

Olga Simón www.olgasimon.com

Artistas

Representaciones Literarias de las Mujeres en las Artes

XII COLOQUIO INTERNACIONAL DEL SEMINARIO PERMANENTE SOBRE LITERATURA Y MUJER

5 - 7 marzo 2025

EDIFICIO DE HUMANIDADES UNED
Paseo Senda del Rey 7 - 28040 Madrid

Presencial y Plataforma Online

SEMINARIO PERMANENTE SOBRE LITERATURA Y MUJER
FACULTAD DE FILOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA CLÁSICA
DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍAS EXTRANJERAS Y SUS LINGÜÍSTICAS
DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA
FUNDACIÓN UNED

LIBRO DE RESÚMENES
XII COLOQUIO DEL SEMINARIO LITERATURA Y MUJER

ARTISTAS:
REPRESENTACIONES LITERARIAS
DE LAS MUJERES EN LAS ARTES

MIÉRCOLES 5 DE MARZO

CONFERENCIA PLENARIA: MUCHO MÁS QUE MUSAS. LAS MUJERES COMO PROTAGONISTAS DEL ARTE.

Ángeles Caso 5

PANEL 1

LA FOTOGRAFÍA COMO MEDITACIÓN DE LA REALIDAD EN LA NOVELA *L'OEIL DU PAON* DE LILIA HASSAINE.

Margarita Alfaro Amieiro 6

VANYDA SAVATIER O EL ARTE DE LA ILUSTRACIÓN AUTORREFERENCIAL DE LA MUJER EN LAS ARTES.

Ana Belén Soto 7

ENTRE MATILDE ESCALAS I C

HAMENÍ (1870-1936) Y *MATILDE E.* (2024) DE MARÍA ESCALAS BERNAT.

Juan Miguel Ribera Llopis 8

PANEL 2

ANNE BRONTË Y LA MUJER ARTISTA: INTERRELACIÓN ENTRE LAS ARTES VISUALES Y LA LITERATURA.

Paloma Ríos Prieto 9

***UNA HABITACIÓN PROPIA* DE VIRGINIA WOOLF EN EL *TEATRO DI NARRAZIONE* DE LAURA CURINO. LA RELEVANCIA DEL ENSAYO DE WOOLF EN EL SIGLO XXI.**

Isabel M.ª Gómez Casteleiro 10

“OUT OF THE ASH / I RISE”: DEL RESURGIR FEMENINO EN LAS ADAPTACIONES VISUALES Y MUSICALES DE LA POESÍA DE SYLVIA PLATH.

Ester Díaz Morillo 11

***THE BLAZING WORLD* DE SIRI HUSTVEDT. GÉNERO E INVISIBILIDAD.**

Adriana Kiczowski 12

PANEL 3

ESTÉTICA Y ÉTICA EN *RURAL WALKS, IN DIALOGUES INTENDED FOR THE USE OF YOUNG PERSONS* (1800) DE CHARLOTTE T. SMITH.

Irene Repiso Rodríguez 13

“SOÑAR CON EL SALÓN DE PARÍS”: PINTORAS EN LA LITERATURA NORTEAMERICANA DEL SIGLO XIX.

Alegria García García 14

“WISER THAN A GOD” DE KATE CHOPIN Y “MAKING A CHANGE” DE CHARLOTTE PERKINS GILMAN: LA LIBERACIÓN DE LA ARTISTA MUSICAL DE ENTRESIGLOS EN ESTADOS UNIDOS.

Eulalia Piñero Gil 15

ARTISTA Y MUJER. ARTISTA VISUAL.

OLGA SIMÓN 16

JUEVES 6 DE MARZO

PANEL 4

LA VISIÓN DE LA MUJER POR ADELA GINÉS Y ORTIZ A TRAVÉS DE SU LIBRO *APUNTES PARA UN ÁLBUM DEL BELLO SEXO*.

Inés Serrano Arnal 17

EN EL DESIERTO DE LAURA LEE BAHR: LA CONSTRUCCIÓN NARRATIVA A PARTIR DE LA EXPERIENCIA VITAL Y ARTÍSTICA.

Elena Natalia Romea Parente 18

SÁTIRA ARTÍSTICA Y REPRESENTACIÓN DEL CUERPO FEMENINO EN *HEMODERIVADAS* (2022) DE ANA LLURBA.

Rubén Íñiguez Pérez 19

PANEL 5

LA ARTISTA Y SU “MUSO” EN *THE SONG IS YOU* (2010), DE ARTHUR PHILLIPS.

María García Lorenzo 20

LA MADRE COMO ARTISTA: AMBICIONES CREATIVAS, MATERNIDAD Y COMUNIDADES PERFECTAS EN *LITTLE FIRES EVERYWHERE* DE CELESTE NG.

María Dolores Rueda Montero y M. Carmen Gómez Galisteo 21

PINCELADAS CONTRA EL TECHO DE CRISTAL: *ARTEMISIA* (2023), DE LAUREN GUNDERSON.

Noelia Hernando Real 22

CONFERENCIA PLENARIA: EL POEMA: ESPACIO PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA MUJER ARTISTA.

María Isabel López Martínez 23

PANEL 6

NEXOS BIOGRÁFICOS ENTRE SAFO Y LA MÚSICA: TESTIMONIOS CLÁSICOS Y BIOFICCIONES CONTEMPORÁNEAS.

Mayron Estefan Cantillo Lucuara 24

LA CORTESÍA COMO CUESTIÓN DE GÉNERO: REPRESENTACIONES TEXTUALES DE LA TROBAIRITZ CAUDAIRENGA.

Marion Coderch 25

MESA REDONDA: ARTISTAS EN LA ANTIGÜEDAD: REPRESENTACIONES LITERARIAS DE MUJERES CREADORAS EN LAS LITERATURAS GRIEGA Y LATINA.

Moderadora: Helena Guzmán García 26

VIERNES 7 DE MARZO

PANEL 7

DE LA PALABRA A LA IMAGEN: INTERPRETACIONES ICONOTEXTUALES DE LA VEJEZ EN *LA TROMPETA ACÚSTICA* DE LEONORA CARRINGTON.

Marta Miquel-Baldellou 27

EL ESPACIO ARTÍSTICO EN LA OBRA DE BESS STREETER ALDRICH.

Paula Asensi Camarasa 28

LA TENSIÓN ARTÍSTICA ENTRE CREADORAS: ANÁLISIS DE LA RIVALIDAD ENTRE VANESSA BELL Y VIRGINIA WOOLF EN *VANESSA AND VIRGINIA* (2008), DE SUSAN SELLERS.

Paula Martínez Vega 29

PANEL 8

TRANSCENDENCIA Y QUIETUD: LA VULNERABILIDAD DE CELIA PAUL EN EL ESPEJO DE GWEN JOHN.

Eusebio de Lorenzo 30

EL CUADERNITO DE DOROTHEA: 'BOCETOS' FEMENINOS Y 'ARTE' MASCULINO EN *LA VIDA EN MINIATURA* (2024) DE MARIANA SÁNCHEZ.

Shelley Godslan 31

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DE LAS ARTISTAS DE LA GENERACIÓN DEL 27 EN EL ESPECTÁCULO *CHAPEAU* (2021) DE LA COMPAÑÍA TIRITITRÁN DANZA-TEATRO. PRESENTACIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE LAS AUTORAS.

Émilie Lumière 32

Presentación

Chapeau, Un Homenaje a Las SinSombbrero,

Lavandería Teatro y Tirititrán Danza-Teatro 32

MESA REDONDA: REPRESENTACIONES DE LA MUJER ARTISTA EN LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA.

MARIANGEL SOLÁNS, ANA ZAMORANO, MARINA SANFILIPPO, CRISTINA GARRIGÓS. 33

Conferencia plenaria

MUCHO MÁS QUE MUSAS. LAS MUJERES COMO PROTAGONISTAS DEL ARTE

Por Ángeles Caso

El discurso tradicional de la historiografía del arte, iniciado en el patriarcal siglo XIX, negó el papel relevante que muchas mujeres habían tenido a lo largo de los siglos en la pintura y la escultura europeas. En los museos, sus obras fueron escondidas en los almacenes, colgadas en los rincones más oscuros o, aún peor, saqueadas y atribuidas a pintores y escultores. Los manuales que han configurado nuestra idea del recorrido artístico se escribieron sin incluirlas y el canon las ignoró. El borrado sistemático de las artistas ha sido duradero, pero comenzó a resquebrajarse en la década de los 70 con los primeros estudios de género. A día de hoy, el trabajo de búsqueda y devolución de su obra a muchas artistas aún está en marcha, pero ya podemos reconstruir el relato de la historia del arte (occidental) contando con la presencia y la relevancia de numerosas artistas de primer nivel.

Miércoles 5. Sesión 10:00 - 11:00

Panel 1

LA FOTOGRAFÍA COMO MEDITACIÓN DE LA REALIDAD EN LA NOVELA *L'OEIL DU PAON* DE LILIA HASSAINE

Por Margarita Alfaro Amieiro

(Universidad Autónoma de Madrid)

Lilia Hassaine (1991-), periodista y escritora francesa, de origen argelino, aborda en su novela *L'œil du paon* (2019) la crónica de la sociedad francesa contemporánea no solo a través del texto de ficción en tercera persona en el que tiene cabida una galería amplia de personajes caracterizados por el sufrimiento y el desarraigo sino también a partir de la fuerza simbólica de las imágenes, expresada a través de las fotografías.

La protagonista, Héra, una joven introvertida dividida entre su país de origen y la sociedad de acogida se sirve de su cámara fotográfica para realizar un retrato pormenorizado de los tipos sociales que encarnan la exclusión y la vulnerabilidad en el contexto urbano de la ciudad de París. Asimismo, el texto muestra la complejidad de la vida de Héra como artista sometida a los vaivenes y a los juicios de los marchantes de arte. La elaboración del álbum de fotos *Les nuits d'aujourd'hui*, seleccionado para ser presentado en una sala de arte, refleja su itinerario existencial carente en ocasiones de valores morales con el objetivo de alcanzar el éxito. Por consiguiente, su vida se caracteriza por la ambivalencia entre la vanidad y el orgullo, simbolizado en la figura animal del pavo real y su fracaso como persona.

La autora se sirve de la ficción para advertir de la necesidad de ir más allá de la dimensión estética y construir una sociedad en la que primen las relaciones intersubjetivas basadas en el respeto y la tolerancia.

Miércoles 5. Sesión 11:30 - 13:00

VANYDA SAVATIER O EL ARTE DE LA ILUSTRACIÓN AUTORREFERENCIAL DE LA MUJER EN LAS ARTES

Por Ana Belén Soto

(Universidad Autónoma de Madrid)

Pensar la figura de la mujer en las artes implica volver la mirada al pasado para comprobar la evolución del papel desempeñado por las mujeres en la literatura y las artes plásticas, pero también en la actualidad y en el arte audiovisual entendido en su sentido más amplio. Pensamos, por ejemplo, en el caso de Frida Khalo y su diario ilustrado, en Elitza Georguieva y su adaptación documental de *Les cosmonautes ne font que passer* o en Marjane Satrapi y *Persépolis*.

Así, en la era de la ficcionalización de la experiencia vivida en su multiplicidad de representativa, consideramos pertinente y necesario detenerse en el espacio que ocupa la autoficción gráfica en clave de mujer como medio de exponer y exponerse, de hablar y hacer hablar. En este contexto, cabe reflexionar sobre el lugar que ocupan las xenografías femeninas en la producción estos territorios de la no ficción de l'extrême contemporain. En efecto, la autoficción gráfica supone un proceso de reflexión íntimo inherente a la ilustración de la experiencia vivida, a la ficcionalización de las vivencias y a la transmisión de un cuestionamiento ontológico adscrito a la evolución del Canon literario con mirada de mujer. Estamos, por consiguiente, ante un planteamiento multimodal de la ilustración femenina en el tejido literario actual. Para reflexionar en torno a estas cuestiones, convocaremos a la figura de Vanyda Savatier y nos centraremos en su autoficción gráfica titulada *Entre ici et ailleurs*.

Miércoles 5. Sesión 11:30 - 13:00

ENTRE MATILDE ESCALAS I CHAMENÍ (1870-1936) Y *MATILDE E.* (2024) DE MARÍA ESCALAS BERNAT

Por Juan Miguel Ribera Llopis

(Universidad Complutense de Madrid)

Compositora, pianista y pedagoga, la mallorquina Matilde Escalas personal y profesionalmente creció como artista entre los ambientes finiseculares de Barcelona y de París y un temprano retiro o viaje de vuelta a su isla natal donde iniciara su formación musical. Rodeada de figuras como Isaac Albéniz, Erik Satie o Santiago Rusiñol impuso temporalmente una presencia retratada por el pintor y escritor catalán que parece diluirse con su retirada de aquellos círculos, tiempo en que no obstante continuó componiendo y dando lecciones de piano.

No documentada en los compendios enciclopédicos de referencia de la cultura catalana *GEC*, *GEEdM*, *HCC* hasta su inclusión en Wikipedia, Matilde Escalas ha merecido atención no como música en otras puntuales publicaciones, sino como modelo de los lienzos de Santiago Rusiñol y por la larga relación entre ambos. Solo más cercanas aportaciones establecen un perfil amplio de la mujer y de la artista (Loles Raventós, 2021), al tiempo que se ha rescatado su obra, así su grabación (*Matilde Escalas. Obra inédita*, 2 vols., 2021) y su incorporación al repertorio concertista (*6è Festival MallorcÒpera*, 2021). Con este impulso favorable a su *restauración* coincide la publicación de *Matilde E.* de Maria Escalas (n.1969). Premi Ciutat de Palma Llorenç Villalonga (2024), la novela participa de tal operación, partiendo su autora de una siempre necesaria labor de investigación sobre su protagonista y del decidido criterio de *restitución* de Matilde Escalas en el paradigma del *Modernisme* catalán. Pero, como narradora y tras el previo ejercicio documentalista, Maria Escalas labra el entramado que nos sitúa en la circunstancia, el conflicto y la deriva del personaje histórico narratológicamente trascendido.

Llegados a ese punto y ante paralelos *procesos de restauración* de tantas silenciadas voces femeninas, en nuestro caso el de Matilde Escalas mediante la novela *Matilde E.* y a modo de muestra práctica, cabe matizar e interrogarse acerca de los pasos que se dan en tales procesos. Desde los necesarios *mecanismos* -el histórico documental de modo primordial- a las *estrategias* -las opciones y la elección del intermediario/a-, recursos mediante los que se accede a la *nueva representación* de la mujer recuperada y que dependerá del criterio del ejecutor/a de la labor de rescate. En el caso de Maria Escalas, el de evidenciar el propio vacío en que creció su protagonista, silenciada y extrañada del patrimonio cultural que le era propio. Eso permitirá además cuestionarnos cómo, sobre el trabajo documental, deberíamos operar a favor de una crítica que no quede en acogerse a la constatación de una serie de razones del conflicto convertidas en motivos literarios, en cuyo conjunto vendrán a coincidir tantas cuantas protagonistas restauremos.

Miércoles 5. Sesión 11:30 - 13:00

Panel 2

ANNE BRONTË Y LA MUJER ARTISTA: INTERRELACIÓN ENTRE LAS ARTES VISUALES Y LA LITERATURA

Por Paloma Ríos Prieto

(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

La escritora del siglo diecinueve Anne Brontë es conocida en el campo de la literatura por haber escrito dos novelas y una colección de poemas. Sin embargo, Anne Brontë también debería ser recordada por su talento en el arte de los grabados a lápiz y pinturas con acuarela. Esta ponencia tiene dos objetivos: por un lado, dar a conocer la existencia de los treinta y siete cuadros que pintó la escritora y, por otro, demostrar la interrelación entre las artes visuales y la literatura en Anne Brontë. Su pasión por el arte se traslada a su literatura escribiendo dos novelas que presentan a mujeres artistas. En la primera, *Agnes Grey*, la escritora introduce de manera sutil a la hermana de la protagonista que es aficionada al dibujo y la pintura mientras que en su segunda y última novela, *The Tenant of Wildfell Hall* la protagonista es una mujer artista que, aunque inicialmente pinta y dibuja como entretenimiento, finalmente se convierte en su profesión, en su medio de vida para conseguir la independencia económica que necesita al haber huido junto a su hijo de un hogar claustrofóbico liderado por un marido alcohólico e infiel. La novela es un reflejo pionero sobre una profesión que no era habitual para las mujeres de comienzos del siglo diecinueve. Las mujeres podían utilizar la pintura como afición dentro del ámbito doméstico, pero Anne Brontë convierte a su protagonista en pintora profesional que debe enfrentarse tanto a la mirada crítica de sus vecinos como al comportamiento violento de su marido cuando le destroza todos los materiales de pintura, reflejando así la opinión que se tenía en su época de la mujer independiente y además artista. La pasión e interés de la escritora por el arte se refleja en un discurso que demuestra sus conocimientos y habilidades artísticas hablando de la forma en que las obras se vendían, los materiales y técnicas que se empleaban junto con la necesidad de tener un estudio de pintura propio, pero el discurso empleado por la escritora aspira a tener impacto en la sociedad de la primera mitad del siglo diecinueve como sugerencia a la aceptación de la profesionalización de la mujer artista.

Miércoles 5. Sesión 15:30 - 17:30

**UNA HABITACIÓN PROPIA DE VIRGINIA WOOLF EN EL TEATRO DI NARRAZIONE DE
LAURA CURINO. LA RELEVANCIA DEL ENSAYO DE WOOLF EN EL SIGLO XXI**

Por Isabel M.ª Gómez Casteleiro

(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

El ensayo de la escritora británica Virginia Woolf *Una habitación propia*, publicado en 1929, es considerado un texto feminista fundacional, puesto que, entre otras cosas, denuncia la situación de las mujeres escritoras en aquel momento, dentro de una sociedad y tradición literaria dominadas por hombres. En este trabajo la británica crea el personaje ficticio de la hermana de Shakespeare, Judith, y muestra cuáles serían sus dificultades para ser artista en comparación con la situación de su hermano. Casi 80 años después, en 2005, Laura Curino estrena en Turín la obra de *teatro di narrazione Una stanza tutta per me*. Con esta obra la narradora italiana pretende denunciar las dificultades -- a las que se siguen enfrentando hoy en día las mujeres artistas. La propia autora señala que, además de las mujeres, esta situación afecta a cualquier persona que desee dedicarse profesionalmente a su arte.

En este trabajo pretendemos poner de relieve cómo el trabajo de una mujer, Virginia Woolf, se convierte en el generador de denuncia social por parte de otra artista, 76 años después, y provoca la reflexión sobre diversas cuestiones actuales. Se analizarán las similitudes y diferencias existentes entre las dos obras.

Miércoles 5. Sesión 15:30 - 17:30

“OUT OF THE ASH / I RISE”: DEL RESURGIR FEMENINO EN LAS ADAPTACIONES VISUALES Y MUSICALES DE LA POESÍA DE SYLVIA PLATH

Por Ester Díaz Morillo

(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

La figura de Sylvia Plath se encuentra en una posición intermedia entre icono y cliché (Clark xviii). En muchos casos, su dramática historia se ofrece y consume como puro espectáculo (Banita 40), convirtiendo a Plath en un icono de la cultura popular.

Ejemplo de ello es la música contemporánea que presenta a la poeta como una trágica musa que obsesiona a diversos artistas, sobre todo masculinos. Sin embargo, la poesía de Plath va más allá de los límites creados por la cultura popular: dio voz a la experiencia femenina y fue revolucionaria, luchando por encontrar un lugar en el mundo de la poesía dominado por los hombres. Esta es la faceta que otras mujeres artistas contemporáneas pretenden rescatar y destacar.

Dado el evocador lenguaje metafórico de su poesía, no es de extrañar que en los últimos años haya habido un creciente interés en la obra de Plath en el campo de las artes visuales y la música, dando lugar a una auténtica sororidad entre las artes, un concepto que fascinaba a la propia Plath. Por ello, durante esta comunicación se analizarán diversas adaptaciones visuales y musicales de los poemas de Plath, siempre realizadas desde la perspectiva femenina. Se prestará especial atención a la importancia del simbolismo y los motivos recurrentes en la poesía de Plath y en sus adaptaciones, que ofrecen impactantes imágenes que aspiran a transmitir la audaz perspectiva femenina de los versos de Plath. Usando una simbología y técnicas similares, estas adaptaciones contribuyen a una mejor y más profunda comprensión entre las artes hermanas, así como a un mayor interés en la poeta y su obra. Al enfatizar la voz y la experiencia femenina, estas adaptaciones artísticas dan nueva vida a las palabras de Plath, sin borrar la fuerza de su poesía.

Miércoles 5. Sesión 15:30 - 17:30

THE BLAZING WORLD DE SIRI HUSTVEDT. GÉNERO E INVISIBILIDAD

Por Adriana Kiczkowski

(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Siri Hustvedt en *The Blazing World* (2014) realiza un interesante ejercicio de intertextualidad que discurre desde el mismo título de su novela que remite a la novela utópica *The Description of a New World, Called The Blazing-World* (1666) de Margaret Cavendish. Trataré de mostrar la eficacia de una estructura narrativa orientada a analizar el lugar de las mujeres creadoras, y lo haré apoyándome tanto en lo que expresa Siri Hustvedt en *The Blazing World* como en algunos de sus ensayos y presentaciones de la obra de pintoras como Lee Krasner (que vivió gran parte de su vida a la sombra de su marido Jackson Pollock) o Louise Bourgeois (conocida artista y activista feminista de la segunda ola).

El personaje de ficción, Harriet Burden, que protagoniza la novela *The Blazing World* de Siri Hustvedt le sirve para articular un conjunto de reflexiones sobre cómo abrirse camino en un mundo artístico netamente masculino e incluso sobre algunas estrategias de anonimización que podrían permitir superar el mundo de la invisibilidad de las mujeres artistas. Siri Hustvedt a través de su personaje, Harriet Burden, va a dar voz a una serie de mujeres creadoras que a lo largo de la historia fueron quedando silenciadas, como es el caso de Margaret Cavendish, duquesa de Newcastle (poeta y filósofa del siglo XVII) autora de la novela de cuyo título se apropia. Hustvedt no se queda solo en la historia, sino que plantea que todavía hoy es necesario seguir peleando por un reconocimiento pleno de la creación de las mujeres. Hustvedt utiliza tanto la ficción como la no ficción para criticar las estructuras patriarcales del mundo del arte y para reivindicar el trabajo de mujeres cuya genialidad ha sido subestimada o eclipsada.

A través de este trabajo, se busca mostrar cómo la autora revela las complejas dinámicas de poder, identidad y género que siguen moldeando la historia del arte contemporáneo y la cultura en general.

Miércoles 5. Sesión 15:30 - 17:30

Panel 3

**ESTÉTICA Y ÉTICA EN *RURAL WALKS, IN DIALOGUES INTENDED FOR THE USE OF
YOUNG PERSONS* (1800) DE CHARLOTTE T. SMITH**

Por Irene Repiso Rodríguez

(Universidad Autónoma de Madrid)

Muchas críticas (Mellor, Bohls, González Moreno) han señalado la difícil relación entre mujer y estética en la literatura británica de finales del siglo XVIII. Algunos filósofos, como Edmund Burke e Immanuel Kant entre otros, establecieron una categorización de género para las definiciones de lo bello y lo sublime, donde lo bello se relacionaba con paisajes calmados y armónicos, y con lo tradicionalmente considerado femenino, mientras que lo sublime se asociaba a paisajes violentos y peligrosos como cascadas o acantilados, y con lo tradicionalmente considerado masculino. De este modo, no sólo experimentar lo sublime se consideraba vedado para la mujer según la teoría, sino que en la práctica tampoco se incluían tratados estéticos en su educación ni se le motivaba para que saliera al espacio natural para estudiar el paisaje.

Como alternativa a la rigidez de lo bello y lo sublime, se desarrolló también lo pintoresco, una categoría estética más ligada a la pintura. En este sentido, Bohls ha señalado la importancia de lo pintoresco en la educación estética femenina, ya que la mujer sí podía tener acceso a la estética a través de las clases de pintura. Como ejemplo de este argumento, la escritora británica Charlotte Turner Smith (1749-1806) recibió clases de pintura y demostró un amplio conocimiento estético en su obra literaria. Asimismo, Derbyshire sostiene que Smith usa lo pintoresco como técnica narrativa para demostrar la inestabilidad social y política de la época (40). Mi propuesta pretende analizar la estética de Charlotte T. Smith en su obra *Rural Walks, in Dialogues Intended for the Use of Young Persons* (1800) no sólo en su defensa como materia educativa en la educación femenina, sino también como reivindicación de una descripción paisajística que resalte el lado humano del paisaje y denuncie circunstancias sociales adversas.

Miércoles 5. Sesión 18:00 - 19:30

“SOÑAR CON EL SALÓN DE PARÍS”: PINTORAS EN LA LITERATURA NORTEAMERICANA DEL SIGLO XIX

Por Alegra García García

(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Durante el siglo XIX se suceden importantes novedades en Europa y Estados Unidos relativas al mundo del arte y en concreto a la producción artística y su exhibición, sin olvidar que durante esta centuria se crean algunos de los museos europeos más importantes. En paralelo, la situación de las mujeres artistas cambia drásticamente: su número aumenta, sus obras comienzan a exponerse habitualmente y los viajes de formación se vuelven frecuentes, produciéndose también una conquista paulatina del espacio público en este ámbito. Sin embargo, su acceso a una formación artística oficial no está permitido o, de estarlo, presenta importantes limitaciones y existen obstáculos que afectan a su desarrollo profesional. Las academias privadas y las clases particulares serán una solución que ganará protagonismo ante la imposibilidad de acceder a las academias de bellas artes y en algunos países europeos se crearán asociaciones de mujeres artistas que reivindicarán el acceso a estos centros de enseñanza y que contribuirán a la difusión de la obra de estas artistas a través de la organización de exposiciones.

Al mismo tiempo, la presencia en la literatura de la figura de la artista, y especialmente de la pintora, irá aumentando a medida que avance el siglo. De esta manera, sobre todo durante la segunda mitad de la centuria, se publicarán numerosas novelas y relatos protagonizados por mujeres artistas que reflejan todas estas reivindicaciones y retos. El objetivo de esta comunicación es analizar a través de una selección de textos de ficción escritos por autores y autoras de Estados Unidos durante la segunda mitad del siglo XIX cómo estas pintoras han sido representadas en la literatura y hasta qué punto y de qué manera los cambios experimentados en el acceso a la formación artística y el desarrollo de su carrera profesional se reflejan en dichos textos.

Miércoles 5. Sesión 18:00 - 19:30

“WISER THAN A GOD” DE KATE CHOPIN Y “MAKING A CHANGE” DE CHARLOTTE PERKINS GILMAN: LA LIBERACIÓN DE LA ARTISTA MUSICAL DE ENTRESIGLOS EN ESTADOS UNIDOS

Por Eulalia Piñero Gil

(Universidad Autónoma de Madrid)

En esta ponencia se analizan dos relatos de entresiglos de Kate Chopin “Wiser Than a God” (“Más sabia que un Dios”) (1889) y de Charlotte Perkins Gilman “Making a Change” (“Un cambio”) (1911) que son paradigmáticos sobre cómo se representa a la Nueva Mujer artista de este periodo y su lucha por la independencia en el contexto del matrimonio y la maternidad patriarcales. Ambas protagonistas son pianistas y se debaten entre permanecer en el hogar y tocar el piano para su familia, o bien desarrollar una carrera profesional fuera del hogar. En el caso del primer relato, Chopin relata la historia de la joven pianista Paula von Stolz que aspira a ser una concertista de éxito, a pesar de las limitaciones económicas y familiares, y la presión de un hombre que le propone un matrimonio convencional. Para Paula una gira exitosa de conciertos es mucho más importante para su vida que una propuesta de matrimonio.

En el caso del segundo relato, Julia Gordins es una pianista y violinista que tiene que abandonar su vida profesional después de ser madre primeriza. Julia tenía ambiciones de ser “la mejor intérprete musical del mundo”, pero las circunstancias cambian radicalmente y ni siquiera puede dar clases de música, actividad que realmente le apasionaba. De hecho, Julia se expresa mucho mejor con el lenguaje musical que con las palabras, pero la situación con el bebé la supera y desea ardientemente volver a su música, ya que “el piano y el estuche de violín estaban cerrados y tenían polvo”. En este relato, como en casi toda la literatura de Gilman, se ofrecen soluciones de carácter pragmático para que las mujeres puedan conciliar su vida privada con la pública. En este caso, es la suegra de Julia quien resuelve la situación al montar una guardería con la que ayuda a que su nuera vuelva a las clases de música y a la interpretación.

En ambos relatos, las escritoras plantean de forma realista las dificultades que tenían las mujeres artistas de entresiglos para conciliar las exigencias del matrimonio y la maternidad. Afortunadamente, en estos textos se ofrecen las soluciones que aportan las mujeres artistas para poder desarrollar su carrera musical, haciendo cambios radicales en sus vidas y asumiendo los riesgos que conllevan esas decisiones trascendentales.

Miércoles 5. Sesión 18.00 - 19.30

Artista y mujer

Por Olga Simón

(Artista Visual)

«No need to hurry. No need to sparkle. No need to be anybody but oneself.»

Virginia Woolf, *A Room of One's Own* (1929)

«No es necesario apresurarse. No es necesario brillar. No es necesario ser nadie más
que uno mismo.»

Virginia Woolf, *Una habitación propia* (1929)

Miércoles 5. Sesión 19:30 - 20:00

Panel 4

LA VISIÓN DE LA MUJER POR ADELA GINÉS Y ORTIZ A TRAVÉS DE SU LIBRO *APUNTES PARA UN ÁLBUM DEL BELLO SEXO*

Por Inés Serrano Arnal

(Universidad de Zaragoza)

Adela Ginés y Ortiz (1846-1918) fue una de las artistas de mayor reconocimiento en la España del cambio de siglo. Compaginó su carrera artística con la docencia y su desarrollada faceta como escultora la convirtió en la máxima representante femenina de esta disciplina en nuestro país.

Sin embargo, antes de que diera inicio a su trayectoria artística en el ámbito público realizó incursiones en el literario donde refleja sus opiniones acerca de la educación y de la *cuestión femenina*. El espíritu avanzado y moderno que demuestra en su pedagogía como profesora de bellas artes no queda tan evidente en sus posiciones sobre la cuestión de la mujer que de forma indirecta plasma en su libro *Apuntes para un Álbum del Bello Sexo. Tipos y caracteres de la mujer* (1874). Enmarcado en la tradición de la descripción de tipos costumbristas y caracteres morales que tanto se popularizó en este siglo, la obra incidía en la importancia del perfeccionamiento de la mujer a través de una educación basada en la moral, en la religión y en la adquisición de contenidos intelectuales para alcanzar el progreso de la sociedad.

La mentalidad conservadora demostrada en *Apuntes para un Álbum del Bello Sexo* acerca de los modelos de mujer en su juventud no debe empañar lo que con el tiempo supuso su figura como artista y como maestra. Al igual que otras muchas figuras públicas del ámbito de la cultura que no se pronunciaron políticamente, ella misma rompió con el ideal de *ángel del hogar* siendo una mujer que no se casó, independiente económicamente, y dedicada por completo a su trayectoria profesional de amplia exposición pública. Adela Ginés trató de transformar la escena cultural y educativa desde la norma y no desde el rupturismo frontal y radical.

Jueves 6. Sesión 9:30 - 11:00

EN EL DESIERTO DE LAURA LEE BAHR: LA CONSTRUCCIÓN NARRATIVA A PARTIR DE LA EXPERIENCIA VITAL Y ARTÍSTICA

Por Elena Natalia Romea Parente

(Universidad Autónoma de Madrid)

En *Carne de Ángel* (Orciny Press, 2022/Fungasm Press 2017) Laura Lee Bahr concluye el tríptico de *Carne*, *Alas* y *Corazón* con el relato *En el desierto*, una historia de tintes autobiográficos en la que reflexionará sobre la vida de escritora, la construcción narrativa del libro en el que se incluye y del relato en sí mismo, y el oficio de la escritura en la América contemporánea. En esta comunicación se analizarán estos aspectos, además de las dificultades sociales, económicas y familiares a las que hace referencia la autora y a las que ha de enfrentarse en su vida diaria como autora de ficción, actriz y directora de cine.

Laura Lee Bahr es una escritora y cineasta independiente, autora de las novelas *Fantasma* (premio Wonderland a la mejor novela en 2011) y *Porno religioso improvisado* (2015), y de la antología de relatos *Carne de ángel* (premio Wonderland a la mejor colección en 2017). En 2018 ganó una residencia en la Kerouac House para desarrollar su faceta creadora. Su filmografía más reciente incluye la escritura y dirección del largometraje *Boned* (2015) y la dirección y co-escritura (junto con Chris Kelso) del cortometraje *Strange Bird* (2019).

Jueves 6. Sesión 9.30 - 11.00

SÁTIRA ARTÍSTICA Y REPRESENTACIÓN DEL CUERPO FEMENINO EN *HEMODERIVADAS* (2022) DE ANA LLURBA

Por Rubén Íñiguez Pérez

(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

En esta comunicación se analiza el discurso satírico de la novela *Hemoderivadas* (2022) de la escritora argentina Ana Llorba. Mediante esta modalidad de escritura, frecuente en su obra narrativa de ficción, Llorba realiza una crítica del mundo del arte y de la representación del cuerpo femenino en este —al esencialismo femenino, a la misoginia en los mitos clásicos y en la crítica, al academicismo, etc.—. La novela aborda la última exposición de una artista, Pandora Ferreira-Bisset, quien, adscrita al grupo-secta de creación mágico Energía Menstrual Universal, plantea una última obra inspirada por sus ideas místicas. A través del análisis de sus tres voces narrativas —la de la propia Pandora, la de la comisaria de su exposición y la de Estelita, una joven que forma parte de Némesis, la última performance de la autora—, se expondrán los elementos satíricos y humorísticos presentes en la novela, apoyados no solo en el texto en sí sino también con declaraciones de la propia Llorba y con el marco teórico correspondiente.

Se trata de exponer ejemplos de este discurso satírico para ponerlo en relación con la idea de la propia autora para quien el humor es un modo de escritura revolucionario, la forma de expresar su crítica.

Jueves 6. Sesión 09:30 - 11:00

Panel 5

LA ARTISTA Y SU “MUSO” EN *THE SONG IS YOU* (2010), DE ARTHUR PHILLIPS

Por María García Lorenzo

(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

En su novela *The Song Is You* (2010) el escritor estadounidense Arthur Phillips propone una inversión del tradicional esquema hombre creador / mujer musa. En la relación entre Julian (un director de anuncios publicitarios) y Cait (una compositora y cantante de pop) se establece un patrón de inspiración masculina y creatividad femenina que desafía emparejamientos tradicionales, basados en construcciones de género donde el poder creador es masculino y lo femenino simplemente facilita el proceso creativo. Sin embargo, esta inversión (aparentemente empoderadora de la mujer y celebradora de la autoría femenina) se ve complicada por dos aspectos importantes, complementarios e interdependientes. El primero es la descorporización y desexualización de la artista por parte de su “muso”, que rehúsa mantener contacto físico con la mujer a la que aconseja en su carrera. El segundo es el papel de las tecnologías, que posibilitan que la pareja jamás interactúe cara a cara. Durante el enrevesado juego de confusiones y coincidencias a través de páginas web, correos electrónicos, mensajes en contestadores y otros medios, la artista es reducida a los bits y las ondas que reproducen las canciones que crea. En otras palabras, su poder creador se sostiene sobre la merma de su identidad femenina.

Jueves 6. Sesión 11:30 - 13:00

**LA MADRE COMO ARTISTA: AMBICIONES CREATIVAS, MATERNIDAD Y COMUNIDADES
PERFECTAS EN *LITTLE FIRES EVERYWHERE* DE CELESTE NG**

Por María Dolores Rueda Montero y M. Carmen Gómez Galisteo

(Universidad Camilo José Cela y Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Las dificultades que las mujeres modernas enfrentan conciliando su carrera profesional y su faceta familiar y doméstica han constituido un tropo recurrente en la literatura, el arte, y en productos cinematográficos y televisivos. En *Little Fires Everywhere* de Celeste Ng la maternidad y la fecundidad son temas centrales que se exploran de una manera magistral y multifacética. De entre las perspectivas capturadas en esta novela, podemos encontrar las de dos madres diametralmente opuestas: la Sra. Richardson y Mia Warren. Estas influyentes mujeres representan los dos pilares principales alrededor de los cuales el resto de los personajes -familiares y allegados- articulan su comportamiento. Para la Sra. Richardson, satisfacer las necesidades de su numerosa familia y esposo no representa ningún reto aparente en su imponente hogar en la primera comunidad planeada de Estados Unidos, Shaker Heights, mientras que mantiene su actividad profesional como periodista en un periódico local. Para Mia, artista plástica y fotógrafa, cubrir mínimos para ella y su hija Pearl es una lucha constante en una vida nómada que las lleva a recorrer muchos y muy diferentes paisajes del vasto país, y que hace que su retoño anhele una estabilidad y unas raíces más duraderas. Perseguir sus ambiciones creativas y artísticas es su principal motivación, pero, como se va descubriendo a lo largo de las páginas, no es la única. La irrupción de Mia en una comunidad ordenada y homogénea, y en la vida de los Richardson, removerá los cimientos de sus más profundas creencias en cuanto a diferentes aspectos, pero especialmente en cuanto a la naturaleza de la maternidad.

En este trabajo se analizan las expresiones artísticas que van resultando a lo largo de la trama y exploraremos el impacto que tiene la realidad en el arte, y el impacto que el arte puede tener en la realidad.

Jueves 6. Sesión 11:30 - 13:00

PINCELADAS CONTRA EL TECHO DE CRISTAL: ARTEMISIA (2023), DE LAUREN GUNDERSON

Por Noelia Hernando Real

(Universidad Autónoma de Madrid)

Artemisia (2023) es una de las últimas obras de la dramaturga más producida en EE.UU. en los últimos años: Lauren Gunderson. En ella, Gunderson revisa la figura de una de las pintoras italianas más importante del siglo XVII: Artemisia Gentileschi (1593-1656), una pintora que, no obstante, continúa siendo una gran desconocida. La revisión de Gunderson nos permite descubrir a una mujer que, ya en el Barroco, desafió las normas de género, empleando sus cuadros para denunciar a un patriarcado que en su vida real se esforzaba en subyugarla en lo personal y lo profesional: desde la limitación que tuvo que enfrentar como mujer artista, hasta ser superviviente de una violación y enfrentarse a las humillaciones a las que fue sometida en el juicio a su violador. Gunderson, dramaturga autoproclamada feminista, no duda en presentar a Gentileschi como una mujer feminista, avanzada a su tiempo, dotando la obra de una clara mirada femenina que, recuperando fundamentos de un feminismo de segunda ola, apela a la presentación de esta protagonista como agente y no como objeto, de un arte y sociedad principalmente patriarcales, y donde la sororidad se recupera como herramienta en la lucha de la mujer por romper el techo de cristal.

Esta comunicación pretende presentar y analizar esta obra desde un enfoque feminista, enmarcado dentro del que puede entenderse como un proyecto global de Gunderson de revisar a través de su teatro la historia en clave de mujer, y, por lo tanto, constituyente del desafío de la dramaturga a cánones férreos historiográficos. En particular, se presta especial atención a los recursos dramáticos y teatrales que Gunderson emplea para mostrar cómo su *Artemisia* desafía la cosificación de la mujer en el arte a través de su ejemplo, de sus propios cuadros, y a través de una sororidad que trasciende tiempos y espacios.

Jueves 6. Sesión 11:30 - 13:00

Conferencia plenaria

EL POEMA: ESPACIO PARA LA REPRESENTACIÓN DE LA MUJER ARTISTA

Por María Isabel López Martínez

(Universidad de Extremadura)

La mujer artista como protagonista de la ficción literaria, ya no como simple musa estática, ha sido parcialmente considerada en los estudios de narrativa (*Künstlerroman*). Sin embargo, no abundan los análisis cuyo objeto es la poesía de autoría femenina que versa sobre la mujer que cultiva la pintura, la escultura, la música, el cine... La relación de las poetisas con creadoras de estas modalidades artísticas, teniendo en cuenta las dedicatorias y los poemas en sí cuyo asunto capital es la representación de las mismas, desvela un riquísimo haz de relaciones, de testimonios de sororidad, de voluntad de visibilización femenina, de opción por temas considerados no adecuados y de planteamientos estéticos innovadores y tantas veces transgresores. En ocasiones, la propia poeta es polifacética (Pino Ojeda) y lo expresa en sus versos, mientras que en otros casos escribe sobre la labor de compañeras artistas. En un corpus que ocupa las primeras décadas del siglo XX en España, así sucede con Rosa Chacel respecto a Norah Borges; Concha Méndez respecto a Maruja Mallo; María Victoria Atencia en lo relativo a Denise Esteban; Concha Zardoya con poemas sobre Eva Llorens y Clara Schumann; Susana March con versos a la actriz Pita Amor; Angelina Gatell con dedicatorias a Sofía Noël, etc. Los poemas suelen tomar entonces un cariz “meta-artístico”, de ejercicios de reflexión desde una perspectiva femenina sobre las convergencias de la palabra con otras artes.

Jueves 6. Sesión 13:00 - 14:00

Panel 6

**NEXOS BIOGRÁFICOS ENTRE SAFO Y LA MÚSICA: TESTIMONIOS CLÁSICOS Y
BIOFICCIONES CONTEMPORÁNEAS**

Por Mayron Estefan Cantillo Lucuara

(Universitat de València)

Es todo un lugar común en los estudios consagrados a la poesía arcaica de los griegos insistir en la trascendencia de la música como parte fundamental del género lírico. Hablar de lírica equivale a evocar el hecho –evidente a la vez que esencial– de que los versos de poetas como Safo, Corina o Telesila no solo contaban con el acompañamiento musical del pektis, el bárbitos o la kithara, sino que se componían *ex professo* para su ejecución como canto por parte de voces individuales o corales.

Así, lo poético y lo musical deben entenderse como formas artísticas íntimamente indisociables y codependientes que definen los distintos modelos de praxis lírica de las primeras creadoras de la antigua Grecia. En el caso concreto de Safo, no son pocos los fragmentos conservados de su obra que aluden a instrumentos musicales necesarios para la performance poética originaria, ni tampoco escasean los testimonios biográficos que, como ilustraremos en esta comunicación, nos invitan a reconstruir la vida pública de la poeta lesbiana no solo en su retrato común de pionera de la expresión lírica más intensa, sino también en sus otras facetas como impulsora de la armonía mixolidia, como líder de coros masculinos y femeninos, como promotora del canto monódico y hasta como inventora del plectro.

Aunque algunas de las conexiones biográficas entre Safo y la música no resultan históricamente demostrables ni plausibles, la literatura y las artes plásticas de períodos ya posclásicos se han mantenido fieles a las imágenes de nuestra poeta lesbiana como compositora y creadora musical. En esta comunicación, luego de rastrear los testimonios clásicos antes referidos, ofreceremos y analizaremos una selección de narrativas contemporáneas que, desde los parámetros de la bioficción, reinventan la vida de Safo en todas sus dimensiones posibles, desde su sexualidad, maternidad y matrimonio hasta su rebeldía política y su gusto por el lujo, pasando por sus estrechos vínculos con la música. Haremos hincapié en este último aspecto con el fin de constatar cómo las biografías ficcionadas de Safo trascienden lo amoroso, lo sexual y lo mitológico, indagando en otras aficiones y vocaciones suyas como aquellas relacionadas con la música.

Jueves 6. Sesión 15:30 - 16:30

LA CORTESÍA COMO CUESTIÓN DE GÉNERO: REPRESENTACIONES TEXTUALES DE LA TROBAIRITZ CAUDAIRENGA

Por Marion Coderch

(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Del corpus de aproximadamente 2.500 composiciones de la lírica trovadoresca provenzal, una proporción inferior al 2% (46 composiciones; Rieger 1991) está en voz femenina. Las trobairitz, o trovadoras, al igual que sus colegas masculinos, eran músicas a la vez que poetas, ya que las composiciones que elaboraban estaban destinadas a ser cantadas y, en ocasiones, también bailadas.

Las menciones de estas artistas en los textos trovadorescos son predominantemente positivas. Sin embargo, no siempre es ese el caso de la trobairitz Caudairenga. De ella se dice en una biografía trovadoresca que fue rechazada por su marido, el también trovador Raimon de Miraval, por dedicarse a la misma actividad artística que él: Miraval no aceptaba el hecho de que su mujer, siguiendo las convenciones de la lírica trovadoresca y del código ético de la cortesía, dedicara canciones de amor a otros hombres (Boutière, Schutz, Cluzel 1964).

La actitud de Miraval le valió reprensiones por parte de otros trovadores, que lo acusaron de actuar contra la cortesía. Ante estos reproches, Miraval se reafirmó en su posición. Las representaciones de Caudairenga en otros textos trovadorescos ofrecen una imagen incuestionablemente favorable de la artista. ¿Cómo se integra, pues, la reacción hostil de Miraval en el conjunto de percepciones positivas de esta y otras artistas de la lírica trovadoresca? ¿Cuál es la función textual que realiza en el corpus trovadoresco el rechazo hacia la actividad artística de la mujer? ¿Existía, pese a la presencia de testimonios predominantemente positivos sobre las trobairitz, un prejuicio en torno a la observación de las convenciones de la lírica trovadoresca por parte de una mujer artista? Finalmente, ¿nos demuestra el caso de Caudairenga que la cortesía era una cuestión de género? La presente comunicación dará respuesta a estas y a otras preguntas.

Jueves 6. Sesión 15:30 - 16:30

Mesa Redonda

ARTISTAS EN LA ANTIGÜEDAD: REPRESENTACIONES LITERARIAS DE MUJERES CREADORAS EN LAS LITERATURAS GRIEGA Y LATINA

Moderadora: Helena Guzmán García

(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Esta mesa redonda tiene como objetivo primero ofrecer una panorámica sobre la presencia y las representaciones literarias de mujeres creadoras y artistas en las literaturas griega y latina antiguas.

En primer lugar, se atenderá al estudio de las autoras de poesía lírica griega, en particular de época arcaica, para observar cómo aparecen caracterizadas tanto en sus propias composiciones como en las obras de otros autores que las mencionan. Dejando al margen a la celeberrima Safo de Lesbos, proponemos un acercamiento a figuras menos conocidas, aunque no por ello menos significativas, como Mirtis de Antedón, Corina de Tanagra, Telesila de Argos... Tras establecer quiénes son y qué obras se han conservado o se les atribuyen, examinaremos qué queda de ellas en su poesía y cómo se las caracteriza en los diferentes géneros literarios que dan noticias sobre ellas, para llegar a una perspectiva global sobre la representación de estas mujeres artistas en la antigüedad griega.

Siguiendo un orden cronológico, en segundo lugar, se presentarán los resultados del rastreo de las huellas que han dejado las mujeres romanas creadoras, principalmente oradoras y poetisas, pero también actrices y bailarinas, en la literatura latina antigua. Entre el grupo de oradoras, destacan Hortensia, Mesia y Afania; en la nómina de poetisas tenemos noticia de Memia Timóteo, Cornificia y Hostia. En estos casos nos detendremos en el tratamiento de su figura a partir de sus representaciones literarias como mujeres creadoras. En los casos más enigmáticos, en los que las noticias que nos han llegado de mujeres creadoras son escasas, trataremos de aproximarnos a la intencionalidad que subyace en sus apariciones y menciones en la literatura antigua conservada, en tanto que codifican la interpretación que en el mundo antiguo se hizo del papel activo de la mujer en una sociedad en la que el espacio público, las artes y el uso de la palabra estaban reservados a los ciudadanos varones. El propósito final y transversal de esta mesa es abordar las cuestiones y problemas que plantea el estudio de la literatura de mujeres y de las representaciones de la mujer en la literatura de la Antigüedad desde una perspectiva de género.

Participan las siguientes profesoras del Departamento de Filología Clásica de la UNED:

- Rosa M. Díaz Burillo,
- Andrea Navarro Noguera,
- Andrea Sánchez Bernet,
- Irene Villarroel Fernández.

Jueves 6. Sesión 16:30 - 17:45

Panel 7

**DE LA PALABRA A LA IMAGEN: INTERPRETACIONES ICONOTEXTUALES DE LA VEJEZ EN
LA TROMPETA ACÚSTICA DE LEONORA CARRINGTON**

Por Marta Miquel-Baldellou

(Universitat de Lleida)

En su autobiografía titulada *Memorias de abajo*, escrita originariamente en francés en 1943, la pintora y escritora surrealista Leonora Carrington rememora sus días de confinamiento en el sanatorio mental de Santander e interpreta su experiencia de colapso nervioso como un viaje de autoconocimiento y de iniciación a la muerte, el cual tendría una gran repercusión en su obra posterior tanto literaria como pictórica. A través de las imágenes de sus pinturas, así como de los pasajes de sus escritos, Carrington manifiesta la influencia que las diferentes etapas de su vida ejercieron en su manera de entender el arte. Ecos de cuentos y leyendas celtas de su infancia, imágenes religiosas de su etapa italiana, las premisas surrealistas de su estancia parisina, su relación con Max Ernst, el desastre de la guerra, su colapso psicológico, la mitología mexicana, la maternidad y sus amistades con otras pintoras surrealistas como Remedios Varo se asocian y amalgaman libremente en los cuadros y relatos de Carrington en su etapa de madurez creativa.

La novela surrealista de Carrington titulada *La trompeta acústica* fue publicada en 1974, si bien la historiadora del arte y especialista en la obra de Carrington, Susan Aberth, asevera que Carrington ya la había escrito en 1950 (2004: 60). Con marcados tintes autobiográficos, la novela se centra en el personaje octogenario de Marian, alter ego de la propia Carrington, cuya amiga Carmella, alter ego de Remedios Varo, le regala una trompeta acústica mediante la cual Marian se percata de que sus familiares planean ingresarla en una residencia. El aislamiento y otredad, a la par que liberación y rebelión de la protagonista, se gestan de forma metafórica en torno a su envejecimiento como mujer.

Asimismo, en la década de los años 80 y 90 del siglo pasado, siendo ya casi octogenaria, Carrington pintó una serie de cuadros basados en los personajes femeninos del geriátrico que aparecen en su novela *La trompeta acústica*, como es el caso de “*Kron Flowers*” (1986), “*The Magdalens*” (1986) y “*Las suegras*” (1990). Tanto en la novela como en estos cuadros, se aprecia la sororidad entre sus personajes femeninos y la rebeldía feminista que parece alcanzar su cénit en su etapa de vejez.

Esta comunicación tiene como objetivo llevar a cabo una interpretación intermedial o iconotextual de la novela *La trompeta acústica* de Carrington, juntamente con sus pinturas de época más tardía en las que aparecen mujeres en plena vejez, con el objetivo de explorar cómo las temáticas del arte surrealista de la pintora y escritora se fusionan y se transforman en esta etapa, caracterizada por una gran riqueza creativa y conciencia feminista.

Viernes 7. Sesión 9:30 - 11:00

EL ESPACIO ARTÍSTICO EN LA OBRA DE BESS STREETER ALDRICH

Por Paula Asensi Camarasa

(Universidad de Alicante)

La escritora estadounidense Bess Streeter Aldrich pone de manifiesto en su obra literaria y en sus ensayos los problemas de limitación espacial de las mujeres con pretensiones artísticas de finales del siglo XIX y principios del XX. El espacio al que podían acceder nada tenía que ver con “la habitación propia” de Virginia Woolf ([1929] 2003), sino que se asemejaba más a lo que Ellen Rooney define como “a semiprivate room” (2004, 337), un lugar que desafía los límites entre lo público y lo privado y que está sujeto a constantes interrupciones. Este limbo espacial permitía que muchas mujeres pudieran tener un espacio donde crear.

Así lo demuestra Aldrich en la novela *A Lantern in her Hand* (1928), que narra la historia de Abbie Deal, una colona en el territorio fronterizo de Nebraska cuyos deseos de convertirse en cantante, pintora, o escritora perecen por la falta de un espacio propio. Aun así, Abbie encuentra la manera de hacer que incluso las tareas del hogar tengan un toque artístico. A nivel personal, la propia Aldrich puso de manifiesto en ensayos como “How I Mix Stories with Doughnuts” (1921) la problemática de encontrar un espacio idóneo donde escribir.

Partiendo del concepto de “a semiprivate room” (Rooney 2004, 337) y apoyándose en estudios sobre el espacio doméstico (Floyd 2002; Foster 2002), esta comunicación pretende ilustrar espacios alternativos de creación artística, dentro y fuera de la casa, en la obra de Aldrich. Estos incluyen tanto paisajes naturales, como espacios domésticos dotados de significado artístico. No obstante, aunque ambas artistas, Abbie Deal y la mismísima Aldrich, habitan espacios semiprivados, solo Aldrich consigue consolidarse como escritora. Por tanto, su obra muestra cómo el arte se infiltra en el espacio doméstico, aunque no siempre trascienda fuera de él.

Viernes 7. Sesión 9:30 - 11:00

LA TENSIÓN ARTÍSTICA ENTRE CREADORAS: ANÁLISIS DE LA RIVALIDAD ENTRE VANESSA BELL Y VIRGINIA WOOLF EN *VANESSA AND VIRGINIA* (2008), DE SUSAN SELLERS

Por Paula Martínez Vega

(Universitat de València)

Vanessa Bell (1879-1961) y Virginia Woolf (1882-1941) es una de las parejas de hermanas que más ha suscitado el interés académico y popular en las últimas décadas, debido a su estrecha relación y a su mutua influencia, contando con numerosas obras literarias dedicadas a su estilo de vida y a su cronología familiar. No obstante, las obras pictóricas de Bell han quedado eclipsadas por la carrera literaria de su hermana y han visto relegadas su importancia y calidad a un eterno segundo plano. Es por ello que esta comunicación pretende recuperar su rol como creadora y pintora, reclamando su carrera profesional en un ambiente londinense todavía dominado por hombres y bajo el yugo comparativo de su hermana menor.

En el marco de la temática “Rivalidades masculinas y femeninas en las artes”, propongo analizar la relación entre Bell y Woolf desde un punto de vista artístico a través de la bioficción *Vanessa and Virginia*, publicada por Susan Sellers en 2008. En ella, la autora británica, experta en Virginia Woolf, toma la voz de Bell para comunicar sus preocupaciones pictóricas, sus inspiraciones y, sobre todo, su inferioridad respecto a la genialidad de Woolf. En efecto, Sellers crea una narrativa en la que hace patente el enfrentamiento, en ocasiones unilateral, entre las dos artes que gobernaron sus vidas: la literatura y la pintura.

A lo largo de *Vanessa and Virginia*, Bell compara su capacidad creativa y resultados artísticos con los de su hermana, estableciendo una rivalidad entre ambas que tiene como base el respeto mutuo por las creaciones de la otra, pero la necesidad de superarlas. El propósito principal de este estudio es mostrar cómo Bell canaliza sus sentimientos de inferioridad respecto a Woolf a través de la comparación inevitable de su arte, así como de sus métodos y resultados artísticos, intentando pasar a la posteridad como alguien más que su hermana.

Viernes 7. Sesión 9:30 - 11:00

Panel 8

**TRANSCENDENCIA Y QUIETUD:
LA VULNERABILIDAD DE CELIA PAUL EN EL ESPEJO DE GWEN JOHN**

Por Eusebio de Lorenzo

(Universidad Complutense de Madrid)

La celebrada autobiografía publicada por la pintora inglesa Celia Paul en 2019 (*Self-Portrait*) fue una asombrosa exploración de la identidad de la artista, de la fuerza que mueve su creatividad, y de su relación de diez años con el pintor Lucian Freud. La reciente publicación por parte de Paul de una colección de cartas destinadas a la pintora galesa Gwen John (1876-1939) —*Letters to Gwen John* (2022)— nos ayuda a entender con más profundidad la relación de Celia Paul con aspectos fundamentales del concepto “autor” en arte y literatura.

El objeto de esta comunicación será exponer cómo, a través de estas cartas, Celia Paul indaga el autorretrato —pictórico o literario—; cómo reflexiona sobre el poder entre el artista y su obra (o sus modelos); y cómo explora la trascendencia mística del retrato —de sí misma o de otros—, siguiendo el modelo pautado por el estilo, por el uso del color y por la biografía de Gwen John.

Las cartas demuestran un vínculo evidente e inevitable entre dos pintoras distantes en el tiempo. Tanto Celia Paul (1959-) como Gwen John tuvieron relaciones “musa-maestro-amante” con Lucian Freud (1922-2011) y con Auguste Rodin (1840-1917) respectivamente. Ambas pintoras quedaron históricamente empañadas por la figura del “gran maestro” y, más aún en el caso de Celia Paul, relegadas a la categoría de “musa” temporal.

En las cartas a Gwen John, Celia Paul busca comprender su propia identidad. Las cartas son constructos discursivos con una amistad imaginada en las que la pintora explora cuestiones como la privacidad y la representación del espacio del artista en el lienzo; analiza las posibilidades espirituales y místicas del acto de pintar, y cómo ese misticismo la vincula con Gwen John; indaga diferencias entre pintura y escritura (ésta última actividad, una novedad reciente en su carrera); y, lo más importante: la escritura de estas cartas supone un descubrimiento de cómo el sufrimiento, la pérdida, o la vulnerabilidad pueden tornarse en una fuente de poder y de fortalecimiento.

Viernes 7. Sesión 11:30 - 13:15

EL CUADERNITO DE DOROTHEA: ‘BOCETOS’ FEMENINOS Y ‘ARTE’ MASCULINO EN LA VIDA EN MINIATURA (2024) DE MARIANA SÁNCHEZ

Por Shelley Godsland
(Universiteit van Amsterdam)

La vida en miniatura (2024), tercera obra de ficción de la argentina Mariana Sánchez, traza dos narraciones paralelas, una que retrata a Robert Dodds, globalmente reconocido *enfant terrible* del arte argentino, mientras la otra textualiza la abnegada existencia de su hija, Dorothea, que hace de secretaria de su padre, y cuya evidente capacidad artística es menospreciada por el progenitor. Mientras el varón dispone de un espacio dedicado únicamente a la creación (su estudio), goza de fama como pintor y genera un ingreso sustancioso con la venta internacional de sus cuadros, Dorothea—a pesar de su gran talento—dibuja bocetos en el cuadernito que lleva siempre consigo; esconde dentro de su ropero la mayor parte de sus pinturas, por lo que nunca alcanzan una visibilidad pública; y a veces regala sus dibujos a conocidos porque el padre le ha impedido cualquier salida al mercado de arte—disparidad entre progenitor e hija que refleja una realidad señalada por Maria Antonietta Trasforini (2009 [2007]) en cuanto a las muy diferentes experiencias que tienen los hombres y mujeres en el mercado y los concursos de arte.

Lo que propongo para esta ponencia es que *La vida en miniatura* se puede leer como exposición de las inmensas dificultades con las que ha tenido que lidiar la mujer artista a lo largo de los siglos, y que todavía hoy pueden impedir que tenga una exitosa carrera, mientras el hombre no ha padecido tales contrariedades. Tal es la preocupación narrativa con este tema a lo largo de la novela que merece un abordaje desde la pregunta que formulara Linda Nochlin en su ya clásico ensayo sobre el tema (2022 [1988]): “¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?”, ya que las respuestas formuladas por Nochlin al respecto arrojan luz sobre la invisibilización de Dorothea Dodds—mujer artista, artista mujer—en la ficción de Sánchez. Para analizar el ninguneo y desprecio que padece la protagonista como creadora, sobre todo por parte del padre que es pintor de renombre, también son muy relevantes el trabajo de Serrano de Haro (2000) en lo referente a la “domesticación” del arte femenino y cómo ha sido obstaculizada la creatividad femenina—punto particularmente relevante en el caso del personaje de Sánchez; de Martínez Cano (2022) con especial referencia a la prevalencia de la óptica masculina en el mundo del arte—de nuevo de interés si consideramos la textualización de la imponente figura paterna en *La vida en miniatura*; y de Mayayo (2003), quien explora en detalle la creación del mito del “genio” masculino del arte (ideas excepcionalmente útiles para abordar el retrato de Robert Dodds). Merece análisis también el hecho de que él pinte inmensos óleos de escenas urbanas, mientras su hija dibuje minuciosamente bocetos tamaño cuaderno—y que muchas veces estos sean una copia de alguna obra de un varón. Para entender cómo el sexo de los personajes influye en el género artístico que practica cada uno, nos serán de particular utilidad los postulados al respecto de Palitta y Roffo (2021) y Parker y Pollock (2021 [1981]). Serrano de Haro y Cabanillas (2022) dedican un apartado de su libro a “parejas en el amor y en el arte”. Lo que se aprecia en *La vida en miniatura* es que, tal como señalan las dos especialistas, frecuentemente la competencia varonil en una pareja de artistas puede fulminar la carrera creativa de la hembra—caso que se textualiza en la novela de Sánchez, a pesar de ser “la pareja” padre e hija en lugar de dos amantes.

Viernes 7. Sesión 11:30 - 13:15

**RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA DE LAS ARTISTAS DE LA GENERACIÓN DEL 27 EN EL
ESPECTÁCULO *CHAPEAU* (2021) DE LA COMPAÑÍA TIRITITRÁN DANZA-TEATRO.
PRESENTACIÓN DE LA OBRA POR PARTE DE LAS AUTORAS**

Por Émilie Lumière

(Université de Toulouse)

Con el propósito de dar visibilidad a las artistas de la Generación del 27, la compañía TiriTiTrán Danza-Teatro, dirigida por Amaya Jiménez, estrenó en 2021 *Chapeau*. Este espectáculo recupera la memoria de destacadas creadoras españolas -escritoras, poetas, pintoras, escultoras-, conocidas hoy como “Las Sinsombrero”. En una obra que mezcla teatro, danza y música en directo, dos personajes anónimos, Conchita y Remedios -figuras femeninas de la intrahistoria- dan vida y voz a varias artistas entre las cuales Concha Méndez, Josefina de la Torre, Margarita Manso, Marga Gil Roeset y Maruja Mallo. En esta ponencia, analizaremos cómo *Chapeau* rinde homenaje a estas creadoras de la Generación del 27, cuya memoria está siendo recuperada de manera inédita por las artes escénicas actuales a través de un creciente número de espectáculos dedicados a “Las Sinsombrero”. *Chapeau* denuncia tanto el olvido al que fueron relegadas, como la marginación que sufrieron por parte de muchos de sus colegas masculinos. Con una estética que rompe con las convenciones del teatro ilusionista, *Chapeau* evoca las acciones transgresoras y modernas de estas artistas.

Veremos que el tema de la autoría ocupa un lugar central en el proyecto de Amaya Jiménez: la obra no sólo representa a estas creadoras como personajes, sino que también incorpora su legado artístico en la estructura del espectáculo. Fragmentos de sus escritos literarios y cartas nutren el texto teatral y las canciones, mientras que sus obras visuales inspiran la escenografía y la estética general de la puesta en escena.

Viernes 7. Sesión 11:30 - 13:15

(Presentación de “*Chapeau, Un Homenaje a Las SinSombrero*”, co-producción entre La Lavandería Teatro y Tirititrán Danza-Teatro. Dirección y dramaturgia de **Carmen López y Mendoza**. Intérpretes **Daniela Gallardo y Amaya Jiménez**).

REPRESENTACIONES DE LA MUJER ARTISTA EN LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA

Esta mesa redonda reúne a algunas de las coordinadoras del Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer, que van a proponer una lectura personal de obras de autoría femenina que contienen representaciones de mujeres artistas y reflexiones sobre el arte:

- Mariángel Soláns: *The Sandcastle* (1957), de Iris Murdoch
- Ana Zamorano: *Art Objects* (1998), de Jeanette Winterson
- Marina Sanfilippo: *La linea del colore* (2020), de Igiaba Scego
- Cristina Garrigós: *Biography of X* (2023), de Catherine Lacey

Viernes 7. Sesión 13:30 - 14:30

Organizan:

Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer
Facultad de Filología
Departamento de Filología Clásica
Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas
Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura
Fundación UNED

Dirección: Cristina Garrigós.

Coordinación: Rosa María Aradra Sánchez, Rosa M. Díaz Burillo, Beatriz Pérez Cabello de Alba; Marina Sanfilippo; Mariángel Soláns García; Ana Zamorano.

Comité científico: Margarita Alfaro Amieiro (UAM); Marta Cerezo (UNED); Rubén Chacón Beltrán (UNED); Amelina Correa Ramón (UGR); Ana Isabel Fernández Valbuena (RESAD); Arno Gimber (UCM); Araceli Gómez Fernández (UNED); M. Ángeles Hermosilla Álvarez (UCO); María Hernández Esteban (UCM); Nora Levinton (APPF); Ricardo Mairal Usón (UNED); Rolando Pérez (Hunter University CUNY, USA); Teresa San Segundo Manuel (UNED).

Comité organizador: Maria Josep Coderch Barrios (UNED), Ester Díaz Morillo (UNED); Irene Diego (UNED); Yolanda García Prieto (UNED); Carmen Gómez Galisteo (UNED); Rocío Giménez Zálvez (UNED); Isabel Gómez Casteleiro (UNED); Isabel Guerrero (UNED); Adriana Kiczkowski (UNED); María G. Moreno Celeghin (UNED); Andrea Navarro Noguera (UNED); Inés Ordiz (UNED); Jose Manuel Romaris Cercos (UNED); Elena Romea Parente (UNED); Elvira Rodríguez Martín (UNED); Andrea Sánchez Bernet (UNED) e Irene Villarroel Fernández (UNED).

Imagen de portada: Olga Simón.

Editoras del libro de abstract: Rocío Giménez Zálvez e Isabel Gómez Casteleiro