

Estudios de Género (EdG)

366436 – Psicología del Arte y Estudios de Género

Formación básica [[Plan docente](#)]

Grupo 5A – Curso 2021/22

Grado de Bellas Artes

Universidad de Barcelona

Horario y lugar:

Martes y miércoles, de 10 a 12 h.

Aula 2, Edificio Adolf Florensa, Facultad de Bellas Artes

Docente:

Joan Miquel Porquer Rigo

joanmiquelporquer@ub.edu

<http://jmporquer.com/>

Sesiones:

30 marzo

5, 6, 19, 20, 26, 27 abril

3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 mayo

Licencia del material:

Este material tiene finalidad docente y está (hasta donde corresponda) bajo una [Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional](#).

Referencia bibliográfica:

Porquer Rigo, Joan Miquel (2022). *Apuntes de contexto y presentación situada para Estudios de Género. Material para la asignatura Psicología del Arte y Estudios de Género (21/22) en el Grado de Bellas Artes UB*. [http://jmporquer.com/wp-content/uploads/2022/04/EdG_5A_21-22_Joan-Miquel-Porquer Interactivo.pdf](http://jmporquer.com/wp-content/uploads/2022/04/EdG_5A_21-22_Joan-Miquel-Porquer_Interactivo.pdf)

0. Índice de contenidos

---

1. Introducción: de quien os habla, de la sección y de su interrelación.
2. Contextualización de la materia.
3. Posicionamiento metodológico.
4. Actividades y desarrollo de la sección.
5. La naturaleza de los recursos para elaborar la actividad
6. Calendario
7. Indicaciones para realizar las actividades: verbos de acción.
8. Criterios de evaluación
9. Resumen de la actividad prevista
10. Bibliografía referenciada

1. Introducción: de quien os habla, de la sección y de su interrelación

---

1.1. El docente

Empiezo por las presentaciones: me llamo Joan Miquel Porquer Rigo, nací en Palma, Islas Baleares, en el 1989 y, durante estas próximas semanas compartiré con vosotras y vosotros la sección de ***Estudios de Género***. Este es el sexto curso que tengo docencia asignada a la materia, desde que empecé a dar clase en 2013. Mi pronombre es «él», y podéis llamarme Joan.

Mi áreas de trabajo académico son las metodologías de creación artística y el aprendizaje-servicio. También lo son –para quienes nos hemos cruzado en primer curso– la escultura en lo que viene a llamarse el campo expandido y los propios estudios de género. Me podréis encontrar tanto en una clase-seminario como en un taller de materiales blandos, entre cacharros y ollas. Me considero una persona que tira hacia la izquierda, libertario en algunos casos. Quizás por esto me gusta que los contenidos que produzco y con los que trabajo estén disponibles para el público en código abierto –esto, claro, puede provocar sus contradicciones. Y tampoco me libro de que la política entre el aula a cada rato. Me identifico con lo que Pablo Freire, pedagogo de la emancipación, proclamaba en una entrevista:

«Jamás pude admitir la mistificación de que la educación es un quehacer neutral. Yo pienso lo contrario, que la educación es siempre un quehacer político. No hay, pues, una dimensión política de la educación, sino que ésta es un acto político en sí misma. El educador es un político y un artista; lo que no puede ser es un técnico frío.» (Freire y Marín, 20/05/1978, pár. 11)

He sido profesor asociado en esta casa, conferenciante invitado en otras, docente de educación secundaria, tallerista, editor, comisario de arte y toda una retahíla de *hashtag* que me han permitido llegar a final de mes de una u otra manera. He llegado aquí –según dice mi currículum– como doctor, maestro y licenciado; ahora y por unos años, profesor *lector* a tiempo completo. Pero sigo en la rueda de hámster: tendré que pasar otra acreditación para que me vuelvan a contratar. Y luego está la gestión... A veces estoy un poco agotado, pero compartir docencia, aula y taller es una de las pocas cosas que me sigue motivando a seguir en esta *santa casa*.

En todo caso, vosotras y vosotros estáis sentados donde yo lo estuve hace unos años –bueno, en la clase de aquí al lado–, y eso es algo que siempre (*siempre*) trato de tener presente a la hora de

plantear cualquier asignatura. Esto es: *¿qué esperaba yo del personal docente cuando estudiaba? ¿Será lo mismo que esperaréis vosotras y vosotros... o ha cambiado?*

Aunque una percepción autobiográfica de la historia, como señala Eudald Espluga (2022), no debe proyectarse como una verdad sistémica; y que «ni mi experiencia personal ni mis recuerdos y apegos pasados resultan representativos de nada» (p. 76), creo que es necesario conocer la genealogía específica de las cosas para apreciarlas mejor. O, como reza un medio de comunicación conservador catalán, con el fin de generar «análisis para tener opinión». El feminismo, al fin y al cabo y como veremos, pone en duda el concepto de objetividad (Segarra, 2022). No por casualidad, una de sus frases más lapidarias es la de que «lo personal es político».

En este sentido, ya que os he hablado un poco de mi, permitidme que os haga un repaso rápido de donde viene mi relación con la asignatura y cómo la entiendo.

1.2. Las experiencias en la formación de Bellas Artes

Cuando cursé Bellas Artes, entre los años 2007 y 2012, la asignatura de *Estudios de Género* no figuraba en el Plan de Estudios de entonces (creo que sí *Psicología del Arte*). Hace algo más de diez años los pocos contenidos que se vinculaban a esta materia tan solo aparecían en aquellas clases donde el profesorado que realmente estaba interesado en explorarlos.

Por mi parte, lo que conocí entonces lo tomé de dos asignaturas separadas: una obligatoria, llamada *Pedagogía del Arte*, y una de libre elección, llamada *Genealogías femeninas en la práctica artística*.

En **Pedagogía del Arte**, que estaba en segundo curso, tratábamos temas vinculados a la transmisión de conocimientos artísticos desde los procesos pedagógicos. La profesora que tuve hacía paquetes de temas, explorados por diversos textos, que teníamos que trabajar en grupos de 4-5 personas para presentar al grupo-clase. Un grupo de tres compañeras y yo elegimos el tema de «La deconstrucción feminista del discurso de la modernidad». Leímos los textos propuestos que, cabe decir, no terminamos de entender. Nos parecían complejos, crípticos y nos pasamos días dándoles vueltas. No obstante, nos quedamos con unos cuantos puntos clave: los que nos parecían más interesantes para discutir.

El caso es que, con lo que sacamos en claro, montamos una ponencia que combinaba un pase de diapositivas con distintas escenas performatizadas que encarnaban los contenidos. Para hablar de la masculinidad monolítica, hicimos una donde yo posaba en la tarima, marcando bíceps [sic], mientras mis compañeras hacían como que me adoraban, se proyectaban imágenes de carteles de Barbara Kruger y sonaba de fondo *We don't need another hero (1985)* de Tina Turner. La llamamos «¡Qué músculos más grandes tienes!». En la misma línea, revisando los apuntes de entonces parece que mis compañeras performaron también una versión de *The Cock-Cunt play (1972)* de Judy Chicago, para hablar del arte feminista de los 60 y 70, aunque no la recuerdo con exactitud. En una última escena, que habíamos grabado en la terraza del bar de la Facultad, aparecía una mesa ataviada con ricos ropajes y succulentos manjares, incluso con velas encendidas. Mis compañeras, vestidas con trajes-chaqueta y esmoquin masculinos, se sentaban a su alrededor y exigían autoritariamente ser servidas por la camarera. Ahí aparecía yo sirviendo zumo a modo de vino, ataviado con falda de tubo, tacones, camisa blanca y ceñida y maquillaje facial completo. La utilizamos para hablar de la subversión de roles encarnada por Claude Cahun.

Nos tiramos por lo cómico, pero siempre con objetivo, sin hacer por hacer: habíamos leído sobre el concepto de «buena esposa» y algo de Simone de Beauvoir (1998); también habíamos visto en vídeo la célebre performance de Martha Rosler, *Semiotics of the Kitchen* (1975). Hicimos un *mix* de todo de lo que nos habíamos empapado para intentar transmitir que había otras maneras de actuar. El caso es que la asignatura, generalista a la fuerza, tan solo daba pie a introducirse un poco en el feminismo y en la idea de género. Apenas rascamos *El género en disputa* (2007) de Judith Butler, uno de los textos fundacionales de los estudios de género que tampoco entendimos mucho, y nos quedamos a las puertas de tratar lo que luego vendría a llamarse la *cuarta ola* del feminismo.

Después de Pedagogía del Arte, en tercer y cuarto curso estaba **Genealogías femeninas en la práctica artística**, una materia de libre elección bastante extraña para entonces: durante un cuatrimestre, cada semana teníamos la posibilidad de asistir a una ponencia magistral de una docente distinta (Grau Costa, 2013). Cada conferencia giraba en torno a una artista, movimiento creativo o concepto poco trabajado en la Facultad, sobre el que se articulaba un discurso y una metodología de creación artística. El cuerpo docente nos *hablaba de cómo creaba y de cómo otras creaban*. El alumnado asistente desarrollaba, entonces, un proyecto de creación en forma de pieza que incorporara conocimientos adquiridos o derivados de las ponencias. Luego, tras un proceso de selección, podía exponerse en la Sala de Exposiciones. En cuando la cursé, de tan metido como estaba en la producción de objetos, desarrollé una pieza que era un alegato a sentarse a jugar.

Más adelante supe que ambas asignaturas fueron las responsables de que el Plan de Estudios del Grado de Bellas Artes inaugurado en 2012 adquiriese un espacio específico para explorar los Estudios de Género. Hay que decir que, como asignatura, es singular: que me conste, no se imparte como formación básica en ninguna otra Facultad de Bellas Artes en España. Y hay que decir que cada vez que se modifica el Plan de Estudios, hay quien dice de cargársela... Siempre que hablo con alguien de otra facultad o universidad y le cuento sobre la asignatura, se sorprenden de que exista –y de que no se haga en donde están–.

¡Ah, por cierto! El curso que viene, si todo marcha, habrá disponible una asignatura optativa llamada **Feminismos, cooperación y cocreación!**

1.3. El momento «click»

En resumen, que fuera por casualidad o por infortunio, mi aproximación a muchos de los conceptos vinculados a la sección que hoy empezamos fue escasa y posterior. Tampoco yo en aquél momento supe o quise trabajar más en aquella dirección. Fue con los años y mi desarrollo como docente-investigador-artista que fui acercándome a las *preguntas* planteadas por los Estudios de Género. Y aquí sigo, cada curso, **cuestionando mis saberes y mutándolos**.

Pero, honestamente ¿cómo lo vivís ahora vosotras y vosotros, en vuestro segundo curso? Cuando estudié, las asignaturas *Conceptos del Arte Moderno* y *Conceptos del Arte Contemporáneo* se llamaban «Historia del Arte I y II» y las recuerdo impermeables a lo coetáneo. Como la mayoría de asignaturas que había cursado en la ESO o el Bachillerato: el arte era masculino, lleno de genios (y de *pitos*).

El arte que vi durante las asignaturas y su historia era el mismo que en la canción de *Las Bistecs*. Anecdóticamente, una profesora nos habló del «amor gentil» mientras proyectaba una imagen de *El Columpio* (1767), la famosa pintura de Fragonard: en la escena, un chico tumbado en la hierba dirige su mirada cenicienta hacia las bragas de la chica que se columpia. Había entonces significados y

palabras calladas. Y, el caso, es que nunca me planteé ciertas preguntas... No, lo reformulo: nunca me vi obligado a plantearme determinadas preguntas. Por ejemplo: ¿Quién no estaba en el marco? ¿Quién estaba en la subalternidad? ¿Dónde encajaba todo aquello que no era normativo?... Salvo en contadas ocasiones, ¿porqué todo el discurso parecía tan *fucking* igual?...

En esta sección os invito a que habléis como sujetos que se posicionan y que opinan de forma fundamentada. Y por eso os cuento «mi vida», para que, como os sugería al principio, podáis empezar a situaros, a conocer *quien* os habla, desde *donde* lo hace, algunas de las herramientas-estrategias que utiliza, las formas de conceptualizar la asignatura que podéis esperar y, claro, sus criterios de evaluación.

2. Contextualización de la materia

Aunque dedicaremos dos sesiones a dar un poco de orden histórico y conceptual a la asignatura, creo que vale la pena plantear una duda ahora, el primer día: ¿qué es esto del género y qué son los estudios de género?

La cuestión no es fácil de responder... Ya para empezar os diré que hay tantas respuestas como personas que investigan sobre el tema, y que su significado se enriquece con cada documento que lo explora. En cualquier caso, Rosa Cobo nos da una definición concisa que, por ser de 1995, quizá haya quedado un poco anticuada, pero que clarifica en pocas palabras:

«El **concepto de género** es la categoría central de la teoría feminista. La noción de género surge a partir de la idea de que lo “femenino” y lo “masculino” no son [solo] hechos naturales o biológicos, sino construcciones culturales ... a lo largo de la historia todas las sociedades se han construido a partir de las diferencias anatómicas entre los sexos, convirtiendo esa diferencia en desigualdad social y política.» (55)

Más adelante, en 2010, Juan Vicente Aliaga lo define como:

«Un concepto que facilitó a las mujeres **separarse del discurso de que la verdad de la persona estribaba en su anatomía, en su sexo biológico**. Con el tiempo, y especialmente tras el impacto de las teorías de Michel Foucault sobre la sexualidad, de los feminismos construccionistas y de la teoría *queer*, se afirma que **no existe ninguna verdad y/o autenticidad absoluta en el individuo**. Y que desde luego las personas no nacen hombres o mujeres, sino que se convierten en el proceso de aprendizaje y de socialización, de lo que se infiere que la genética y la anatomía son realidades que no suponen un destino indefectible, ya que pueden sufrir modificaciones o cambios.» (11)

Rosemarie Buikema e Iris Van der Tuin (2007) profundizan en estos marcos anteriores, definiendo a los **estudios de género** como:

«La investigación descriptiva centrada en el **rastreo de las relaciones de poder a nivel individual, institucional, nacional y geopolítico** ... y así mismo ... la preocupación en especificar recomendaciones para implementar cambios. Los estudios de género se interesan, por ejemplo, en las estadísticas y encuestas que revelan en qué casos mujeres y hombres son o no son iguales el uno al otro, pero también estudian utopías feministas y otras posibles visiones del mundo. Estas investigaciones se subsuman en el término “género”

porque es un **concepto teórico y multicapa que exige a quienes investigan ser competentes en más de una disciplina académica.**» (2)

El origen de los *estudios de género* los encontramos allá por los años 70, junto con la «tercera ola» del feminismo. Fue por aquellos tiempos cuando las mujeres emplazadas en la academia empezaron a cuestionar la manera en que se construía y fijaba el conocimiento científico, social y artístico, siempre desde una perspectiva masculina. Se fundaron entonces centros de «estudios sobre la mujer» a lo largo y ancho del Norte global. Con los años, tras lo que relataba Aliaga más arriba, estos espacios empezaron a cuestionar su estrategia a partir de tres cuestiones: 1) ¿basta con añadir las mujeres a la historia o debe cambiarse el canon histórico vigente, basado en el patriarcado?; 2) ¿los «estudios de la mujer» deben ceñirse solo a una especie de «esencia femenina» o, en cambio, deben partir de la noción de que no hay una categoría única que defina a todos los sujetos «femeninos»?; 3) ¿habría que incluir en los estudios de la mujer cuestiones transversales como raza, clase o edad? (Buikema & Van der Tuin, 2007).

Desde estas cuestiones, y a través de las aportaciones de los últimos 50 años, podemos decir que se construye un área de conocimiento transdisciplinar, de límites difusos, que cuestiona etiquetas, sus orígenes y la noción de sentido común establecido por una clase dominante. Unos estudios que conciben al género como un **constructo biopsicosocial**: biológico, psicológico y social (Iantaffi y Barker, 2020). La identidad, su capacidad de mutación y la idea de que lo que se dice, cómo se actúa, y los poderes que se ejercen sobre una persona la condicionan en sus acciones y en sus realidades: la *generan*. Reiterando lo que decía Beauvoir (1998): **«No se nace mujer: se llega a serlo».**

3. Posicionamiento metodológico

«No conozco la respuesta pero, ¿porqué haces la pregunta?». En uno de sus videos en Youtube, el activista trans Shon Faye plantea esta cuestión para referirse a la obsesión de definir aquello que es o no es *queer*. La etiqueta ***queer/cuir*** («raro» o «monstruoso» en inglés) en un término despectivo del que se apropian personas no binarias para denominar su **ambigüedad** de expresión o identidad de género. Es precisamente desde el **repudio de la certeza**, en la posibilidad de error y fracaso, en donde puede aparecer la creatividad (Halberstam, 2018).

Esta es una sección abierta a experimentar y a aprender. Y yo no tengo porqué saber más que vosotras. Me posiciono como «maestro ignorante», que diría el filósofo Jacques Rancière (2010): estoy aquí para facilitar el acceso a unos determinados conocimientos y no para dictar cátedra. Y desde mi posición, guiado por la literatura existente, el plan docente y mi propia experiencia, elijo consciente y tentativamente qué objetos proponer para trabajar, siempre abierto a cambios y a descubrimientos.

Si cada curso quiero repetir esta materia es porque siempre surgen más preguntas que respuestas. Me interesa que nos indaguemos y nos *situemos* como individuos respecto al conocimiento (Haraway, 1995). Me interesa que problematicemos los textos y sus ámbitos como **«fuentes de verdad»**, que investiguemos sobre quienes los escriben y en qué situación lo hacen (personal, profesional, geográfica...). A veces basta con poner su nombre en un buscador de internet. ¡Ojo, que **investigar no es solo mirar, sino hacerlo de manera crítica!**

Desearía que la sección de estudios de género fuera para vosotras y vosotros una manera de adentrarse en terrenos que no conocáis, un lugar de descubrimientos de nombres y conceptos. De movimientos y de acciones. Donde, si ya tenéis conocimientos sobre un tema o fleco, intervengáis.

Donde aportéis referencias y referentes adicionales. Me gustaría que cada sesión fuera *un cuento* y que nos fuéramos a casa (o a la siguiente clase) con la sensación de *haber aprendido algo*.

Es un poco utópico, pero me gusta pensar que podemos llegar a «perdernos» en el *hacer* las clases:

«Nos ha sucedido incontables veces. Si tenemos suerte, y tiempo, nos sucede a diario. Estamos en las primeras páginas de una novela, en los primeros minutos de una película, en el capítulo tercero de la primera temporada de una serie, todavía algo desorientados quizá, refregándonos los ojos como quien recién se despierta, o mirando alrededor con extrañeza como quien acaba de aterrizar en otro país y, de pronto, sin aviso, sin mediaciones, sin estrépito, sin darnos si quiera cuenta aceptamos el mundo que se nos presenta, nos compenetramos con él, proyectamos en él nuestras emociones, sufrimos, gozamos ... lo aceptamos como como quien, al sentarse, acepta sin más la realidad de la silla.» (Maurette, 2021, 23)

4. Actividades y desarrollo de la sección

(Y ahora, ¡a por las cuestiones prácticas!)

La sección tendrá carácter presencial y la asistencia es obligatoria. Durante la primera semana de clases, haré dos sesiones teóricas para contextualizar histórica y conceptualmente la materia (para hacer le calentamiento necesario para cualquier ejercicio), pero la actividad principal estará centrada en vuestra **participación activa** y tendrá que ver con la **lectura, análisis y presentación de diversos materiales o textos en grupo**.

4.1. Primera actividad: elaboración de una ponencia grupal a partir de la lectura de un texto seleccionado

He optado por seguir una de las dinámicas de trabajo que ya habéis desarrollado con Enrico en Psicología del Arte. Trabajaréis en **grupos de 4-5 personas** y estableceremos un calendario de **10 sesiones** en las que presentaréis un texto al grupo-clase. Deberéis **tomar uno de los materiales en el punto 5** de este documento, **leerlo, discutirlo en grupo, presentarlo en forma de ponencia y generar después un pequeño debate**.

La **ponencia y el debate deberán tener una duración aproximada de entre 20 y 25 minutos cada uno**. La ponencia deberá conformarse a partir de la lectura del texto, bien sea analizando una parte concreta del mismo o explorando toda su extensión, remarcando los puntos e ideas que os parezcan más importantes. Deberán explorarse algunos de los caminos o referencias que plantee el texto, aportando un componente añadido de investigación a la ecuación. Habrá que conectar con lecturas anteriores o con otras referencias que os vengan a la mente... Más allá del formato establecido de presentación, tenéis libertad para actuar: ¡Dejaos llevar! En la franja de debate será necesario que planteéis preguntas abiertas al público (y que el público os las plantee a vosotros). Deberéis hacer de moderadores y dar la palabra, *facilitar* la discusión que pueda surgir.

La **ponencia irá acompañada de un documento (textual o audiovisual) de 2-5 páginas que explique, de manera narrativa, el proceso de lectura, investigación y las fuentes adicionales desarrolladas por el grupo**. Se recogerán, también en este documento, las preguntas de debate y

su resultado a partir de la intervención del grupo. Este documento se entregará la misma semana de la ponencia, a través de la tarea específica en el Campus Virtual

Os recuerdo que **trabajar en grupo no es sólo una cuestión logística**, sino que debería permitir contraponer las propias visiones y enriquecerlas. Los textos deberán **leerse y trabajarse en conjunto**: no dividirse en pequeñas partes fragmentadas –¡se nota bastante en las ponencias si se ha hecho!

4.2. Segunda actividad: elaboración de una edición *fanzine*, individual o grupal, a partir de la interpretación de un texto

Se plantea de la siguiente manera: tomando unas **indicaciones metodológicas básicas** de una ficha (http://imporquer.com/wp-content/uploads/2022/04/FitxaEdG_Show.pdf), elaborar, **individualmente o en grupo, un *fanzine* que recoja la lectura de un texto de nuestra elección**, mediado por los aprendizajes, relaciones y aportaciones de la sección.

A partir del proceso descrito en la ficha metodológica, **deberán producirse tantas copias del *fanzine* como estudiantes hayan participado en la dinámica de la sección**. El día establecido por el calendario de la sección, deberá **presentarse en público la propuesta y entregar a cada estudiante una copia del *fanzine***, que pasará a su propiedad. Deberá producirse también **una copia para el docente**, con finalidad de poder evaluar su desarrollo y contenidos.

El **formato y extensión de la edición o *fanzine* serán libres**, aunque deberéis tomar en cuenta las indicaciones de la ficha metodológica y del punto 7.2. de este documento.

Per bien, en todo caso, empezamos por plantear: ¿de qué hablamos cuando decimos *fanzine*?

«Seguramente muchas veces te hayas encontrado mirando *fanzines*, revistas o similares en algún lugar y te hayas preguntado: **¿pero esto es un *fanzine*?** Normalmente las dudas respecto a qué es y qué no es un *fanzine* vienen “por la parte de arriba”, es decir, cuando el artefacto en cuestión se ha sofisticado y ya no es “sólo” unas fotocopias grapadas. Es verdad que el mundo del *fanzine* ha ido “refinándose” a medida que el acceso a una tecnología cada vez más compleja y que ofrece una mayor gama de posibilidades se ha ido abaratando. Lo mismo que antes de los años 70, momento de generalización de la fotocopidora, la tecnología limitaba en forma y cantidad las publicaciones, hoy en día estas limitaciones son cada vez menores.

Lo que quiero decir con todo esto es que a medida que la tecnología ha ido avanzando el concepto de lo que es un *fanzine* se ha ido ampliando y por tanto **definir con exactitud una sola tipología de *fanzine* es prácticamente imposible**. El *fanzine* clásico sería **aquella publicación fotocopiada, doblada y grapada**, pero a partir de ahí, las opciones son infinitas. Hablando con amigas una vez llegamos a la conclusión de que es **un *fanzine* si su autorx quiere que así sea**. Y es que personalmente creo que lo que realmente define qué es o qué no es un *fanzine* no es tanto su dimensión formal como la ideología que hay detrás. [...] En resumen, un *fanzine* es más una manera de ver el mundo que un objeto en sí mismo.» (Galaxina, 2017, s.p.)

El uso de la autoedición como formato de la segunda actividad de la sección no es gratuita ni teóricamente ni formalmente. La podemos entender como un medio donde no existe una forma

correcta de actuar, donde las categorías y las formas confluyen de manera crítica y marginal, y donde prima la voz de la persona que la realiza, sin importar si lo que dice está «bien» o «mal»:

«Los fanzines son “la quintaesencia de lo amateur” y los conocimientos, las capacidades, el virtuosísimo o la profesionalización se vuelven **secundarios**. Se pone en valor la idea de que cada **uno puede crear lo que quiera**, esta será la idea fundamental de la ética **DIY** (Do it yourself/Hazlo tú mismx) que nos estimula a **crear nuestra propia experiencia cultural**.» (Galaxina, 2017a, 13-14).

Es, también, un medio que **obliga a posicionarse y a discutir con el público**, sea a cara descubierta o desde el anonimato. Pero siempre desde el **afecto**:

«Cuando hice un zine sobre hacerme una vasectomía en 2003, tuve la posibilidad de compartir la experiencia con un montón de individuxs que estaban periféricamente interesadxs en el tema; muchos incluso me escribieron para contarme sobre su propia experiencia con el procedimiento. Cuando escribí un zine sobre el movimiento de independencia de Puerto Rico, recibí numerosas respuestas de antiguxs miembrxs y de admiradorxs del mismo, así como de personas que no lo conocían o que no tenían ni idea de que su líder había sido asesinado recientemente por el FBI. **Si alguien se toma la molestia de responder a algo que has escrito en un zine, lo hace desde el amor, el respeto y el deseo de conectar, incluso si es para hacer una crítica constructiva.**» (Biel i Brent, 2017, 10-11)

En definitiva, una excusa para compartir aquello que nos mueve y para encontrar afinidades:

«Tradicionalmente dominado por hombres blancos y heterosexuales, el mundo del zine ha progresado de tal forma en la que múltiples colectivos históricamente marginados pueden ejercer su voz. [...] El fanzine es una forma genial de **conectar con la gente y compartir ideas afines alrededor del mundo sin tener que conocerse en persona.**» (Villegas, 2018, p. 14)

4.3. Tercera actividad: participación del docente y del público

El **papel del docente** será el de moderador en las ponencias y debates. Introducirá las sesiones, los textos, las personas que componen el grupo presentador y aportará referencias adicionales a las líneas que puedan explorarse durante el intercambio de opiniones en el grupo.

De los y las oyentes espero que asistan y participen críticamente en las franjas de debate y que hayan, al menos, ojeado los materiales que vayan a tratarse en cada sesión. Una clase, en nuestro contexto, **debe ser un ciclo de retorno**.

5. La naturaleza de los recursos para elaborar la actividad

5.1. Los textos

En primer lugar, parto de la idea que os debo **facilitar el acceso a cualquier material con el que quiera tratar**. En este sentido contaréis en el Campus Virtual con un enlace temporal donde acceder a las lecturas del curso, que iré complementando con materiales en el Campus Virtual.

Salvo alguna excepción, los materiales con los que trabajaremos se han publicado en los últimos 5 años. Como cada curso, he tratado de invertir bastante tiempo discerniendo qué material era más adecuado para proponeros, puesto que elegir unas fuentes implica por fuerza dejar a otras fuera (y los debates que podrían generar). En cualquier caso, creo que la selección bibliográfica permite trazar una cartografía contemporánea (aunque parcial) de los *estudios de género* sin necesidad de seguir un orden lineal. Me inclino a preferir un orden **rizomático**: una estructura cuyas partes, aunque autónomas, intersectan libremente en más de un lugar.

Bajo la etiqueta de **«texto» podemos englobar muchas formas y formatos comunicación**: desde libros, pasando por cómics y hasta llegar al audiovisual. Precisamente con esto en mente, he decidido incluir materiales de diversa índole, que permiten fluctuar entre los términos de **alta y baja cultura**: novelas gráficas, ensayos académicos o para-académicos, autoediciones... En cualquier caso, siempre se trata de objetos físicos hechos para leer en las manos.

Los textos los he elegido también en función de su capacidad para explicar o para sugerir una temática determinada (por ejemplo: *interseccionalidad, diversidad funcional, obscenidad...*). Las temáticas seleccionadas lo son en función de su actualidad, su vigencia o su singularidad. Es una selección hecha pensando en la **condición de «básica» de la signatura**, por lo que he intentado que todas las obras tengan carácter introductorio, accesible y estén escritas con un lenguaje claro.

Como tenemos un tiempo relativamente reducido y para evitar que nos perdamos, **la mayoría de textos son fragmentos de obras más extensas**. En cualquier caso, he incluido las introducciones de las obras completas, las portadas y las contraportadas para que podamos hacernos una idea del conjunto. Tenéis **21 recursos**, de entre los que **cada grupo deberá seleccionar uno**. Acceded a los textos, **hojeadlos y mirad sus contraportadas para elegirlos...** ¡como haríais en una librería!

Nº	Recurso
1	Azpiazu Carballo, Jokin (2017). <i>Masculinidades y feminismo</i> . Virus
2	Carrasco Bengoa, Cristina (Ed.) (2014). <i>Con voz propia. La economía feminista como apuesta teórica y política</i> . La oveja roja.
3	Chollet, Mona (2020). <i>Brujas. ¿Estigma o la fuerza invencible de las mujeres?</i> . Penguin Random House.
4	Del Olmo, Carolina (2019). <i>¿Dónde está mi tribu? Maternidad y crianza en una sociedad individualista</i> .
5	Despentes, Virginie (2018). <i>Teoría King Kong</i> . Penguin Random House.
6	Dietze, Gabriele (2020). <i>Excepcionalismo sexual. Narrativas de la superioridad en el rechazo a la migración y el populismo de derechas</i> . Katakarak Liburuak.
7	Egaña Rojas, Lucía (2017). <i>Atrincheradas en la carne. Lecturas en torno a las prácticas postpornográficas</i> . Bellaterra.
8	Forney, Ellen (2014). <i>Majareta. Manía, depresión, Miguel Ángel y yo</i> . La Cúpula.
9	Gómez Urzaiz, Begoña (Coord.) (2022). <i>Neorrancios. Sobre los peligros de la nostalgia</i> . Península.
10	Guerra, Itxi (2021). <i>Lucha contra el capacitismo. Anarquismo y capacitismo</i> . Imperdible.
11	Halberstam, Jack (2018). <i>El arte queer del fracaso</i> . Egales.
12	Halberstam, Jack (2018). <i>Trans*. Una guía rápida y peculiar de la variabilidad de género</i> . Egales.
13	hooks, bell, Brah, Avtar, Sandoval, Chela, Anzaldúa, Gloria, Levins Morales, Gloria, Bhavnani, Kum-Kum, Coulson, Margaret, Alexander, M. Jaqui & Mohanty, Chandra Talpade (2004). <i>Otras inapropiables. Feminismos desde las fronteras</i> . Traficantes de sueños.
14	Juncosa, Carlota (2017). <i>Carmen de Mairena. Una biografía</i> . Blackie Books.
15	Muñiz, Elsa (2010). <i>Transformaciones corporales: la etnocirugía</i> . UOC.
16	Preciado, Paul B. (2020). <i>Yo soy el monstruo que os habla. Informe para una academia de psicoanalistas</i> . Anagrama.

17	Proyecto Una (2019). <i>Leia, Rihanna y Trump. De cómo el feminismo ha transformado la cultura pop y de cómo el machismo reacciona con terror</i> . Descontrol.
18	Rokudenashiko (2018). <i>Obscenidad</i> . Astiberri.
19	Sáez, Javier y Carrascosa, Sejo (2011). <i>Por el culo. Políticas anales</i> . Egales.
20	Segarra, Marta (2022). <i>Humanimales. Abrir las fronteras de lo humano</i> . Galaxia Gutemberg.
21	Vasallo, Brigitte (2018). <i>Pensamiento monógamo, terror poliamoroso</i> . La oveja roja.

5.2. Otras consideraciones

Las autorías de los textos son mayoritariamente femeninas o no binarias, aunque debo reconocer que también lo son del Norte global. Las temáticas y las etiquetas deberían poder generar una discusión entre lo vivencial y lo académico en el contexto grupo. Os pido que os las **apropiéis**, pero que lo hagáis también con **rigor**. Os pido también que tengáis un fuerte sentido de la **ética**: tratad dignamente los temas, a quienes los interpelan y tened muy en cuenta cómo lo hacéis y las sensibilidades de vuestro público. Cuestionémonos si nuestra aproximación puede herir a la persona espectadora. **Fundamentad y justificad** lo que decís: aunque podáis ser transgresores, no lo hagáis gratuitamente, desde la posverdad o la mentira.

Recordad que, aunque estudiantes, **debemos intentar ser profesionales**. Y digo «intentar» porque, a mi entender, declararse *amateur* es también una forma de disidencia y reconocer otra construcción social –la del concepto de *profesionalidad*–:

«Frágil, débil, inseguro, torpe, ser “poco profesional” es simplemente ser humano. Esto no significa actuar sin ética, honestidad o básica bondad. Estas nobles cualidades pueden, fácilmente, existir independientemente de cómo intercambiamos nuestro tiempo por dinero.» (Berardini, 26/03/2016, pár. 20)

En esta línea *amateur*, el uso del **fanzine o la autoedición** como formato de entrega de la segunda actividad tampoco es extraño. Completando lo que citábamos en la sección 4.2. de estos apuntes:

«Podríamos establecer tres características que los distinguen de los medios *mainstream*: la primera es que los creadores de los fanzines son amateur y forman parte de una comunidad que se genera en torno a ellos; la segunda que el producto se realiza de forma barata, reproducido múltiples veces, sin ánimo de lucro y motivado principalmente por el simple placer de hacerlo; y la tercera que la distinción entre productor y consumidor es difusa, y por tanto su potencial político es extraordinario». (Galaxina, 2017, 13).

6. Calendario

Martes, 29 de marzo: Última sesión de PdA	Miércoles, 30 de marzo Primera sesión de EdG. Planteamiento de la sección y de los materiales de trabajo.
Martes, 5 de abril: Introducción sobre feminismos. Selección de textos para trabajar la primera actividad (<i>ponencia</i>)	Miércoles, 6 de abril: Introducción sobre géneros y conceptos transversales. Planteamiento de segunda actividad (<i>fanzine</i>)
Martes, 12 de abril: Festivo	Miércoles, 13 de abril: Festivo
Martes, 19 de abril: Ponencia de grupo A	Miércoles, 20 de abril: Ponencia de grupo B
Martes, 26 de abril: Ponencia de grupo C	Miércoles, 27 de abril: Ponencia de grupo D
Martes, 3 de mayo: Ponencia de grupo E	Miércoles, 4 de mayo: Ponencia de grupo F

Martes, 17 de mayo: Ponencia de grupo G	Miércoles, 18 de mayo: Ponencia de grupo H
Martes, 24 de mayo: Ponencia de grupo I	Miércoles, 25 de mayo: Ponencia de grupo J
Martes, 31 de mayo: Ponencias de evaluación única. Presentación pública y <i>sharing</i> de <i>fanzines</i>	Miércoles, 1 de junio: No lectivo

7. Indicaciones para realizar las actividades: verbos de acción

---

7.1. Para trabajar con los textos

Podéis analizar el texto en su conjunto o desarrollar una sección concreta especialmente interesante con una introducción previa al resto de contenidos. Con el fin de trabajar puede que queramos tener en cuenta los siguientes verbos de acción y las siguientes cuestiones:

A nivel conceptual...

- **Indagar:** ¿Quién escribe el texto y donde se sitúa (geográficamente, racialmente, ideológicamente)? ¿A quien va dirigido el texto?
- **Sintetizar:** ¿Cuáles son las ideas clave del texto y qué conceptos explora?
- **Explorar:** ¿Qué referencias o enlaces utiliza y hacia donde nos llevan?
- **Relacionar:** ¿Qué relación hay entre el texto y los demás que se han presentado o se van a presentar en otras sesiones?
- **Cuestionar:** ¿Qué omite el texto, qué echamos en falta? ¿Porqué?
- **Encarnar:** ¿Qué nexos encontramos entre lo que nos cuenta el texto y nuestra realidad inmediata? ¿Cómo nos llevamos el texto a «nuestra» realidad personal? ¿Qué relación establecemos con el tema y como nos interpela? ¿Qué nos provoca? ¿Qué sensaciones nos transmite?
- **Propugnar:** ¿Qué conclusiones extraemos?
- **Enriquecer:** ¿Qué podemos aportar desde nuestra voz o desde otras a lo que explica el texto y al tema?
- **Interpelar:** ¿Qué preguntas vamos a hacer al público y qué nos puede preguntar? ¿Qué se va a responder?

A nivel práctico...

- **Presentar:** ¿Cómo presentaremos nuestro análisis y nuestro trabajo? ¿Con qué recursos y métodos visuales y virtuales (pases de diapositivas, audios o videos, *stories*, *memes*)?
- **Considerar:** ¿Cómo «enganchamos» al público? ¿Qué motivos le daremos para que nos escuche, vea, piense... y que no se duerma?
- **Performar:** ¿Qué etiquetas nos colgaremos para trabajar? ¿Qué «papel» queremos representar en la ponencia? ¿Qué somos... artistas, predicadoras, divulgadoras, *rockstars*, vendedoras, profesoras?
- **Codificar:** ¿Con qué estética nos presentamos? ¿Qué códigos y normas utilizamos y con qué rigor, de acuerdo al tono de nuestro discurso (referencias, registro lingüístico)?
- **Respetar:** ¿Cómo respetamos la sensibilidad de nuestras compañeras y compañeros?

7.2. Para trabajar con el *fanzine*

Trabajad a partir de la ficha metodológica específica (http://imporquer.com/wp-content/uploads/2022/04/FitxaEdG_Show.pdf). Pueden tomarse en cuenta las mismas cuestiones que con el texto, añadiendo además las siguientes:

A nivel conceptual...

- Concretar: ¿Tratamos un tema general que hemos trabajado o tan solo una cuestión en particular?
- Apropiar: ¿Cómo nos hacemos nuestro los contenidos? ¿Qué es de verdad lo que nos apetece explicar?
- Firmar: ¿Cómo actuamos como autorías del nuestro fanzine? Si es en grupo, ¿nos repartimos las distintas secciones o actuamos colegiadamente?
- Suprareciclar: ¿Podemos reutilizar material ya producido (en esta asignatura, en otras o fuera del ámbito académico) para completar lo que decimos?

A nivel práctico...

- Buscar: ¿Qué referentes formales podemos tomar (en la red, en las librerías, en las bibliotecas)? ¿Qué forma estética tendrá (exquisita, *trash*)?
- Hacer: ¿Cómo vamos a escribirlo (a mano, a máquina, recortando, pegando)? ¿Cómo lo vamos a diseñar (a lo «bonzo», tomando ejemplos)? ¿Cómo lo vamos a maquetar (procesador de texto, programa de diseño, a mano)? ¿Qué formato tendrá (pequeñísimo, gigante)? ¿Cómo lo vamos a encuadernar (pegando, grapando, con una goma)?
- Producir: ¿Qué recursos de guerrilla podemos encontrar para poder producirlo de forma física (fotocopiadoras, impresoras caseras, transfer, estampado y recortado)? ¿Cuánto nos puede costar y qué podemos gastar?
- Difundir: ¿Podemos hacer muchos ejemplares para repartirlos más allá de la clase? ¿A dónde los podemos llevar? ¿Los podemos vender o intercambiar?

8. Criterios de evaluación

Antes de nada, recordar que las actividades en la sección de *Estudios de Género* corresponden a un **50%** de la calificación final de la asignatura *Psicología del Arte y Estudios de Género*. Por lo que respecta a la sección, su evaluación se divide en:

60-30-10

- A. 60% para la ponencia, su debate dinamizado y su documentación escrita.
- B. 30% para la elaboración y presentación del fanzine.
- C. 10% por implicación y actitud en las clases.

¿Qué cuestiones se evaluarán en las ponencias?

- 1) **Forma**: ¿Cómo es la presentación y qué *aspecto* tiene? ¿Se ha realizado con rigor, como una ponencia/conferencia pública? ¿Ha funcionado el grupo y han intervenido todos sus componentes de forma horizontal? ¿Controla el grupo la temporalidad de su intervención? ¿Está cuidada la imagen y los recursos que se utilizan para transmitir la información? ¿Se interpela a la audiencia?
- 2) **Contenido**: ¿Se han presentado los temas convenidos de manera clara y comprensible? ¿Se han analizado *honestamente* y exhaustivamente? ¿Se han hecho aportaciones al discurso y se han consultado –por ejemplo– las fuentes a las que refiere el texto? ¿Se han trabajado completa o tangencialmente los textos sugeridos y/o se han propuesto otros como respuesta? ¿Se vincula el contenido trabajado con ponencias presentadas con anterioridad? ¿Se interpreta en lugar de *copiar*? ¿Se referencia y se hace correctamente?

- 3) **Innovación:** ¿Se plantean metodologías participativas con el público, dinámicas de grupo? ¿Se sugieren textos o referencias adicionales a las proporcionadas? ¿Se incorporan acciones específicas (performance, acción, edición) que ayudan a transmitir los contenidos?
- 4) **Debate:** ¿Se proponen preguntas de manera crítica para debatir tras la ponencia? ¿Son pertinentes respecto al texto? ¿Cómo se encaran las respuestas?
- 5) **Documentación escrita:** ¿Se recogen todos los medios y fuentes utilizadas? ¿Se incorporan de manera coherente los resultados de los debates?

¿Qué cuestiones se evaluarán en los fanzines?

- 1) **Forma:** ¿Es legible el contenido? ¿Es coherente con el contenedor? Si se usan opciones subversivas de lenguaje y forma, ¿Ae hace de forma consciente y documentada?
- 2) **Contenido:** ¿Se han presentado los temas convenidos de manera clara y comprensible? ¿Se han hecho aportaciones adicionales al discurso desarrollado en alguna ponencia grupal? ¿Se *apropia* en lugar de *copiar*? ¿Se referencia y se hace correctamente –aunque no sea de manera normativa?
- 3) **Innovación:** ¿Se recurre a estrategias de comunicación alternativas al texto de ensayo? ¿Hay *apropiación* del objeto y del discurso –es decir, se convierte el fanzine en una *obra/artzine*?
- 4) **Sharing & Caring:** ¿Se comparte lo realizado con los demás? ¿Se produce el fanzine con *ética* –ecológica, económica, social?

9. Resumen de la actividad prevista

¿Qué se espera de nosotras y nosotros?

- 1) **Presentación en formato de ponencia sobre un tema preparado** (a partir de los textos sugeridos y de recursos adicionales), planteamiento de un debate posterior y presentación de documentación sobre el proceso. Grupos 5 personas. 25-30 minutos para la ponencia, 25-30 minutos para el debate.
- 2) **Presentación de un fanzine/edición original según los criterios establecidos.** En grupo o de manera individual. Deberán producirse suficientes copias del fanzine como para hacer un intercambio el último día de clase.
- 3) **Asistencia** a un mínimo de 80% de las sesiones e **implicación activa** en las dinámicas de clase.

10. Bibliografía referenciada

- Aliaga, Juan Vicente (2010). *Arte y cuestiones de género*. Nerea.
- Biel, Joe y Brent, Bill (2017). *Make a Zine. Start Your Own Underground Publishing Revolution*. Microcosm Publishing.
- Beauvoir, Simone de (1998). *El segundo sexo*. Cátedra.
https://www.segobver.gob.mx/genero/docs/Biblioteca/El_segundo_sex.pdf
- Berardini, Andrew (26/03/2016). How To Be an Unprofessional Artist. *Momus*.
<http://momus.ca/how-to-be-an-unprofessional-artist/>
- Buikema, Rosemarie y Van der Tuin, Iris (2007). *Doing Gender in Media, Art and Culture*. Routledge
- Butler, Judith (2007). *El género en disputa*. Paidós.
http://www.lauragonzalez.com/TC/El_genero_en_disputa_Buttler.pdf
- Cobo Bedia, Rosa (1995). Género. En Cristina Amorós Puente (Coord.), *10 palabras clave sobre mujer* (pp. 55-83). Verbo divino

- Espluga, Eudald (2022). Autayuda neorrancia (o cómo conquistar la vida feliz que tus padres nunca tuvieron). En Begoña Gómez Urzaiz (Coord.), *Neorrancios. Sobre los peligros de la nostalgia* (pp. 73-91). Península.
- Freire, Paulo y Marín, Karmentxu (20/05/1978). Entrevista. Paulo Freire: "La educación es siempre un quehacer político". *El País*. https://elpais.com/diario/1978/05/20/sociedad/264463223_850215.html
- Galaxina, Andrea (2017). *¡Puedo decir lo que quiera! ¡Puedo hacer lo que quiera! Una genealogía incompleta del fanzine hecho por chicas*. Bombas para desayunar
- Galaxina, Andrea (2017a). *Haz un fanzine, empieza una revolución*. Madrid: Bombas para desayunar. http://jmporquer.com/wp-content/uploads/2018/04/EdG-18_Galaxina-Andrea_Haz-un-fanzine-empieza-una-revolucion.pdf
- Grau Costa, Eulàlia (Coord.) (2013). *Dimensions XX. Genealogies femenines. Art, recerca i docència. Volum 1*. Edicions Saragossa
- Halberstam, Jack (2018). *El arte queer del fracaso*. Egales. http://jmporquer.com/wp-content/uploads/2019/11/2019_EdG_Halberstam_El-arte-queer-del-fracaso.pdf
- Haraway, Donna (1995). *Ciencia, cyborgs y mujeres. La reivindicación de la naturaleza*. Cátedra. <https://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/Haraway-Donna-ciencia-cyborgs-y-mujeres.pdf>
- Iantaffi, Alex y Barker, Meg-John (2020). *Cómo entender tu género. Una guía práctica para explorar quien eres. Dos Bigotes*. Disponible en http://jmporquer.com/wp-content/uploads/2020/11/2020_EdG_Iantaffi-Barker_Como-entender-tu-genero.pdf
- Maurette, Pablo (2021). *Por qué nos creemos los cuentos. Cómo se construye evidencia en la ficción*. Clave intelectual.
- Rancière, Jacques (2010). *El maestro ignorante. Cinco lecciones sobre la emancipación intelectual*. Laertes. <https://aprendizajesparalelos.files.wordpress.com/2016/09/jacques-ranciecc80re-el-maestro-ignorante.pdf>
- Segarra, Marta (2022). *Género. Una guía rápida*. Bellaterra
- Villegas, Gemma (2018). *Fanzine Grrrls. The DIY Revolution In Female Self-Publishing*. Instituto Monsa de Ediciones.