN ANIMADA](#)

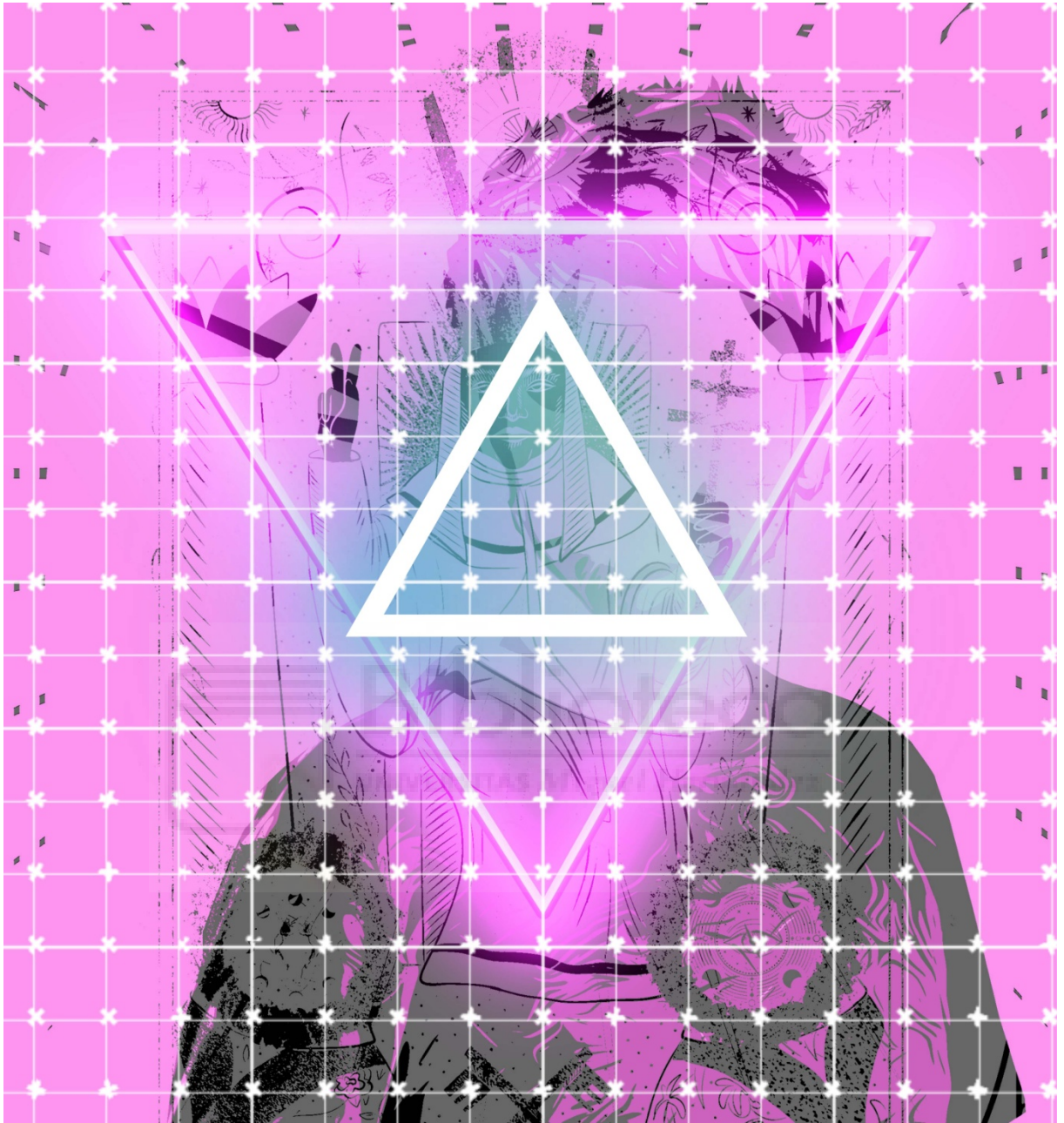
Mario-Paul Martínez: Visibilizar, diversidad, avatar.

[IMAGEN ANIMADA](#)

Javi Moreno: Magia, esoterismo, queer.

[IMAGEN ANIMADA](#)

Ana Navarrete: Feminismo, historia, memoria.

[IMAGEN ANIMADA](#)

Luis Noguero: Homosexualidad, visibilidad, memoria.

[IMAGEN ANIMADA](#)

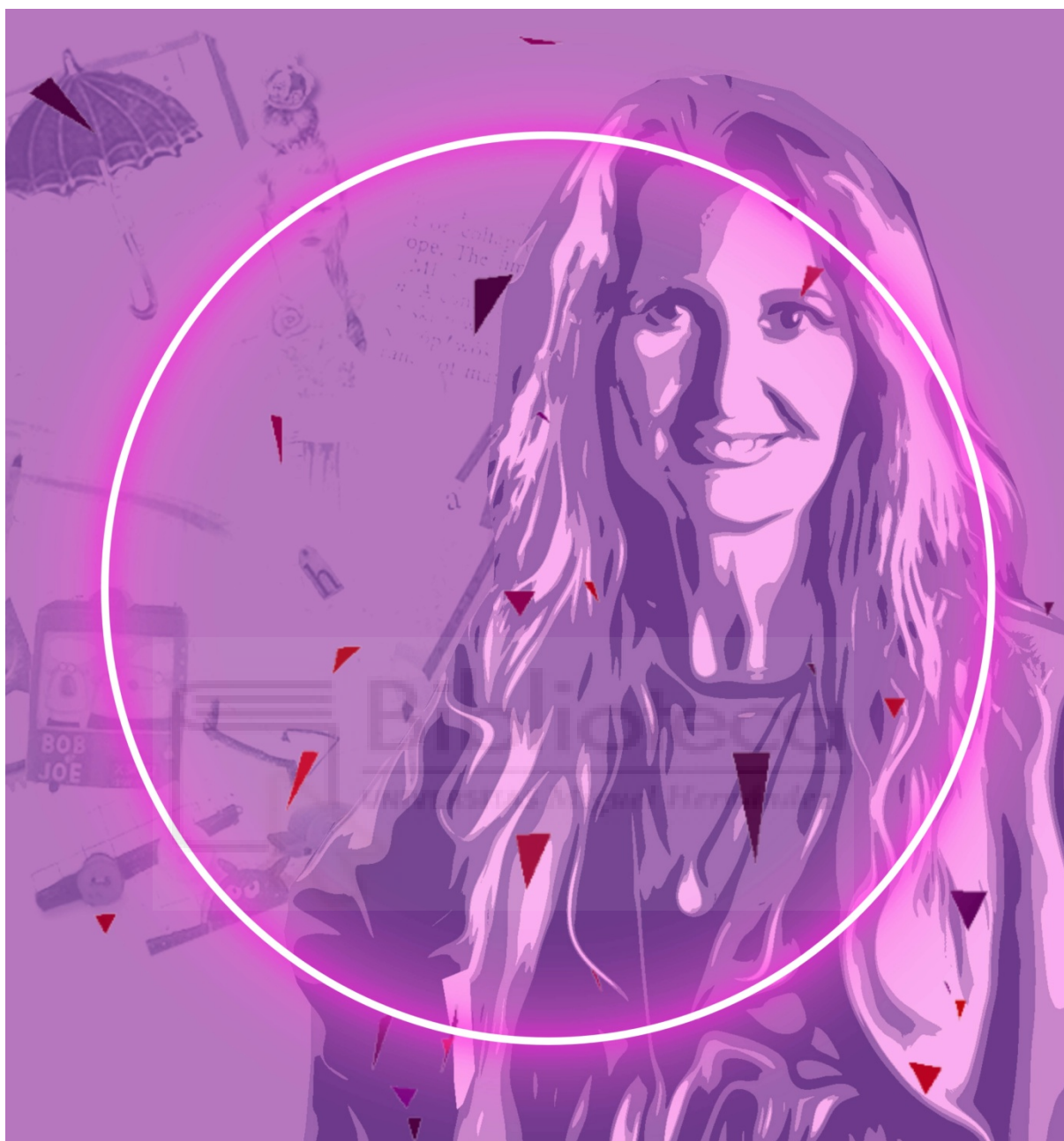

Raquel Osborne: Feminismo, visibilidad, activismo.

[IMAGEN ANIMADA](#)

Bibiana Soledad Sánchez: Juguetes, estereotipos, inclusión.

[IMAGEN ANIMADA](#)

Tatiana Sentamans: Aristas, redes, metodologías.

IMAGEN ANIMADA

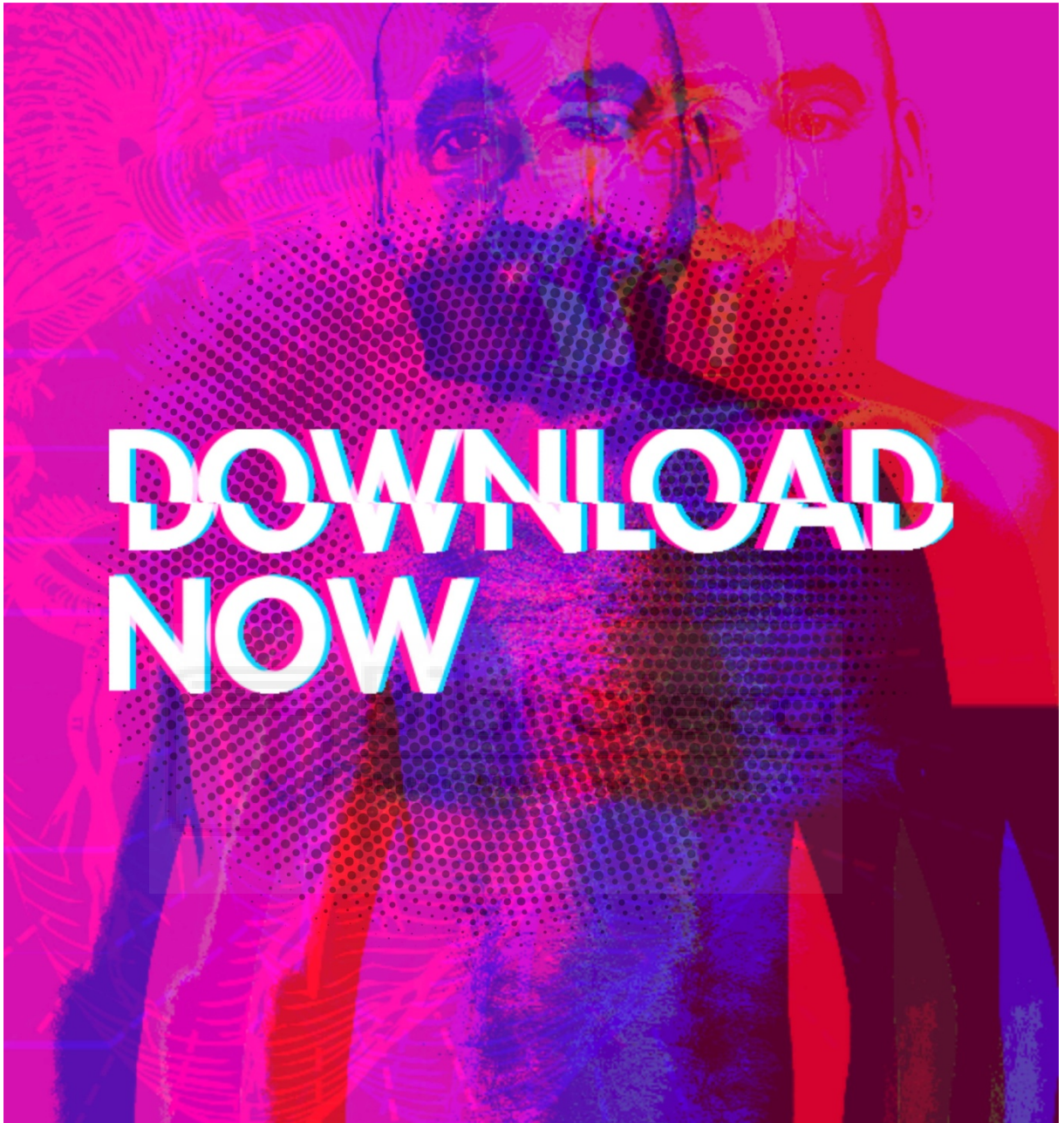
Isabel Tejada: Memoria, visibilidad, historia del arte.

[IMAGEN ANIMADA](#)

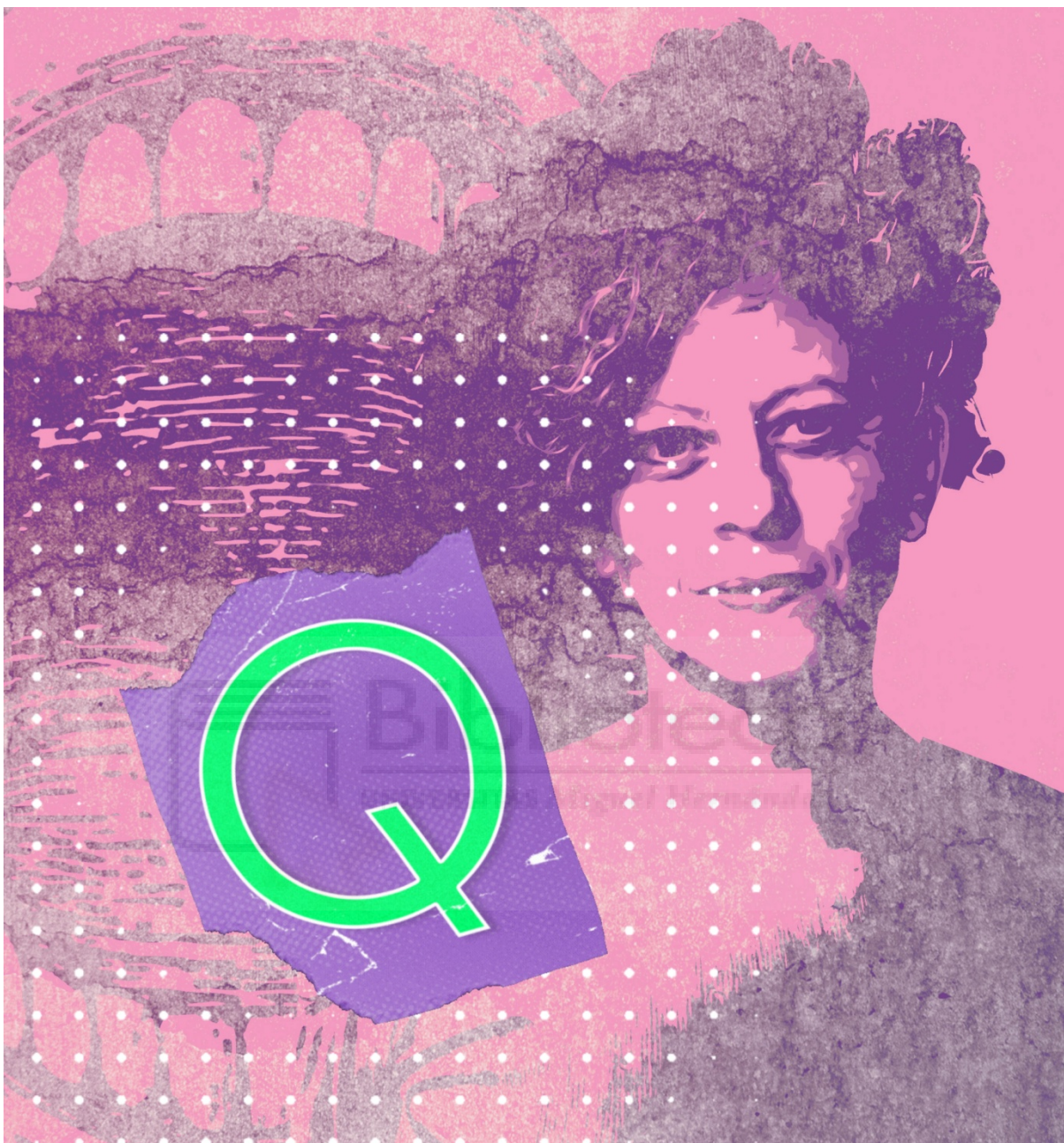
Daniel Tejero: Supracultura, prácticas sexuales, BDSM.

[IMAGEN ANIMADA](#)

Fefa Vila: Queer, feminismos, militancia.

[IMAGEN ANIMADA](#)

6.3 Discusiones:

Como ya hemos visto en el marco metodológico, la elección de un grupo de docentes para un posgrado determinado, en este caso el que nos aborda, encierra una ideología común o determinados rasgos, preocupaciones o propósitos pedagógicos comunes.

Como indica Leal (2014) "en la acción educativa se determinan y organizan: los contenidos que la gente debe aprender, la forma en que deben impartirse tales conocimientos y las actividades a realizar para desarrollar ciertas habilidades y destrezas" (p. 539)

La comunidad educativa de *MUECA* desempeña su labor como pedagogos, críticos, analistas, artistas, narradores, activistas, e incluso, políticos. No se puede obviar que la forma en que se combinan esas actividades define la política para la comunidad educativa. Mi posicionamiento con esta investigación queda claro, hay que dar visibilidad al equipo docente que, a su vez, forma en concepto de diversidad y nos muestra desde la perspectiva de los estudios culturales, que vínculo existe entre los discursos políticos y los movimientos sociales contemporáneos, incluyendo análisis de las relaciones establecidas entre poder, cultura, representación, visibilidad y producción de sentido: feminismos e identidades no normativas.

Confirmamos por tanto, que un máster de este tipo está vinculado a la trayectoria vital de su profesorado. Si tuviera que nombrar algunas de las características que tienen en común, enumeraría tales como el compromiso social, el sentido crítico, la pasión, la profesionalidad y por último, que tienen como objetivo el cambio social y que tienen un papel visibilizador.

7. Conclusiones

La identificación del individuo a lo largo de la historia del arte siempre se ha plasmado mediante la utilización de retratos. La capacidad de este recurso sabemos, que hace trascender lo físico. Diferentes épocas artísticas y diferentes técnicas han sido utilizadas a lo largo de los tiempos con el fin de perpetuar a las personas retratadas. Esta es la finalidad de este trabajo.

Exponiendo también la semejanza, personalidad y las características comunes del profesorado *Mueca* utilizando la sinécdoque en ilustraciones multimedia, pretendo dar visibilidad a éstos docentes, que conciencian y crean sociedades igualitarias y diversas que desarrollen al máximo las capacidades del alumnado independientemente de su género.

Concluyo afirmando que existen rasgos comunes compartidos entre el profesorado de *Mueca* como parte de un activismo común.

8. Bibliografía

Abarca, J. 2017. www.urbanario.es. [En línea] [Citado el: 16 de Mayo de 2022.] <https://bit.ly/2rB6iLe>.

Abreu, O., y otros. 2021. www.scielo.cl. [En línea]://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S071807642021000300131&lng=es&nrm=iso>.

Andreotti, L y Costa, X. 1996. Situacionistas: Arte, política, urbanismo. Barcelona : Museu d'Art Contemporani.

Aladro, E. Bailey, D. Jivkova, D. 2018 . Artivismo: Un nuevo lenguaje educativo para la acción social transformadora. *Revista Comunicar 57: Artivismo. Arte y compromiso social en un mundo digital (Vol. 26)*

Ardenne, P. 2008. Un arte contextual. Murcia : Cendeac

Area, M. 2016. Ser docente en la escuela digital. *Suplemento Profesional de Magisterio, 22.*
Extraído de : <https://goo.gl/SGGsoO>.

Arnaiz, P. 2002. Hacia una educación eficaz para todos : la educación inclusiva. *Monográfico Hacia una educación eficaz para todos.*

Barthes, R. 1970. Elementos de Semiología. Madrid : Alberto Corazón

Bidarian, S. and Davoudi, A.M. 2011. A Model for application of ICT in the process of teaching and learning. International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY). Procedia -Social and Behavioral Sciences 29

BOE núm. 10, de 11 de enero de 1979). 1979. Ley de vagos y maleantes. Madrid : s.n.

BOE núm. 157, de 2 de julio de 2005). 2005. Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.

BOE núm. 2/2006, de 3 de mayo de 2006. 2006. Ley Orgánica de Educación. Madrid : s.n.

Cao, M. 1998. La Retórica visual como análisis posible en la didáctica del arte y de la imagen. Madrid : s.n.

Casanova, A. 2016. El docente virtual: un cambio al paradigma tradicional. Conferencia presentada en el Seminario Desarrollo Profesional Docente: formación, evaluación y certificación. Recuperado de: <http://acceso.virtualeduca.red/documentos/ponencias/puerto-rico/1419-8509.pdf>

- Civera, V. 2017.** Red Cenit. [En línea] [Citado el: 12 de Abril de 2022.] <https://www.redcenit.com/educar-en-la-diversidad/>.
- Da Via, E. 2020.** La obligación moral de enseñar. memo.ar. [En línea] [Citado el: 2 de Agosto de 2022.] <https://www.memo.com.ar/opinion/la-obligacion-moral-de-ensenar/>.
- Gallego, M.J. 2008.** Comunicación didáctica del docente universitario en entornos presenciales y virtuales. *Revista Iberoamericana de Educación* ISSN: 1681-5653 n.º 46/1
- Guerrero, A. y et. al. 2018** .El Futuro es femenino. Nube de Tinta editorial.
- Huerta, Ricard. 2017.** Transeducar. Poéticas de la diversidad sexual. Barcelona : Graó, de IRIF, S.L.
- Huerta, R. (2022).** Artes visuales para la inclusión de la diversidad sexual en la formación del profesorado de educación primaria. *Revista de Estudios Socioeducativos*. ReSed, 1(10). Consultado el 18 de julio de 2022. Extraído de <https://revistas.uca.es/index.php/ReSed/article/view/8638>
- Ikonomultimedia 2022.** [En línea] 2022. [Citado el: 22 de Junio de 2022.] <https://ikonmultimedia.es/origen-del-docente-breve-historia-de-la-docencia/.II>, Vol. 30
- Leal Huise, S. (2014).** Doctrina e ideología en el ámbito educativo venezolano. *Educere*, 18(61),535-545. Extraído de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35639776014>
- Ludin, P. F y Rosental, M. M. 1965.** Diccionario Filosófico. Montevideo : Ediciones Pueblos Unidos
- Manovich, L. 2005.** El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Barcelona . Paidós.
- Maquilón, J. J. 2011.** La formación del profesorado en el siglo XXI: Propuestas ante los cambios económicos, sociales y culturales. Murcia. Servicio de publicaciones Universidad de Murcia
- Moreno Candel, F. 2018.** Diversidad sexual a través de la Educación Artística. *Práctica en la Escuela de Arte y Superior Fernando Estévez de Tenerife. Pulso. Revista de Educación*
- Mullin, A. 2017.** Feminist art and the political imagination. [En línea] 2017. [Citado el: 13 de Junio de 2022.] <https://bit.ly/2I7sKps>.
- Nolla, N. 1997.** Etnografía: una alternativa más en la investigación pedagógica. *Educ Med Super* v.11 n.2 Ciudad de la Habana jul.-dic. Extraído de : http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

Wong, W. 1991. Fundamentos del diseño bi- y tri-dimensional. Barcelona : Editorial

1. Índice de figuras:

Figura. 1.....	13
Figura.2.....	14
Figura.3.....	14
Figura. 4.....	15
Figura.5.....	15
Figura.6.....	16
Figura.7.....	16
Figura.8.....	17
Figura.9.....	17
Figura.10.....	18
Figura.11.....	18
Figura.12.....	19
Figura.13.....	19
Figura.14.....	20
Figura.15.....	20
Figura.16.....	21
Figura.17.....	22
Figura.18.....	22
Figura.19.....	28
Figura.20.....	28
Figura.21.....	29
Figura.22.....	29

Figura.23.....30

Figura.24.....30

Figura.25.....31

Figura.26.....31

Figura.27.....32

Figura.28.....32

Figura.29.....54

10. Anexos

 Biblioteca
UNIVERSITAS Miguel Hernández

N E T A R T

